

刍议数字媒体艺术对传统文化传承的影响

高晔森 李进

聊城市东昌府区文化和旅游局

摘要：在数字化时代的浪潮下，数字媒体艺术的应用范围日益扩大，已经深入到人们的日常生活中。在文化方面，数字媒体艺术的使用对于传统文化的发扬有着深刻的意义。它通过独特的创意形式、视听的全新体验、传统文化的传承创新、技术的纯熟应用等方式，为传统文化注入了新的活力和魅力。数字媒体艺术不仅提供了多样化的表现形式和沉浸式的体验，也拓展了传统文化的传播范围和受众群体。同时，数字媒体艺术还通过记录、保护和研究技术的应用，为传统文化的传承和创新提供了有力支持。本文试从数字媒体艺术的角度来探讨传统文化的传承问题。

关键词：数字媒体艺术；传统文化；传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.05.080

引言

在数字技术飞速发展的今天，各个领域的文化艺术相互交流、相互融合、相互碰撞。在这一过程中，一大批新兴事物应运而生，并由此得到了长足的发展，数字媒体艺术就是其中一个典型的例子。在全球化的背景下，中国传统文化作为一种古老而又博大精深的文化，它在继承自身文化基因的同时，也不断吸收优秀的外来文化元素，并摒弃自身所存在的糟粕，实现对中国传统文化的新发展，让中国传统文化焕发出新的光彩。

一、数字媒体艺术的概念与特征

数字媒体艺术是指利用了当前最先进的计算机技术、图像处理技术和互动设计等现代化数字手段，进而将传统艺术、造型艺术更好地表现出来的一种跨学科研究^[1]。它突破了旧有的文化表达方式，以一种崭新的手段对传统文化进行了多维度的展示。如今，越来越多的传统艺术将借助数字媒体艺术来实现自我革新。数字媒体艺术的新应用，将逐步扩大传统文化的受众群体，传统文化的传承也会进入到新的发展阶段。

开放、兼容和共享是数字化的基本特征。数字媒体艺术具有形式多样化、创造性强、语言数字化等特点^[2]。数字媒体艺术是将多种科技和艺术要素相结合，衍生出的一种新的艺术形态，它背后包含了多元化的现代艺术风格。

二、当前传统文化传承的现状

传统文化是民族的精神财富。它不仅是历史的见证，还是文化遗产的重要组成部分。但是，现代社会对传统文化的继承与发展，却面临着诸多挑战与困境。

首先，在社会的不断变革与新文化的冲击下，大众更倾向于选择现代的流行文化，而忽视了传统文化的价

值和意义，这也使得传统文化在社会文化中的地位逐渐趋于边缘^[3]。这种文化发展趋势对传承中国传统文化造成了严重冲击。其次，教育制度的改革，在一定程度上也影响到了传统文化的继承。现代教育更多地强调实践能力与技能训练，而忽视了思想方面对传统文化的培养。很多学校对传统文化的教学内容进行了删减或者彻底地忽略。这就造成年轻人缺乏对传统文化的了解和认识。此外，社会的迅速发展与变革也给传统文化的传承带来了诸多难题。现代生活节奏加快、生活压力增大，使得大众难以过多地投入到对传统文化的了解和学习过程中。

但传承传统文化有着极为重要的意义。民族传统文化是发扬民族精神的根本，也是展现民族文化自信的基石^[4]。传统文化的继承和发扬，能够使人民对本民族的文化和历史有更深刻的认识，从而增强人民的文化自信与民族认同感。同时，传统文化作为古代人民智慧的结晶，其中蕴含的丰富的思想内涵与价值理念，对今天的社会发展具有深刻的参考价值。因此，我们应当采取一些积极有效的举措，促进中国传统文化的发展。

三、数字媒体艺术对传统文化传承的影响

（一）独特的创意形式

随着人们对感官体验追求不断提高，应该对数字媒体艺术设立符合新时代的评判标准，为传统文化注入新的活力和魅力。评判一种艺术表现形式的优劣，不仅要内容上来看它是否能够真正地表达出传统文化的内涵，而且要看它在外形式上，能否通过创新的包装来吸引到消费者。因此，在继承发扬传统文化的过程中，我们既要把握传统文化的精华，又要寻求合适的形式来表现传统文化的魅力。我们应当将新颖的现代思维

与设计语言融入优秀的传统文化当中，使得传统文化的呈现不再局限于旧有的艺术表达方式，而是能借助数字媒体来更好地向观众展示传统文化艺术之美。另外，在创作数字媒体美术作品时，也可以运用数字化技术，画出立意新颖、超脱于现实的作品，给观众们带来一种全新的视听体验^[5]。

