

数字媒体艺术在传统文化传承中的运用研究探析

周永龙

云南交通职业技术学院, 云南昆明 650500

摘要 : 近年来随着我国国力增强, 文化自信成为社会热门话题, 而文化自信的基础是持续的文化传承。我国拥有悠久的历史, 但在历史长河中许多文化消失断代, 未能传承至现代。为了避免更多文化消失断代, 文化传承保护已经被国家所重视, 并应用多种措施、技术、管理条例实施保护。数字媒体艺术为基于数字影像技术的新学科, 涉及影视制作、数字短片制作、创意设计多个维度。在文化传承保护的过程中, 数字媒体艺术可通过制作影视短片等方式对传统技艺、传统音乐、知识、仪式、风俗等文化传承实施保护, 是一种保障文化传承的新手段。相较于政策保护、地方支持等措施, 数字媒体艺术的形式更为多样, 能够赋予传统文化新的生命力, 吸引更多人参与到文化的传播、继承之中。本文现对数字媒体艺术在文化传承中的应用展开研究, 旨在促进文化长久地传承。

关键词 : 数字媒体艺术; 文化保护; 文化传承; 传统文化

中图分类号 : G05

文献标识码 : A

文章编码 : 2023010167

The Application Of Digital Media Art In The Inheritance Of Traditional Culture

Zhou Yonglong

Yunnan Communications Vocational and Technical College, Kunming, Yunnan 650500

Abstract : In recent years, with the enhancement of China's national strength, cultural self-confidence has become a hot topic in society, and the basis of cultural self-confidence is the continuous cultural inheritance. Our country has a long history of culture, but in the long history of many cultures lost generations, can not be passed on to the modern. In order to avoid the disappearance of more cultures, the protection of cultural inheritance has been attached importance by the state, and a variety of measures, technologies and management regulations have been applied to implement protection. Digital media art is a new subject based on digital image technology, involving film and television production, digital short film production, creative design and many dimensions. In the process of cultural inheritance and protection, digital media art can protect the cultural inheritance of traditional skills, traditional music, knowledge, rituals, customs, etc. by making short films and other means, which is a new means to guarantee cultural inheritance. Compared with measures such as policy protection and local support, digital media art has more diverse forms, which can give new vitality to traditional culture and attract more people to participate in the transmission and inheritance of culture. This paper studies the application of digital media art in cultural inheritance, aiming at promoting the long-term inheritance of culture.

Key words : digital media art; cultural protection; cultural inheritance; traditional culture

一、传统文化传承面临的困境

文化的形式丰富多样, 包括传统技艺、传统音乐、知识、仪式、风俗等多种表现形式, 其中有许多文化到如今已经难以传承, 面临着失传的困境。尤其是非物质文化遗产, 由于没有具体的文化载体, 因而文化传承的难度极大^[1]。文化传承的形式多样, 既往主要以传人的形式得以延续和传承, 但如今随着物质文化形式的发展, 许多文化缺乏足够的传人, 失传的风险极高。为了保护这些文化, 文化部门、文化圈应用多种形式的方式加以保护和推广, 但依然有许多文化面临着失传的风险。数字媒体艺术是一种结合数字技术、媒体传播、艺术设计的跨学科艺术设计表达形

式。作为一种新技术或新学科, 十分吻合文化传承的需求, 当前无论文化圈、文化学术界已经关注到数字媒体艺术在文化传承保护方面的价值, 并且已经开始应用数字媒体艺术相关技术对部分文化加以保护和传承。近年来随着文化推广需求的提升, 数字媒体艺术在文化传承中发挥的价值越来越大。本文现就数字媒体艺术在文化传承方面的作用、应用形式、应用策略展开探讨。

二、数字媒体艺术对传统文化传承的重要意义

数字媒体艺术为文化提供了新的载体, 可通过影像、声音、文字等多种形式记录文化, 表现文化特征。

（一）增强传统文化的互动体验

文化的形式丰富多样，前文提到“传统技艺、传统音乐、知识、仪式、风俗”等均属于文化的范畴，然而这些文化可能由于缺乏互动性，导致难以被观众、群众所认知、了解^[4]。数字媒体艺术则可通过数字、影像与艺术设计相结合的方式，使观众、群众深入到文化中，激发对文化的兴趣，促使观众、群众积极参与文化传承。

