

数字媒体时代下中国传统元素“两创”路径研究

黄练基

(广东工商职业技术大学艺术学院 广东肇庆 526000)

【摘要】 2021年河南春晚节目《唐宫夜宴》惊艳出圈，春节7天上5天热搜，微博短视频千万观看量，全网播放量累计20亿，成为了文化资源借助数字媒体技术实现“文化出圈”的经典案例。纵观当下，“中国符号”正成为文化产品的一种“流量密码”，中国传统文化与数字媒体技术的融合创作，为人们带来了太多惊喜，数字媒体艺术正以其独有的媒体技术特征，打破传统艺术创作中对传统介质的依赖和限制，糅合了传统审美与时代趣味，为当下推动中国优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供技术和思路。本文围绕“中国传统元素内涵”、“数字媒体艺术特点分析”、“数字媒体艺术主要特征与应用”、“中国传统元素数字化创新问题与策略”这几个方面展开论述，重点分析中国传统元素与数字媒体艺术的融合问题，进而对中国传统元素在数字数字媒体时代的“两创”路径展开研究。

【关键词】 中国传统元素；数字媒体；“两创”；文化创新

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i8.51210

随着经济的高速发展，中国在国际上的影响力与日俱增，国民的民族自信心不断提升，年轻人对中华优秀传统文化的认同感也越来越强烈。与此同时，国家“文化自信”理念的提出，更让中国重掀了一股国潮风，故宫热、文物热、汉服热等现象的表明，“中国符号”正成为文化产品的一种“流量密码”，这种趋势甚至影响了全球各国，如中国的刺绣、龙凤、剪纸和中国红等元素就走上了意大利知名时装 Gucci 的时尚 T 台，中国传统元素的魅力正逐步焕发。

习近平总书记在2014年文艺座谈讲话中提出“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化，传承和弘扬中华美学精神。”纵观当下，以5G为代表的网络信息技术为数字媒体艺术的发展奠定了带宽基础，以虚拟技术为特色的创造形式为数字媒体艺术设计提供新的手段，它们的出现和发展正不断提升数字媒体艺术作品的用户体验，在此环境下新型的传播关系正在形成，文化产品创作、展现和传播手段正不断更新，利用前沿的科学理论和技术成果，采用新颖的艺术技法和表达媒介，彰显人文关怀与艺术反思，表现出鲜明的生态文化特征和信息文化特征，从而激发和展现中国传统元素新活力，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，已成为当下重要的研究课题。

1、中国传统元素内涵特征

中华文化也被称为华夏文化，是中华民族世代代在生活中创造和积累的特有文化的总和。而中国传统元素是中华文化系统中的代表，与其他国家和地区形成差异化、凸显中华民族特色的相关要素，是一种积极正面的且具有中华民族文化精神标识的符号^[1]。具体来说，中国传统元素应该具有“优秀性”、“非异性”、“符号性”这三个特征。

1.1 优秀性

中国传统元素应是立足于中华传统文化基础之上，以传统元素为基础，在时代发展中传承发展的，并经过必要筛选的文化元素，是一种凝聚着中华民族传统文化精神的外显符号或文化意义，具有“优秀性”特征。

1.2 非异性

中国传统元素应该凸显出“中国”特质，从而将其与欧美、日韩等异域元素区隔开来，从性质上具有“非异性”特征。

1.3 符号性

中国传统元素的选择一定是具有可提炼的文化符号，并具有强烈文化辨识度，如八卦、龙凤、刺绣、彩陶、剪纸、书法等等，

也即是拥有可识别的“符号性”特征。

2、数字媒体艺术概念内涵

数字网络信息技术的飞速发展，以数码为媒介、网络为平台的“数字媒体艺术”，也使得艺术的界限和表现形式发生了根本性的变化，“数字媒体艺术”是一个复合型概念，它涉及了数字技术、数字艺术、数字文化、媒介文化等多个维度，并通过各种媒介传播在设计类领域中实践与应用^[2]。数字技术和传统艺术的结合衍生出数字媒体艺术这一有别于传统媒介的艺术形式，和传统媒体所不同的是，数字媒体艺术极大地依托于前沿的科学理论和数字媒体信息技术成果，以数字化的艺术技法和表达媒介进行创作，呈现出了鲜明的生态文化特征和信息文化特征。中国传统元素与数字媒体艺术设计的有机结合，能为中国传统文化的现代性转型和当代性表达提供技术支撑，使其能够以一种更加新颖的方式呈现，使之更加符合现代人尤其是当代年轻人群体的品味偏好和社交习惯，也能为中国传统文化带来更广泛的传承力量。

