

浅谈数字媒体技术与当代艺术设计的融合发展

陈欢

(南京传媒学院, 江苏南京 211172)

摘要: 科技的飞速发展使得数字媒体技术被关注、被应用, 已成为当代社会的重要组成部分, 对艺术设计领域也产生了深刻的影响。数字媒体技术以其独特的优势, 改变了艺术设计的创作方式和表现形式, 还促进了艺术设计与其他领域的跨界融合。这无疑帮助当代艺术设计迈向新的阶段, 也使得该领域发展面临前所未有的机遇和挑战。因此, 我们有理由相信 21 世纪下的技术变革与艺术创新能够发展同步, 顺应时代的发展趋势走向新纪元。

关键词: 数字媒体; 先进技术; 当代艺术; 融合发展

20 世纪之后, 数字技术崛起并在各领域广泛应用, 变革了人们的生活与工作方式。当前, 以音视频为代表的多种媒体领域融合, 产生了数字媒体, 以不同特色、各种形式在行业中应用推广。对于当代艺术设计来说, 利用数字媒体技术生产新内容、新方案, 充分凸显便捷性、虚拟现实性、交互性的优势, 激发艺术创作灵感, 满足个性化创作需求, 丰富艺术创作形式, 增强艺术创作的交互性。显然, 数字媒体技术在当代艺术设计中的应用起到正向推动作用, 值得我们深入探索与实践。

一、数字媒体技术的概念与特征

数字媒体技术融合计算机科学、通信技术、信息处理等多学科领域知识, 通过计算机与互联网对文字、图像、音频、视频等信息进行处理, 能够将传统的模拟信号转化为数字信号, 使媒体内容得以在互联网上进行高效传播与有效管理。其最显著的特征就是数字化, 显然利用现代技术, 提高了内容的复制质量, 并减少了传输过程中的失真, 使信息更加准确和清晰。当然, 它也具有互联网所具备的网络化、互动性优势, 支持用户随时访问和共享信息, 打破了传统媒体形式的桎梏, 也支持各类创新交互方式, 使得用户的体验感增强, 正所谓内容创新与个性化发展两手抓。此外, 数字媒体技术还具有实时性, 能够实时获取最新的信息, 使得信息传播更加迅速和及时, 满足了用户对信息时效性的需求; 还具有定制性, 可以根据用户的需求和偏好提供个性化的内容和服务, 提高用户的满意度和粘性。因此, 我们认为数字媒体技术在多元产业领域的应用具有积极意义, 往往是产业转型与升级的一大助力。

二、数字媒体技术对当代艺术设计的影响

(一) 数媒丰富当代艺术内涵

数字媒体技术的迅猛发展, 正以前所未有的力量重塑着艺术创作的边界与形态。在当代艺术设计中, 数字媒体技术充当一种高效能的工具, 支持设计的创意表达、创新实践, 能够作为创意的催化剂, 真正帮助设计师们完成更好的作品。具体要通过复杂的数据处理、高级的图形渲染以及沉浸式的交互体验, 使得设计作品呈现出物理之外的内容, 使得作品的细腻、真实、情感表达等让更多观众共情, 能够达到良好的设计预期。后影像时代的到来, vr、ar 等前沿技术的创新应用, 更让当代艺术设计走向全新的未来时代, 虚拟艺术设计也成为人们关注的重点。也就是说, 数字媒体技术在当代艺术设计中的应用拓宽了艺术表达范畴, 深刻地影响着人们的审美观念与文化体验, 值得我们深入探索与实践。

(二) 数媒丰富当代艺术形式

传统艺术作品以展览、收藏、宣传与装饰等形式发挥意义价值, 传播模式受到现实空间的限制。虽然这样的呈现方式更具艺

术气息, 但传播范围与实际效率过于有限, 难以满足当代社会对艺术多元性、即时性的需求。好在新时代背景下, 数字媒体技术的应用使得艺术产业迎来新的变革, 借助该门技术打破传统空间的限制, 更借助互联网、社交媒体、移动应用等多元化平台, 实现跨越时空的艺术传播, 更散发出当代艺术的独特魅力。也就是说, 数字媒体技术在当代艺术设计中的应用极大地丰富了艺术表达的具体形式与呈现手段, 使得艺术理念传播范围扩大, 传播效率增强。同时, 依托数字技术的互动性、参与性等, 赋予观众参与艺术创作与鉴赏的机会, 甚至观众也是艺术表达的一环, 为我们带来全新的艺术视角, 是难能可贵的。