如央视大型纪录片《舌尖上的美味》一经推出就引起社会关于美食的热议，将食物通过味道传播的形式转化为视觉、听觉体验，让更多人了解到各地不同的美食文化，吸引大量游客前往当地享受美食。《舌尖上的美味》利用数字摄影机拍摄食物制作的画面，并辅以动人的文案，结合新媒体的表现形式，使食物的制作成为一道靓丽的风景线。

（二）拓展传统文化的传承形式

文化形式多样，其保存形式也多样，但许多文化尤其是技艺方面的文化需要多年的学习才能掌握，其保存形式依赖学徒、传人^[5]。这就导致该文化在传承方面十分苛刻，失传的风险极高。而利用数字媒体艺术相关技术可以创建影像数字档案，将文化通过影像、声音、文字等多种方式进行保存，降低失传的风险。即使失去传承人，后人也可以通过学习相关记录，再现该文化。

（三）提升文化传播影响力

传统文化的传播受限于影响力，往往局限于某地。我国各地都有关于刺绣的技艺，如苏绣、蜀绣、湘绣等，但这些刺绣技术受限于传播影响力往往仅在当地传承。而数字媒体艺术则可以通过数字记录方式，拓展这些刺绣技艺的传播影响力，使其在全国乃至全球进行文化传播，实现文化的广泛传播。

（四）强化文化传承人的培养

传统文化的传承十分依赖师徒的传统传承方式，而随着数字媒体艺术的应用，极大地拓展了文化传承方式。喜欢相关文化的群众可以通过数字技术学习相关技艺，并借助互联网在线交流，更好地传承和发展相关文化、技艺。

总体而言，数字媒体艺术为文化传承提供了新的方式和渠道，并且有利于文化传播和弘扬。传统文化尤其是非物质文化遗产借助数字媒体艺术可更好的传承、保存、传播，甚至形成新的文化形式。

三、数字媒体艺术实现传统文化传承的具体形式

优秀的传统文化是对我国历史的记载，其文化表现形式借助视觉、听觉、触觉得以展现，并融入我们的生活之中^[6]。然而随着现代社会的发展，传统文化的传承面临着许多挑战，需要借助新型媒介展现文化的表现形式和内涵。

（一）数字影像技术

数字媒体艺术最直接的表现方式拍摄一段影像作品，通过数字摄影短片记录文化、传播文化。如李子柒拍摄的回老家后的日常生活传播传统文化，通过分享传统耕作、传统食物制作发扬了日出而作、日落而息的田园生活，并通过长期的记录，演化“四季交替、适时而食”的饮食文化。李子柒的数字短片在国内平台、国外平台均取得了巨大的成功，尤其是在国外视频平台的传

播，使国外观众对我国传统文化产生兴趣，并吸引他们更进一步了解我国的各种传统文化。

数字摄影短片是数字媒体艺术的重要表现形式，也是记录文化的重要载体。不仅仅是李子柒的田园生活，还有更多的文化可以通过摄影短片记录。摄影短片记录文化的优势在于随时随地，没有门槛。可以使用手机、相机或其他摄影器材完成文化的记录，再通过后期剪辑、制作，即可完成文化的记录。加之当前各种视频、短视频平台丰富，从记录拍摄到后期制作，再到社交平台分享已经形成一套成熟的流程。

（二）数字短片技术

数字短片技术运用创新的技术手段和创意的表现形式来吸引观众的眼球的短片，如原神作为一款多平台游戏，为了宣传新版本，利用数字短片技术制作“神女劈观”的短片，将数字影像与传统京剧《神女劈观》相结合，短片中云堇身着彩色旌旗（京剧中旦角儿的装扮），形成一股浓烈而又创新的京剧氛围，尤其是当云堇唱到本该结束的地方，说出“我今天又加了一句，唱给大家听”的时候，更是将短片推向新的高潮。该数字短片一经推出就受到社会热议，不仅在游戏行业引起热烈讨论，还引起京剧圈、国外玩家圈的热议。游戏厂商既达到了宣传游戏的目的，更使国外的玩家们了解到京剧这一艺术形式，达到宣传传统京剧文化的目的。

