

新媒体时代动画艺术创作：变革、挑战与创新之路

陈玲玲

云南外事外语职业学院，云南 昆明 650000

DOI: 10.61369/SSSD.2025020036

摘要： 在新媒体时代，动画艺术创作正经历着前所未有的变革与挑战。本文分析了新媒体时代下动画艺术创作的革新表现，以及新媒体时代下动画艺术创作所面临的挑战，提出了相应的解决策略，并通过对新媒体时代动画艺术的现状进行梳理和未来展望，旨在为动画创作者提供新的思路，助力他们在变革中抓住机遇，实现艺术与商业的平衡，推动动画产业的可持续发展。

关键词： 新媒体；动画艺术；创作模式；技术革新；文化传播；创新路径

Animation Art Creation in the New Media Era: The Path of Transformation, Challenge and Innovation

Chen Lingling

Yunnan College of Foreign Affairs & Foreign Languages, Kunming, Yunnan 650000

Abstract : In the era of new media, the creation of animation art is undergoing unprecedented changes and challenges. This paper analyzes the innovative manifestations of animation art creation in the new media era, as well as the challenges faced by animation art creation in the new media era, proposes corresponding solutions, and through sorting out the current situation and future outlook of animation art in the new media era, aims to provide new ideas for animation creators, help them seize opportunities in the changes, and achieve a balance between art and business. Promote the sustainable development of the animation industry.

Keywords : new media; animation art; creation mode; technological innovation; cultural dissemination; innovation path

引言

新媒体时代的到来，对各个领域都产生了深远的影响，动画艺术创作也不例外，使其在创作理念、表现形式、传播方式等方面都发生了显著的革新^[1]。因此研究新媒体时代动画艺术创作的革新具有重要意义。深入探究动画创作在新媒体环境下的变革，有助于丰富和完善动画艺术理论体系。而了解新媒体时代动画创作的新趋势和新方法，有助于创作者更好地适应市场需求，创作出更具吸引力和影响力的作品。对于动画产业来说，把握新媒体时代的机遇，推动动画创作的革新，能够促进动画产业的升级和发展，提高动画作品的质量和市场竞争力^[2]。

一、新媒体时代动画艺术创作的革新表现

(一) 创作技术革新

1. 数字技术的深度融合

数字技术在新媒体时代动画艺术创作中占据着核心地位，其深度融合极大地推动了动画创作的发展^[3]。以皮克斯动画工作室的作品《玩具总动员》胡迪警长为例，其角色建模师通过数字软件，对胡迪的面部表情、身体比例等细节进行了精细的塑造。在面部表情建模上，运用了先进的表情捕捉技术和数字雕刻工具，

观众能够从他的眼神和嘴角的细微变化中感受到角色的情感变化。在身体比例方面，建模师参考了真实牛仔玩偶的比例，并进行了艺术化的处理，使胡迪的身材既符合玩具的特点，又具有独特的艺术美感^[4]。

2. 新兴技术的应用拓展

VR 技术为动画创作带来了沉浸式的动画体验。以往观众观看动画，大多是通过二维屏幕，与动画内容之间存在一定的距离感。而 VR 动画打破了这种限制，观众通过佩戴 VR 设备，能够身临其境地进入动画世界，成为动画故事的一部分^[5]。AI 技术在

动画创作中的应用也日益广泛，为动画创作提供了新的思路和方法。在角色设计方面，AI 可以根据创作者设定的风格、主题等参数，快速生成多个角色设计方案。创作者可以从中选择自己喜欢的方案，并进行进一步的修改和完善，大大提高了角色设计的效率。AI 还可以辅助动画师进行动画制作，如自动生成动画关键帧、优化动画动作等。通过对大量动画数据的学习和分析，AI 能够掌握动画制作的规律和技巧，从而为动画师提供更加智能的帮助^[6]。

（二）叙事方式革新

1. 非线性叙事的兴起

在新时代，动画艺术创作的叙事方式发生了显著的革新，非线性叙事逐渐兴起并受到广泛关注。非线性叙事打破了传统线性叙事按照时间顺序依次展开故事的模式，通过回忆、闪回、多线叙事等手法，将故事的时间和空间进行重新组合和排列，为动画故事的表达增添了丰富的层次和深度，同时也满足了观众日益多元化的审美需求^[7]。

