

数字媒体艺术的创新与发展研究

梁兵兵

(广州工商学院工学院, 广东 广州 510850)

摘要: 随着时代发展, 数字媒体艺术应得到进一步优化与发展, 我们要积极探寻新的艺术创新道路, 丰富数字媒体艺术创新的内容, 以此助力数字媒体创新综合水平提升到一个新的高度。数字媒体艺术主要是指以电子计算机技术为基础, 结合网络媒体、文化艺术等手段, 从而成的一种新兴艺术表现形式。数字媒体艺术涵盖了众多领域, 其对于创作者来说, 有较高的技术、素养要求, 他们除了要掌握基本的计算机技术、媒体技术, 还应有较强的审美素养、艺术基础, 这样方可创作出更好的艺术作品。鉴于此, 本文将针对数字媒体艺术的创新与发展实施分析, 并提出一些策略, 仅供各位同仁参考。

关键词: 数字媒体艺术; 创新与发展; 研究

一、数字媒体艺术的特征分析

一般来说, 数字媒体艺术的特征可以分为如下几个层面: 结合性特征、便捷性特征、广泛性特征和互动性特征。

(一) 艺术与技术的结合性

从字面意思我们可以看到, 数字媒体艺术主要包含了两个层面, 即数字媒体和艺术。在数字媒体中, 需要用到非常多的互联网技术、信息技术、大数据技术等手段, 而艺术则是一种以人文、自然等元素为基础的情感表达方式。通过将数字技术与艺术融合, 能够极大丰富数字媒体艺术的内容, 更好地凸显出数字媒体艺术的先进性、多元化。简单来说, 数字媒体艺术就是一种利用信息技术等方式, 将艺术表现出来的一种手段, 其中科技为基础, 艺术品为产品。

(二) 信息传递的便捷性

结合数字媒体艺术的特性分析, 其中涉及了信息技术的内容, 这也就标志着其传播信息的过程将变得更为便捷, 这和以往的媒体形式有很大不同。在以往的媒体模式下, 信息的受众非常少, 一些信息在传播时效率也会较为缓慢, 但是, 数字媒体由于结合了数字化技术等内容, 在传播速度上有了很大程度提升, 其速度优势也变得较为明显。

另外, 数字媒体艺术的特性也表现在产品和观众的互动层面上。结合数字媒体技术, 观众能够和表现出来的艺术产品展开更为深入的互动, 部分艺术作品甚至可以让观众参与进来, 实现与艺术的实时互动。在图像控制技术、计算机感应技术、机器人技术的手段的辅助下, 艺术手中可以更深入地和艺术品展开良性互动, 这样能够极大拓展艺术创作的路径与形式, 丰富艺术品的表现主题。

不仅如此, 通过将技术与艺术两者融合, 艺术作品中的信息量、信息形式也会有大幅增加, 这样便可让数字媒体艺术作品更好地满足不同受众的艺术需求。同时, 在大数据的帮助下, 创作者可以更为精准地将数字媒体艺术作品推送到用户面前, 这对提升信息传递的便捷性有重要促进作用。

(三) 艺术表现的广泛性

在对数字媒体艺术展开表现时, 会引入非常多的信息技术手段作为辅助, 这样能够大幅提升艺术受众的广泛性, 还可有效增强数字媒体艺术的表现形式。在数字媒体技术的支持下, 数字媒体艺术的表现形式有了大幅提升, 其影响力变得巨大, 传统的舞

蹈艺术、戏剧艺术、美术艺术等形式, 很难和数字媒体艺术的影响力相比肩。随着我国互联网技术以及电子信息技术等手段的不断发展, 计算机图像处理技术、图形技术等也得到了大幅更新, 这就为后续数字媒体艺术的发展与创新打下了坚实的技术基础, 对提升数字媒体艺术的表现力与丰富度有极大助力作用。另外, 数字媒体艺术在艺术品交流、艺术品布展等层面有非常明显的优势, 能够满足不同受众的需求, 这样便使得数字媒体艺术的影响力、覆盖面变得更大。不仅如此, 通过将艺术与科技融合, 能够为创作者提供更为丰富的创作主题、创作素材, 对进一步增强艺术作品的表现力、广泛性有重要意义。

(四) 用户之间的互动性

一般来说, 数字媒体艺术是一种在数字媒体环境中而展开艺术创作的形式, 由于数字媒体环境一般具有非常强的互动性特点, 这也表明数字媒体艺术的创作者可以和用户展开有效互动。比如, 创作者可以利用互联网手段, 及时了解人们对于艺术作品的看法, 还可结合用户的意见、建议等对于数字媒体艺术作品展开进一步优化。另外, 数字媒体艺术的受众之间也可以针对艺术作品本身展开高质量互动, 这种互动行为在传统媒体艺术模式下难以实现, 这也充分体现出了数字媒体艺术存在用户间可以展开互动的特点。

