

新媒体艺术赋能传统文化呈现研究——以“汉风美学”展为例

于金航

鲁迅美术学院, 辽宁大连, 116600;

摘要: 在当前新媒体时代, 虚拟现实技术显得越来越的成熟。虚拟现实技术也可以实现模拟人类自身所有感官的多种感知与功能, 如视觉、听觉、嗅觉、触觉等。以“汉风美学”展为大背景, 发现新媒体艺术设计与传统文化结合的不足, 并从展览当中分析现代新媒体技术的运用方式给观者带来别样的感官与视觉体验, 同时从此次展览当中发现文化传承与创新的平衡, 教育与普及的传播等问题, 提出个人观点以及合理的建议, 为新媒体艺术赋能传统文化研究能更好的呈现在大众的视野当中。

关键词: 有机功能主义; 人文关怀; 斯堪的纳维亚

DOI: 10. 69979/3041-0673. 25. 12. 045

1 “汉风美学”的时代背景

“汉风美学”是一场令人沉浸的新媒体艺术盛宴, 此次展会将传统汉文化与现代科技相结合, 让人重走在恢弘、壮阔、澎湃、诗性壮美的汉朝时期。公元前 202 号, 一场没有古物的古风美学展在上海宝龙美术馆拉开帷幕。这亦是国内中国中首个汉风文化美学多媒体艺术展, 对我国 2000 多年的汉地文化精髓进行全面的深度艺术解析。展览总面积约近 2000 个平米, 分为前后七片大的展区, 为国内外观者将带来了不同凡响的艺术沉浸式体验。七处大主题展区被分别被命名为全息投影 C HINA, 无问东西、汉画奇妙、祥满乾坤、千文万华、菱花照影、方寸无极。

这场展览以全新形式呈现了古风美学, 让传统文化风华再现, 也为我们重新认识“汉”字提供了契机, 同时“汉风美学”展中的新媒体艺术手法巧妙地将传统文化与现代科技融合, 为观众带来了独特的感官体验。

2 “汉风美学”中新媒体艺术设计手法的呈现

此次展会通过全息投影技术, 展示了汉人生活画卷, 天马雕塑, 再现丝绸之路的意象等, 将古代的壮丽景象呈现在观众面前, 观众仿佛穿越时光, 置身于汉朝盛世之中, 感受到恢弘、壮丽的视觉冲击。全息投影图像技术(也称为虚拟成像技术)是指一种通过利用激光干涉效应和衍射光学原理直接记录物体并可再现三维物体上真实环境的全息三维环境图像再现的投影技术。其基本原理是录制过程和复制过程两种技术。记录过程: 在拍摄时, 使用干涉原理记录物体的光波信息。被检摄者物质部分在激光直接照射情况下可以成为漫射式干扰

的物光束, 另有部分激光被当作参考物光束反射照到全息底片物质上, 与其他物光束进行重叠后发生干扰。这是将物质光波频率的空间振幅数据和时间相位信息转换为光束在物质空间频率上变化引起的光波强度, 从而直接记录显示在全息感光介质材料上。再现图像成像流程: 全息图系统犹如是一道结构复杂的光栅, 在相干的激光的照射情况下, 可以分别从不同的角度去观察被重建好的物质影像。全息图中的光栅每隔部分就都完整记录保存了该实物图像成像上所有各点发出的激光信息, 因此就能够准确反映出原物图像成像的全部信息, 获得更真实立体的立体视觉效果。光影与声音的运用: 展览利用多媒体技术, 如 3D 影像、16K 高清影像、3D Mapping 等, 营造出震撼人心的视听效果。观众可以在光影交织中感受汉文化的聚合之盛。

这场展览不仅仅是一次艺术展示, 更是一次对汉代文化的深度解析, 以全新的形式呈现了古风美学, 让传统文化风华再现。总之, 这场展览不仅撼动了观众的眼眸和心灵, 更将汉文化的风华再现, 让传统文化成为人人皆可感受的大众文化。

3 “汉风美学”中新媒体艺术设计与汉文化的创新融合发展的的问题

此次的展是国内第一个汉风美学多媒体艺术展, 是一个对我国 2000 多年前的汉文化历史的一种深入的剖析, 第一次的将原始汉文化艺术与当今现代文化科技元素相结合, 现如今我国在传统大众文化领域当中对原始汉代历史文化知识的普及关注度一直比较偏少, 这个展恰恰又是其一种重要补充, 汉代是为平民皇帝汉高祖和

刘邦所分别建立的时代,这个历史时代要建立起属于中华民族自身独特历史的主流价值观,随着全球化,东方文明自身文化的重新兴起,科技化思想的重新复兴等,历史价值也同样可以变得有一种潮流感,同时更具有了社会美育的历史意义。