2. 互动叙事的发展

在传统动画中，叙事结构通常是线性的或非线性但预先设定好的，观众只能按照创作者设定的路径来观看故事。而互动叙事打破了传统动画中观众被动接受故事的模式，赋予观众更多的参与权和选择权，使观众能够直接影响故事的发展和结局，从而极大地增强了观众的沉浸感和参与感。这种开放性的叙事结构，使得故事具有了更高的重玩性和探索性，观众可以通过多次体验，探索不同的故事路径和结局，发现更多的故事细节和隐藏情节。

（三）表现形式革新

1. 多元化的艺术风格融合

在新时代，动画艺术创作在表现形式上呈现出多元化艺术风格融合的显著特征，这种融合为动画作品带来了全新的视觉体验和艺术魅力^[8]。《至爱梵高·星空之谜》便是这一趋势下的杰出代表，它将油画艺术与动画完美结合，创造出独一无二的视觉风格，在动画史上留下了浓墨重彩的一笔。它打破了传统动画的表现形式，将静态的油画艺术转化为动态的视觉叙事，使观众能够更加深入地理解和感受梵高的艺术世界。

2. 跨媒体表现形式的探索

在新时代，动画艺术创作的表现形式呈现出多样化的趋势，跨媒体表现形式的探索成为动画发展的重要方向^[9]。《爱，死亡和机器人》便是这一领域的典型代表，它在流媒体平台上的呈现充分展示了动画跨媒体的特点，为动画艺术创作带来了新的思路和发展空间。这部动画短片集通过流媒体平台 Netflix 播出，充分利用了新媒体的优势，打破了传统动画在播放渠道上的限制，让全球观众都能够方便快捷地观看^[10]。

二、新媒体时代动画艺术创作面临的挑战与应对策略

（一）面临的挑战

1. 技术依赖与艺术创作的失衡

过度依赖技术容易导致动画艺术性的缺失。一些动画创作者

过于追求技术的新奇和炫酷，将大量的时间和精力投入到技术的运用上，而忽视了动画作为一种艺术形式所应具备的核心要素，如故事的深度、角色的塑造、情感的表达等。观众在观看这类动画时，虽然会被绚丽的视觉效果所吸引，但在短暂的视觉冲击过后，却难以留下深刻的印象，无法产生情感上的共鸣^[11]。

技术进步也带来了版权保护的难题。在新时代环境下，动画作品的传播变得更加便捷和迅速，但同时也使得侵权行为更加容易发生。数字技术使得动画作品的复制和传播成本几乎为零，由于网络的虚拟性和跨地域性，版权保护的难度大大增加。

2. 内容同质化与创新不足

在当前的动画市场中，内容同质化现象较为严重，创新不足成为制约动画艺术发展的一大瓶颈^[12]。从题材上看，动画市场中热门题材扎堆的现象较为普遍。造成内容同质化与创新不足的原因是多方面的。创新人才的缺乏是一个重要因素。许多动画创作者在创作过程中受到传统思维的束缚，难以突破常规，创作出新颖独特的作品。商业利益的驱使也使得一些动画制作公司过于追求短期利益，不愿意在创新上投入过多的时间和资金，忽视了内容的创新和质量的提升，导致作品同质化严重。

3. 受众需求变化与创作的矛盾

随着社会的多元化发展，受众对动画题材的需求也更加广泛，除了传统的动画题材外，对现实题材、历史题材、文化题材等也有了更多的关注。而动画创作者往往难以满足如此多样化的需求，导致作品的受众面较窄，无法获得广泛的认可。

新媒体的发展使得受众的观影习惯和信息获取方式发生了改变。他们更倾向于通过网络平台、移动设备等新媒体渠道观看动画，并且希望能够随时随地、自主选择观看内容。新媒体平台上的动画作品数量众多，竞争激烈，如何在众多的动画作品中吸引受众的注意力，也是动画创作者面临的一个难题。

（二）应对策略

1. 强化艺术内涵，平衡技术与艺术

动画创作者应回归艺术本质，将艺术内涵作为创作的核心。创作者在创作过程中，应深入挖掘故事的主题和情感，塑造丰满的角色形象，构建引人入胜的剧情。创作者还应不断提升自身的艺术素养，广泛涉猎不同的艺术形式，如绘画、雕塑、音乐、文学等，从中汲取灵感，丰富自己的艺术表达。在运用新媒体技术时，创作者应将技术作为表达艺术的手段，而非目的。技术的应用应服务于艺术创作，为展现艺术内涵提供支持^[13]。

