

传统文化融入数字媒体艺术路径探索

王晓蕾

武汉工程科技学院

[摘要]目前,随着我国综合实力的不断增强,文化自信成为当前社会领域中的热门话题。文化自信事实上是一个国家、一个民族对于自身文化价值的认可,其中蕴含着广大人民群众的智慧结晶。数字媒体是衍生于新时代中的先进科技手段,如何将传统文化与数字媒体艺术进行高度融合,以此来扩大优秀传统文化的宣传范围,这是每一位从业者都应认真思考的问题。为此,本篇文章通过分析数字媒体艺术的表现特点,通过列举数字媒体艺术中出现频率较高的传统文化元素,并结合笔者自身经验给出了几点创新建议。

[关键词]传统文化;数字媒体;媒体艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.508

一、前言

数字媒体艺术是衍生于信息时代中的科技产物,在当前的艺术创作领域中具有非常重要的核心作用。数字媒体艺术的蓬勃发展不仅改变了文化交流途径,同时也为优秀传统文化的大范围传播提供了强大的动力支持。由于传统文化历经时间的洗礼,是十分厚重的历史沉淀产物,因此在不同的时代领域中也呈现出了波动性与被动性的特点。通过将传统文化融入数字媒体艺术中,一方面可以让当代年轻人充分领略到传统艺术的无限魅力;另一方面还可以继续延续传统文化的传播和教育价值,以此来有效提高广大人民群众的民族认同感与文化自信。

二、数字媒体艺术的表现特点

(一) 交互性

在传统的艺术设计领域中,艺术作品一旦形成将难以进行修改,而广大受众对于传统艺术欣赏渠道相对狭窄,所给出的反馈效果也十分滞后。而在当前的数字媒体艺术形式下,设计人员可以根据不同用户群体的实际需求,在网络环境中与其展开交互沟通,从而对艺术作品的设计理念与设计元素进行适当调整。例如,在当前的各大视频平台中,用户在观看视频内容时,可以通过弹幕的方式来表达意见,此种实时评论则是数字媒体艺术交互性特点的体现。

(二) 虚拟现实性

虚拟现实性特征是数字媒体艺术区别于传统艺术形式的核心要素。数字媒体艺术的设计者可以利用现代化技术手段来构建出更为宏大的视觉场景,为广大受众同时带来视觉与听觉上的震撼感受。例如,电影《指环王》中所呈现中的中土世界;电影《紫禁城》中所呈现出的紫禁城全貌等,均是利用VR技术所构建的虚拟化场景。

(三) 融合性

数字媒体艺术的出现,可以对传统艺术形式的界限进行突破。先进技术手段的应用,真正意义上的实现了动静结合,并合理平衡了传统艺术与先进技术之间的融合关系。相信很多人都被数字媒体艺术作品《清明上河图》所震撼。设计人员利用数字技术将《清明上河图》中的人物进行动态化处理,再加上相应的古典音乐与适配的灯光颜色,仿佛让我们跨越了时间和空间的限制,真正地进入到了《清明上河图》中的世界,使人

不禁流连忘返,如痴如醉。

三、传统文化与数字媒体艺术的融合点

(一) 传播效率、时间与空间上的融合

通过构建符合新时代发展要求的传统文化传承体系,一方面可以扩大我国优秀传统文化的传播范围,另一方面则能够促进国民综合素养水平的稳步提高。其中,数字媒体艺术则是传统文化的主要传播方式,在现代化技术手段的辅助下,传统文化将会被更多人所关注和认可。这一传播过程本身就是思想层面上的改变,同时也是将理论落实到实践的核心切入点。从另外一个角度加以分析,在传统文化的加持下,数字媒体艺术的表现力将会大幅度提高。随着设计审美的逐步延伸,赋予了数字媒体艺术作品以更多的可能性,以此来满足不同受众群体的艺术获取需求。

(二) 传播形式的多维度契合

在数字媒体艺术领域中,设计人员不仅可以将图像、声音、视频等多种信息形式整合到一起,同时还能够赋予色彩和造型上以更多的创意元素。正是由于数字化设计方式的多元化与多样性特点,才能够全面满足不同受众群体的艺术获取需求。另外,随着现代化技术手段的快速发展,设计人员也可以将更为复杂且独特的造型转变为二维或三维的形象,使得数字媒体艺术的传播范围变得异常宽广。究其本质而言,数字媒体技术的应用,能够将设计师头脑中一些天马行空的想法变成现实,在海量资源的支持下,设计师与广大受众之间可以实现跨时空的多元渠道互动。而数字媒体艺术与传统文化之间也将建立起多维度的完美契合关系,将更多有内涵、有思想的优秀作品呈现给大众。

四、数字媒体艺术中传统文化元素的主要体现

(一) 水墨元素

在很多优秀的数字媒体艺术作品中都能够看到水墨元素的存在。水墨画是中国传统文化艺术形式的代表之一,早在1960年,第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》展现在世人面前,在这部作品中可以看到大量的传统山水画元素,尤其是在角色形象的创作上,更是借鉴了我国著名画家齐白石的鱼虾作品。这部作品一经上映,便在国际范围内得到了巨大的回响,并同时收获多部奖项。《小蝌蚪找妈妈》的问世,让水墨元素以崭新

的形式进入到大众视野，并将中国传统文化的艺术之花绽放于国际艺术土壤中。随后，在众多数字媒体艺术中都可以看到水墨元素的出现，很多设计人员会将水墨元素与现代化的影视技术进行巧妙融合，以此来打造出更具文化气息的表达形式。在很多广告作品和影视作品中，我们都可以看到以水墨画所展示的壮美河山，此种看似有形胜却似无形的艺术表达，处处透露着中国特色。

