

浅谈艺术设计教育中数字媒体艺术的应用

刘子豪

(泰国格乐大学)

摘要: 数字媒体艺术的应用目的在于利用数字化和信息化技术来开展艺术创作及艺术设计工作, 并且通过互联网进一步扩大艺术设计的应用范畴, 让艺术的价值得到全方位的体现。在此, 文章就针对“数字媒体艺术的应用”这一话题展开了讨论。

关键词: 艺术设计教育; 数字媒体艺术; 价值; 影响; 应用

一、引言

数字媒体艺术设计在艺术设计教育领域中的应用是时代发展的必然产物。它对传统的艺术设计所产生的冲击与影响是巨大, 为了使得传统艺术设计在新时期下依旧能够保持自身的生命力, 就需要推动数字媒体艺术设计与传统艺术设计的深入融合, 促进艺术设计领域的稳定发展。反映在教学中也能进一步引导学生掌握新知识、锻炼新技能, 成长为合格艺术设计人才。

二、数字媒体艺术概述

数字媒体技术是数字技术与媒体技术的综合体, 它所依托的载体是计算机, 计算机强大的功能可以将相关的数据进行整理、合并, 并通过更加具体和形象的方式展现出来。具体来讲, 数字媒体技术是依托计算机技术、通信技术、网络技术以及信息处理技术, 在计算机上将媒体信息进行综合性处理的应用技术, 它能将媒体的转化功能进行有效的继承。而数字媒体艺术是该技术在艺术设计领域中的应用所呈现出来的一种艺术形式, 是一个融合了自然学科、社会学科以及人文学科的综合性学科, 强调的是基于媒体技术将艺术作品的创作与数字产品的艺术设计进行深度的融合。简言之数字媒体艺术就是一种有别于传统艺术的数字化艺术形式。数字媒体艺术教育是职业教育艺术设计体系中的重要组成部分。它最为突出的特征表现为以下几个方面:

1、综合性与虚拟性。通过上述的分析可知数字媒体艺术设计的载体是计算机及其他相关的信息技术, 使设计的内容及形式呈现数字化特点, 作品的真实感非常强。而在设计作品过程中设计者可以利用这些数字化平台及信息技术对作品所展现出来的效果进行随时的调整与改进, 并且可以站在不同的角度去审视作品, 从而让作品更加完美。另外, 作品的展现就是为了向人们去传播某种特定的情感或思想或是文化意蕴, 那么应用数字媒体技术就可以实现对自身设计理念全方位的精准、生动表达, 呈现出声文并茂的艺术效果。

2、交互性与高效性。这一方面的特征可以从两方面去分析。其一, 数字媒体艺术设计的产生和发展最大的驱动力就是现代信息技术、网络技术的不断发展和广泛普及, 利用这些技术、平台等可以跨越时间和空间去寻找素材、收集信息, 与行业内的人才、专家等进行信息的共享, 从中获取设计的灵感, 这样设计出来的作品就具有了较高的质量。其二, 依托数字媒体技术进行艺术设计可以简化设计工作的流程、提升工作效率, 同时设计者能够利用这个平台来分析他人对作品做出的评价, 以此为依据对作品进行调整和优化, 从而让作品展现出更加完美的一面。

三、现代艺术设计的特点分析

1、实用性特点。从发展趋势上分析现代艺术设计既有着明显的艺术气息之外, 也具有一定的实用性特点。以往人们对艺术作品的欣赏主要集中在了它的形式及内涵上, 从中可以感受到浓厚的艺术气息, 是一种精神上的享受; 而当前社会的发展态势下, 虽然人们

对艺术的需求在不断增加, 但要求也在逐渐的提高着, 既美观还实用就是当前人们对艺术设计的定位。因此这种追求下现代意识设计也需要切实的展现出它的实用性。

2、社会性特点。从本质上讲, 艺术设计就是为了满足人们精神需求以及社会发展的。而随着社会的发展, 现代艺术要想更好的为社会发展所服务就需要遵循社会发展的需求及规律, 在针对不同的群体来提供有针对性的服务, 也就是说艺术设计在社会发展中取得长效发展就需要切实的融入到社会中, 要始终以社会需求为导向、以服务社会为宗旨。在这样的大背景下现代艺术也要在发展过程中体现出这种社会性。

3、现代化特点。由于人们鉴赏水平不断提升, 这使得 艺术设计水平也必须不断按照高要求发展。而引入数字媒体技术后可以很好地提升艺术设计效果, 更好地发挥出艺术设计作用。