二、数字媒体艺术的优势与不足

(一) 数字媒体艺术所具有的优势

在信息技术手段的帮助下, 数字媒体艺术突破了以往的艺术形式的时空限制, 创作者可以从以往的模式中脱离出来, 从而更为高效地借助信息技术、数字化技术等手段展开艺术创作。另外, 随着 VR 技术的不断发展, 数字媒体艺术可以实现与多领域的深入融合, 其中最为明显的便是对艺术领域的融合。当前, 数字媒体艺术已经成为当前对于社会公众影响最大的一种艺术表现形式。在以往的艺术创作过程中, 创作者需要花费大量的时间对于艺术作品展开构思、立意等, 同时, 艺术创作对于作者本身也提出了较高的技能要求, 在完成相应的作品前, 创作者需要花费大量时间、精力对于艺术作品实施打磨。但是, 随着数字媒体艺术这一形式的出现, 有效打破了传统艺术创作的形式与流程, 创作者有效摆脱了以往对于艺术手段、创作时间的依赖, 他们可以在较短的时间内创作出较高质量的艺术作品。比如, 国内非常火爆的短视频便是数字媒体艺术的一种表现形式。在创作时, 拍摄者不需要具备特别高超的摄影艺术, 也不用对于拍摄时灯光、位置等要求太高, 他们只需利用身边的智能手机, 将自己想要表达的内容拍摄出来, 而后经过一定的剪辑处理, 便可完成对段视频的创作。从这里我们可以看出, 数字媒体艺术创作的门槛已经大幅降低, 很多人都可以主动参与到数字媒体艺术设计活动中来。

(二) 数字媒体艺术在发展过程之中所暴露出的短板

和传统艺术形式相比, 数字媒体艺术在很多层面都超出了传统形式, 但是, 在其发展的过程中, 仍有一些不足暴露了出来, 主要体现在如下几个层面:

其一, 相比于传统的艺术形式, 数字媒体艺术的出现时间较晚, 这就导致很多人对于数字媒体艺术的认知深度有限。另外, 从创作者的角度分析, 在追求这一新的艺术形式时, 难以在较短时间把握市场及用户需求, 这就导致其创作的题材、风格难以满

足市场对艺术形式的期待。

其二，由于数字媒体艺术的创作门槛降低，很多创作者在开展工作时，未能形成较强的创新能力，他们更喜欢对其他创作者的作品展开二次创作，甚至直接模式、借鉴其他作者的数字媒体艺术作品。长此以往，这就很容易出现一种现象：整个数字媒体艺术作品市场看起来丰富多彩，其实很多作品有非常强的相似性，艺术精品更是非常少，这就在很大程度上阻碍了数字媒体艺术的进一步发展。

其三，部分创作者在开展数字媒体艺术创作时，过于依赖数字媒体技术，忽视了其中的艺术成分，这会在很大程度上降低艺术作品的人文精神水平。

对于数字媒体艺术来说，两者的结合可以看作是相辅相成的关系。我国的历史非常悠久，整体文化底蕴也非常深厚，但是，由于我国数字媒体艺术的发展尚未成熟，这就导致很少有人能将优质的文化融入到数字媒体艺术作品中。长此以往，虽说创作者能够将信息技术更为高效地引入到数字媒体艺术创作中，但难以从根本上提升数字媒体艺术的思想水平、文化内涵，这也是阻碍数字媒体艺术良性发展的一大阻碍因素。

三、数字媒体艺术的创新发展

（一）数字媒体艺术观念的创新发展

1. 转变创作理念

在新的时代背景下，人们对于数字媒体艺术的认知发生了非常大的变化吗，为此，我们在促进数字媒体艺术进一步发展时，创作者要积极转变自身的创作理念和方法，这样方可不断提升作品的文化底蕴和人文价值，从而更好地满足时代发展对于数字媒体艺术作品的需求。不过，在这一过程中，创作者要明白自身思想本身就具有非常强的变化性，思想习惯、思维方式会在很大程度上受到周围环境的影响。同时，创作者的想象力、思维深度等也会对创作思想产生较大影响。为此，我们要积极突破以往的思维限制，从不同的角度、层面去把握时代脉搏，这样方可更好地了解受众对于数字媒体艺术作品的看法和观点。因此，在开展创作时，我们要深入感受、体会生活，这样方可更好地发掘出新的创作理念和技法，也只有这样才能保证数字媒体艺术创作工作和实际生活的同向同行。

