

数字图像艺术的多元化语境探究

赵奕宁

(中国艺术研究院研究生院, 北京 100029)

[摘要] 本文主要从数字图像艺术发展与应用、及多元化视角讨论数字图像艺术的主要传播媒介及艺术特征。数字图像艺术的发展是随着技术的革新和时代的发展而不断变化的, 通过研究数字媒体领域图像传播的媒介和形式, 思考图像艺术在多种文化背景的融合与传播下所呈现出的兼容性和技术独创性。对数字图像艺术的多元化语境进行了分析, 并认识到数字图像具有广泛的传播性特点。

[关键词] 数字图像艺术; 多元化; 数字时代; 数字技术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1826

随着数字技术的进步与发展, 极大程度上改变了传统图像艺术的表现形式以及传播途径。有别于传统图像语言的限制性, 图像艺术强调叙事性和时间概念。通过数字媒介的加持能在极大程度上发挥艺术创造性和艺术美感。数字图像有别于传统摄影和绘画手段描绘的现实世界, 其构建的虚拟与真实图像相结合的多元世界, 能够帮助创作者和观众进行更加深刻的链接。数字图像艺术不仅是对广阔世界进行对话的最快捷的途径, 同时也讲述从历史到未来的故事。

一、数字图像艺术的应用与发展

(一) 数字图像艺术发展的意义

图像艺术作为经典的艺术表现形式, 从早期的绘画艺术到摄影艺术, 都展现了人类对于表现美的追求和热情。随着审美水平的提高和消费方式的改变, 人们的喜好从绘画写实风格的摄影作品, 转变成非纪实摄影, 这对图像合成艺术产生了重要的影响, 与数字图像艺术的广泛传播有着不可分割的关系。

随着图像软件和计算机的介入, 艺术家将不再局限于单一创作方法, 艺术家的创造力和想象力得到了极大的发挥。同时数字图像作为一种消费品, 在创作过程中还可以与商业结合。我们今天所看到的艺术家有多重身份、和设计师与高科技品牌的跨界联名, 都是数字图像的功能性体现。比如Gucci与艺术家Unskilled Worker的联名系列, 艺术家的插图作品不仅印在商品上进行售卖, 同时被制作成数字影像进行品牌推广。

计算机赋予图像艺术新的表现方法, 而图像则带给艺术家和科技公司知名度及广泛的收益。同时, 技术的革新丰富了艺术的表现内容, 也更新了艺术家的观念。因此我们有必要进一步研究与理解数字图像艺术, 追溯它的产生与发展, 探索数字图像艺术所蕴含的美学思想和应用价值。^[1]

(二) 数字图像艺术的应用与研究

在如今数字技术广泛运用的当下, 图像艺术已经不再局限于传统的平面艺术与二维绘画。随着数字技术的发展, 图像艺术的创作迎来了新的改变。Barbara Kruger是美国前卫的摄影师、艺术家, 她的作品以大胆和前卫著称。将原有的图像艺术和标语替换重组成新的图像, 以此来表达她对当代艺术家的看法, 同时也成为她标志性的艺术创作手法。她强调图像艺术要传达时代语言和感觉的重要性, 并在她的招贴作品和杂志广告中大肆体现。

将震撼的图像和具有冲击力的标语结合起来, 揭示出其中不朽的观念, 同时与时代主流思想进行抗争, 这证明了图像艺术是进行大众传播最有效的工具和手段之一。在任何意图明确的作品创作中, 将艺术家的愿望与观众的实际要求结合起来, 并使用特定的数字技术改变人们的观赏模式, 都会有别于传统意义的图像艺术表现形式, 因为图像中总是蕴含着大量不同的意义解读。这样的思考促使图像艺术的创作进入了一个全新的阶段, 数字图形图像技术作为艺术发展的方向, 不仅影响了设计和创作的艺术语言, 而且影响了整个艺术生态的发展环境。^[2]

二、数字图像艺术的多元化视角分析

(一) 数字媒体时代下图像艺术创作的新视角

在数字时代的背景下, 媒介的发展打破了图像艺术的局限性, 实现了从平面转向空间的大跨越。伴随着特效技术和网络流行文化的影响, 艺术家和设计师们开始了解到图像艺术不只有一种单一的表达形式, 尤其是数字图像技术的介入, 对平面视觉化的图像产生了冲击。而数字技术在视觉传达设计上的运用和表现, 也深受艺术爱好者的喜爱和推崇。将图像作品与技术手段结合起来, 呈现出新的表现力, 让艺术作品更富创造力和想象力、更具有艺术张力, 是当今时代图像艺术发展的大趋势。在数字技术成为艺术创作的重要构成的时期, 涌现出极多的数字艺术家们。他们追赶时代的潮流, 使用最尖端的技术手段, 将科技引入艺术。不仅促进了艺术市场的创新与更迭, 同时还刺激了经济。

数字艺术作品《每一天: 前5000天》由美国数字艺术家Beeple创作, 并以非同同质化代币(NFT)形式进行拍卖, 以超6934万美元的价格成交, 被认为是“数字艺术史的里程碑”。该艺术家从2007年起的每一天都会创作一张数字作品, 而该幅巨型作品正式他累积了5000张数字作品而完成的。根据艺术家本人介绍, 在这一整幅大融合画作中, 有5000张单一作品可以直接点击进行放大查看。这体现了数字图像作品的不受空间和时间限制的特点, 并具有广泛的兼容性和自由性。同时通过区块链技术特别处理后, 该作品的数字版本将具有独一无二的标识。这就意味着拥有该非同同质化代币(NFT), 相当于拥有了它的所有权。

尽管数字技术可以广泛应用在图像艺术作品上, 但正如这位艺术家的创作一样, 数字技术的加持使得他的作品成为独一无二的象征, 这恰好论证了数字图像艺术的重要特征之一: 技术独创性。由此可见, 经由数字技术创作的艺术作品已经成为一种成熟的创作方式, 同时他的艺术表现力是传统图像作品无法达到的。

数字图像艺术的受众在逐渐扩大, 观众接受度逐渐变高, 未来将会涌现更多昂贵的数字艺术作品。在与实体画作的表现技巧相比并无差别, 但是却更易创作和携带的情况下, 对于理解图像艺术作品的内涵将变得更加容易, 观众将会更有针对性、选择性的接收自己喜欢的艺术作品。这与数字图像艺术的传播性质相呼应, 通过互联网及商业媒体扩大传播规模、增加公众影响力。

三、结语

数字技术的介入和发展, 不仅改变了图像艺术的创作方法、传播方式, 也给艺术的表现空间增添了无限的可能性。在未来, 可以预见图像艺术的发展与数字技术的是分不开的, 艺术史也将迎来新的篇章。由数字艺术掌控的未来新趋势, 将由现在的数字图像作品奠定基础。

参考文献

- [1] 黄朝斌, 数字图像艺术之美学探源[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2009
- [2] 邵玲丽, 论网络背景下数字图像艺术的发展特点与趋势[J]. 河北学刊, 2007