

数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展策略

罗文涛

(广西民族师范学院, 广西 崇左 532200)

摘要: 随着数字媒体技术的飞速发展, 传统艺术形式与现代技术的融合成为当代文化创新的重要方向。砖雕艺术作为中国传统工艺的重要代表之一, 具有丰富的历史价值和文化内涵。然而, 如何在数字媒体技术的推动下实现这一传统艺术的创新与传承, 仍面临诸多挑战。本文从数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展出发, 探讨了其在实际应用中遇到的困境, 包括高精度数字建模与砖雕艺术细节的融合、技术快餐文化与艺术深厚底蕴的矛盾、市场定位与受众需求的不匹配以及专业人才的短缺等问题。本研究为数字媒体技术与传统工艺艺术的融合提供了理论基础与实践指导, 旨在促进传统文化的现代化传承与创新应用, 为桂西南地区砖雕的健康发展提供基础性研究。

关键词: 数字媒体; 砖雕艺术; 创新教学

一、研究背景

砖雕艺术, 作为中国传统工艺美术的重要组成部分, 承载着丰富的历史文化和民族记忆。砖雕, 这一古老的装饰艺术形式, 以其独特的艺术魅力和精湛的工艺技巧, 在古建筑、民居、寺庙等场所中广泛应用, 成为中华文化宝库中的瑰宝。然而, 随着现代化进程的加速, 传统砖雕艺术面临着诸多挑战, 如传承困难、受众有限等。如何在新时代背景下, 保护和传承这一非物质文化遗产, 成为摆在我们面前的重要课题。

数字媒体技术的快速发展, 为传统艺术的保护与传播提供了新的可能。通过3D建模、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等尖端技术的应用, 数字媒体技术能够打破传统传播的界限, 使文化超越时空, 触及全球受众。这种跨界融合不仅丰富了艺术作品的文化内涵, 也满足了现代审美需求, 为传统文化的呈现与传播开辟了多元媒介。在非遗的传承与创新过程中, 高校数字艺术教育扮演着至关重要的角色。通过构建跨学科合作平台, 汇聚艺术、技术、文化等多领域的智慧, 共同探索非遗保护的新模式, 为传统技艺在现代科技的助力下“活”起来提供了可能。

砖雕艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分, 其保护与传承工作尤为重要。然而, 传统传承方式面临着诸多限制, 如地域限制、时间限制、受众限制等。数字媒体技术的引入, 为砖雕艺术的保护与传播提供了新的途径。例如, 作者与项目成员通过数字建模、虚拟现实等技术, 可以将砖雕作品转化为数字形态, 实现远程观赏、互动体验等功能, 拓宽了受众范围, 增强了互动性。同时, 数字媒体技术还可以为砖雕艺术的创新提供技术支持, 如通过数字雕刻技术实现砖雕作品的快速复制与个性化定制, 满足市场需求。

在此背景下, 探讨数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展与教学策略, 不仅有助于推动桂西南砖雕艺术的传承与创新发展, 也为其他非物质文化遗产的保护与传播提供了有益的借鉴。通过数字媒体技术与传统艺术的深度融合, 可以为传统文化的传承与发展注入新的活力, 让古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的光彩。

二、数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展困境

在探索数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展时, 尽管二者结合带来了诸多机遇, 但同时也面临着系列困境。这些困境主要体现在技术实现、文化传承、市场接受度以及人才培养等方面。以下将结合数字建模技术、游戏场景构建等具体应用, 详细分析这些融合发展困境。

(一) 高精度数字建模与砖雕艺术细节的融合挑战

数字建模技术是一种将真实对象和景物转换为实体的数字化模型构建方法。桂西南砖雕工艺数字化进程中, 数字建模是一个不可或缺或环节。但如何将其精细的纹理、复杂的造型和特有的人文精神与文化底蕴有机地融合在一起, 是当前极富挑战的一项课题。砖

雕工艺精湛, 具有深厚的文化底蕴, 每块砖雕都凝聚了工匠们的劳动与智慧。在进行数字建模时, 要对其进行精确的拍摄与重现, 这是一项很有挑战性的工作。目前, 尽管已有的数字建模方法可以生成比较真实的三维实体, 但是对于精细结构的砖雕雕刻, 存在着精度不够、细节缺失等问题。这既使数字媒体技术在视觉上产生了较大的差异, 同时也制约着其在传统的文化遗产与营销上的运用。

要解决这个问题, 就需要继续研究、开发更为高级的数字建模方法。比如, 通过3D激光扫描, 可以实现对砖雕的高精度扫描, 从而获得其曲面的立体位置及结构信息。在此基础上, 利用专用造型软件对其进行加工与分析, 得到高精度、精细质感的三维造型。在此基础上, 将人工智能与机器学习等方法相融合, 挖掘出砖雕作品的形态与特点, 进而构建出更为智能的砖雕造型模型。