(三) 数媒促进当代艺术交流

新时代背景下, 对于艺术作品的解读也有更多方向和思路, 而如何进行艺术讨论、交流也是一大难题。传统的艺术表达无疑是单向、线性的, 融入数字媒体技术之后, 这样的表达更加丰富了, 也给了艺术讨论更多空间。这种模式下, 艺术作品不再是孤立的存在, 而是成为连接创作者与观众、过去与未来、不同文化背景的桥梁。观众不再仅仅是旁观者, 而是作为积极的参与者, 他们的每一次点击、每一次滑动, 都在重新诠释着作品的意涵, 赋予其新的生命。这也在潜移默化中构建出双向互动的过程, 加深观众对艺术作品的理解, 也为设计师提供更多创作机会、灵感来源和真实反馈, 促进艺术的可持续发展。那么, 数字媒体技术带来了艺术交流的广阔空间, 艺术的边界再一次被拓宽, 创作与鉴赏相遇, 也因为相遇而进步。

三、数字媒体技术与当代艺术设计的融合发展

(一) 融合技术与艺术, 丰富艺术表达内容

数字媒体技术推动了艺术表达形式的多元化, 深刻影响着观众们的艺术体验。内容为王、创意为王, 它们是设计最为重要的部分, 也因为数字媒体技术的融入更加丰富和精彩。这就要求设计师在保持艺术敏感性的同时, 充分利用数字技术的无限可能, 探索前所未有的创意边界。内容创新意味着打破传统框架, 勇于尝试跨界融合。作为一名设计师, 就可以从数字媒体平台、工具软件出发, 将科技、文化、社会议题等融入作品中, 创造出兼具艺术美感又富含深刻内涵的作品。例如, 通过虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术, 构建出超越物理空间的沉浸式艺术体验, 让观众在虚拟与现实的交错中感受艺术的魅力。许多线上博物馆、虚拟展演等都是类似的思路, 无疑让当代艺术传播更具吸引力和感染力。当然, 内容创新也强调个性化与定制化, 是艺术发展的重要方向。在数字媒体时代, 大数据和人工智能技术的应用使得艺术设计能够更精准地捕捉并满足个体需求, 设计师就可以利用这些技术分析用户偏好, 设计出更加个性化、定制化的艺术作品,

使艺术体验更加贴近每个人的独特情感和审美需求。这在产品设计与工业等方面更具应用潜力,使得用户、消费者的深度需求被挖掘和满足,也促进了艺术与生活的深度融合。再者,内容创新还体现在对传统艺术文化的弘扬上。组织数字媒体艺术家和非遗文化传承人共同开展文化创意项目,进行非遗文化数字化的整理、保护和传承。例如,传统乐器是中国文化宝库的重要组成部分,其演奏技艺和音乐形式非常独特。然而,由于现代音乐的影响和乐器技艺的传承不易,许多传统乐器已经淡出人们的视野。数字媒体技术下将传统乐器的音乐形式数字化,形成数字乐谱,再由电子软件、音乐软件传播,能够打动人心,带来更多优质的音乐作品。综上,融合艺术与技术,丰富艺术表达的内容、元素,是当代艺术发展的重要力量和未来趋势。它要求设计师具备前瞻性的视野,勇于尝试新技术、新媒介和新方法,不断探索艺术表达的无限可能。

(二) 培养专业性人才,提高技术应用能力

当今时代,人工智慧和创造力是关键,但该领域专业性强、能力素质高的人才更是重要资源。数字媒体技术融入当代艺术设计中开辟新思路,也需要专业性、应用型与复合型人才的支持。我们要培养这样的人才,首先需明确融合人才培养的目标,应当是培养既具备深厚的艺术素养,又掌握数字媒体技术的复合型人才,能够满足艺术创作以及处理数字图像、视频、动画等技术性需求的全面人才。比如说,设置专门的课程培养学习者的数字图像处理能力,使其能够运用 Photoshop、Illustrator 等软件进行图像创意设计,能够运用 Final Cut Pro、Adobe Premiere 等软件进行视频编辑与后期特效处理,能够运用 Maya、3ds Max 等软件进行二维、三维动画制作。此类技术软件的应用还有很多,最关键的是培养人才掌握一门或几门技术,能够应对未来设计中的各类需求。当然,光有技术训练还远远不够,对于学习者文学、哲学、美学、历史、传播学与心理学等方面的熏陶也势在必行,只有艺术与技术相结合,才能够真正深化人的认识、拓展人的视野,为其今后从事艺术设计领域的工作奠定坚实的基础。探讨艺术设计人才培养,离不开对于相关院校课程设置、活动安排的讨论。对此,学校应当建立完善的人才培养方案,以高素质、跨学科、全方位为要求,通过产学研创、校企合作等多种模式,加强理论知识教授与职业能力培养。如,与行业领军企业合作,设立实践基地,让学生在真实的工作环境中学习与成长;邀请行业专家进行讲座与指导,增强学生的实践经验和行业认知;鼓励学生参与各类艺术与科技竞赛,提升其创新能力和团队协作能力。具体的技术方向、艺术方向等还可以结合地区经济产业、学校办学特色等进一步展开,是培养专业性人才并提高数字媒体技术应用能力的重要支持。以此也将凝聚多方力量,共同推动艺术与科技的深度融合,开启艺术产业的新篇章。

