

艺术与科技融合下的新媒体艺术分析

艾 苗

摘 要: 新媒体艺术是在时代发展和社会进步中产生的一种新兴艺术,在艺术领域呈现出越来越个性化的发展趋势,逐渐成为艺术领域中不可或缺的重要内容。新媒体艺术作为艺术和科技融合的产物,对新时代的文化创意产业产生了十分深远的影响,也对艺术的未来发展趋势产生了重要的作用。本文立足于新媒体艺术,探讨新媒体艺术的发展背景和文化特征,分析艺术与科技融合对新媒体艺术的重要作用,肯定了新媒体艺术在文化创意产业中的重要价值,并对新媒体艺术的未来发展进行了展望,以供参考。

关键词: 新媒体艺术; 科技; 文化创意

Analysis of new media art under the integration of art and technology

Ai Zhuo

Abstract: new media art is a new art produced in the development of the times and social progress. It shows a more and more personalized development trend in the art field, and gradually becomes an indispensable and important content in the art field. As a product of the integration of art and technology, new media art has had a very far-reaching impact on the cultural and creative industries in the new era, and also played an important role in the future development trend of art. Based on new media art, this paper discusses the development background and cultural characteristics of new media art, analyzes the important role of the integration of art and technology in new media art, affirms the important value of new media art in the cultural and creative industry, and prospects the future development of new media art for reference.

Keywords: New media art; Science and technology; Cultural creativity

在信息技术快速发展的今天,新媒体艺术借助网络平台和数码工具实现了突破式的发展,在艺术领域成为独树一帜的新兴势力。新媒体艺术和传统艺术存在本质的区别,更多的运用了先进的科技成果和科学理论作为支撑,展现了艺术发展背景下的全新技艺,也进一步凸显了信息时代媒介表达的创新性和先进性,将艺术创作的重点放在了人文和科学文化上,既凸显了信息时代的文化特征,同时也体现了生态文化的特点。因此,通过新媒体艺术下科技与艺术的有效融合分析,能够更好的

把握新媒体艺术的本质与内涵,为新媒体艺术的发展提供更加广阔的道路。

一、新媒体艺术的发展背景

进入信息时代后,计算机逐渐进入千家万户,网络通信技术的快速发展为信息化的全面应用奠定了良好的基础,人们的生活方式和工作方式发生了深刻的变革,推动着信息社会的到来。因此,在这样的大环境中,艺术形态也顺应时代的变化出现了新的模式,呈现出更加多元化的发展趋势,艺术领域的范围也进一步拓展,催生了许多新兴艺术领域的诞生。

在上个世纪60年代末,电子媒体的产生为艺术的创新发展提供了新的机遇,催生了身体艺术、大地艺术、观念艺术等全新的艺术形式,为艺术家的创作表达提供了更加宽广的空间^[1]。进入七八十年代之后,实验电视节目的产生为艺术的进一步发展提供了良好的平台,各种新兴的电子视觉语言在艺术录像作品中被创作出来,

作者简介: 艾苗(1977.9—),男,汉族,湖北崇阳人,硕士研究生,湖北经济学院副教授,研究方向:文化+艺术+科技协同创新研究、“文化机器人”理论与实践研究。

项目名称:“文化艺术+科技”融合创新实验室建设,项目来源:教育部高等教育司,项目编号:202101364051;此文章属阶段性成果。

进一步提升了艺术创作中新兴技术的应用比例。进入90年代后,录像展览成为艺术领域的热门话题,许多重要的艺术博物馆纷纷举办了录像展览,推动了录像艺术的进一步发展,一些地区还设置了专门的录像艺术节,作为录像艺术的重要展示平台^[2]。同时,随着技术的不断发展,数字动画技术和电影特效技术也逐渐应用到艺术创作之中,能够给观赏者带来更加震撼的视听享受和更加真实的感官体验,受到广大艺术家的青睐。

近年来,随着计算机技术的不断发展,为艺术创作提供了更多的发展机遇。越来越多的艺术作品开发出了互动功能,也推动了互联网艺术作品的不断普及。如今,新媒体艺术已经包含了多个艺术种类,例如装置作品、单屏录像带作品、纳米艺术作品、软件艺术作品、多媒体艺术作品、网络艺术作品、游戏艺术作品等^[3]。由此可见,在新媒体艺术的推动下,艺术家在进行艺术创作时不再仅仅局限在静态的作品展示,开始进入到互动作品的研究与开发中,希望能够为观赏者提供更加趣味、更加实时、更具交互性的全新艺术作品。