2. 创新艺术构思

在开展数字媒体艺术创作时，我们要尝试采用不同的艺术表现手法，比如类比、想象等，若是创作者不能对于艺术创作的构思展开深入创新，将难以满足时代对于数字媒体艺术提出的新要求。为此，创作者要在传承传统艺术形式的同时，还要结合数字媒体艺术的特点，展开更为主动、积极的创新活动，这样方可实现对数字媒体艺术作品内涵的进一步拓展。在此过程中我们需要注意的，想象并非是与实际生活毫无关系的空想，创作者需要结合日常生活、知识储备、艺术思想等，对数字媒体艺术作品展开新的构思，这样方可创作出更为优质的艺术作品。通过类似的方法，创作者可以通过将相似事物的性质展开比较，找到它们各自的特点和性质，而后展开相应的创作工作。移植则是将其他领域的内容引入到自身数字媒体艺术的创作中，以此实现对自身创作技法的进一步完善，提升艺术创作效果。

（二）数字媒体艺术形式的创新发展

新时代背景下，为促使数字媒体艺术得到进一步发展，我们要积极引入新的信息技术手段，这样方可实现数字媒体技术与艺术的更深层次融合，通过借鉴不同的数字媒体艺术表现形式，能够完成对艺术创作形式的有效创新，让艺术与技术的融合深度进

一步提升。

1. 推动现代信息技术手段同数字媒体艺术之间的深度融合

5G技术的出现给数字媒体艺术的发展与创新提供了一个新的发展道路，为此，我们要充分把握这一创作契机，应积极探寻5G技术和传统信息技术手段的不同，并尝试将其引入到数字媒体艺术创作中，这样方可大幅提升受众对于艺术作品的体验感。

2. 借鉴不同表现技法推动数字媒体艺术表现形式的创新

在5G技术的支持下，数字媒体艺术中的视觉传达效果得到了进一步发展。为此，我们要重视对自身创作理念的革新，从不同维度、层面对于数字媒体艺术的表现技法等展开分析，这样方可更好地让数字媒体艺术表现出来。通过引入新的技术手段，能够大幅提升公众对于数字媒体艺术的认知能力和欣赏水平，这样可以有效拓展数字媒体艺术作品的受众范围，助力其获得进一步发展。

3. 同VR技术实现融合

现阶段，VR技术已经在很多领域得到了较为充分的应用，在这一技术的支持下，数字媒体艺术能够实现传统空间的突破。同时，在5G网络的支持下，VR技术的应用效率将变得更高，各类图像、视频能够以较高的清晰度展开传输，这样能够大幅提升观众对于数字媒体艺术作品的观看体验，有效避免了因为信号不好而导致的画面卡顿、延迟等国情况，这样能够大幅提升公众对于数字媒体艺术这一表现形式的认同感，让更多人接受这一艺术形式。

（三）数字媒体艺术人才培养的创新发展

为助力数字媒体艺术得到更高水平发展，我们要重视对优质人才的培养，这样方可数字媒体艺术创新提供更多力量。

1. 改革数字媒体艺术设计人才培养机制。

为培养出更多符合时代需求、社会期待的数字媒体艺术人才，我们要积极改革以往的人才培养机制，树立一个更为明确的人才培养目标，帮助他们制定一些较为合理的培训课程，这样方可大幅增强数字媒体艺术设计人才的综合能力和关键素养，使其形成较高水平的数字媒体技术能力、艺术创作能力等。

2. 革新数字媒体艺术教育教学内容。

在开展育人活动的过程中，我们应重视对数字媒体技术、动画技术等手段的引入，这样方可进一步提升数字媒体艺术从业人员的技术素养。另外，数字媒体艺术设计人才还应关注对自身文化素养的发展，这样方可在进行艺术创作时，大幅提升数字媒体艺术作品的文化内涵，使其充满文学性、哲学性、美学性，提升数字媒体艺术的影响力。

四、总结

综上所述，若想提升数字媒体艺术的创新与发展水平，我们首先可以对数字媒体艺术的特征、数字媒体艺术的优势与不足等因素展开分析，而后方可从数字媒体艺术观念的创新发展；数字媒体艺术形式的创新发展；数字媒体艺术人才培养的创新发展等层面入手研究，以此在无形中促使数字媒体艺术的创新与发展质量提升到一个新的高度。

参考文献：

- [1] 许宏波. 从5G技术谈数字媒体艺术的创新发展策略[J]. 艺术市场, 2021(12): 92-93.
- [2] 王艺锦. 数字媒体艺术的创新及发展研究[J]. 大众文艺, 2021(19): 227-228.
- [3] 洪伟. 人工智能背景下数字媒体艺术的创新发展[J]. 大众标准化, 2021(19): 28-30.