数字短片技术相较数字摄影的门槛更高，但可以更为灵活地展现传统文化。尤其是展现现实中已经断代消失的文化时，可充分发挥作者的想象力，展现已经失传的文化传承。

（三）虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术

数字媒体艺术一直处于发展之中，而近年来VR、AR技术已经逐步趋向于成熟，并且在文化传承保护方面发挥重要作用。VR技术十分适合云游览，尤其通过VR技术参观博物馆、展览已经成为现实。如为了不方便前往三星堆博物馆的观众了解三星堆文化，北京新展推出展览《三星堆VR沉浸探索展》，利用VR技术展览三星堆的文物、文化。通过VR技术使观众穿越到久远的先秦时期，了解三星堆废墟中掩埋的故事。

VR技术最大的特点是沉浸感，观众可置身于VR技术构建的虚拟场景之中，“切身实地”地感受制作者制作的场景。由于真实感强烈，因此十分适合宣传各种文化。依据文化传播的需要，可以制作表演现场场景、工艺现场场景、历史场景等场景使观众细致地感知、体验传统文化，加深对文化的了解。此外，使用特殊的摄影器材，VR技术也可以直接记录传统工艺、舞蹈、戏曲等演出，然而利用VR技术为游客提供VR场景方便随时随地观看。

（四）数字互动系统

数字互动系统由数字技术构建，在文化传承方面具有天然优势。如文化传承人可以一边直播展示传统文化、传统技艺，同时利用数字互动系统与观众进行交流，加强了传承人与观众的交流，极大提升文化传承的效率。同时数字互动系统，也是一个教育平台，学习者能够在线与文化传承人进行交流、反馈，极大提升文化传承的范围。

当前各种直播平台可以充当数字互动系统，降低数字互动系统的使用门槛。并且直播平台是一个可以产生效益的平台，如该

文化具有经济价值，可通过直播平台直接进行销售，使文化传承人获取到经济利益，并推广文化。

四、数字媒体艺术在传统文化传承中的具体策略

（一）遵循保护优先

许多传统文化已经面临失传、断代的问题，因此将数字媒体艺术应用于传统文化传承中需要遵循保护优先的原则。使用数字媒体艺术创建包括视频、照片、文字、音频等在内的素材，使文化通过数字媒体艺术得到保护。创建文化素材后，为进一步发挥素材的价值，还需要对素材进行后期处理，加工成数字摄影短片、数字短片等表现形式。

同时为了长期保存相关文化，还需要创建元数据记录，详细记录每个素材的信息，对应制作元数据，包括作者、日期、地点、内容摘要等，方便长期保存和后期调取。为了确保保存的持续性，采用多模式数据保护方式，使用硬盘、云盘进行多备份，以确保数据长期保存的安全。

（二）丰富文化传播形式

数字媒体艺术不仅可应用于文化的保护，也可以应用于文化的传播之中。利用数字媒体艺术可以丰富文化表现形式，促进文化传播与传承。如传统技艺、音乐、舞蹈等，将其通过数字媒体艺术加工可以展现更为壮丽的表达形式，极大提升相关文化的表现力与吸引力，确保表现形式满足现代观众的兴趣^[1]。

其次，为方便文化的传播还可以引入VR技术、互动系统等，通过人机交互使观众更好的深入到文化场景之中，使观众可与相关文化实现互动，了解文化背后的故事。传统文化的表现形式较为单一，而利用数字媒体艺术的多种艺术表达形式，可丰富文化表现形式。

如河南卫视于2023年推出“唐宫夜宴”的节目，结合唐代传统文化、当代数字媒体技术，使唐朝故事生动地表现在电视观众面前。不同于传统节目，唐宫夜宴改编自《唐俑》，以夜宴的乐师们作为主角，生动地展示了唐代宫廷乐师为了夜宴表演，从准备到整理妆容等一系列过程。随着表演的进行，观众可了解到唐朝夜宴文化的大气磅礴，并且在节目中穿插了妇好鸮尊、莲鹤方壶、贾湖骨笛等国宝，又为节目增加了历史的厚重感。

