

影像艺术的数字化转型及创作策略探讨

冯武清

广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司

[摘要]科技的日新月异,让数字化技术逐步深入到各行各业的发展之中。影像艺术在数字化技术的支持下,也有了全新的发展思路。对于影像行业内的从业者来说,实现影像数字化转型是当前极为重要的任务。这不仅关系了与影像市场的融合,也关乎着与受众的粘合度。因此,探索影像艺术实现数字化转型,利用数字化技术进行影像艺术的创作,为未来必然的趋势和发展的必经之路。本人对现阶段影像艺术数字化的特征进行了分析,并且讨论了影像艺术的数字化转型对创作的影响,总结了影像艺术数字化转型的创作策略。

[关键词]影像艺术;数字化转型;创作策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.213

放眼当前阶段的发展,影像艺术不断创新,在表现形式和创作方式上都展现出了蓬勃的活力。影像艺术之所以出现如此的变化,与数字化技术的介入息息相关。在数字技术的支持下,影像艺术得到了空前的发展机遇。影像艺术是视觉信息集合,是一种视觉艺术;数字化技术则是一种依托于计算机、网络、信息的技术。二者相互融合之后,产生了数码艺术、数字化艺术等全新的内容。虽然在数字化介入影像艺术发展的过程中,越来越多的业内人士认识到了应用数字化艺术的重要性。但是,在影像艺术的创作中,存在着创作观念落后、题材缺乏新意的问題。因此,造成了影像艺术的数字化转型的滞后。在新媒体、科学技术飞速发展的背景下,只有实现影像艺术的数字化转型,结合实际情况进行创作,才能促进影像艺术的向前发展。

一、影像艺术数字化的特征

(一) 虚拟性特征

影像艺术自诞生以来,就与“真实”有着紧密的联系。在数字化技术发展的情境下,影像艺术的创作内容更加地多元化,表达方式也变得更加丰富。在影像艺术中,对于其再现真实的效果变得更加重视。大部分受众在观看影像艺术作品时,想要体验到一种视觉上的奇观,这也是当下受众对于影像艺术视觉技术的重要需求。数字化技术的发展为影像艺术带来了诸如3D、IMAX、8k都专业的技术内容,这极大地推动了影像艺术的向前发展^[1]。并且在这些技术的支持下,影像艺术的虚拟性得到了进一步的开发。通过这些技术搭建起的虚拟现实场景,不仅让影像艺术作品的故事性更加富有内涵,观赏性也变得更強。比如在纪录片《圆明园》之中,利用3D、maxA等数字化技术还原了圆明园的原貌,受众在观赏影片后,能够拥有虚拟现实的体验。

(二) 沉浸式特征

数字化技术的发展让AR技术、VR技术等,开始出现在大众的视野之中。随着这些技术的不断发展,在影像艺术行业中的应用也不断地增加。以往在数字化技术出现之前,对于影像艺术作品的表现形式大多是在视觉观赏和被动欣赏之上。但是在AR技术、VR技术等数字化技术的支持下,影像艺术的表现形式也有了全新的突破。将这些技术应用到影像艺术作品当中,能够使非线性叙事和交互影像的特征更加明显地体现,从而调动受众的多个感官,使其参与到观看活动中。甚至可以调动起受众的嗅觉和味觉,打造出通感影像的

效果。比如当前利用VR技术打造的360度城市全景,即便无法到达真实的城市之中,依然可以通过利用这样的技术进行参观。并且可以不受时空限制的,只要点击鼠标就能到任意的空间。这样的方式所展现的就是沉浸性的特征,能够让受众沉浸其中,达到一种真实的体验效果。

