

数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用

尚雨田

河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心，河南省郑州市，450000；

摘要：非物质文化遗产是民族文化不可或缺的组成部分，承载着民族的历史记忆、文化基因和独特智慧。不仅是民族优秀文化的生动体现，更是民族身份和文化多样性的重要标志。通过传承和弘扬非物质文化遗产，能够深入挖掘和展现民族的文化底蕴，让更多人们了解和认同民族的文化价值。同时，非物质文化遗产的传承也能增强民族文化自信，激发民族的文化创造力，为民族的繁荣发展提供强大的精神动力和文化支撑。本文主要探讨数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用，通过分析数字媒体艺术的特点及其在非物质文化遗产保存、传播、创新等方面的作用，提出有效的应用策略。

关键词：数字媒体艺术；非物质文化遗产传承；保存与传播；创新应用

DOI:10.69979/3041-0673.25.04.008

引言

现代化生活方式和价值观念的冲击，使得传统技艺和文化习俗逐渐淡出人们的视野。同时，传承人的年龄结构老化，许多宝贵的技艺面临失传风险。此外，传承体系的不完善以及保护意识的淡薄，也进一步加剧非物质文化遗产的濒危状况。数字媒体艺术的发展为非物质文化遗产传承带来新的机遇。数字媒体艺术以其技术性、艺术性和互动性等特点，展现出强大的表现力和传播力。在非物质文化遗产传承中，数字媒体艺术具有较大的潜力，能够以其独特的方式记录和呈现传统文化。

1 数字媒体艺术概述

1.1 数字媒体艺术的概念与特点

数字媒体艺术，是一种融合计算机科学、艺术设计、传媒学等多学科知识的全新艺术形式。不仅仅是一种技术的展现，更是艺术与科技完美结合的产物，将传统的艺术表现手段与现代数字技术相融合，创造出前所未有的艺术体验。

数字媒体艺术的特点鲜明且多样。首先，技术性依托于先进的计算机技术和数字处理手段，使得艺术作品的创作和呈现方式更加丰富多元。艺术性是数字媒体艺术的灵魂，通过数字手段将艺术家的创意和情感以独特的形式表达出来，赋予作品深厚的艺术内涵。互动性打破传统艺术的单向传播模式，让观众能够积极参与到艺术作品中，与作品产生互动，从而获得更加沉浸式的艺术体验。实时性使得数字媒体艺术能够即时反应，随环境变化而变化，展现出动态的美感。虚拟性让数字媒体艺术能够创造出超越现实的艺术世界，让观众在虚拟的

空间中体验艺术的魅力。跨界性是数字媒体艺术与生俱来的特质，跨越不同艺术门类和技术领域的界限，形成独特的艺术风格。最后，社会性体现数字媒体艺术与时代的紧密联系，关注社会热点，反映时代精神，成为连接艺术与社会桥梁。数字媒体艺术具有独特的特点和魅力，正不断推动着艺术领域的创新与发展。

1.2 数字媒体艺术的发展历程

数字媒体艺术，作为现代科技与艺术创意的结晶，其发展历程充满探索与创新。在早期阶段，数字媒体艺术以计算机图形学为基石，艺术家们利用计算机这一新兴工具，开始探索生成图像和动画的无限可能。这一时期的作品，虽然技术手段相对单一，但却为数字媒体艺术的后续发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步，数字媒体艺术进入了实验阶段。这一阶段，艺术家们的创作不再局限于静态的图像和动画，而是涉及到更为广泛的领域，包括音频、视频、网络等多媒体元素。开始尝试将这些元素进行有机融合，创造出具有实时互动性的艺术作品。这种实时互动性，使得观众不再只是被动地接受艺术信息，能够积极参与到艺术创作中来，与作品产生深层次的互动。

经过不断的实验与探索，数字媒体艺术逐渐走向成熟，进入实践阶段。在这一阶段，数字媒体艺术已经成为一种独立的艺术形式，在全球范围内得到广泛的应用和认可。不再局限于某一特定的领域或形式，而是与其他领域进行了广泛的交叉融合，如与建筑设计、广告设计、影视制作等领域的结合，使得数字媒体艺术的应用场景更加多元化，也为艺术的创作和传播提供了更多的可能性。数字媒体艺术的发展历程，就是一部科技与艺