数字媒体艺术充分利用新媒体的各种技术展现文化之美，使观众通过视频、音频、图像、文字等文化进行了解，极大丰富了观众的感官体验，也达到了传播文化的目的。此外一些文化演出还配合角色扮演、手工操作等趣味活动，更进一步增强观众参与文化的乐趣。

（三）塑造文化自信

数字媒体艺术形式的出现，也为传统文化的赋予了新的生命力。尤其是全民进入互联网时代后，群众可以通过视频平台、公众号等多种途径来了解中华优秀传统文化，突破传统媒介下中华优秀传统文化传播效率低、范围小、形式单一等局限。如当前传统乐器、传统戏曲、传统工艺等在抖音或哔哩哔哩平台已经有了庞大的拥趸，相较数字时代前观众增多，爱好者增多，传统文化展现出更为旺盛的生命力。

因此，当前还需充分利用数字媒体艺术的各种表现形式，融

合传统文化创建更为丰富的文化形式，使传统文化与文化自信一同增强我国的文化影响力。

（四）创建文化遗产教育工具

数字媒体艺术也可以作为文化遗产的教育工具，使年轻一代参与相关文化的学习，尤其是一些非物质文化遗产。如央视推出大型节目《国家宝藏》节目，该节目由多家博物馆联合合作，对文物背后的中华文化进行深入的挖掘。每家博物馆选出一件文物参与节目，由明星担任“国宝守护人”讲述文物背后的文化，拉近了现代与历史文物的距离。该节目充分应用数字媒体艺术的各种形式制作节目演出，使观众深入了解文化背后的文化，是一种文化传承的新型教育工具。许多学校为了学生了解相关历史文化，为学生播放《国家宝藏》节目，使文化得到传播和继承。

其次，基于数字媒体艺术还可制作手机APP，将多种文化如音乐、舞蹈、戏曲等进行收集整理，方便学习者通过APP学习到相关文化。在当前数字媒体艺术快速发展的过程中，文化传承不应拘泥于具体形式，而应该努力挖掘传统文化的现代表现形式，使文化得以长久地传承。

（五）对传统文化再创造

数字媒体艺术有多种表现形式，而在也对传统文化早创造提供了充分支持。许多传统问侯由于存在表现形式单一的缺点，导致一度面临失传的风险。如传统表演形式皮影戏，其节目《大闹天空》、《木兰从军》、《水漫金山》虽然足够经典，但已经难以适应新时代观众的审美。由于缺乏观众，相关传承人的收入难以继。而数字媒体艺术的出现，可丰富节目形式，融合时下流行的小说、漫画内容，可增强皮影戏的吸引力和趣味性。

因此，需要基于数字媒体艺术的多种表现形式，对传统文化进行再创造，丰富传统文化的表现形式，增强传统文化的吸引力，使传统文化适应时下流行文化。

五、总结

本文对数字媒体艺术在文化传承中的价值、具体形式、应用策略进行了较为全面的讨论。就作用而言，数字媒体艺术可为文化传承提供新的方式，不仅能够加强传统文化的保护，并且有助于文化传播和推广。此外，数字媒体艺术还丰富了文化的表现形式，为传统文化赋能，使其展现出新的生命力。我们应该充分利用数字媒体艺术相关技术，为文化传承提供新的方向和方式。

参考文献：

- [1] 潘志庚, 袁庆曙, 陈胜男, 等. 文化遗产数字化展示与互动技术研究及进展[J]. 浙江大学学报(理学版). 2020, (3).
- [2] 耿国华, 冯龙, 李康, 等. 秦陵文物数字化及虚拟复原研究综述[J]. 西北大学学报(自然科学版). 2021, (5).
- [3] 李燕茹. 非物质文化遗产“醒狮”数字化设计课程的开发研究[J]. 工业设计. 2022, (4).
- [4] 张逸, 史超然, 李丽娜, 等. 地方民间手工艺融入数字媒体艺术专业课程的教学模式探析——以蔚县剪纸工艺为例[J]. 河北北方学院学报(社会科学版). 2022, 38(2): 83-85.
- [5] 符菱雁, 魏东. 非遗传承与数字媒体艺术的有效融合[J]. 四川戏剧. 2021, (10).