

数字时代电影美学新动向探析

李汶坤
利兹大学

[摘要]随着科学技术的不断进步与发展,大数据时代应运而生,人们逐渐向虚拟化世界迈进,电影行业也在不断地进行探索与发展,在这个过程中会面临着新的挑战与机遇,影响着电影行业的发展进程与发展方向。在创作电影的过程中要确保与现实社会的发展相一致,同时还将受众的审美能力进一步提高,只有这样才能更好地促进电影行业的进步与发展。除此之外,需要将先进的技术融入到电影中,将艺术与技术充分的联系在一起,从而加强对电影现实主义艺术表达的认识,推动电影行业长期、稳定的发展。本文主要探讨了数字时代电影美学新动向的相关问题。

[关键词]数字时代; 电影美学; 新动向

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.698

将先进的技术充分的应用到电影行业中,无论是在视听语言方面还是在呈现方式方面电影的进步都是巨大的,在虚拟现实技术、现实影像技术等技术的应用下,过去制作电影的方式逐渐发生变化,同时电影艺术美感得到了升华。大多数的人们非常喜欢沉浸式交互,在其中融入沉浸式的设计,进一步的贴近用户,只有这样才能推动电影向社会性以及群众性的方向发展。

一、电影艺术与现实的关系

电影艺术就是对影像进行传递,主要的功能就是记录、创作以及再现。电影艺术被称作为艺术的原因主要是在不断进行探索与发展的时候在电影创作中融入了艺术的表达,电影在进行取材的时候一部分是根据现实进行的,通过客观的形式在电影银幕上将所反映的现象充分的呈现出来。现实与电影艺术并不是毫无关系的,而是相互联系,相互沟通的,能够通过大银幕将最佳的配合效果呈现出来。

首先,电影经典现实主义的表达。在电影发展史中,在传统表达方面,对现实中的生活进行还原是经典现实主义理论中需要首先遵守的原则,将社会环境中真实的事件完整的、准确地表达出来。经典电影理论中明确的支出,电影真实性的本质能够通过照相技术体现出来。著名的“镜子理论”是被早期现实主义作家提出的,同时镜子也被左拉用来形成现实主义、古典主义以及浪漫主义,他认为现实主义是一个平面镜,充分地将现实反映出来,将古典主义等同与放大镜,将浪漫主义比喻为三棱镜。

在现实主义电影的引领下,在进行电影创作的过程中创作者通常会应用简单明了的电影语言以及真实的电影场景,没有完全的实现电影的创造。在电影发展的过程中一直在不断地摸索与探究,但是没有将根源问题进行有效的解决。现实主义将影片呈现出来,这就像是物体在镜子中的投射,真实地将群众的需求充分地表达出来,并不会大幅度的改变影像,这是因为如果呈现出的影像与群众的真实生活不相符,人们就会认定这一影片不具备真实性。所以,在这种情况下在进行艺术表达的时候,创作者大多选择对这些问题进行规避,让现实主义影片具有真实性以及严谨性,但是创作者的风格在影片中无法表达出来。经典现实主义对真实性的反映主要是将现实世界与作品的关系充分地体现出来,客观地将现实世界反映出来。在创作电影的过程中,文本的真实是需要首要考虑的因素,然后再对社会的真实进行考虑,让二者之间相互配合,从而将经典现实主义的真实呈现出来。

其次,电影艺术与技术的表达。经典现实主义这一理论逐渐随着科学技术的发展而发生变化,在这种情况下现实与电影的创作逐渐出现了移位。凭空想象这一特点在数字化技术中是非常重要的,能够将各种不同的场景构建出来,在过去进行电影拍摄的时候,主要是基于现实中的事物进行拍摄的,在现在将先进的技术应用到其中能够将多样的画面内容创造出来。在电影创作中应用先进的技术以及合成软件等能够让画面更具有质感,可以对画面进行创作创造以及二次处理,将过去经典现实主义的原则打破了。一些通过长镜头拍摄的影片中就是将技术应用到其中,将精彩绝伦的画面充分的呈现出来,例如《三峡好人》。随着技术在电影创作中的应用与发展,将经典的“镜子理论”打破,逐渐向“假设理论”迈进,可以对场景、情节以及人物等各个方面进行假设,有效地推动了电影行业的创新。