3.1 没有合理的将文化传承与创新达到平衡

如何在传承汉文化的基础上,融入现代元素,使之既保持原汁原味,又具备创新性?这是令众多设计师烦恼的问题。例如,此次展会当中七大展厅所运用的全息投影技术给观众带来了磅礴震撼的效果,但却缺少汉代历史文化的底蕴与厚重感,一些展厅的内容展示都是将一些中国传统元素运用到新媒体艺术设计中,但是这些内容在新媒体艺术设计中却并不是最主要的部分,只是为了“融合”而“融合”。这些内容并没有发挥出其应有的作用,无法提升汉代历史文化的影响力。

3.2 教育与普及的传播不足

此次展会是否让更多人了解和欣赏这种创新融合的艺术形式,并推动传统文化的传播?此次展会的主要理念是将那些跨越两千多年历史长河的汉代文化之美展示给大众,娓娓道来那段烽火硝烟、那片歌舞升平、那场风花雪月以及提取了汉画像石、汉代漆器、瓦当、汉隶等多个汉文化元素,让观众在光影变幻间,仿佛穿越到 2200 多年前的汉朝,体验一把汉代人的生活。但这场展会的教育意义没有那么突出,教育的理念被展厅分化之后变得繁杂琐碎,传播途径比较单一,宣传途径当中的线上宣传工作不足从而导致认知度与认可度较低,虽然是中国首个汉代文化与新媒体艺术设计相结合的展会但其影响力并不能够大面积的普及与教育大众了解汉代的文化。

4 “汉风美学”中新媒体艺术设计与汉文化的创新融合发展的路径

4.1 合理的融入文化传承与创新达到平衡

互动体验设计,设计互动环节,如设置体验区让观众亲手尝试汉代的传统工艺,或者通过互动屏幕让观众参与汉代故事的选择性发展。例如 Refik Anadol 的作品集中,他运用实时音乐与视觉特效打造公共艺术雕塑,呈现沉浸式的感官体验。交互式展厅 AIoT Future LAB 的展厅布局如同一个巨大的“蛋形太空飞船”,在展厅中设置了多个体验单元,每个单元都有专属的名字,如银河共和国、玻色场、潘多拉星球等,提供了一种星际穿越的沉浸感体验。

时代美术馆双展“向光而行”展览以光为主题,探索光与自然、力量、科技,以及人类未来之间的多重关系。展览中,艺术家徐戈的参展作品《声花》采用互动的形式,观众将自己的声音传入作品,每一朵花都能把输入的声音进行转译,成为另外一种身份的发声,并释放出光。教育与讲解,提供丰富的教育资源和专业讲解,帮助观众理解汉文化的深层意义和展品背后的故事。汉代的精神思想与文化内涵众多,例如汉代是儒家思想得到国家正式认可的时期。董仲舒提出的新儒学,强调“天人感应”和“君权神授”,为加强中央集权和维护封建秩序提供了理论支持。法家思想的影响,虽然儒家思想成为官方意识形态,但法家思想仍对汉代法律制度和行政管理有着深远的影响。道家思想的实践,汉初采纳了道家的“无为而治”思想,以恢复战争后的社会经济。阴阳五行的思想与儒家、法家思想相结合,影响了汉代的政治、文化和科技发展。民本思想,汉代的“天人合一”思想强调以人为本,体现了“人为天下贵”的时代精神。尚武精神,汉代社会崇尚武力和武德,这与其广阔的疆域扩张和军事征伐有关。

这些思想不仅塑造了汉代的文化和社会风貌,也对后世产生了深远的影响,汉代思想的多样性和包容性,希望将这些汉代的精神文化瑰宝合理的通过新媒体艺术设计与优秀的传统大家合作共同演绎出来,呈现在社会的视野当中。

通过这些措施,可以在保持文化传承的同时引入创新元素,使“汉风美学”展既有教育意义又具娱乐性,为不同年龄和背景的观众提供丰富的体验。这样的平衡有助于提升展览的吸引力和影响力,同时也能促进传统文化的传播和现代化发展。

4.2 多元化推广与创新式教育

此次展会运用的虚拟现实技术手法较为单一,宣传手段与推广较为不如可以从以下几点入手:

多渠道宣传,通过社交媒体、在线广告、公关活动等多种渠道进行宣传,提高展会的可见度和关注度。通过微博、微信、抖音等社交媒体平台的使用率相当高,可以在这些平台上开设专门的展会介绍和汉文化历史账号,通过发布精美的图片、视频、文章等将汉文化元素呈现出来,吸引更多人的关注。其次,可建立一个数字文化展览馆,展示展品或艺术品的档案和音频、视频资料,展现传统文化的历史与发展过程,让更多人能够在网上参观和了解传统文化,增加对传统文化的感知和认识。例如在 2008 年,紫禁城博物院公司与美国 IBM 公司合作成功打造出了虚拟世界《超越时空的紫禁城》,

