

传统水墨艺术在数字媒体艺术创作中的应用研究

◆李凯莉

(潍坊科技学院 艺术与传媒学院)

摘要:近年来,随着我国科技的快速发展,媒体艺术发展也十分迅速。媒体艺术的进化过程其实也是数字化技术的发展过程。伴随着数字化时代的发展,媒体逐渐形成了以“数字化技术”为基础的“声、画、动”三者合一的新形式,通过“图文并茂”的方式很好地将所要传递出来的情感表现出来。很多设计师从不同角度为媒体艺术增加了更多新的血液。然而在整个发展过程中,本土文化对任何一门新型艺术形式都具有极大的促进作用。水墨元素作为中国传统文化中的一个重要组成部分,将其运用到数字媒体的艺术创作之中,能更好地丰富其艺术形式,增加其内在文化内涵。

关键词:传统水墨艺术;数字媒体艺术;应用

引言:传统的水墨艺术在我国传统文化之中占据重要的地位,为我国的艺术创作与发展奠定了良好的基础。在新的时代之中,各种高科技技术迅速发展,只有加强传统艺术与现代艺术的融合才能够促进现代媒体艺术的进一步发展。本文所介绍的就是将传统水墨艺术与现代数字媒体艺术相结合的一种艺术创作方式,在以后的数字媒体创作之中,会充分运用到传统水墨艺术,并且将其与现代媒体艺术进行完美的融合。

1 传统水墨画的元素分析

1.1 水墨颜色

翻开一幅水墨画作品,给人带去的第一印象总是那种“若隐若现”的画面情感,而这种情感的营造主要元素就是“墨色”导致的。与西方绘画不同的是,中国传统水墨画注重通过单一的“墨色”展开描绘,这里所说的单一,是因为墨只有一种颜色,就是黑色。然而在古人眼中,墨的这种黑却不是那么简单。古人云:“墨分五色,即干、湿、浓、淡、焦。”通过将不同干湿、浓淡的墨绘制在画面之上,能产生不同的画面效果。正是这种“五色”的理念,使得画面产生“色不碍墨、墨不碍色”的境界。随着笔墨技术的快速发展,后来的山水画面中我们已经能够看到古人通过墨色的转变来更好地表达自己对于天、人、物和自我本质的表达。在笔法的处理过程中,墨色可以呈现出干和湿两种不同的笔墨效果。通过用这种不同效果的笔墨进行绘制,可以让画面更加富有“诗情画意”。在中国古代水墨画发展的各个阶段中,不同的画家尽管对于画法的使用、画面节奏的安排和画面形式的经营都有很多属于自己的理念,但对于墨色的使用却是一致的。人们普遍认同墨色的这种划分形式,认为尽管墨本身的颜色是单一的,但通过各种调制的方式所形成的不同墨色,确实能对画面产生不同的艺术效果。

1.2 造型语言

水墨画的造型元素更加丰富,其中最让人们感到“叹为观止”的就是水墨画对于“线条”的创作和使用。中国水墨画向来以“线描”著称,在中国的水墨画中,我们看不到西方绘画中所强调的“严谨”的透视和“丰富”的光彩变化,但我们却能深刻体会到线条在画面中的重要地位。由于水墨艺术是一种以“点、线、面”为主要造型元素的绘画艺术,因此如何更好地使用线条成为历代画家所共同探讨的一个话题。不论是以人著称的“曹衣出水、吴带当风”,还是形容线条节奏感的“行云流水”“出神入化”“淡逸劲爽”等词语,都是对水墨画线条最好的一种概括。通过这种线条的变化能丰富笔墨创作的灵活性,增加水墨画中的刚与柔,让画面变得更加富有“生机”感。在这种不同节奏、不同形式、不同形状的线条的协助下,我们看到了险峻的山岭、动态的河流、栩栩如生的花鸟鱼虫。这些原本静止的物体通过线条的描绘变得栩栩如生。

2 传统水墨艺术在数字媒体艺术创作中的应用

2.1 传统水墨艺术在数字动画中的应用

作为现代媒体艺术作品的一种,数字动画艺术在今天逐渐发展为一种广受大众欢迎的艺术表达形式,并对人们的日常生活造成了一定的影响。我们通过艺术创作的过程中借助传统水墨艺