数字媒体艺术以其多样性和创新性的表现形式，为传统文化带来了全新的呈现方式。通过数字技术的应用，传统文化可以以动画、虚拟现实、互动装置等形式进行再创作和再演绎。这些独特的创意形式不仅增强了观众的参与感和互动性，也使得传统文化更能适应现代社会的审美需求和娱乐方式。例如，传统故事可以通过数字动画的形式进行重塑，利用视觉效果和音乐的结合，将传统故事以更生动、富有想象力的方式展现给观众。观众可以通过观看动画片，更好地了解和理解传统文化中的价值观和人生智慧。另外，数字媒体艺术还可以通过虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等技术手段，为观众创造身临其境的传统文化体验。观众可以穿上VR头盔，进入一个虚拟的传统文化场景，在其中与虚拟角色互动，体验传统文化的独特氛围和情感。这种独特的创意形式不仅提升了观众的参与度，也使得传统文化更具现代感和时尚性。此外，数字媒体艺术还可以通过互动装置和艺术装置等方式，将观众融入传统文化的创作过程中。观众可以通过触摸、声音或者体感等方式与传统艺术进行互动，创造出个性化的艺术作品。这种创意形式使得传统文化的传承不再是单向的，而是实现了观众与传统艺术的互动与共创。数字媒体艺术通过独特的创意形式为传统文化传承注入了新的活力和魅力。这些创意形式以多样性和创新性的方式呈现传统文化，增加了观众的参与度和互动性，同时也使得传统文化更能适应现代社会的审美需求和娱乐方式。

（二）视听的全新体验

在数字艺术尚未普及化发展之前，传统文化的表现方式是非常直接的^[6]。它在展示中往往能达到颜色、构图和时空之间的平衡与竞争。随着数字媒体艺术的越来越受欢迎，人们通过计算机技术和互联网科技，让传统艺术的表达有了更多层次，也让人们有了更多维度的视觉体验。例如，河南卫视的《唐宫夜宴》能够在网络上引起热议并广受好评，正是因为优秀的传统文化与现代的数字技术进行了有机地结合，它让观众得以更为直

观地体会到中国传统文化的魅力。《唐宫夜宴》是根据《唐俑》改编而成，通过现代技术手段，将唐代的故事与现代的美学相融合，既有优雅的舞蹈，又有贴近生活的氛围。同时它还运用了虚拟的技术，将许多珍贵的历史遗物的画面，与真实的场景进行了融合。这种真实与虚拟的交汇方式将感情与文化的融合，把观众带入到一种更深层次的艺术世界，让观众们对那些隐藏在书本中博物馆里的遗物有了一个全新的认识。

传统文化通常以书籍、展览、演出等形式呈现，而数字媒体艺术通过技术手段提供了更加丰富多样的视听体验。首先，数字媒体艺术可以通过高清视频、音频和特效等技术手段，将传统文化元素以更生动、细腻的方式展现给观众。例如，通过高清摄影和视频技术，可以将传统建筑、景观和艺术品以更真实、立体的形式展示出来。观众可以通过电子屏幕、虚拟现实设备等介质感受到传统文化的美感和独特魅力。其次，数字媒体艺术可以通过音乐、声音设计和环境音效等手段，为观众创造沉浸式的听觉体验。传统文化中的音乐、戏曲和民间音乐等可以通过数字媒体技术进行录音和混音，使得观众可以在任何时间和地点欣赏到传统音乐的优美旋律和情感表达。数字媒体艺术还可以通过环绕声和立体声技术，为观众打造身临其境的音乐和声音体验。另外，数字媒体艺术还可以通过互动性和个性化定制，为观众提供个性化的传统文化体验。观众可以通过交互界面、触摸屏等方式与数字媒体艺术进行互动，探索传统文化的不同维度和层次。观众还可以根据自己的兴趣和需求，在数字平台上选择适合自己的传统文化体验内容，从而实现个性化的传统文化传承。总之，数字媒体艺术为传统文化传承带来了全新的视听体验。通过技术手段，观众可以以更加生动、沉浸的方式感受传统文化的美和魅力。数字媒体艺术的视听体验不仅丰富了传统文化的表达形式，也吸引了更多年轻人的关注和参与，促进了传统文化的传承和创新。

（三）传统文化的传承创新

传统文化作为一个社会的瑰宝和精神财富，需要适应现代社会的需求和变化，以保持活力和吸引力。数字媒体艺术通过创新的方式，将传统文化与现代科技相结合，为传统文化的传承注入了新的活力。一方面，数字媒体艺术可以帮助传统文化更好地传播和推广。通过数字平台、互联网和社交媒体等工具，传统文化可以以更