(二) 技术快餐文化与砖雕艺术深厚底蕴之间的矛盾

随着数字媒体的飞速发展, 使得信息传播的速度和范围都得到了极大的提升。但是, 这些迅速扩散的资讯, 通常呈现为“快餐文化”, 没有足够的深度与广度。与此形成鲜明对比的是, 桂西南地区的砖雕艺术具有浓郁的历史文化内涵和当地特色。在数字媒体技术快速发展的今天, 如何保留并继承砖雕这门古老而又深刻的传统技艺, 已是摆在我们面前的课题。数字媒体的发展为砖雕的数字化交流提供了便利。但是, 在传统的建筑装饰中, 人们却忽略了其本身的文化底蕴与历史底蕴, 只将其当作一种简单的视觉要素来表现。这既影响到了砖雕的文化内涵, 又影响了人们对其的接受程度与认同。

这就要求我们在数字媒体技术的应用中, 重视对砖雕的文化继承与内涵的发掘。比如制作专题纪录片, 开设网上课程, 对砖雕的历史渊源、文化内涵及制作技术进行深度的讲解。并将虚拟与AR相融合, 给观众带来一种身临其境的观看感觉, 使观众能更直接地体会到砖雕的韵味。

(三) 产品的市场定位与受众需求不匹配

数字媒体技术与砖雕艺术相融合, 使这门古老的技艺焕发出勃勃生机。但是, 这个组合产物的市场接纳程度还存在一些问题。这是因为目前数字传媒的观众以青年为主, 而砖雕的观众年龄偏大。这些观众的不同使得组合产品难以进行市场定位。另外, 随着数字媒体技术科技的飞速发展与持续迭代, 组合商品的寿命比较短暂, 很难产生持续的市场需求。

因此, 有关行业应更多地关注数字媒体艺术与砖雕融合产品的市场定位, 将其与人们的需求相联系。首先, 对目标人群进行市场调查与分析, 掌握目标人群的需要与喜好, 以便进行更为准确的目标营销战略。其次, 要注意将产品的创新与差异化相融合, 用独到的创意与设计来引起年轻人的注意与喜欢。此外, 应借助社会化媒体、电子商务等方式, 提升品牌认知度与影响力, 提升

消费者接受度。

(四) 数字媒体技术与砖雕艺术融合的专业人才短缺

数字媒体技术与砖雕艺术的融合发展,对既具备数字媒体技术知识又了解砖雕艺术文化的复合型人才提出了要求。然而,在当前的教育体系中,这种复合型人才的培养却面临着一定的困难。一方面,数字媒体技术和砖雕艺术分属两个学科,造成了学生在学习时很难建立起跨学科的知识系统。另一方面,数字媒体技术与砖雕艺术融合的专业人才培养需要较高的教育成本和时间成本,从而导致各院校对其进行教育培养的动机与投资力度不足。

为此,需要注重跨学科的教学与训练。首先,可以在高校中开设数字媒体技术与砖雕艺术相结合的跨学科课程,为学生提供全面的知识体系和实践机会。其次,可以加强与相关企业和机构的合作,共同推动人才培养和产学研合作。同时,还可以利用在线教育平台等渠道,为更多人提供学习和交流的机会,促进人才培养和知识传播。

三、数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展与教学策略

(一) 数字建模技术的应用与砖雕艺术的数字化再现

数字建模技术作为数字媒体技术的核心,为砖雕艺术的数字化再现提供了强有力的支持。在教学领域,可以利用数字建模技术,将桂西南砖雕艺术的精髓融入教学内容,培养学生的三维空间思维能力和数字艺术创作能力。以《黑神话:悟空》游戏中的砖雕艺术场景为例,游戏开发团队通过高精度的数字建模技术,将寺庙、宫殿等建筑中的砖雕装饰进行了精细的还原。这些砖雕作品不仅具有极高的艺术价值,还承载着丰富的文化内涵。在教学过程中,我们可以将这些数字模型作为教学资源,引导学生学习砖雕艺术的制作工艺和文化背景。具体实施中,首先,可以通过虚拟现实(VR)技术,让学生身临其境地感受砖雕艺术的魅力,了解砖雕作品的历史背景和制作工艺。其次,可以结合数字建模软件,如Maya、3D Max等,让学生亲手尝试创作砖雕作品,提高他们的数字艺术创作能力。在此过程中,教师可以引导学生将桂西南地区民族传统纹样艺术元素与民俗风情文化融入其中,比如通过砖雕等艺术形式表现崇左花山岩画、龙州天琴歌舞、左江花山壮拳、江州麒麟舞、金龙花凤舞等丰富内容文化元素,进一步推动地方非遗文化的传承与发展。此外,还可以组织学生进行“桂西南民族非遗文化传承与创新”的数字建模比赛,激发他们的创作热情 and 创新能力。

