

数字化视角下中国传统绘画造型的解构与应用

——以千里江山图为例

赵天奇

湖南柏地创景规划设计有限公司

摘要：文章以中国传统绘画造型的结构与再创作的实践为例，分析在当代数字化视角下，传统绘画造型的解构与重组，并据此提炼其中所蕴含的艺术元素与形式构成，从而在当代与传统的艺术创作过程中搭建起一座可视化的桥梁。也由此指出在艺术创作过程中，现代数字化与传统绘画元素进行融合可以建构出新时代具体的形态与符号，为本领域内的从业者继承和弘扬优秀传统文化并加以创新提供新的方式。

关键词：数字化；中国传统绘画造型；解构与应用；千里江山图

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.04.054

引言

数字化技术的普及，改变了社会中的诸多业态，也丰富了当下艺术创作与表现的形式。而作为一个艺术创作者与绘画材料研究者，继承和弘扬传统文化并且加以创新是应有的责任。也正是在实践过程中，我深刻的体会到数字化所带来的变革是系统性的、具有生命力的，所以我将自己于实践中的所见所得记录下来，组成这篇文章。本文从数字经济、技术发展、文化创新三个视角分析中国传统绘画造型数字化的要义，通过数字化千里江山图造型的解构到再创作实践研究，提出对中国传统绘画造型数字化演绎的思考及未来设想。

中国传统绘画造型数字化的要义

国家“十四五”规划明确指出，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全，统筹国内和国际，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。中国传统绘画规模浩大、纵贯历史、横跨中外，是继承和弘扬优秀传统文化的重要内容，是数字化不可避开的一部分。一个庞大的数字技术传统绘画数据库的发展会极大地拓展了文化创作的类别与内涵，而数字文化创作的演变又会反过来带动数字技术的进步。下面从以下三个视角对中国传统绘画造型数字化的要义进行探究。

（一）数字经济视角

数字经济是以信息技术为基础，与传统行业深度融合而发展起来的新型业态。作为在融合后全新的窗口，当代产业发展的大方向，数字经济的本质在于产业发展的数字化，产业数字化不仅能增加产品的可视维度，还可以在生产流程上进行优化，以此提高产业效率。在国家“十四五”规划中，数字经济已上升至国家战略层面，近年来在国民的经济生活中产生着重要影响。数字经济下的文化艺术生产，有效推动了文化产业链的创新升级，对于文艺工作者个体而言，除了在跨越时空的创作途中节省成本之外，更是给予了更多创作方式与宣传渠道，催生出区别于传统的运营模式。我国的传统绘画

作品、内容丰富，美术领域工作者应及时抓住这一契机，推动中国传统优秀文化资源现代化的发展，从艺术融合产业这一维度反作用数字经济的发展。

（二）技术发展视角

数字化技术的发展和应用于当代文艺工作者新的契机。新时代的5G技术提高了传播时图像数据的品质、大数据与云计算使得创造图像的渠道得以拓宽、VR与AR等新一代技术提供了文艺工作者的创作新的表现形式，而文艺工作者通过这一系列融合技术所创作出来的艺术作品又会反过来拓展数字技术发展的多样性。数字化的艺术作品使得作品由图像演绎成影像变得更为便利、也使得研究者在研究具体画面时不必在意实物的损坏，由此所衍生出的诸多成果多方位多渠道地带来了观众富有创意的数字化视效体验，更使得文化艺术变得更贴近生活，能跨时空的随时随地共创共享。

在图像模块技术的帮助下，艺术家能够对收集到的图像素材进行图像整体的调整或者改变其中某一组成元素。通过将图像明度、纯度、饱和度进行区分的模块技术，艺术家能够针对画面进行结构性的调整，例如艺术家可以对图像中的色彩进行调整，模仿摄影成片的底色胶卷的负像效果，以此满足某种艺术观念的传达。甚至一些艺术家为了追求某种奇特的视觉效果，在图像模块技术的处理下对图像素材进行肆意地扭曲或者夸张变形。而最为重要的是，每一次技术的使用都将留下数据信息，都可以存储为历史记录，艺术家可以随意调动这些数据信息。微观上，艺术家对数字化中国传统绘画造型的研究能够帮助艺术家形成自己的艺术图式并形成自有的研究数据库。宏观上，大量的艺术工作者所产生的绘画数据库能为未来的图像智能算法提供养料。

（三）文化创新视角

文化行业的数字化并非一个新颖的话题，从2011年到2020年，中央宣传部就不断地推动文化行业的数字化进程。国家“十四五”规划中更是明确了两个数字化，即推进公共文化数字化建设和实施文化产业数字化战略，这标志着文化的数字化已上升为国家战略。

图像模块技术是以数字技术为基础。它建立在数字信息交流的基础之上。这意味着图像在图像技术中可以进行数字文件的方式进行存储、运行、传播等一系列操作。当中国传统绘画中的图像成为数据信息时，其细节