直观、多样化和互动性的方式呈现给观众。另一方面，数字媒体艺术也可以为传统文化注入创新元素。传统文化的传承并不意味着僵化的复制，而是要在保持核心价值的基础上进行创新和演绎。数字媒体艺术提供了丰富的创作工具和表现形式，可以让艺术家以全新的方式诠释传统文化，创造出独特而现代的作品。这种创新不仅可以吸引更多年轻人的关注和参与，也能够让传统文化与当代生活相互融合，保持时代性和活力。此外，数字媒体艺术还可以促进传统文化的跨界融合和交流。通过数字技术和网络平台，不同地域、不同文化的传统艺术可以进行跨界合作和融合创作。这种交流和融合有助于推动传统文化的创新发展，促进文化交流和理解，使传统文化在全球范围内得到更广泛的认可和传播。总之，数字媒体艺术对传统文化的传承创新具有积极影响。它为传统文化的传播、创新和跨界交流提供了新的机遇和可能性，使传统文化在现代社会中焕发新的生命力和魅力。同时，传统文化也为数字媒体艺术提供了丰富的素材和灵感，使数字媒体艺术能够更好地与传统文化相结合，开拓新的创作领域。

（四）技术的纯熟应用

通过数字技术的纯熟应用，传统文化可以以更精准、高效的方式进行记录、保护和传承。首先，数字媒体艺术可以利用高清影像、摄影、扫描等技术手段，对传统文化遗产进行精确记录和保护。例如，通过3D扫描和建模技术，可以对传统建筑、艺术品等进行详细的数字化记录和保存，以防止其因时间或其他原因而逐渐损坏或消失。这种技术的纯熟应用使得传统文化的遗产能够以数字形式永久保存，并为后代学习和研究提供了便利。其次，数字媒体艺术的发展与网络红利是密切相关的，而计算机科技的持续发展又是其发展的关键。当前，越来越多的数字媒体艺术被应用到了影视、娱乐游戏、出版、图书、新闻等文化传媒行业和各个信息传媒领域，这对优秀的传统文化的传播起到了明显的推动作用。例如，河南电视台推出的一档具有浓郁的古代文化气息的节目——《端午奇妙游》。该节目以“网剧+网络综合”的方式，从展现唐代社会文化的角度出发，结合当代年轻人的思想现状，通过唐朝时期的小姑娘在宫中表演时的奇遇，展现了当时赛龙舟、吃粽子、饮雄黄酒、艾灸驱除疾病等传统文化，传递出驱邪辟邪、缅怀先贤、爱国为民的文化意蕴。这让当代人更好地体悟了

传统节日的内涵与意义。借助互联网的力量，传统文化可以突破地域和时间的限制，通过在线展览、视频分享、社交媒体等渠道，让更多人了解和欣赏传统文化的价值和魅力。数字媒体艺术的技术纯熟应用为传统文化的传承与传播提供了更多可能性，使得传统文化能够更好地适应现代社会的需求。另外，数字媒体艺术还可以通过数据分析、人工智能等技术手段，对传统文化进行深度挖掘和研究。通过大数据分析，可以发现传统文化中的潜在规律和价值，为传统文化的保护、传承和创新提供科学依据。同时，人工智能技术也可以应用于传统文化的解读和模拟，帮助观众更好地理解 and 感知传统文化的内涵与魅力。综上所述，数字媒体艺术通过将技术的纯熟应用于传统文化传承过程中，为传统文化的展示、记录、保护和传播提供了有力支持。这种技术的纯熟应用使得传统文化能够以更精准、高效的方式得到保存和传承，同时也为传统文化的传播和研究提供了更多可能性和创新思路。

结语

综上所述，数字媒体艺术对传统文化传承的影响是积极且重要的。它为传统文化带来了新的表现形式和体验方式，使得传统文化能够与现代社会相融合并与更广泛的观众进行交流。数字媒体以一种更新的、更多样化的、更生动的方式来继承和发扬传统文化，将需要编译、修缮、保护的传统文化与最新的数字媒体相结合，把传统文化融入现代，为传统文化的发展带来强劲的生机和活力。

参考文献

- [1] 朱俊慷. 数字媒体艺术对中国传统文化的传承发展[J]. 前卫, 2022(3): 0061-0063.
- [2] 梁亮. 数字媒体艺术对传统文化传承的影响[J]. 美与时代(上旬刊), 2021(11): 28-29.
- [3] 刘曼. 数字媒体艺术设计与中国传统元素的融合发展分析[J]. 文艺生活: 艺术中国, 2020(2): 128-128.
- [4] 李榕桓. 数字媒体艺术设计中中国传统文化的运用[J]. 文艺生活·下旬刊, 2021(15): 163-164.
- [5] 黄雅琪. 数字媒体艺术与传统文化结合的创新发展趋势[J]. 名汇, 2021, (10): 47-49.
- [6] 何燕芳, 邓云青. 中国元素应用于数字媒体艺术设计中的策略[J]. 湖北开放职业学院学报, 2021, 034(3): P. 114-115.