二、新媒体艺术的文化特征

文化作为人类社会的重要基石,是人类在与自然和谐相处过程中所形成的一种特殊形式。人类在生存过程中需要以文化为依托,并且通过文化的进步来实现整个社会的发展。在漫长的历史发展中,文化的不断更迭推动着人类文化形式的不断发展,如今人文文化和科学文化已经成为社会文化不可或缺的重要组成部分,并且在信息技术的影响下信息文化和生态文化也逐渐崭露头角。在如今的信息社会中,人类的生活和工作方式发生了深刻的变革,因此与之对应的艺术文化领域也在人类精神生活的不断发展中产生了巨大的变化。由此可见,新媒体艺术不仅仅是科技进步的体现,同样也是文化不断发展的重要证明,是工业文化逐渐过渡到信息文化的重要推动力。

随着新媒体艺术的不断发展,越来越突出的高科技特点呈现在艺术表达之中。但是对新媒体艺术进行研究可以发现,新媒体的主流分支是以20世纪初的观念艺术为基础^[4]。因此,新媒体艺术能够和网络平台更加紧密的结合在一起,充分体现出人人平等的文化特点,也更加凸显出民主的思想观念,所运用的各种科技手段和艺术表达更加贴合观赏者的审美。在新媒体艺术的创作中,美学动机已经不再是艺术创作的重要推动力,因此传统的美学体系在新媒体艺术中很难真正发挥主导作用。

由此可见,随着高科技的不断发展,新媒体艺术的文化特点也更加鲜明,能够有效的融合虚拟文化和现实

文化,也能够兼顾全球一体化背景下的文化发展特点和文化个性化发展现实需求,让文化的形成和消费达成了共时性的目标,也为全球文化社区的进一步发展提供了有效支持。所以,新媒体艺术不仅融合了科学和艺术的相关内容,同时也充分考虑了人文、生态等多重要素,致力于通过艺术表达促进信息技术对社会生活的有效改善,激发出人类无限的潜能和优势推动科学技术的不断进步,从而完成了科技文化和自然文化的有效统一。

三、艺术与科技融合下的新媒体艺术

在传统的艺术观念中,科学和艺术是两个截然不同的领域,文学和工学也存在着巨大的差异,理性和感性不能很好的融合统一在一件艺术作品中,虚拟和现实是相互对立的两个方面,个性化发展和批量生产是彼此矛盾的研究方向,在艺术创作中不可能实现有效的融合。但是随着信息技术的不断发展,科学技术为信息艺术提供了更多可能,能够实现这些彼此对立关系的有效链接,从而创作出更加具有特色的艺术作品。

以当前新媒体艺术所运用的科技成果来看,新媒体艺术主要可以体现出以下几种特点:

首先,新媒体艺术具有较强的数字化特点,大多是以数字技术平台为展示载体,通过计算机技术的0和1实现信息的有效构建,能够实现更加高效的信息技术展示,准确的向受众传达艺术思考,并展现出相应的人文信息。其次,新媒体艺术具有虚拟化的特点,作为一种特殊的艺术形式,新媒体艺术往往没有具体的形式存在,往往是在自由的想象力和创造力构建的艺术空间中形成一种更为抽象的艺术概念,是借助信息技术开拓人们创造思维的一种艺术表达^[5]。再次,新媒体艺术具有典型的交互性特点,艺术家们通过各种新兴的艺术创作形式和科学技术,让人们能够与艺术作品进行有效的交互,既可以是形象和语音的识别,也可以是行为的有效记录,能够进一步拉近受众和艺术家之间的创作交流距离,让艺术创作打破了单项传递的局限性,使艺术作品具有更加强大的感染力和渗透力。最后,媒体艺术具有全球性和实时性的特点,借助先进的网络技术,新媒体艺术能够在全球网络中实现实时、无边界的传输和共享,能够带领全球所有受众进入到一个特定的艺术观赏领域中,完成艺术作品的传递和有效互动,进一步拓展了新媒体艺术的发展空间。