我国的水墨文化至今为止已经发展得十分成熟，可供设计人员选择的创作题材和创作元素十分丰富，同时也彰显出了极具代表意义的中国哲学思想。目前，在很多优秀的CG插画中都可以看到水墨元素的身影，如《流浪敌手》、《爱蝴蝶的少年刀手》等，充满洒脱意味的中国线描同现代图像符号之间的碰撞与交织，让作品充满了中国韵味。

（二）剪纸元素

剪纸是一项古老的民间艺术，在各个地方上都有着非常庞大的支持群体。剪纸本身是一种镂空的艺术形式，不仅造型多变，而且能够将各种类型的物象元素进行巧妙组合。自唐代以来，剪纸艺术则正式进入到了鼎盛时期，在当时，剪纸艺术不仅是装饰作用，同时还承载了一些来自民间的鬼神传说。这些传说故事的存在，赋予了剪纸作品以更加神秘色彩，并成了广大群众表达个人意愿，寄托美好愿景的主要渠道。目前，在很多数字媒体艺术作品中，也能够看到剪纸艺术元素的存在。如《过年》这部以剪纸艺术为主题的动画短片，在“欢乐春节”全球启动仪式上的播出，则得到了众多观众与专业人士的高度赞许。此部作品运用创新手法，将剪纸与二维动画技术进行融合，将中国传统节日春节的民族魅力淋漓尽致地彰显了出来。

（三）皮影元素

皮影来自民间，隶属于我国传统戏曲的艺术领域，皮影艺术是我国最早出现的戏曲剧种之一。表演者会利用一块白色幕布，将提前制作好的“影人”放置在幕布之后，根据剧情的推进，由皮影戏演员来操控操作杆。在每一部皮影戏背后都有着脍炙人口的民间故事，如《三打白骨精》、《白蛇传》、《牛郎织女》等。但由于传统形式下的皮影戏表现形式十分单一，虽然在当时的鼎盛时期获得了广大受众高度认可，但如果在当前的社会时代背景下，仍然不能做出适当的改进与创新，那么势必也会被时代所淘汰，导致受众群体越来越少。

而在数字媒体艺术的加持下，则可以有效弥补传统皮影戏表现形式上的单调。在现代化技术手段的影像加工下，皮影戏的立体感更强，可以虚拟出不同的主题场景与更具个性化的人物形象。此外，皮影戏还可以利用VR技术来与广大受众进行实时互动，使得皮影戏不再是皮影演员的单方面操作。不仅可以全面提高提议艺术的可操作性，而且还能够吸引更多的青年群体加入其中，主动成为此项传统艺术的传承人与创新者。

五、传统文化与数字媒体艺术的融合创新建议

（一）内容创新

我国是世界中首屈一指的文化古国，众多优秀的传统文化之所以可以在漫长的历史长河中留存下来，这是由于其中蕴含着历代华夏儿女的智慧结晶。作为新一代的年轻人，虽然可供我们选择的新型艺术形式更加多样化，但在创作数字媒体艺术作品时，也必须赋予作品内容以厚重的传统文化。在未来的发展中，涉及人员一方面要拿出更多的精力来研习中华优秀传统文化，并找到与现代数字媒体艺术之间的融合点，另一方面还要通过现代化技术手段来全面获取不同受众群体的多元化艺术审美需求，让自己的作品具有更为强烈的民主性表达。

（二）主题创新

随着信息技术手段的层出不穷，数字媒体艺术发展至今，已经成功收获了大批量的受众群体。为了能够在跨越式的演变历程中站稳脚跟，设计人员不仅要突出作品的艺术主题，同时还要保证艺术形式的多样性与复杂性。在前文中已经列举了几点数字媒体艺术形式中比较常用的传统文化元素，但传统文化的传承与创新重心不仅仅局限于这几个方面，可供设计人员选择的优秀传统文化形式十分丰富，其中仍然有相当多的一部分需要设计人员去主动挖掘。但在此处需要着重强调的是，优秀传统文化元素的应用不仅仅是对相关符号或图案的直接借鉴，同时还要基于数字媒体艺术的创作主题，从更高层面入手来把握意境的塑造。唯有如此，才能够将广大受众成功带入到艺术审美情境中，产生情感共鸣的同时，更加精准地把握作品内所表现出的传统文化精髓。

六、结束语

综上所述，数字媒体艺术作为信息时代背景下的新型艺术表现形式，不仅仅是新时代的科技代表，同时也带着十分厚重的传统文化印记。在很多优秀的数字媒体艺术作品中，我们可以看到中国传统文化元素的身影，如皮影元素、水墨画元素、彩陶元素等等。中华文化博大精深且源远流长，每一位设计人员都要时刻牢记自己身上所肩负的文化使命，赋予作品以更为深厚的艺术审美特点，用自己的智慧和双手将中国的灿烂文明永久地保存下去。

参考文献

- [1] 冯丽华. 分析数字媒体艺术设计对传统艺术设计的影响及特征体现[J]. 科学大众(科学教育), 2017(2): 149.
- [2] 孔成. 数字媒体环境下中国画在艺术设计中的应用[J]. 南昌师范学院学报, 2018, 39(6): 53-55.
- [3] 刘俊. 论传媒艺术的科技性——传媒艺术特征论之一[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015(1): 93-100.
- [4] 周世明, 李显玉. 从数字媒体艺术教育的发展看传统艺术的美学突破[J]. 信息记录材料, 2017, 18(1): 81-82.
- [5] 高平. 突破传统媒介——数字媒体视域下的水彩艺术美学追求[J]. 电脑知识与技术, 2018, 14(26): 193-194.