将保存得更加完整与精确，在保存意义上，它有助于传统文化的保存。而对于艺术家创作而言，将传统符号与当代文化进行结合，既能赋予传统文化新的价值，也能帮助观者对作品的诸多内涵产生更为细致的理解。

图像模块技术的进步刺激了文艺工作者的创作，从中衍生出的影音图像制作、动漫图像制作、网络图像制作、教育图像制作等等与图像相关的全新创作模式，并形成了从技术到创作再到技术的循环发展，使得现代社会的人文环境得以与时俱进。将传统绘画技法与现代数字技术相结合，在保持传统特色的同时，可以让艺术家充分利用数字技术创作出具有时代特色的绘画作品。在视觉语言上，数字化的绘画可将传统绘画技法和抽象视觉语言在数据层面融合在一起，从而在不同媒介上表达艺术家的思想和感受。艺术家的图像整合能力在技术的帮助下得到飞跃，而这一飞跃会为当代的文化创新活动带来了重要影响。数字技术还能帮助中国传统绘画作品以新的视觉方式走入人们的日常生活中，例如2022年春晚的舞蹈诗句《只此青绿》、2023年山东美术馆的《共生世界》艺术展等，都是中国传统绘画造型数字化中的文化创新。

中国传统绘画造型数字化的实践

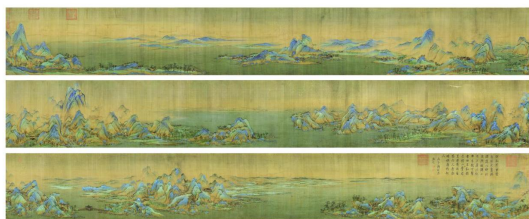
中国传统绘画造型数字化的实践依托于计算机技术的进步，目前有多种方法可以实现中国传统绘画造型数字化。

1. 三维建模：可以使用三维建模技术，将中国传统绘画造型转换成三维模型，可以更加直观地进行数字化处理。
2. 图像处理：可以使用图像处理技术，将传统绘画图像转换成位图，使用计算机视觉技术，提取出绘画图像中的特征参数，进行数字化处理。
3. 手绘扫描：可以使用手绘绘图技术，将传统绘画画面中的线条、笔划等特征参数，转换成数字信号，进行数字化处理。
4. 虚拟现实技术：可以利用虚拟现实技术，将中国传统绘画造型进行数字化，建立虚拟现实空间，进行更加直观的数字化处理。

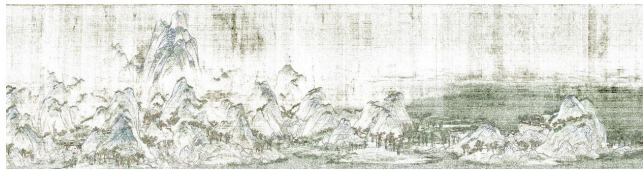
中国传统绘画造型数字化的实践，可以为中国传统文化的传播、发展提供更加精准、高效的技术手段，本章节笔者将主要以图片的形式展示实践流程。

(一) 数字化的千里江山图

千里江山图是一种非常具有代表性的中国传统绘画造型，它通过描绘山川、河流、山谷、山峦、林木等地形景观，呈现出自然的美丽景致。数字化的千里江山图则是将传统的绘画造型运用到例如数字技术中，在计算机中使用软件工具进行观看、编辑、再创作，以实现绘画造型的数字化。

数字化的《千里江山图》

数字化的《千里江山图》的线性造型

(二) 千里江山图的造型解构

千里江山图的造型解构是基于传统绘画造型的构成要素，以及构成要素的结构、形态等进行的一种分析和解构。它从绘画造型的抽象形态出发，对其中的构成要素进行系统的分析，从而推演出构成千里江山图的视觉元素，并运用到数字技术中，实现绘画造型的数字化。

将《千里江山图》以色彩模块亦或是魔棒等工具提取出来并且置于图案工具中，从而获取到了局部景观。其操作方法如下：

1. 使用魔棒工具：选择魔棒工具，从图像的背景上点击，将背景的颜色添加到“替换为”字段中。然后点击图像中你想要抠出的图像，它会自动选中整个图像。
2. 使用蒙版：选择图像的部分，将选中部分反转，然后将选中部分蒙在蒙版上，再使用混合器刷子，将不需要的部分擦除，最终得到想要的图像。
3. 使用快速选择工具：选中快速选择工具，将鼠标移动到要抠出的图像上，点击鼠标左键，图像会被自动选中。然后将图像复制出来。
4. 使用智能切换：选择智能切换工具，将鼠标移动到想要抠出的图像上，点击鼠标左键，它会自动选中整个图像。

操作过后《千里江山图》局部景观剪切

而为了能尽量做到对颜色精确的还原，我们用Photoshop中的四色模式提取工具对色彩进行数据化的整理，以此确保颜色的准确性。实际操作中以类似的方法对画面中的所有景观进行处理，然后再整合入库。