电影艺术与现实并不是相矛盾的,在技术发展与应用的情况下“假设理论”逐渐形成,但是对于“镜子理论”也没有完全否认。文化的发展与艺术的发展是相一致的,在发展的过程中要不断地去除缺点与不足,学习并积累优点与长处,只有这样才能进一步的推动社会的进步与发展,所以,文化与艺术是相互联系、相互促进的。优秀的影片形成与真实性表达以及假设性表达都是紧密相关的,无论是缺少哪一方面都会导致影片的不完美,所以要实现二者的平衡统一,将表达效果充分地发挥出来。

二、电影艺术数字化发展进程

自上个世纪九十年代以来,计算机技术的发展是非常迅速的,在这一时代背景下电影技术在不断进行创新与优化。自数字化技术出现以来,带目前为止已经历了5个时期。二十世纪九十年代是第一个时期,在电影中逐渐开始应用绿幕技术,在随着绿幕技术的不断进步与发展,在影视创作中应用的频率在不断地增加;二十一世纪初期是第二个时期,在电影中逐渐有3D技术的使用;AR技术、VR技术在电影创作中的应用为第三个时期;CG技术的应用为第四个时期;元宇宙科学技术的出现以及应用为第五个时期。

第一,绿幕技术。人们将绿幕技术称作为抠像技术,也就是说在现实场景中将演员或者是物体分离开,结合剧情对人物情景进行编排。在电影创作中应用绿幕技术有效地推动的电影艺术的创作与发展,满足了群众观看大场景科幻片的需求。例如,上个世纪九十年代的《泰坦尼克号》。在电影艺术数字化发展中绿幕技术具有重要的推动作用,可以将绿幕时代是萌芽

发展时期。

第二，3D技术。3D技术的应用就是基于双眼视差原理实现的。在拍摄电影的过程中，根据人类眼睛的间隔距离进行摄像机的安装，对画面内容进行记录，在经过心理作用就形成了3D影像。3D技术自出现以来已经发展了七十多年，在发展的过程中人们对于这项技术的认可度是比较低的，在2009年的时候人们才对3D技术有了全新的认知，这是通过《阿凡提》这一3D影片实现的，由此越来越多的人接受并认可3D技术，同时在《阿凡提》这一影片中还有AI技术的应用，将影片中想要呈现出的虚拟人物的形象通过人的演绎勾画出来。基于绿幕技术应用3D技术进一步地丰富了影响画面的内容。将3D技术应用在电影创作中，推动了电影艺术数字化发展进入起步阶段。

第三，AR、VR技术。随着互联网技术的不断进步与发展，在电影行业、游戏行业中逐渐应用AR、VR技术。在该技术出现的初期大多是在工业领域中应用，将其应用在影像传播行业中逐渐将人们的交流方式以及娱乐方式等转变的。这两种技术是在不同的场景下进行应用的，用户与虚拟场景的交互通常使用AR技术，在游戏领域中大多使用VR技术。随着社会的不断进步与发展，人们的物质生活需求得到了满足，在影像艺术方面人们的要求在不断地提高，想要在影像中获取更多有用的信息。随着AR、VR技术的应用及发展，逐步将电影艺术数字化发展推向冲刺阶段。

第四，CG技术。在互联网快速发展的过程中，影像艺术的呈现方式也更加多样。在我国CG技术最初大多是在建筑行业中的应用，在本世纪二十年代的时候，在影视方面从二维动画向三维动画迈进，逐渐将CG呈现出来。在全球范围内完全使用计算机制作的第一部电影《玩具总动员》在1995年完成，有效地为电影的发展指明的方向，在我国第一部全CG真人电影《爵迹》在2016年上映，将CG与真人充分的融合在一起，进一步地丰富了电影的内容以及形式，推动电影艺术数字化逐渐走向高潮阶段。