因此,新媒体艺术和传统艺术相比,所使用的艺术手法更加凸显了时代特征,不仅需要运用到更加复杂的先进技术,而且在创作的过程中往往需要多人进行配合。

在一个新媒体艺术的创作团队中，每一个创作人员的分工都更加细化，只有团队中的每一个人员完成了自己的工作职责，才能够创作出一个完整的新媒体艺术作品。在新媒体艺术的推动下，除了艺术家、音乐家和设计师之外，还有更多的数学家、计算机学家、物理学家、认知心理学家、建筑师、大众传播专家等众多领域的专业学者参与到新媒体艺术的创作之中，真正实现了艺术和科技的有效融合，推动着新媒体艺术作品交互模式的不断升级和发展。

四、新媒体艺术在文化创意产业中的价值

新媒体艺术不仅为艺术家的艺术表达带来了更多的形式，同样也为文化创意产业的发展提供了更多的支持。目前，新媒体艺术中所包含的各种艺术门类获得了前所未有的发展机遇，也推动了各行各业的进步和升级。在新媒体艺术的推动下，全息影像技术、数字传媒技术、数码娱乐与游戏技术、数字音乐技术、网络社区技术也在不断成熟和进步，为新兴产业的发展提供了更多的支持^[6]。由此可见，新媒体艺术是多元艺术哲学理论在现实社会中获得验证的重要基石，能够帮助更多的企业完成从术概念设计到产品规模化生产的流程，创作出更多具有创意的优秀作品为社会公众提供服务，使得文化创意产业拥有更加广阔的发展前景，促进了文化创意产业的转型升级。

分析原因可以看出，新媒体艺术在推广的过程中能够有效地将科技成果运用到艺术创作之中，这就使得艺术家在进行艺术创作时必须和科学家进行通力合作才能完成“产品”的开发，使科技与其他产品有更高的融合性和可操作性，让社会公众能够在第一时间了解科技成果的具象化表现。这不仅能够让复杂的科技成果更易于被广大群众所接受，也为科技成果在其他产品中的应用奠定了良好的基础。

五、新媒体艺术的未来发展趋势

如今，新媒体艺术在信息技术的帮助下实现了突破式的发展，能够更加熟练的运用虚拟现实技术、人工智能技术和网络技术呈现艺术效果。但是这些先进的信息

技术仍然存在一定的应用局限性，因此艺术家们希望随着来科学技术的进一步发展，通过有效的科技应用为新媒体艺术的创作带来更加令人震撼的效果。

在未来的信息艺术发展中，诸如细胞艺术、基因音乐、进化艺术等全新的艺术形态也会逐渐出现在人们的眼前。这些艺术形式和目前以数字科技为核心的新媒体艺术存在一定的区别，这就需要进一步对艺术体系进行细致化的分类，明确干媒介和湿媒介的具体划分标准，才能够为未来的新媒体艺术发展提供更加科学的支持，才能够真正实现新媒体艺术的升级和突破。

六、结语

综上所述，在信息技术快速发展的背景下，新媒体艺术正在不断实现自我的变革，对现代艺术的进一步细分生了强烈的冲击。但是，无论艺术形式发生了怎样的变化，新媒体艺术同样传承着艺术领域的重要精神，也更加体现出艺术在时代背景下的全新发展需求。艺术家将与更多的科学家展开合作，不断打破艺术和科技之间的界限，在创作出的新媒体艺术作品中更好的融入各种先进的科学技术，传递出艺术创作和科技发展在人类社会中承担的重要责任，向受众表达对社会、对生态、对人类的美好期待，满足人类社会精神发展的需求。

参考文献：

- [1]任旋嘉.新媒体艺术中的数字科技与互动体验应用研究[J].文化产业, 2022(16): 151-153.
- [2]姜檀, 蔡雨明, 梁政.科技创新在新媒体艺术中的应用研究[J].科研管理, 2021, 42(11): 210.
- [3]鲁跃.艺术与科技的当代融合——新媒体艺术探索与研究[J].明日风尚, 2021(20): 181-184.
- [4]李敏.新媒体艺术创作中艺术家与科技工作者的合作机制研究[D].东南大学, 2021.
- [5]新媒体艺术: 艺术借助科技拓展无边疆域[J].上海艺术评论, 2021(02): 72.
- [6]杨雪遥.新媒体会展设计中艺术与科技的融合探究[D].江汉大学, 2021.