术相互融合、相互促进的壮丽史诗。

1.3 数字媒体艺术在文化传承中的作用

数字媒体艺术在文化传承中打破传统介质对文化传承的局限，为文化的传承和保护提供了新的思路和技术支持。在过去，文化的传承往往依赖于书籍、画卷、口耳相传等传统方式，这些方式虽然经典，但在传播效率和覆盖范围上存在一定的局限性。而数字媒体艺术的出现，为文化的传承开辟了新的途径。

数字媒体艺术通过多媒体、互动性和虚拟现实等技术手段，极大地丰富文化的表现形式，可以将原本平面的文化内容转化为立体的、动态的、可互动的艺术作品，使观众能够更加直观地感受到文化的魅力。这种生动、形象的表现方式，不仅增强了文化的吸引力，也让文化内容更加深入人心。

同时，数字媒体艺术还能够将传统文化与现代科技相结合，创造出具有时代特色的新文化形态。这种跨时代的融合，不仅让传统文化在新的时代背景下焕发出新的生机，也让年轻一代更加容易接受和喜爱传统文化，从而促进了文化的传承和发展。

2 数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用策略

2.1 实现技术性保存与呈现

数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用策略首先体现在实现技术性保存与呈现上。非物质文化遗产作为人类文化的瑰宝，其传承与保护至关重要。为了有效地保存这些宝贵的文化遗产，可以利用现代科技手段对非物质文化遗产进行数字化采集。包括音频、视频、图像等多种形式，通过高精度的数字化设备，将非物质文化遗产的每一个细节都完整地记录下来。采集完成后，还需要对这些数据进行有效的处理和管理，确保数据的准确性和完整性，为后续的传承和利用提供坚实的基础。

除了技术性保存，数字媒体艺术还通过虚拟现实与增强现实技术为非物质文化遗产提供新的展示平台。虚拟现实技术能够创建一个完全虚拟的环境，让观众身临其境地感受到非物质文化遗产的魅力。增强现实技术能将虚拟元素与现实世界相结合，为观众带来前所未有的互动体验。通过这些技术的应用，非物质文化遗产不再局限于传统的展示方式，而是以一种更加生动、直观的形式呈现在观众面前，增强了观众的参与感和体验感。此外，数字化平台的建设与推广也是数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的重要应用策略。通过建设非物质文化遗产数字化平台，可以将数字化采集和处理后的非

物质文化遗产资源进行整合和展示，方便公众随时随地进行访问和分享。不仅能够提高非物质文化遗产的知名度和影响力，还能够促进不同地域、不同文化背景的人们之间的文化交流与互鉴。同时，数字化平台还可以为非物质文化遗产的传承人提供一个展示自己技艺和作品的舞台，激励更多人投入到非物质文化遗产的保护与传承事业中来。

2.2 创新非物质文化遗产的传播方式

数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用策略，便是创新非物质文化遗产的传播方式。在信息化、数字化的今天，传统的传播方式已经难以满足非物质文化遗产广泛传播的需求。因此，需要充分利用手机、电视、广播等多媒体渠道，将非物质文化遗产快速、准确地传播到大众生活中。多媒体渠道具有覆盖面广、传播速度快、互动性强等特点，能够让非物质文化遗产以更加便捷的方式触达公众，提高其对非物质文化遗产的认知和了解。同时，社交媒体与短视频平台的兴起为非物质文化遗产的传播提供了新的机遇。可以借助这些平台，以更加生动、形象、易于传播的形式展示非物质文化遗产的独特魅力。通过短视频的创意剪辑、社交媒体的互动分享，让非物质文化遗产在年轻群体中焕发新的生机，吸引更多人的关注和喜爱。

此外，跨界合作与品牌打造也是创新非物质文化遗产传播方式的重要手段。可以将非物质文化遗产与其他领域进行跨界合作，如与时尚、设计、旅游等领域结合，打造出具有独特魅力和影响力的非物质文化遗产品牌。通过品牌的塑造和推广，提高公众对非物质文化遗产的认知度和兴趣，进一步推动非物质文化遗产的传承与发展。创新非物质文化遗产的传播方式是数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的重要应用策略。需要充分利用多媒体渠道、社交媒体与短视频平台，以及跨界合作与品牌打造等手段，让非物质文化遗产以更加多元、生动的方式呈现在公众面前，激发公众对非物质文化遗产的热情和参与度，共同推动非物质文化遗产的保护与传承。

2.3 促进非物质文化遗产的互动体验

数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用策略，还体现在促进非物质文化遗产的互动体验上。互动媒体艺术是一种新兴的艺术形式，其最大的特点便是能够让观众参与到艺术作品的创作和体验过程中，这一特性与非物质文化遗产的传承需求不谋而合。通过互动媒体艺术，可以将非物质文化遗产中的技艺、故事、传统等元素融入其中，让观众在互动中学习到非物质文化遗