2. 鼓励创新，推动内容多元化发展

政府和行业组织可以发挥重要作用，通过制定相关政策和措施，鼓励动画创作者进行创新。设立动画创新奖项，对在题材、叙事、表现形式等方面有创新突破的动画作品给予奖励，提高创作者的创新积极性。还可以举办动画创新大赛，为创作者提供展示创新成果的平台，促进创新经验的交流和分享。

动画创作者应积极挖掘多元题材，摆脱传统题材的束缚，可以将一些鲜为人知的历史故事、民间传说进行动画改编，让更多的人了解和传承传统文化^[14]。也可以关注当下社会热点问题，通过动画的形式进行探讨和表达，引发观众的思考。

3. 精准把握受众需求, 优化创作策略

大数据分析是精准把握受众需求的重要工具。通过收集和分析观众在动画作品观看过程中的行为数据, 如观看时长、观看频率、暂停、回放等, 以及观众在社交媒体上对动画作品的评论、点赞、分享等数据, 能够深入了解观众的兴趣偏好、审美倾向和情感需求。

加强与受众的互动也是了解受众需求的重要途径。创作者可以通过社交媒体、在线论坛等平台, 与观众进行直接的交流和互动, 倾听观众的意见和建议。在动画作品的创作过程中, 可以发布一些概念设计、剧情大纲等内容, 征求观众的反馈, 根据观众的意见进行调整和优化。在动画作品播出后, 及时收集观众的评价和反馈, 了解观众对作品的满意度和改进建议, 为后续的创作提供参考^[15]。

在技术、叙事、表现形式等方面的显著变化, 并通过分析新媒体时代动画艺术创作面临的诸多挑战, 提出相应的策略。随着科技的飞速发展, 动画创作技术将持续革新, VR、AR、AI 等技术将更加成熟并广泛应用。叙事方式将继续向多元化、个性化方向发展。动画作品将更加注重情感共鸣和思想深度, 通过独特的叙事方式, 传达深刻的人生哲理和社会价值观, 引发观众的思考和讨论。在表现形式上, 动画将融合更多的艺术形式和文化元素, 形成更加独特、多元的艺术风格。动画与音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式的跨界融合将成为常态, 创造出更加丰富、立体的视听体验。不同国家和民族的文化元素也将在动画中得到更广泛的融合, 展现出世界文化的多样性和魅力。

三、结束语

本文深入剖析了新媒体时代动画艺术创作的革新, 揭示了其

参考文献

- [1] 罗庆. 新媒体时代动画艺术创作与审美的嬗变 [J]. 东西南北: 教育, 2020(3):1.
- [2] 梁冰钰. 新媒体时代动画艺术创作与审美需求分析 [J]. 艺术品鉴, 2019(4X):2.
- [3] 杨莹莹. 浅析新媒体时代下三维动画创作的应用 [J]. 品牌研究, 2020(35):23-23.
- [4] 杜留亚, 唐飞. 浅析新媒体时代数字艺术在泛动画中的应用 [J]. 文存阅刊, 2021(7):62-63.
- [5] 吴云. 信息时代下国内外优秀动画广告创作研究 [J]. 今传媒, 2019, 27(2):3.
- [6] 房蕾. 浅谈新媒体艺术 [J]. 文化学刊, 2020(2):3.
- [7] 黄利元. 新媒体时代动画艺术创作的改革策略探析 [J]. 中国文艺家, 2019(10):1.
- [8] 宋敏. 新媒体时代环境下动画艺术创作与审美的变化 [J]. 艺术大观, 2022(28):82-84.
- [9] 杨岱. 新媒体时代下动画艺术创作研究 [J]. 环球首映, 2021, 000(007):50-51.
- [10] 孙洪波. 新媒体时代的影视动画设计与表现 [J]. 中国电化教育, 2022(9):10004.
- [11] 杜娟, 宋伟. 论动画影像在新媒体艺术中的延伸与扩展 [J]. 今古文创, 2022(14):78-80.
- [12] 胡立夫. 新媒体时代的影视动画设计与表现研究 [J]. 艺术大观, 2023(29):73-75.
- [13] 田贵铭. 新媒体背景下影视动画创作方法分析 [J]. 艺术品鉴, 2022(27):129-132.
- [14] 周敏. 新媒体环境下动画艺术的发展研究 [J]. 艺术品鉴, 2021(29):99-100.
- [15] 徐国粟. 新媒体时代下中国动画的审美范式转型研究 [D]. 湖北美术学院, 2022.