术中所包含的艺术元素及其蕴含的丰富文化底蕴,对现代人们的艺术审美心理以及民族的个性进行进一步的发挥,这是一种通过传统文化表达现代思想的有力手段。在现代数字化创作之中,加入传统的水墨艺术对于充分展示传统艺术中所包含的优秀传统艺术元素具有重要意义。传统的艺术作品元素被引入现代数字化媒体作品之中,是一种对于优秀传统水墨作品的继承与发扬,并且对于现代数字艺术的发展具有很大的推动作用。现代数字传媒艺术的发展对于充分调动受众的兴趣,并且传承我国的传统文化有着重要作用,在客观上也为艺术家传播与发扬优秀传统文化作品奠定了坚实的基础。

2.2 传统水墨艺术在现代广告中的运用

在我国现代广告设计中,通过融入传统水墨艺术,能够为现代广告注入一种新的元素。传统水墨艺术作为我国传统文化的代表,其深厚的文化底蕴赋予了传统水墨艺术一种厚重的文化传播价值。两者进行有机的结合,能够满足现代人的精神需求。广告无处不在,不管是电视、手机还是平板电脑,处处都存在广告,如果在广告中融入传统水墨艺术所具有的元素能够彰显广告所具有的文化特征;传统水墨艺术元素和广告设计的结合运用能够给人展现出一种与众不同的艺术形式,能够给受众一种视觉上的冲击感,在一定程度上达到现代广告宣传的目的及效果。在数字媒体艺术作品中,传统水墨艺术需要遵循的是整体与局部的一种和谐的关系,现代数字技术将传统水墨元素置于三维空间中,通过各种元素的融合形成一种空间视觉美感,利用不同的文化造型来表达所传达的内容和一种文化精神,让整体和局部的视觉美感更有着一种特殊的感染力。通过运用传统水墨艺术对数字媒体艺术作品所表达的不只是一种画面造型的本身,而且是艺术家创作中当时情绪的传达。通过利用数字技术对传统水墨元素进行一定的运用,传统的水墨艺术被赋予一种功能作用的使命,最终实现通过视觉来传达信息的目的。

2.3 传统水墨艺术在数字绘画中的运用

作为我国传统文化之中十分具有代表性的文化形式,传统水墨艺术在我国文化之中占据极其重要的地位,这种水墨艺术的绘画,主要是对于山水作品进行的一种绘画,其描绘出的基本场景具有较深远的意境,并且能够通过这些作品向人们传达较为深刻的人生哲学思考。因此,在我国的数字化技术不断发展之下,只有充分加强对于传统水墨艺术的研究与探索,才能找到一个能够传递传统水墨艺术的新载体,并通过这种形式形成具有时代特征的全新水墨艺术表现形式,未来在数字媒体技术的支持下形成独特的水墨艺术表达方式,为我国传统文化的发展注入新鲜活力。

结语:传统水墨艺术作为我国绘画中的国粹,它所具有的一定艺术精神,通过将传统水墨文化运用到数字媒体艺术中,对我国历史悠久的文化进行一定的继承和发展,传统水墨艺术和数字媒体艺术二者有机的结合,在当今社会中逐渐地演变为一种发展趋势,使得二者之间相辅相成,同时还能传统水墨艺术和数字媒体艺术提供良好的发展平台。传统水墨艺术与数字媒体艺术进行结合,不仅丰富了数字媒体的内容,而且在视觉和审美上都能满足人们精神文化的需求,能够对传统水墨艺术的发展起到积极作用。

参考文献:

- [1] 吉利伟,李智超.传统水墨艺术在数字媒体艺术作品中的应用研究.数字化用户,2018.9
- [2] 姜岩.传统水墨艺术在数字媒体艺术中的应用研究.赤子,2017.6
- [3] 朱平.表现性水墨艺术的兴衰及价值.民族艺术研究,2018.4
- [4] 陈红.传统水墨元素在视觉传达设计中的应用.重庆科技学院学报(社会科学版),2017.8

指导教师:孙汝,潍坊科技学院艺术与传媒学院。