3、数字媒体艺术主要特征与应用

中国传统元素与数字媒体艺术设计领域的结合，主要指将中国元素融入数字媒体艺术设计环节，改变数字媒体艺术设计的内容、形式、主题^[3]，“艺术为体，技术为媒”，是数字媒体艺术的最佳诠释和概括。《唐宫夜宴》的总导演陈雷在接受采访时就说：“万物皆可融，用新技术、新手段和悠久灿烂的历史文化相结合，产生出迎合时代的作品，是一定能够被时代接受的。”从体验和技术层面来分析，数字媒体艺术的主要特征，可以被概括为：“虚拟性”、“交互性”及“融合性”，中国传统元素的创新体现，主要源自于这三个方面^[4]。

3.1 虚拟性体现与应用

在数字艺术的世界里，0和1作为一种特殊的“虚拟材料”，为数字媒体艺术创作提供更高的自由度，虚拟现实(VR)与增强现实(AR)不断被应用到作品设计中，数字化形式所创设情境所营造出的“真实”不仅堪比现实，甚至能够超越现实，获得比在真实环境更加细致的情境体验，数字技术的虚拟特性为数字媒体艺术作品突破次元壁、营造全方位“在场感”提供了有力条件。

时代变迁过程中，中国诸多传统文化尤其是非物质文化遗产，由于场域条件的变化消失，极难被保存和呈现，使得它们

逐渐甚至彻底消失在我们的生活中。在数字媒体技术的帮助下,通过数字艺术创作者的建构设计,却能以一种数字化的“真实”情境展现给观众甚至横贯古今,如《清明时节奇妙游》中,二次元的“唐小妹”以增强现实的应用场景走进河南大学的古朴校园,开启快闪MV版《少年》,并在嵩阳书院等多地重现古代画卷中的图景。数字媒体虚拟技术也被应用到海外线上文化交流,如西安外国语大学承办的“古都西安“云”游学”活动,不同国家的留学生就一起在“云”端“游览”了西安的名胜古迹,感受这座千年古城文化的独特魅力。

3.2 互动性体现与应用

互联网时代,单向传播与被动接受已不再是文化实践的主要模式,取而代之的是以多维互动为主导的“参与式文化”,其体现包括“多媒体互动”、“运用媒介交流”和“游戏互动”等形式。

3.2.1 多媒体互动

在电视、广播、报纸等传统媒体年轻受众逐渐减少的今天,传统媒体平台单向传播的弊端已经呈现,想要实现高质量传播效果,多种数字媒体互动融合形式是一个不错的选择。如《唐宫夜宴》在春晚电视平台播放之后,河南卫视又通过各类融媒体平台及微博、抖音、今日头条等官方账号推出了《唐朝胖妞出“炉”记——〈唐宫夜宴〉是这样“炼”成的》等周边花絮短视频,利用多媒体互动的方式推动了话题热度,助力《唐宫夜宴》火爆出圈。

3.2.2 媒介社交互动

“哔哩哔哩社区(Bilibili)”(下称B站)作为年轻人聚焦的文化社区,其目标用户的定位为“Z世代”,这是一群数量巨大的二次元年轻群体用户,是推动中国在线娱乐市场的核心力量,它的特点是善于实现媒介交流。河南卫视打造的《元宵奇妙夜》选择在B站直播,正是看重平台的媒介交流优势,视频中大量的弹幕留言和实时评论,就是一种很典型的交互形式。通过发布弹幕,受众可以自由表达观点^[5],而在观看弹幕、搜集弹幕的过程中,创作者也获取观众的反馈信息。除此之外,弹幕作为一种互动渠道,还可以增加受众的参与感,让受众成为数字媒体艺术设计中的一员,主动发掘这种艺术形式蕴含的趣味,在观众热烈讨论后,网民们更能迅速通过打卡城市地标与历史古迹、创作表情包等方式参与其中,又制作成数字媒体作品分享到平台,从线上线下形成实时互动。

3.2.3 游戏互动

游戏互动是数媒技术的另一亮点,小游戏作为用户与中国传统文化互动的新方式,这种文媒交融的方式能让玩家在游戏中轻松地愉快地获取信息或知识,进一步激发探知的兴趣。敦煌研究院的云游敦煌小程序,就利用了多媒体互动的特点,借助小程序平台,观众可以在其中以壁画、彩塑、颜色等艺术形式和线索进行自主探索,还可以在手机上利用岩彩色系亲手为剥落色彩的壁画进行上色,参与和体验替代了传统单向接受和阅读;又如中央美院发布的榫卯APP,利用了数字媒体的互动功能,将榫卯家具技艺融合进游戏,在满足娱乐需求的同时也让用户亲身感受了这项中国传统手工艺;在故宫文创月历产品“宫廷佳致”中,将增强现实技术应用在清朝《弘历-发双鹿图》、相扑图、明代宣宗的投壶图和仕女图中,用户通过APP可以观看动起来的画作,并得到相应画作的专业解说。

