

DOI: 10.12361/2705-0866-05-04-124546

数字媒体艺术设计中融入中国民间美术的策略

程伊龙

武汉东湖学院, 中国·湖北 武汉 430212

【摘要】信息技术的快速发展, 社会逐渐步入数字化时代, 数字媒体不断影响着人们的思维方式和生活方式, 相比于传统媒体, 其传播信息渠道更加多元化, 传播环境更加开放。非遗文化传承是我国文化建设的重要组成部分, 数字媒体艺术为非遗文化传承及创新发展提供了新方向, 数字媒体艺术多元化的传播载体拓宽了非遗文化的传播范围, 高效的传播效率增强了非遗文化的影响力。

【关键词】数字媒体艺术设计; 中国民间美术; 策略

Strategies for Integrating Chinese Folk Art into Digital Media Art Design

Yilong Cheng

Wuhan East Lake University, Wuhan, Hubei, China 430212

[Abstract] With the rapid development of information technology, society is gradually entering the digital era. Digital media continues to influence people's ways of thinking and life. Compared to traditional media, its communication channels are more diverse and the communication environment is more open. The inheritance of intangible cultural heritage is an important component of China's cultural construction. Digital media art provides a new direction for the inheritance and innovative development of intangible cultural heritage. The diversified dissemination carriers of digital media art broaden the scope of dissemination of intangible cultural heritage, and the efficient dissemination efficiency enhances the influence of intangible cultural heritage.

[Keywords] Digital media art design; Chinese folk art; Strategy

引言

中国民间美术是数字媒体艺术设计的灵感源泉。我国民族众多, 各民族的传统艺术表现形式纷繁复杂, 具备强烈的本土色彩。民间美术是一项源自民间生活的艺术形式, 与人们的日常生活联系密切。数字媒体艺术设计指以数字技术为前提开展的艺术创作。数字媒体艺术作品既表现出艺术的感性, 又表现出科学技术的理性。将中国民间美术元素融入数字媒体艺术设计, 能为两者带来全新的发展机会。

1 数字媒体艺术设计的基本特征

数字媒体是集存储、传递、获取艺术作品信息为一体的媒介, 这种媒介可以分为数字化的文本、影像、音乐、视觉图像、动画等感官媒介, 以及描述这些感官媒介信息的表现方式, 这些都被统称为逻辑媒介[1]。数字媒体艺术作品不但具有艺术作品的内涵, 而且是目前艺术设计技术中富有发展潜力并充满生机的部分。和其他的艺术作品类型一样, 数字媒体艺术具有专业性、集成性等特征。展开来讲, 数字媒体艺术设计有以下特征。

1.1 技术性

数字媒体艺术是与数字技术结合最为紧密的艺术。它利用了精湛的数字技巧, 使各种超乎常人想象极限的可能变成现实。数字媒体艺术设计依托数字技术产生, 在计算机技术的支持下得以迅速发展。

1.2 整合性

在数码信息时代, 媒体最根本的改变在于逐渐电子化。现代电子化资讯处理技术能将语音、绘图、文章、动漫、影片、录像等内容编译成统一的数字信息, 因而数字媒体的制造和传递途径具有整合性的特征。

1.3 逼真性

艺术家应用数字技术创造的艺术形象更加逼真、传神, 可以更好地表现内心的真实思想。

1.4 时段性

数字媒体艺术作品一般泛指各类具有时间性的文化传媒艺术作品, 如影视、动漫等。在时间的推移下, 信息技术也在不断进

步。以数字媒体技术为基础的多向互动式电子文化传媒艺术作品使文化和科学紧密联系,渗透当下生活的各个方面。

1.5 大众性

数字媒体作品中包含单纯的艺术品,人们可以将数字媒体艺术作品应用于生活,因此数字媒体作品具有大众化的特性。

1.6 交互性

交互性是数字媒体艺术设计的主要特征,同时也是区别于一般艺术设计作品的显著特点。交互性加强了观众和艺术作品间的交互沟通,让观者将全部注意力集中到艺术作品最终的展示流程上。这主要是因为数字媒体能将以往静止的艺术作品转化为生动的交互作品,以此吸引观者的注意力。

1.7 商业性

数字媒体艺术作品是知识经济时代的重要产物。在商业化趋势不断增强的背景下,这一新兴的艺术形式得以不断发展,有关人员应营造良好的市场环境,使之在创造商业价值的同时凸显艺术价值和审美价值。

