

DOI: 10.12361/2705-0866-05-05-126906

数字媒体艺术设计中融入中国民间美术的策略

温雨洁

武汉东湖学院, 中国·湖北 武汉 430212

【摘要】随着我国数字媒体艺术设计的进步,中国民间美术成为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。

【关键词】数字媒体;艺术设计;民间美术;策略

Strategies for Integrating Chinese Folk Art into Digital Media Art Design

Yujie Wen

Wuhan East Lake University, Wuhan, Hubei, China 430212

[Abstract] With the progress of digital media art design in China, Chinese folk art has become a source of inspiration for digital media art design. There are many ethnic groups in our country, and the traditional artistic expressions of each ethnic group are diverse and complex, with a strong local color. Folk art is an art form that originates from folk life and is closely related to people's daily lives. Digital media art design refers to artistic creation based on digital technology. Digital media art works not only express the sensibility of art, but also the rationality of science and technology. Integrating Chinese folk art elements into digital media art design can bring new development opportunities for both.

[Keywords] Digital media; Art and design; Folk art; Strategy

引言

在数字媒体艺术设计快速发展的时代背景下,提出将中国元素融入数字媒体艺术设计的思考。首先,分析数字媒体艺术设计和中国元素的内涵,对数字媒体艺术概念、发展背景、价值,中国元素的融入意义等进行阐述。然后,结合国际数字媒体艺术设计融入中国传统元素的成功案例和失败案例等,探寻中国元素融入的启发意义。最后,尝试将彩陶纹样、皮影戏、佛教元素、水墨元素和剪纸元素等融入数字媒体艺术设计。

1 数字媒体艺术设计内涵

数字媒体艺术与传统艺术相比具有独特的优势,主要表现在以下几个方面:一是信息传播效果更加显著。数字媒体艺术是信息技术快速发展的产物,信息技术提供了强大的信息传播载体,因此,数字媒体艺术具有更强的信息传播力。二是艺术特色更加鲜明。信息化时代,媒体之间的融合进程加速,不同媒体之间的融合促使不同的艺术进行交互,从而使得数字媒体艺术特色更加鲜明。三是艺术

表现形式更加多样化。信息技术和多媒体的快速发展极大地丰富了艺术表现形式,艺术表现形式从单一化走向多元化,促动了数字媒体艺术的快速发展,也拓展了数字媒体艺术设计思路,需要数字媒体艺术设计进一步丰富内涵,与民族文化有机融合。

2 数字媒体艺术设计中融入中国民间美术的价值

2.1 提升艺术设计效果

现阶段,由于部分专业设计人员能力欠缺,对该领域的知识储备不够,以致数字传媒艺术设计效果不佳,影响了数字媒体艺术设计的进一步发展。将我国民间美术引入数字媒体艺术设计,可以在一定程度上提升设计专业人员的基础知识水平和文化素质,提高数字媒体艺术设计的效果,体现艺术设计的趣味性和人文性,充分展现其文化内涵。

当前社会正处于高速发展阶段,这对艺术行业的创新发展提出了更高的标准,数字媒体艺术设计领域也迎来了新的发展契机。原有的设计观念和艺术手段难以适应现阶段的社会发展需要,将数字媒体艺术设计与我国民间美术结

合创新,能够更好地展现设计作品的观念、内涵。将民间美术和数字媒体艺术设计融合,可以发挥出二者的特长,使二者完成质的飞跃。我国的民间美术源远流长,将数字媒体艺术设计与民间美术融合,可以更好地丰富数字媒体艺术设计的品质、内涵、形式。

2.2 丰富艺术设计资源

在数字化背景下,新的传播媒介和传播方式不断涌现,以往的艺术风格受到一定的冲击。设计人员在承袭以往的艺术理念的同时,创新了数字媒体艺术设计的内容与表现方法,其与民间美术在视觉表现、艺术理念、艺术内容上存在一定的关联性。数字媒体艺术设计是新时代的技术成果,其表现形式更为多样,作品形式具有很强的时代感和先进性。将民间美术元素融入数字媒体艺术设计,可以转变设计人员的思维方式、工作方式、组织方法、设计观点以及造型语言等内容,同时能更好地丰富艺术设计资源。数字时代,人们的心理往往会受到生活环境与生活中设计的影响。当前,先进的科学技术不断涌现,数字媒体艺术设计人员应不断接收新的信息元素,让数字媒体艺术设计越来越有人情味。将民间美术元素融入数字媒体艺术设计,可以拓展设计人员的设计思路,丰富数字媒体。

2.3 提升数字媒体艺术审美

数字媒体艺术设计中融入中国元素,为现代艺术和中国传统文化的融合开辟了路径,使现代艺术与传统艺术、传统文化与现代文化有机的交融。多重元素的交融将极大地丰富了数字媒体艺术作品的审美价值,丰富作品审美内涵。同时激发数字媒体艺术设计灵感,中国元素具有极大的认同感,设计人员在运用中国元素进行设计时能够做到灵活自如,将设计理念和设计元素有机地融为一体。设计师设计思路更加清晰,设计的作品主题更加鲜明,能够自觉地将自己的情感和文化观念等融入作品。

3 数字媒体艺术设计中融入中国民间美术的策略

3.1 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-红-蓝、红-蓝-绿、蓝-黄-紫、黄-绿-紫-红、紫-绿-蓝-橙-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。

3.2 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。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。皮影艺术在设计上采用抽象与写实相结合的形式,在艺术构成上进行平面化、卡通化、戏曲化的综合艺术处理,这些艺术特征在本质上同现代艺术是一致的。以是,现代艺术设计易于融入皮影设计上的造型、色彩和布局,构成一种现代艺术的立异。关中皮影鲜明的传统特色,精致的刻画形象,惟妙惟肖的造型表述等都对当代艺术设计产生了深远的影响,涉及多个领域。

3.3 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。

结语

数字媒体技术与民间美术的结合,是应对跨文化交流的需求,也是增强民族文化认同感和弘扬民族精神,走特色民族艺术道路和践行文化自信的需求。中国民间艺术的可持续发展需借助新技术、新理念,同样数字媒体艺术也离不开传统文化这个深厚的基础,两者相辅相成,才能创作出更符合时代要求、具有国际视野及群众喜闻乐见的优秀作品。同时,两者结合要遵循一定规律和创作原则,深挖传统文化内涵,深究新时代美学观念,使之成为具有中华文化印记的国际化的视觉语言。

参考文献:

- [1] 沈晖. 数字媒体艺术的表现特征及应用探索[J]. 文化产业, 2021(31): 73-75.
- [2] 刘嵩. 数字媒体艺术设计中的中国元素的应用[J]. 华东科技, 2022(1): 101-103.
- [3] 林宣洁. 中国民间美术在数字媒体艺术设计中的应用与研究[J]. 艺术大观, 2022(8): 81-83.