3.3 融合性体现与应用

相比传统媒体形式,数字媒体艺术没有太多边界感。在数字信息技术的支撑下,数字媒体艺术既可以融入“绘画创作”、“音乐创作”、“动画创作”、“舞蹈创作”、“影视创作”等多个领域,使传统文化艺术作品呈现出创新的形式。

例如,在数字媒体艺术设计作品《清明上河图》中,通过各种数字媒体技术将绘画作品进行数字化再创作,将画卷中的人物“动态化”,每一个人物不再停留于历史里,而是停留在

真实的生活场景里,让整幅作品栩栩如生,这样的呈现形式,受众可以更真实地感受《清明上河图》营造出来的人来人往、热闹喧嚣,加深自己对这幅作品的理解。

在河南卫视《端午奇妙游》的开场舞《祈》中,数字媒体艺术则融入了传统西域舞蹈,融合了“声光电”效果和水下高清数字摄像技术,将洛神“翩若惊鸿,婉若游龙”的舞姿,通过水下舞蹈的形式呈现了出来,使之在《唐宫夜宴》之后,再次成为技术赋能下传统文化的创新性视听表达新典范。

4、中国传统元素数字化的意义

4.1 为中国传统美学技术赋能

中国传统元素与数字媒体艺术的融合,营造虚幻迷离的特定故事情境,令作品更具美学色彩。如《唐宫夜宴》中,从千年古画中走出的唐俑少女们,在视觉增强技术的赋能下,于美轮美奂的虚拟舞台中穿梭变幻,利用虚实结合的方式将中国传统歌舞、文物、古画呈现在现代观众面前,让观众得以置身情境而获得美妙的视觉奇观和沉浸式体验;又如惊艳全网的舞蹈节目《洛神水赋》,不仅收到海内外网友的追捧,连光明日报、新华社以及外交部发言人都接连发文对之表示赞叹。但是好作品来之不易,为了体现作品美感,不仅综合运用了5G、AR以及光电声影等技术,项目团队更在水下作业达二十多个小时,表演者何灏浩则在一天中反复下水超过两百次,只为获得《洛神赋》名句“翩若惊鸿,婉若游龙”般的表演效果。不论是《唐宫夜宴》还是《洛神水赋》,都并非直接将传统文化搬上屏幕,也不是停留在介绍、解说的层面,而是选取传统文化的标识性元素,运用现代媒介技术对其进行赋能重现,正是因为中国传统元素特有的时代与地域的标识性,能够触发人们对其所代表的历史和文化图景的想象,由此让人产生美学意义上的认同^[6]。

4.2 提升中国传统文化传播效能

中国元素应用于数字媒体动漫艺术,可以很好地展现、剖析中国传统文化,将中国传统文化代代相传。具体来说:第一,展现中国传统文化。借助数字媒体艺术作品,设计者可以展现中国传统文化。比如说,在《三个和尚》中,三个和尚挑水的故事,说明“团结”、“合作”、“分享”的重要性。而中国传统文化里,也非常注重“与人合作”、“与人分享”;第二,剖析中国传统文化。学习、钻研中国传统文化的过程中,有些人会浮于表面,不理解真正内涵。通过数字媒体艺术设计,深奥的道理可以浅显化。比如说,在《三个和尚》中,设计者用不同颜色、不同形体,很自然地揭示三个和尚的性格、优势,从“优势互补”的角度,彰显故事主题。对于观众来说,这样的表现形式,可以增进理解。第三,利用数字媒体平台的丰富性和可沟通性,可以让中国传统元素更加高效、高质、平和地“走出去”。

4.3 树立民族文化自信

中国传统元素的数字化演绎,可以带来更多思考,建立民族文化自信,用年轻人喜欢方式讲中国的传统文化,在融合传统审美与时代趣味中,不断返本开新。具体来说:

4.3.1 培养幼儿的民族文化自信。

接触中国元素相关的数字媒体艺术作品之后,幼儿可以学习、了解中国元素,感受中国文化的博大精深,从小建立民族文化自信;

4.3.2 提升中华民族的文化自信。

从世界范围来分析,各个国家都有自己的数字媒体艺术作品。对于中国来说,要考虑如何形成自己的“差异化”、“特色化”。融入一些中国元素后,数字媒体艺术作品就会少一点复制、模