2 数字媒体艺术设计中融入中国民间美术的策略

2.1 融入剪纸风格

在中国传统文化中,剪纸也是一种较为常见的艺术形式。在我国古代民俗节庆、收割粮食时,经常会采用剪纸作为故事叙述的方式。体现了劳动人民富有情趣的生活方式,装饰较为精美,是传统民俗文化的精髓和历代劳动者、艺术家智慧的结晶。剪纸内容丰富,意义深远,堪称民族艺术的瑰宝。将其在现代艺术设计中应用,能够加强动态效果。传统剪纸艺术对色彩的应用一般表现出强烈的对比色调,而对于同类色、类似色、邻近色则极少使用。其中,明度的强烈程度是体现色彩的重要途径。常用组合包括:黄₁红-蓝、红-蓝-绿、蓝-黄-紫、黄-绿-紫-红、紫-绿-蓝-橙₁黑等。当单一的色彩被黑线或白线隔开时,剪纸艺术效果更为鲜明突出。例如,将花草、人物、鸟兽通过剪纸形式进行展现,加强形式灵活性,体现出丰富的中国元素。将这种民间艺术转化为更具活力的视觉艺术,是对民间艺术传承和保护的最好手段之一,不仅弘扬了传统文化艺术,也丰富了现代数媒艺术设计中的元素内涵。

2.2 融入皮影元素

皮影艺术是以表演人物动作为主体的剧种,在戏台上,表演者用动物皮刻制的影偶扮演相关的人物,展示相应的情节[4]。我国民间皮影艺术形式独具一格,富有民族特色。一方面,皮影戏中的人物形象体现了皮影戏的思想和美学倾向。另一方面,影剧中影偶的创作水平也能体现出皮影戏的发展程度。制作影偶的材

料由刚开始的纸张逐渐演变为皮质材料,一些匠人在利用皮质材料制作影偶时使用彩绘的创作手法,从而更好地丰富了皮影戏的人物形象。匠人使用多种手法创作影偶,不仅在造型外观上很好地区分了影偶中的正面角色与反面角色,而且更加完整地展示了影偶的人物形象。在探索将民间美术融入数字媒体艺术设计的策略时,设计人员可以提取其中的皮影艺术元素,重新审视皮影艺术的表达内涵,合理提取其中的相关设计元素。设计人员应具备一定的创造性思维、探索精神、创新性眼光,进行开放性的思考,由此更好地将皮影艺术元素与数字媒体艺术设计相融合。我国不乏经典的皮影作品,设计人员可将其以数字媒体艺术设计的形式加以呈现,由此更好地满足人们的精神需求。如,皮影艺术经典画作《桃花源记》采用3dsMax技术呈现皮影艺术中的人物形象,同时以水墨画的形式展现背景效果,整体的风格十分独特,满足了当下社会人们的审美需要。在以数字媒体艺术设计呈现皮影艺术的过程中,在设计场景时,设计人员可以按照画面分镜的需要,先用人工绘画情境布局,然后通过图像处理软件完成情境数字绘景,最后按照视听语言的特点绘制整体的情境。

2.3 融入刺绣元素

刺绣源于中国丝织。春秋时期,农耕文化开始发展与繁荣,人们大量栽培桑麻,进行纺织工作。从湖南马王堆汉墓中发现的织锦编织技艺高超。在纺纱技艺不断发展的情况下,染色与绣花技艺出现并发展。早在原始社会的过渡时期,各部联盟首领在举行重大庆祝、祭祀等活动时,往往身着绣着日月、星星、群山等刺绣纹样的上衣,以及带有宗彝、藻、火、粉米、黼等刺绣纹样的下裳,后来发展为十二章服。在现代刺绣艺术作品中,设计人员探索将其与数字媒介结合,以此传达独特的审美趣味。站在美学设计的视角解读刺绣,其中除了展现出复杂的花样与色彩,还体现了现代艺术和传统艺术的相互交织。近年来,设计人员探索将刺绣元素融入数字媒体艺术设计,旨在将刺绣独特的表现形式与现代艺术形式相结合,从而演绎独特的艺术风格。将刺绣元素融入数字媒体艺术设计时,设计人员应凸显刺绣的民族性,在使用刺绣元素前了解刺绣的相关内容与发展历程,掌握刺绣艺术的特点,并在此基础上提炼出其与数字媒体艺术融合的切入点。同时,设计人员还应注意避免设计过程流于形式。