四、数字媒体艺术设计对艺术设计的影响

1、对表现形式和素材的影响

如前所述, 数字媒体艺术设计就是集自然、科学与人文为一体的综合体, 它运用的领域十分广泛, 这就为艺术设计的多元化发展创造了良好的环境。鉴于此, 设计师在数字媒体艺术设计理念的指导下、在相对成熟与完善的技术知识体系的加持下不但能对作品进行全面的建构、真实还原事物的本质, 也能在其中加入一些不太现实的东西, 或者不可能存在的一些元素, 让艺术设计的形式更加独特。则比如《熊出没》中设计师就采用了数字媒体技术将动物塑造造成高度拟人化的形象, 并且打造出属于动物的独特世界, 以儿童的视角突出每个人物的性格特征, 表达了设计师的核心理念。

2、对设计思维和理念的影响

设计模式的滞后性根本原因就在于设计思维和理念的滞后性。设计者往往会将自己的设计思维及理念困在一个既定的框架中, 一方面担心创新带来的风险太高, 自己无法去承受和化解, 另一方面开采用的素材或者资源有限, 自己即使有心去创新, 但素材及资源无法给予有力的支撑, 这种情形下设计出的产品不论是形式还是内容有着明显的同质化。那么在数字化媒体技术的加持下, 很多素材或相关资源都可以通过虚拟世界去开发和利用, 然后建构出模型, 并与现实中的实际情况进行对比, 这样就会让设计者能够从新的角度审视过去作品的艺术表达形式和设计思维。比如《姜子牙》中, 人们意识里的姜子牙大多是老态龙钟、仙风道骨, 但创新之下的姜子牙是年轻的修行者, 同时还在原有的故事框架上结合现代化的理念进行了再次创新, 展现给观众的就是以更加丰富、灵动的人物形象。

3、对设计手段的影响

通常艺术设计过程中设计者会先绘制大量的与作品相关的图纸稿件, 然后利用空间想象力和思维力, 在脑海中去分析设计的过程并建构出效果模型, 但这种最终的设计效果我们是看不到, 也就无

法将作品的内涵进行对外表达,只能更加侧重设计作品外在造型的塑造和设计,这就严重的影响了艺术设计的传播能力,但数字媒体技术不同,它具有虚拟性特性,能通过计算机及信息技术将设计的每个环节、步骤在创设的真实情境中进行绘制、分析、调整,然后建构一个能够可视化的三维立体模型,大家通过模型的动态化展示进行细致的分析,从更深层次发现不连贯的问题,然后进行调整,经过多次商榷、多次调整形成最终的设计方案。这样就有效的提升了设计作品的可塑性与人性化。

五、艺术设计教育中数字媒体艺术的应用

1、数字媒体艺术的应用表现

(1) 平面设计中的应用

平面设计是艺术设计教育中的基础内容。它是一种通过视觉传递的形式来展现艺术作品内涵的一种艺术形式,将数字媒体技术应用到平面设计中则可以丰富作品的表现形式,从而展现出最优的设计效果,通过学习学生可以将文字、线条、符合、图片等元素融入到一起呈现出来,并以此为载体向人们传播一定的情感态度、思想信息等,而人们也会从中产生强烈的视觉冲击,沉浸在作品中去分析和感悟其中的内涵与意蕴。那么在这个领域中数字媒体艺术的融入帮助设计者将其他的一些软件植入了到现实场景、虚拟形象中,让产品的内容更加丰满,更具灵活、更能抓住人们的眼球。这样设计的产品才会更具渗透力和影响力。与此同时设计者还可以利用计算机、corelDRAW 软件、图像和视频采集系统等技术对各种元素进行再加工,从而让设计作品的艺术水平得到进一步的提升。

(2) 动态广告设计中的应用

通常在设计领域中计算机及其技术应用的时间较长、机制更加成熟,通常被用于静态化的平面设计中。而随着数字媒体时代的来临,数字视频等依托网络及信息技术、大数据技术等媒介形式越来越多,从而使得设计的质感和效果更加优良。而目前比较常见的软件包括了非线性编辑、高级特效的合成、视频剪辑等。那么这些数字媒体技术应用的范围大多集中在动态性的广告设计上,这样的设计融合了声音、图像、视频、动画等元素,从而产生更加强烈的视觉与听觉刺激,让人们更容易去认识和认可广告产品的设计理念和功能。像 Media Composer、Adobe Premiere、Corel Video Studio 这些非线性编辑软件主要作用于音频、视频等素材的高效编辑上,同时也实现了素材的艺术化处理。