仿,增加一份中国特色。这样的数字媒体艺术作品,相当于一张明信片,可以将丰富多彩的中国元素推广到全世界。

5、中国传统元素数字化创新问题与策略

文化的流变发展,既是传承的过程,也是扬弃的过程。现象越是火热,越需要冷静理性的思考,技术的自由不代表任意地被使用,在应用数字媒体艺术与中国传统元素结合的创新创作过程中,要清楚地认识到,数字媒体是技术手段,艺术为体,技术为媒才是数字媒体艺术的最佳诠释和概括。因此在中国传统元素进行数字化演绎的过程中,要注意以下几个方面:

5.1 注意民族元素

数字媒体艺术设计人员要注意民族元素的合理应用。具体来说:第一,加入民族元素。民族元素属于中国元素中的一种,具有很鲜明的中国特色。将民族元素融入数字媒体艺术设计,可以带来丰富的内容,以及深刻的思想。比如说,“苗族刺绣”、“壮族山歌”、“回族习俗”、“蒙古族舞蹈”、“彝族文学”、“黎族木雕”、“维吾尔族服饰”等,这些民族元素都可以融入数字媒体艺术设计;第二,彰显民族精神。融入民族元素的过程中,数字媒体艺术设计人员还要注意“精气神”,努力彰显各个民族的精神风貌。比如说,少数民族对爱情的追求、对国家的忠诚、对美好生活的向往,这些都属于精神层面的内容。总之,民族元素的加入,不只是流于表面形式,要注重内涵和思想。

5.2 注意时代特征

融入中国传统元素的过程中,既要注重民族性,也要与新时代同行,注意时代特征。具体来说:第一,新时代审美特征。进入新时代,数字媒体艺术设计要符合现代人的审美。随着生活水平不断提高,现代人的审美导向越来越个性化、差异化,不追求千篇一律的好,只向往与众不同的美。基于此,相关设计人员要充分考虑大众审美、小众审美,营造一种开放、包容的审美环境;第二,新时代政治特征。从政治视角来分析,新时代的数字媒体艺术设计要突显“和平”、“团结”。因此,在融入中国元素的过程中,相关设计人员要注意正能量,要通过设计形式、设计理念,带给人精神层面的鼓舞,唤起人们内心对和平生活的珍视,避免人们出现负面情绪。

5.3 注意文化融合

中国传统元素与数字媒体艺术设计的结合,可以汇聚不同文化元素。这个时候,作为设计人员,要注意文化融合。具体来说:

5.3.1 中西方文化融合。

中国元素融入数字媒体艺术设计之中,可能会与西方文化产生碰撞。在这个过程中,设计人员不要带有过多的个人情感倾向。比如说,盲目排斥西方文化,或者,盲目崇拜西方文化,这些都不是理智的态度。相关设计人员要从“优势互补”的理念出发,兼顾中西方文化特点,整合中西方文化优势,进一步提升数字媒体艺术设计质量;

5.3.2 不同形式的文化融合。

当前,具有文化底蕴的中国元素有很多,如:“文学类”、“影视剧类”、“工艺品类”、“音乐类”、“舞蹈类”、“京剧类”等。将不同形式的文化元素融入数字媒体艺术设计领域,要注意“协调性”,切勿生搬硬套。总体来说,关于文化融合,数字媒体艺术设计人员要带给大众舒适感、自然感,让大众易于接受。

6、结论

综上所述,中国传统元素内涵丰富,具有独特魅力、深刻思想,当中国元素应用于新时期的数字媒体艺术设计领域,确实可以带来一系列突破,助力数字媒体艺术事业再上一个台阶,迎来更好发展。但在应用中国传统元素进行数字化艺术创作时,必须站在历史的脉络中,要记得自己既在回收、运用着传统文化,更在创造、积淀着新的文化传统,在利用好数字媒体艺术创新优势的同时,也要警惕互联网新媒介对传统文化内涵的消解影响,真正焕发出中国传统元素在数字媒体时代的新魅力。

课题名称:广东省教育科学规划课题

课题编号:2018GXJK232

参考文献

- [1] 董甜甜.互联网时代中华元素的数字化艺术传播研究[D].东南大学,2019(06).
 - [2] 李菲.5G时代数字媒体艺术的创新发展路径研究[J].艺术教育,2019(12):259-260.
 - [3] 郭懿.新媒体时代视觉传达设计中中华民族传统文化元素的应用与传播研究[J].科技传播,2018(1024):168-169.
 - [4] 俞洋,黄练基.数字媒体艺术与传统艺术的融合研究.[M].吉林:吉林人民出版社,2021.
 - [5] 杨海燕.数字媒体艺术设计中的中国元素的应用研究[J].东西南北,2020(02):194.
 - [6] 谷中风.从《唐宫夜宴》到《洛神水赋》:“两创”方略的成功实践[N].中国艺术报,2021(004).
- 【作者简介】黄练基(1980.01-)男,汉族,广东汕头人,广东工商职业技术大学,526000,讲师,研究方向为影视动画,本科学历。