3 数字媒体艺术在各类设计中的作用

3.1 建筑设计

建筑设计既是传统设计,也因为人们家居理念的改变而成为新潮设计。传统的建筑设计更重视理性的建筑外观、建面规划、空间布局等,是在利益最大化和空间合理性的前提下进行平面规

划,虽然技术含量较高,但缺乏人性美及艺术美。加入数字媒体艺术后,建筑设计将更符合“人文宜居”的需求。以室内设计为例,传统的室内设计采用的是平面设计形式,往往只考虑到水电管道、家具布置、门窗安排,客户虽然能大概知道房间的布局,但若没有足够的空间想象力,就无法提前感受房间装修后的情况,也就无法把控自己的喜好,很有可能在装修完之后才发现不是自己喜欢的样子,又难以再付出时间和精力进行改造,最终只能居住下去,影响居住体验和心情。采用数字媒体艺术后,设计师可以将室内设计转化为3D效果模型,更好地进行细节展示、色彩搭配、家居装饰应用和设计理念的传达,也能方便客户审视与欣赏设计师的创作,感受设计师想要传达的理念并及时进行沟通。此外,一些大型租房App也有针对性地开发了室内AR功能,让租房者能够足不出户就能挑选到心仪的房间,极大地节约了租房者的时间成本。

3.2 品牌设计

随着我国市场经济体制改革的日益深化,与国际间的贸易关系日趋紧密,使得企业间的竞争十分激烈。为了应对竞争,很多企业在做好自身产品、服务和管理的同时,想到了从品牌设计、宣传、企业格调等方面提升自身竞争力,即利用数字媒体艺术进行品牌整体设计。企业的品牌整体设计包括了视觉形象设计、视觉形象识别、网络媒体宣传、企业格调等方面。其中,视觉形象设计和识别包括商标、口号、标识物和标识色等,网络媒体宣传则包括了图文宣传和音视频宣传,都是数字媒体艺术在品牌设计中的应用。以“雪王”形象为例,其是食品品牌“蜜雪冰城”旗下的视觉形象之一,以红白二色为主,整体设计较为简单,风格偏向可爱,受到产品目标客户——女性及青少年的广泛欢迎。品牌方还特意为其创作了主题曲,凭借简单的

旋律和朗朗上口的歌曲迅速火爆,相关视频在各视频平台上的总播放量已经破亿,为品牌方带来了极强的视觉形象识别效果及宣传效果。此外,部分品牌视觉形象的改变还体现着品牌整体格调的改变,如2021年,“小米”宣布使用新logo,其与旧有logo的最大区别在于外框从有棱角的方形变为圆滑的方形,这样改动,一方面,总体改变不大,有利于老客户分辨;另一方面,将棱角磨平能显示出无害、亲近、可爱之感,暗示着品牌格调及态度的转变。综上,在品牌设计中应用数字媒体艺术,能通过多样化且新颖的视觉呈现,帮助品牌更快吸引到客户的视线,增加品牌透出度;还能借此与其他品牌联动,借助网络媒体扩大影响力和知名度,以便扩大客户范围,增加收入渠道,获得更多的利润。

结语

数字媒体艺术是现代数字技术和人们艺术需求不断提升的产物。现代数字技术为提高艺术表现力提供了技术支持,中国元素的融入可实现数字技术和传统文化的深度交融。国外数字媒体艺术设计的案例表明中国元素对于数字媒体艺术具有极大的艺术提升价值,也有助于突出数字媒体艺术作品的品质,丰富艺术表现形式。数字媒体艺术设计中融入中国元素还有助于突出中国数字媒体艺术发展的特点,坚定数字媒体艺术设计的民族立场。中国文化于此间也借助数字媒体艺术扩大了传播的空间,在融入中实现时代创新,焕发出新的艺术生命力,坚定全民族文化自信。

参考文献:

- [1]刘曼.数字媒体艺术设计与中国传统元素的融合发展分析[J].文艺生活(艺术中国),2020(7):67-68.
- [2]黄鹏.数字媒体艺术设计的特征及对传统艺术设计的影响分析[J].中国标准化,2018(3):112.