(三) 广泛性特征

对于影像艺术作品来说,传播的方式和渠道是深化其影响力的重要途径。在数字化技术出现之前,影像艺术作品大多是在影院中进行播放,所以从传播的角度来说,范围不够广泛,时效性也比较差。但是通过数字化技术的应用,影像艺术作品的传播范围和渠道得到了极大的拓展。在数字化技术介入中,影像艺术作品的参与对象更加具有广泛性,大众群体也能够拿起手机等相关的设备进行影像作品的拍摄。例如现在十分火爆的抖音APP就让影像艺术作品实现了平民化的发展,这也是数字化技术支持下的影像艺术作品的广泛性特征的重要表现^[2]。除此之外,在传播渠道上也变得非常广泛,比如华为拍摄的广告片《悟空》。通过微博、微信等各个平台迅速地进行了传播。在很短时间内便发挥出了很好的影响力,引起了社会各界的关注。

二、影像艺术的数字化转型对创作的影响及其中存在的问题

(一) 影像艺术的数字化转型对创作的影响

1. 创作空间得到了拓展

在传统的影像艺术作品当中,创作空间大部分集中于前期的拍摄阶段。虽然也会涉及后期的处理,但是受制于技术的局限性,所以能够完成的内容并不多。而当前在数字化技术的背景下,无论是前期拍摄的技术还是后期处理的技术,都加入了许多全新的内容。这不仅为创作带来了无限的空间,也让影像艺术作品有了更多的展现空间。尤其是在后期的处理当中,对于局部的处理更加细致,利用相关的设备和软件,不仅能够使表现手法更加的丰富,在创意上也能够体现更多的新意。这也证明了在创作空间上,数字化技术的到来为从业者提供了一个崭新的、便捷的、可视化的路径。

2. 创作观念得到了革新

数字化技术作为时代发展的产物,是与时俱进的典型代表。在应用数字化技术的过程中,影像艺术作品创作者的观念也会发生很大的变化。数字化技术的应用也不是随意性的,也需要相应的理论知识和技术,要经过长期的发展训

练,形成科学的认知体系。因此,这也需要影像艺术的创作者在观念上进行转变,摒弃传统的思维,发散创新性的思维,这样才能更好地应用数字化技术。比如当前阶段影视作品中对于绿幕的应用越来越广泛。这就需要影像艺术作品的创作者的观念发生转变,真正地认识到绿幕的重要性,科学合理地应用绿幕,从而辅助影像艺术作品更好地进行拍摄。特别是在后期的创作当中,能够获得更加多元的创作空间。

3. 创作方式发生了改变

在传统的影像艺术作品的创作中,对于专业性的要求非常高。但是在数字化技术的支持下,影像艺术作品的创作并不基于你超高的专业素养。在普通群体中,利用手机等设备就能够进行拍摄、进行创作。当前阶段的影像艺术作品创作可以说是实现了随时随地拍摄、随拍随成创作。比如在抖音中,以某个题材为主题拍摄相关的内容,短时间内会有多种多样的创作方式融入其中,这也让影像艺术作品的数量不断增多,在创作的思路上也得到了拓展^[3]。从整体上来看,创作方式的不同,也更好地促进了影像艺术的发展。

(二) 影像艺术数字化转型时创作中存在的问题

1. 创作观念有待转变

虽然当前许多影像艺术作品的创作者已经认识到了数字化技术的重要性,在创作观念上发生了变化。但是,依然有一部分创作者并不重视数字化技术的应用,依旧按照传统的方式进行创作。这就导致了创作的作品无法跟随时代的发展,在市场中不具备影响力。创作观念不进行转变,影像艺术作品的创作形式也会受到阻碍,这并不利于影像艺术的发展。固然,许多创作者具备良好的经验,对影像艺术的具有独特的认识和审美。但是,如果固守传统的观念,不接受全新的事物,那么很容易被市场淘汰。拿最简单的拍摄来说,如果不应用全新的设备及手段,就会导致作品无法播放、传播。所以,转变创作观念是必需的。