(二) 游戏场景构建中的砖雕艺术元素融合与教学应用

游戏场景构建是数字媒体技术的又一重要应用领域。在砖雕艺术与数字媒体技术的融合发展中,我们可以将砖雕艺术元素融入游戏场景构建中,实现二者的融合与创新。同时,这些游戏场景也可以作为教学资源,用于培养学生的审美能力和历史文化素养。比如,在《黑神话:悟空》游戏中,其中的寺庙、宫殿等建筑场景大量运用了砖雕艺术元素,如佛像、龙纹、花卉等。这些元素不仅丰富了游戏场景的文化内涵,还为玩家提供了沉浸式的游戏体验。在教学过程中,我们可以利用这些游戏场景,引导学生学习砖雕艺术的历史渊源和文化内涵。具体而言,首先,可以通过游戏任务的形式,让学生在游戏中的寻找和欣赏各种砖雕作品,了解它们的历史背景和制作工艺。其次,可以结合游戏场景中的互动元素,如解谜、战斗等,让学生在游戏中的体验砖雕艺术的魅力。还可以邀请游戏开发团队或砖雕艺术专家进行讲座或工作坊,为学生提供更深入的学习和交流机会。另外,教师还可以引导学生结合数字建模技术,融合桂西南民族传统文化元素和砖雕艺术,制作游戏场景。

(三) 数字媒体技术在砖雕艺术文化传播中的应用与教学融合

数字媒体技术不仅为砖雕艺术的数字化再现和游戏场景构建

提供了支持,还为砖雕艺术的文化传播提供了更加广泛和便捷的途径。通过数字媒体技术,我们可以将砖雕艺术作品转化为数字形态,实现远程观赏、互动体验等功能,拓宽受众范围,增强互动性。同时,这些数字形态的作品也可以作为教学资源,用于培养学生的文化素养和审美能力。依然以《黑神话:悟空》游戏为例,游戏中的砖雕艺术场景不仅为玩家提供了沉浸式的游戏体验,还通过社交媒体等渠道进行广泛传播,吸引了大量年轻受众的关注和喜爱。在教学过程中,教师可以利用这些数字形态的作品,引导学生学习砖雕艺术的历史渊源和文化内涵。具体而言,首先,可以建立砖雕艺术数字博物馆或在线展览平台,让学生随时随地欣赏到精美的砖雕作品。其次,结合虚拟现实和增强现实技术,可以为学生提供沉浸式的观赏体验,让他们更加直观地感受砖雕艺术的魅力。此外,还可以组织学生进行数字艺术创作比赛或展览,激发他们的创作热情 and 创新能力。

(四) 跨学科人才培养与产学研合作机制的建立

数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展需要既具备数字媒体技术知识又了解砖雕艺术文化的复合型人才。为了培养这类人才,我们需要建立跨学科的人才培养模式和产学研合作机制。首先,在人才培养模式方面,可以在高校中开设数字媒体技术与砖雕艺术相结合的跨学科课程,为学生提供全面的知识体系和实践机会。例如,可以开设数字建模技术、游戏场景构建、砖雕艺术史等课程,让学生了解数字媒体技术和砖雕艺术的基本知识和技能。同时,还可以结合实践项目或案例分析,如可以设立“金龙花凤舞·砖雕艺术探秘之旅”主题实践活动,让学生在实践中掌握砖雕知识和技能的同时,了解崇左金龙花凤舞这一地方传统文化,促进传统文化的传承发展。其次,在产学研合作机制方面,我们可以加强与相关企业和机构的合作,共同推动人才培养和产学研合作。例如,可以与游戏开发公司、文化遗产保护机构等建立合作关系,共同开展砖雕艺术数字化传承和文化传播的项目。通过项目合作,不仅可以为学生提供实践机会和就业指导,还可以推动数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的深度融合与创新发展。此外,我们还可以利用在线教育平台等渠道,为更多人提供学习和交流的机会。例如,可以开设在线课程或工作坊,邀请相关领域的专家进行授课或分享经验。通过这些活动,不仅可以提高受众的数字媒体技术和砖雕艺术水平,还可以促进相关领域的知识传播和交流合作。

综上所述,数字媒体技术的引入,为砖雕艺术的保护与传播提供了新的途径。通过数字建模、虚拟现实等技术,可以将砖雕作品转化为数字形态,实现远程观赏、互动体验等功能,拓宽了受众范围,增强了互动性。同时,数字媒体技术还可以为砖雕艺术的创新提供技术支持,如通过数字雕刻技术实现砖雕作品的快速复制与个性化定制,满足市场需求。但目前来看,数字媒体技术与桂西南砖雕艺术的融合发展面临着技术实现、文化传承、市场接受度和人才培养等多方面的困境。为了克服这些困境,需要不断探索和创新,通过将砖雕艺术元素与数字建模技术、游戏场景构建、数字媒体传播等的融合应用,以及跨学科人才培养与产学研合作机制的构建等措施,推动二者的深度融合与创新发展,为传统艺术的传承与创新注入新的活力。

参考文献:

[1] 徐国君. 山西晋中民居砖雕的数字化传播[J]. 黑河学院学报, 2022, 13(01): 158-160.

本文系桂西南高端家居产业学院年度项目“数字化视域下桂西南砖雕艺术创新与教学应用综合研究项目”,项目编号: YSCYXY2024026