2、数字媒体艺术的发展趋势

数字媒体技术的发展及多种传达方式的综合应用为视觉艺术创新提供了新的条件和机遇新的热点不断涌现。应用视频、动画、交互等综合手段所创造出来的艺术作品丰富了艺术门类,并逐渐演变成为一个新的领域。另外互联网的发展和拓展了信息传递的通道、提升了传递的时效性,这不仅给人们提供了一种新的传达媒体,同时也创造了一种新的交流方式。艺术工作者都可以在互联网上跨地域协同创作艺术创作和欣赏不再受地域制约。艺术是创新过程融合了人工智能技术的计算机甚至有可能根据设定条件自行进行艺术创作。

六、基于数字媒体技术的艺术设计教育策略

1、转变思想观念

教学观念直接与教学活动设计的内容、开展的过程以及产生的结果有着直接性关系。因此在新时期艺术设计教育活动的开展首先要做的就是积极转变教学观念,意识到数字媒体时代的发展对艺术设计带来的冲击与影响,并运用现代教育理念去设计和实施对应的教育活动,以此来提升教育质量和效果。比如在日常教学中教师要重视对学生的计算机能力与素养的培养,使学生能够熟练运用计算

机及其相关技术来处理和应用信息,同时还要将焦点放在学生数字能力的培养上,最大程度的去教育和指导学生深入认识数字媒体的内涵、特征,并通过多样的措施来帮助学生学习 and 掌握现代艺术设计领域中能够应用到的各种数字媒体技术,从而进一步激发学生的创新思维,培养和提升学生对数字媒体艺术的实践能力。

2、优化教学体系

教学体系的优化可以更好的帮助学生构建完整而系统的知识体系框架,它是提升艺术设计教育质量最重要的一环。鉴于数字媒体时代艺术设计教育独有的属性,在具体的教育教学中不仅要挖掘该专业的知识技能,也要挖掘其他学科的资源进行分析和整合,让教学内容更加丰富。因此在进行教学体系的优化设计时学校及教师要基于“教学的多样化和多元化”构建起艺术设计教育的通识课程,为学生全面学习和掌握该专业知识和技能夯实专业基础,同时要将数字媒体技术融入到艺术教育活动中,让学生学习关于数字媒体知识、技术等,为学生信息素养的培养与提升提供优质教育资源。因此艺术设计教育活动的信息化发展可以更好的帮助学生实现数字媒体与艺术设计的融合,从而确保艺术设计教学能够满足和适应数字媒体时代的发展要求和趋势。

3、拓展实践教学

教学活动的开展是为了在传播知识的基础上让学生会用,解决实际问题,数字艺术的应用可以起到规范化、灵活化、多样化地实现制图效果,因此在艺术设计教育中必须要注重理论与实践的深度融合,能有一个平台让学生将自己所学的各种理论知识和技能进行实操训练,在巩固知识的基础上熟练去运用、拓展和创新,学以致用才是最终的学习结果,基于此学校要结合自身的教学资源实际以及发展实际情况、学生实际的学习需求和发展需求来创设实践教学,进一步培养和提升学生的综合素养与应用能力。比如学校中开辟出的设计室、实验室等这些的场所可以向所有的学生开放,让学生能有实践的场所和机会;同时学校要依托“校企合作”这个平台与社会艺术设计领域的一些组织机构进行沟通合作,让学生走出教室和校园,到真正的岗位中去实习和见习,由此在真实的工作场景中学习更多的知识、积累更多的检验,同时这样开放性的实践环境还会激发学生的创新思维,提升创造能力。

七、结语

综上所述数字媒体艺术设计应用的领域十分广泛,那么在教学中要想提升学生的综合能力,学校要对数字媒体艺术设计内涵、艺术设计的特点有正确的认知,深刻了解数字媒体艺术设计带来的影响,教师只有对其有全面的认识和理解,才能在具体的教学中去引导学生、培养学生。

参考文献:

- [1]邵新然.现代艺术设计中数字媒体技术应用的要点分析[J].艺术品鉴.2020(30):117-118.
- [2]刘靓.试论数字媒体时代的艺术设计教育[J].才智.2018(34):44.
- [3]王语欣.数字媒体艺术设计教育中的创新思维及发展趋势探究[J].艺术研究.2019(01):106-107.
- [4]王欣欣.论艺术设计教育中数字媒体艺术的应用[J].河北学刊.2010(06):77.
- [5]胡佩希.数字媒体技术对现代设计艺术的影响[J].采写编.2022(09):121-123.
- [6]浅析数字媒体艺术的应用[J].作家天地.2022(04):176-178.
作者简介:刘子豪,男,94年11月,汉族,山东,硕士,艺术学自媒体与艺术设计方向。