这又是中国公司第一个能在全球互联网服务器上实时展示世界各地重要的历史文化经典内容的虚拟世界。”超越时空的紫禁城博物院”利用虚拟现实技术创作宫殿建筑、器物和人物,并设计了6条旅游线路,让游客从不同角度欣赏和了解这座当今全球上规模较大、保护最完善的宫廷,增进对京城故宫博物院的了解,使游客实地感受紫禁城博物院建筑的神秘历史文化魅力。2017年,北京市故宫紫禁城博物院项目启动上线了”朱迪建紫禁城博物院”的VR4D沉浸体验式体验紫禁城馆项目。佩戴着VR虚拟现实头盔游玩的普通游客还可以亲身跟随着明朝末代皇帝明太祖朱迪亲身领略了紫禁城恢宏瑰丽的皇家建筑群,体验了紫禁城三百年的皇家建筑历史。最后在网上进行直播,让更多人感受汉文化的魅力与精髓,寓教于乐,让汉文化得到有效推广。将汉文化元素与短视频结合起来,创作一些寓教于乐的短视频,如《故事里的中国》等,吸引年轻人的观看和分享,让他们在轻松愉快的氛围中了解更多汉文化知识。

教育结合,运用多种虚拟现实技术手法,可以使中国传统绘画作品鲜活立体地呈现在观众面前。借助虚拟现实技术让中国传统绘画作品”活起来”,在这立体且生动的文化体验中,既开阔了大众拓展艺术的欣赏力和想象力,又有助于大众深入了解传统绘画作品的非凡魅力,让参观者不仅观赏艺术,还能学习和体验艺术的魅力以及历史的文化思想。例如,《汉宫春晓图VR演绎》则是中国中首部超越传统长卷绘画形式的交互式VR重构作品。该件作品系以我国明代杰出艺术家董其昌仇英时期的巨幅重彩仕女画作《汉宫春晓图》作品为技艺基础,借助高科技虚拟现实成像技术,重现出作品内容中真实的东汉宫廷情景,并可对该作品内容中出现的各种动静角色情景通过三维动态实景演绎,生动又形象直观地模拟呈现我国汉代的宫廷仕女生活的具体生活动态情景。再比如,画家故宫博物院上线后的艺术家”韩熙载夜宴图”手机应用App,以艺术家南唐及画师顾闳中的艺术作品《韩熙载夜宴图》为设计基础,充分运用虚拟现实科技,使手机用户跟根据画师指尖上的浏览,仿佛在与画师一起同步进入名画”韩府”画面,全方位多角度感受到绘画过程中发生的几乎每个微小细节,领略到其中艺术作品的无限魅力。在这里,绘画历史与当今现实世界的时空界限突然模糊了起来,观者似乎已开始真假难辨,沉浸在画卷中创设出新的艺术氛围当中。

虚拟现实绘画科技及其在我国传统艺术绘画实践中的创新应用虚拟现实绘图技术可以真正使一幅我国传统美术绘画的作品生动鲜活而立体准确地一一

呈现在海内外观众的面前。借助虚拟现实科技让中国变成传统的绘画艺术作品”活起来”,在虚拟现实这一鲜活独特的艺术文化互动体验形式中,既有助于青少年大众有效拓展个人艺术欣赏力和创意想象力,又可有助于成年大众更进一步深入和了解我国传统的绘画技法作品背后的文化非凡和魅力。由此,古代历史画卷重现与艺术现代的诠释得以相互交融印证、浑然融成一体,令参与体验者都纷纷啧啧称奇。

5 总结

“汉风美学”展是一个将古代文化与现代科技相结合的创新尝试。它不仅传递了汉文化的核心价值和美学精神,而且通过新媒体艺术形式,如光影、声音和数字技术,为观众提供了一个沉浸式的体验。这种体验使得古代符号和意象能够在现代观众心中产生新的解释和联想,从而实现文化的传播和教育的目的。在“汉风美学”展中,汉代的文化元素——如汉画像石、漆器、瓦当、汉隶书等——被提取并以现代艺术的形式呈现,这些传统符号被赋予了新的生命,变成了传递古代汉文化的媒介。通过这种方式,展览不仅展示了汉文化的美学特点,也促进了观众对这些符号背后深层文化意义的理解和欣赏。总的来说,“汉风美学”展是一个跨时代的文化传播项目,它利用符号学和传播学的原理,通过现代科技手段,使得古代汉文化在当代社会中得以传播和重现。这不仅增强了公众对汉文化的认识,也为传统文化的创新传承提供了新的路径。

参考文献

- [1] 新媒体时代虚拟现实技术在传统艺术文化传播中的应用及价值 迟媛媛 四川农业大学, 四川雅安 625014
- [2] 新媒体艺术设计与中国传统文化的融合发展现状及路径 董法霞
- [3] 故宫VR体验馆[EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/%E6%95%85%E5%AE%ABVR%E4%BD%93%E9%AA%8C%E9%A6%86/22254793?fr=aladdin>.
- [4] 丁海祥, 金晟. 中国传统艺术题材的VR电视作品创作初探——以《汉宫春晓图VR演绎》为例[J]. 中国广播电视学刊, 2017, (11): 120-123.

作者简介: 于金航(2000-6), 男, 汉族, 辽宁省大连市, 研究生在读, 研究方向: 设计研究与策划, 鲁迅美术学院, 辽宁省大连市, 116600。