2. 技术应用有待提升

在数字化技术的带动下,许多全新的技术开始出现,极大地促进了影像艺术作品的发展。但是,目前影像艺术行业中,对于数字化技术的应用并不全面。大多数创作者应用的技术比较集中于3D、IMAX、8k等技术上。其实,这种现象也能够理解。因为这些技术发展比较成熟,在成本上也具有优势,因此几乎成为必用的技术手段。但是在体感识别、全景声、VR、AR等数字技术的应用上缺乏探索^[4]。所以,对于当前的影像艺术作品,受众也逐渐产生了一种疲劳之感。在技术应用上的探索,行业内的从业者需要加强研究,在合理、科学的基础上融合更多的先进数字技术,这对于影像艺术作品的创作具有重要意义。

三、影像艺术数字化转型的创作策略

(一) 加强创新,转变观念

在影像艺术作品的创作中,创新是不可或缺的内容,创新能够为影像技术作品带来全新的生命力。有效地将创作与技术融为一体,可以提升影像艺术作品的意境感,实现更加多元的发展。对于创作者来说,要转变观念,注重题材上的

创新。在影像艺术作品的创作中,题材的创新也决定着数字化技术的使用。在进行影像艺术创作时可以尝试性地进行科幻、仙侠等题材的拓展,在这些题材中广泛地应用数字化技术,使数字化技术为作品增光添彩。对于艺术形式,创作者也要转变观念,避免受传统影像艺术创作的影响。创作者应立足于现代公众的审美,进行新颖的创作。作为影像艺术行业的从业者,对于数字化技术要进行深入的研究,对于其表现形式、特点等进行深入地了解。从而在观念中能够让全新的理念根深蒂固,融入创作之中。在完成视觉信息的传达的基础上,使作品更加富有艺术内涵,满足市场的需求,也满足公众对于影像艺术的需求。

(二) 加强应用,融入技术

数字化技术的应用是影像艺术创作中最为重要的内容。只有更好地应用数字化技术,影像艺术的数字化转型促进影像艺术的朝前发展。在技术上,除了要加强了对现有技术的探索,也要对物联网技术、大数据等相关的技术进行研究,争取在创作的过程中能够综合地运用这些技术。在后期的制作中,要充分地利用Photoshop、Premiere等相关的软件进行编辑制作,使影像艺术作品的后期具有创新性、具有独特性、具有更好的审美价值。在应用数字化技术时,也不能为了应用而应用,而是要理性地进行应用。要做到技术、艺术与市场的和谐统一,使作品的形式与内容能够真正地实现有机地融合。让数字化技术更好地为作品进行服务,进而达到公众的审美要求。切记在数字化技术应用的过程中,要从影像艺术作品的本身出发。在带来良好视听享受的同时,充分地展现影像艺术作品的内涵。

四、结语

未来的发展中,影像艺术实现数字化转型是必然的,也是必须的。作为影像艺术的创作者要深刻认识到这一点,在创作观念、创作形式等方面进行全新的转变,以更好地适应影像艺术的发展。在数字化技术的发展中,必将会有更多的全新技术出现。从业者也应当及时地汲取优秀的经验,保持终身学习的心态,掌握技术的前沿,掌握市场的发展,根据实际进行影像艺术作品的创作。同时,影像艺术也不能一味地使用数字化技术,而是要关注创作的本身,重视思想文化的审美性,让数字化技术成为辅助影像艺术发展的工具。

参考文献

- [1] 贾荣欣. 数字视频特技在影视制作中的应用[J]. 集成电路应用, 2018, 35(12): 61-62.
- [2] 张帅. 浅析数字化影视制作中艺术与技术的融合[J]. 魅力中国, 2019(24): 256-257.
- [3] 方有琴. 数字动画与实拍技术的结合在影视广告中的应用研究[J]. 福建茶叶, 2019, 41(8): 72-73.
- [4] 高余胜. 应对数字技术在影视编导制作中的效果分析[J]. 传播力研究, 2018(34): 118.

作者简介: 冯武清(1990.12),女,汉,广西玉林,本科,助理政工师,研究方向: 艺术学。