《千里江山图》背景颜色区块提取

(三) 千里江山图的造型元素再创作

千里江山图的造型元素再创作是以已有的传统绘画造型为基础，对其中的构成要素进行系统分析和重组，从而获得全新的绘画造型效果。在这个过程中，可以运用计算机软件进行细节调整，以达到更加完美的绘画效果。其操作方法如下：

1、利用选择工具，在千里江山图上改变位置，形成新的造型。

2、利用橡皮擦工具，擦掉不需要的部分，形成新的山脉。

3、利用滤镜，改变图像的色调，增加色彩的变化。

4、利用选区工具，复制一部分图像，放置到另一个位置，形成新的造型。

5、利用混合工具，将多个图层混合在一起，形成新的造型。

6、利用放大镜工具，改变部分图像的尺寸，形成新的造型。

我们根据这种构成使用电脑技术将图像制作出来，接着再根据提取到的数字信息，按照模块化思想，将含有《千里江山图》元素的新画面进行色彩调整。

《千里江山图》元素的再创作

最后也即最重要的一步，即将再造的《千里江山图》转换为我自己的艺术作品。当千里江山图被解构后重组后，对应的模块就能转化成自身的创作，即能按自身的精神意志来重新组织画面，甚至将模块吸纳到自身的体系之中。这无疑为自身的观看体系增加了更丰富直观的维度，为我在研究“精确”这一状态本身提供便利，更是为我在“创作”这一行为上剥离掉了杂乱的技法干扰而能专注于表达内心。

笔者根据数字化《千里江山图》元素的系列创作作品

面对未来的思考

数字化中国传统绘画的未来会建构起传统与现代技术之间的桥梁，这座桥梁会通过数据的叠加与应用不断

进行自我升级。首先，在硬件层面，技术的不断进步将使得数字化绘画设备更加精细、更加高效，多样化的创作工具将被开发出来，使得画家可以更加灵活的创作出各种各样的作品。其次，在软件层面，越来越多的优秀的绘画应用将被推出，可以更好的帮助画家实现自己的想法。同时，与智能绘画相关的新技术将推动数字化绘画发展，实现更加自动化的创作流程，提高作品质量。最后，在社交层面，数字化绘画技术将让画家们更容易联系到世界各地的艺术家，分享他们的创作成果，进而促进数字化绘画技术的发展。

（一）中国传统绘画数据库的趋势

随着科技的发展，中国传统绘画数据库也在发展壮大。绘画数据库可以收集和归纳传统绘画的历史和文化背景，也可以为更多的学者和艺术家提供资源，并能够促进艺术发展。目前，中国的绘画数据库可以收集和从魏晋到现当代的绘画作品，从碑拓到书法再到中国水墨画，乃至近当代油画画等。在不断更新收录中提高数据库的完备性。

（二）数字化绘画创作促进科普创新的路径

数字化绘画创作可以有效地促进科技创新。首先，通过数字化绘画创作，可以让艺术家获得更多的空间去创作，比如可以使用更多的绘画软件，实现更多细节的控制；其次，数字化绘画创作也可以推动艺术的发展，比如可以使用更多的色彩和线条，实现更多的细节表现；此外，数字化绘画创作还可以推动艺术家使用更多的科技进行创作，比如使用VR技术制作三维绘画，从而获得更多创作路径与艺术数据，为技术本身的发展历程提供明确的可视化标本，让大众更能直观的体会艺术与技术的融合。

（三）数字化绘画创作中所需注意的问题

在进行数字化绘画创作时，艺术家需要注意以下几点：首先，要掌握各种数字软件，以便于更好地保障创作的质量的；其次，要有法律意识，尊重他人的劳动成果，以便于这些数字技术能够长久、稳定的发展；最后，要建立起属于创作或研究者自身的数据库，以便于对数字技术本身进行反哺，从而形成艺术与技术的发展闭环。

结语

继承优秀传统文化后的第二步就是继续发展优秀传统文化，而作为知识结构、所处时代与前辈不同的年轻人，作为在持续发展中的中国人民，在继续发展优秀传统文化这一命题上就应与前辈有所不同，也一定与前辈有所不同。所以本文除了介绍传统绘画作品数字化的意义、技术融合、画面制作之外，更想的是传达一种意识：天才个体与系统性进步之间的区别在于传统绘画将人自身作为系统培养，所以会受制于生物极限和天赋，而综合、数字方向的绘画则将各类科技设备作为系统，人主要作为意识，那么它的极限就会伴随人类整体的进步而进步。

参考文献

[1] 李柏林. 试论中国传统绘画的造型观念[J]. 艺术评鉴, 2021(12): 50-53.
[2] 杨佳莉, 桑莉君. 中国传统绘画与新媒体艺术的结合实践[J]. 艺海, 2020(11): 90-91.