(三) 借助数字媒体技术,优化艺术展示效果

艺术设计的核心是艺术表达,技术是其中一种补充、工具支持,共同推动艺术创新与发展。因此,要实现数字媒体技术与当代艺术设计的融合,就务必在保持各自优势与特点的基础上,把握艺术传播的要点、艺术创作的目的等,全面推动当代艺术设计的创新发展。以虚拟现实技术的应用为例,它能让观众身临其境地感受艺术作品,不再受制于物理空间的束缚。一幅画作不再仅仅是挂在墙上的静态图像,而是能够以三维立体的形式在虚拟空间中“活”起来,观众可以自由走动,从不同角度欣赏作品的每一处细节,

甚至与之互动,体验前所未有的沉浸式艺术之旅。那么,以技术为工具,艺术表达甚至与人、观众连接起来,形成了以艺术表达为目的的技术创新,可谓一举两得。再来,数字图像处理技术对作品进行高精度的色彩校正与细节修复,让艺术作品在数字屏幕上呈现出更加逼真、细腻质感;数字投影技术将艺术作品以动态、变幻莫测的形式投射到各种载体上,如墙面、地面、甚至流动的水面上,创造出令人惊叹的视觉效果,使艺术作品与展示环境融为一体,形成动态的视觉景观,为观众带来前所未有的视觉享受。这些也都是基于艺术设计作品进行优化的,同样能够优化艺术展示效果,带来更好的视觉体验,甚至是视听盛宴。笔者认为,艺术设计甚至可以与艺术家社交互动、艺术馆线上频道等融为一体,实现展示创作过程、艺术理念交流等,使得艺术创作不再局限于特定的时空,艺术鉴赏也不再受限于物理空间的限制。这种即时性与互动性,极大地拉近了艺术与观众之间的距离,让更多人能够以更便捷的方式接触、理解和欣赏艺术。甚至有跨界合作、跨界融合路径产生,为当代艺术设计注入新的活力,也依托数字媒体技术带来新的发展道路,激发艺术创作的新方向。

(四) 依托数字媒体技术,提高艺术审美价值

艺术是民族精神的体现,是历史文化的载体,而艺术设计与数字媒体技术的融合,创新了民族文化,丰富了人类的精神世界,更在技术的助力下让艺术设计成为连接过去与未来、传统与现代、个人与世界的桥梁。艺术设计中对民族优秀传统文化进行弘扬,凝聚城市基因、街区文脉,对历史文化进行再演绎与新解读,在尊重传统的基础上融入现代审美,让古老的艺术形式焕发出新的生命活力,让历史与现代对话,让文化在传承中创新。显然,借助数字技术进行创新更为便宜,推动新老结合、多元融合,以更加多元、互动的方式呈现,让艺术的触角延伸到生活的每一个角落。以北京冬奥会为例,光是开幕式就充分应用实时互动、裸眼 3D、增强现实、数字影像等数字媒体技术,展现了中华传统美学在数字化浪潮中的生命力和感染力。“二十四节气”倒计时传递了中华文明对于自然和生命的感悟;节目《立春》中长杆道具结合电脑设计和动作表演观念,创造了一幅美轮美奂的立春画境,展现了传统与现代技术的完美结合。这些都是当代艺术设计中可以借鉴的,以数字媒体技术提高艺术审美价值,我们还有很长的路要走。

四、结束语

总的来说,数字媒体技术支持当代艺术设计创新与发展,其是一个不断演进、变革的过程。随着先进技术的广泛应用,我们有理由相信未来的艺术设计将会更加多姿多彩,为人们的生活带来更多美和享受。同时,我们也应关注到数字媒体技术与当代艺术设计的融合理论,关注该方面的问题与挑战,积极应对可能发生的技术伦理、知识产权等方面问题,为当代艺术创新与全面发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 鹿咏. 人工智能与当代艺术生产的“后人类”构想——兼及对“数字人文”的审美思考[J]. 内蒙古社会科学, 2021, 42(02): 145-152.
- [2] 曹继康, 谢静桂. 中国古典美学对当代艺术发展的价值研究[J]. 东方收藏, 2023(12): 104-106.
- [3] 陈汉, 缘会胜. NFT 艺术: 当代艺术的数字加密进路及其未尽议题[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023(02): 41-51.