产的知识,感受到其独特的魅力,从而增强观众的参与感和体验感。

数字化展览与演出是数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的重要应用。利用数字化技术,我们可以将非物质文化遗产以更加生动、形象的方式呈现出来,打造出具有沉浸感和互动性的数字化展览和演出。观众可以通过虚拟现实、增强现实等技术,身临其境地参与到非物质文化遗产的展示和表演中,体验到传统文化的独特韵味,提高参与度和满意度。此外,智慧文旅数字孪生平台的建设也是促进非物质文化遗产互动体验的有效途径。通过构建智慧文旅数字孪生平台,可以实现对非物质文化遗产的高精度还原和沉浸式体验。观众可以通过平台,以数字化的方式深入了解非物质文化遗产的历史渊源、文化内涵和传承现状,甚至可以在虚拟环境中亲身体验非物质文化遗产的制作过程,感受到传统文化的魅力和智慧。通过互动媒体艺术的应用、数字化展览与演出的打造以及智慧文旅数字孪生平台的建设,可以让观众更加深入地了解 and 体验非物质文化遗产,激发其对传统文化的兴趣和热爱,推动非物质文化遗产的传承与发展。

2.4 培养数字媒体艺术与非遗传的复合型人才

在数字化时代,非物质文化遗产的传承不再仅仅依赖于传统的师徒相传或口耳相授,需要借助数字媒体艺术的力量,将传统文化以现代、生动的方式呈现给世人。因此,复合型人才的培养显得尤为重要。这些人才不仅需要深谙数字媒体艺术的创作技巧和传播方式,还要对非物质文化遗产有深入的了解和热爱,能够将两者有机融合,创新出既具有传统韵味又符合现代审美的艺术作品。为了加强这类人才的培养,校企合作和产教融合成为一条有效途径。学校可以与企业、非物质文化遗产保护机构等建立紧密的合作关系,共同开设相关课程,提供实习实训基地,让学生在实践中学习,在学习中实践,逐步形成一套完善的人才培养体系。同时,传承人作为非物质文化遗产的活态载体,他们的技艺和经验是无可替代的宝贵财富。然而,许多传承人可能并不熟悉数字媒体艺术,限制利用现代手段进行传承和保护的能力。因此,应该有组织、有计划地对传承人进行数字技能培

训,掌握基本的数字创作和传播技能,提高数字化传承能力。通过校企合作、产教融合以及传承人的数字技能培训,可以打造出一支既懂艺术又懂技术,既热爱传统文化又善于创新的复合型人才队伍,推进非物质文化遗产的传承和发展。

3 结语

综上所述,数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用,不仅为传统文化的保护与传承提供了新的思路 and 手段,更为其注入新的生命力。通过数字媒体艺术的创新表达,非物质文化遗产得以跨越时空界限,以更加生动、直观的形式展现在世人面前。同时,数字媒体艺术的培养体系也为非物质文化遗产传承孕育了新的人才,为传统文化的持续发展奠定了坚实基础。未来数字媒体艺术将继续与非物质文化遗产深度融合,共同书写文化传承与创新的新篇章。

参考文献

- [1] 蒋灵霖. 数字媒体技术在非物质文化遗产保护与传承中的应用研究——以京剧为例[J]. 新传奇, 2024(41): 49-51.
- [2] 杨蕙雯. 数字媒体与非物质文化遗产的融合探索: 艺术表达的新范式[J]. 中国民族博览, 2024(19): 34-36.
- [3] 史玉莹. 基于数字媒体艺术的非物质文化遗产文创产品开发研究[J]. 上海包装, 2024(07): 124-126.
- [4] 陈萌萌. 数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的创新应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(12): 186-188.
- [5] 杨玮亚. 数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用[J]. 上海包装, 2023(12): 60-62.
- [6] 陈雪. 数字媒体艺术视域下非物质文化遗产的创新性保护与传承研究[J]. 上海服饰, 2023(12): 181-183.
- [7] 李岩. 数字媒体技术在非物质文化遗产传承中的应用[J]. 科技视界, 2023(18): 59-62.

作者简介:尚雨田,出生年月:1987.08,性别:女,民族:汉,籍贯:郑州,学历:硕士研究生,职称:中级,研究方向:文化艺术、非遗、戏剧、曲艺。