第五，“元宇宙”下的科学技术。随着信息化数字技术的不断发展，大数据技术、物联网技术等先进技术的应用与发展，在当前时代中虚实交互成为了发展的必然结果，可以对文字信息、音频信息以及视频信息等进行承载，人们在接受以及传递信息时更加的多样。虚实交互技术将过去影响艺术传播的方式打破，推动电影艺术数字化逐渐向繁荣发展的阶段迈进。

三、技术与电影融合推进美学新创作

首先，虚拟技术与电影创作。结合虚拟技术的特点在科幻类型的题材中应用是非常合适的，能够将虚拟技术的优势充分地发挥出来。在现实主义的题材中凭空虚构优势的发挥受到一定的限制，但并不代表着现实主义的影片与数字化技术是无关的。在当前创作电影的过程中，也会在现实主义的影片中应用数字化技术，对相关的场景进行构建，不需要花费大量的经费去置办，同时还能将场景的表现力充分的呈现出来。

其次，数字技术与现实表达。随着数字技术在电影创作中的应用与发展，对于电影的审美人们的想法也在不断地发生变化，在精彩绝伦的特效以及大场景的情况下，是具备高级虚拟的艺术美，但是这种形式普遍存在于各种影片中的时候人们

就会追求真实艺术美。电影的真实与虚拟很难有一个清晰的界定，一些影片是通过真实事件改编而来，但是拍出的作品却不能将真实性很好的呈现出来，而一些影片虽然是虚构的，但是通过拍摄手法以及处理方式的应用，让影片更具真实性。所以，数字技术与现实表达中还不完善，在群众将审美体验提高的同时，还需要创作者对现实主义的表达进行充分的把握。

最后，艺术与生活。很多现实题材的影片都是根据真实的日常生活改编的，而不是直接将日常的生活状态直接搬到大荧幕上，这样不能将艺术表现力呈现出来。需要在现实的基础上进行加工处理，从而形成一部优秀的作品。对生活中的某个细节通过技术进行加工，观众在进行观看的过程中就会获得真实的感受。

四、数字与电影融合展示美学新动向

将技术充分的融合到电影中能够将电影新的现实主义表达真实地呈现出来，例如《哪吒之魔童降世》这部动画电影，这类影片票房与收视率都是非常高的。这部动画电影是根据童话故事改编而来，但是在真实性方面以及艺术手法的表现方面都是非常优秀的。研究当前电影创作能够发展，创作者很难实现影响真实与逻辑真实的平衡，想要将影片真实的效果充分的呈现出来，就要保证逻辑的真实性，但是在通常情况下就会出现影像失真的问题，不能对这两者的关系进行很好的平衡。在当前进行电影创作的过程中，创作者会尽量的保存真实去除虚假，保证电影创作的真实性。例如《红海行动》这一电影。跨出传统影像再现的限制，将先进的技术应用到电影的创造与修饰中，将真实性效果呈现出来的同时，赋予影片更强的视觉冲击力。

五、结语

综上所述，随着技术的不断进步与发展，逐渐在电影创作中应用，将技术与电影艺术充分的联系在一起。在电影艺术不断探索的过程中，大众的审美水平也在不断地提高。在数字时代，传统电影艺术无论是技术还是内容等都在不断地变化与创新，有效地推动电影美学新动向的探索与发展。

参考文献：

- [1] 官春浩. 数字时代电影美学嬗变研究[D]. 吉林大学, 2019.
- [2] 朱睿. 数字时代的电影美学[D]. 四川师范大学, 2014.
- [3] 周舟. 温故求新 明辨致知——中国电影美学论坛：“中国电影的美学走向”综述[J]. 当代电影, 2017(07): 197-200.
- [4] 卢敬仁. 新媒体电影的美学特征分析[J]. 艺术品鉴, 2019(36): 290-291.
- [5] 姜庆丽. 中国电影的历史、现状与未来——论现实主义电影美学的发展流变[J]. 电影新作, 2017(02): 29-35.
- [6] 陈旭光, 刘志. 关于艺术与科技关系的美学思考——数字技术的发展对电影美学理论的挑战[J]. 艺术科技, 2011(03): 33-38.

作者简介：李汶珺，出生年月：2000.11.17，性别：女，民族：汉族，籍贯：山东莱阳，学历：本科，利兹大学电影研究硕士在读，研究方向：电影研究。