

数字媒体艺术在非遗文化传承中的应用研究

陈染霖

(单位武汉东湖学院, 湖北 武汉 430212)

【摘要】本文探讨数字媒体艺术在非物质文化遗产(非遗)传承中的应用,分析其潜在影响和挑战,本文着重讨论数字媒体艺术如何促进非遗的传承和推广以及如何应对相关问题。深入研究数字媒体艺术与非遗之间的相互关系,可以更好地理解如何充分利用现代科技保护和传承传统文化,同时有望为未来文化传承领域的实践提供有益的经验 and 启示。

【关键词】数字媒体艺术;非物质文化遗产;传承;文化推广

2021年8月12日,中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,明确指出非物质文化遗产在中国传统文化中具有关键地位,承载着中华文明的历史和民族情感,对于国家文化传承至关重要。在数字化时代,数字媒体艺术已崭露头角,成为文化传承和创新的重要工具。同时,非物质文化遗产,代表人类智慧和传统的珍宝,面临保护、传承和推广的挑战^[1]。数字媒体艺术与非物质文化遗产之间的关系至关重要,数字媒体艺术可以为非遗注入新的生命和活力。虚拟现实、增强现实、数字文化展览、数字音乐等数字媒体形式,以独特的展示方式,提供多维度的交互空间,有助于展示非物质文化遗产的多样性与丰富性。数字媒体艺术能够将传统非遗元素与现代科技相融合,创造全新的文化体验,吸引更广泛的观众,特别是年轻一代,从而推动非物质文化的传承与传播。

一、数字媒体艺术与非物质文化遗产

(一) 数字媒体艺术的概念

数字媒体艺术是一种当代艺术形式,通过数字技术和媒体创作、展示和传达艺术作品。这一领域包括虚拟现实、增强现实、数字绘画、计算艺术、数字音乐等多种形式。数字媒体艺术的特点之一是允许艺术家以全新的方式表现和交互,通过计算机生成的视觉和声音元素传达情感和思想。这种艺术形式的灵活性使艺术家能够创造各种令人惊叹的作品,从抽象的数字绘画到沉浸式虚拟现实体验。数字媒体艺术的概念还强调技术与艺术的融合。艺术家可以使用计算机编程、数字图形处理、声音设计和交互设计等技术创作,这使得数字媒体艺术成为一种跨学科的艺术形式。这种跨学科性使得数字媒体艺术能够不断创新,吸引更广泛的受众,包括那些对传统艺术形式不太感兴趣的人。

(二) 非物质文化遗产的特点

非物质文化遗产是指那些无形的文化传统、表达

方式和技艺,以口头传统、社会实践和文化表现为主要特征。这类文化遗产包括传统音乐、舞蹈、戏剧、口述历史、民间传说、习俗、手工艺、传统医学等等。非物质文化遗产与物质文化遗产相比,更强调人类的创造力和智慧,强调社群的传承和参与。

非物质文化遗产最重要的特点之一是口头传统。许多非物质文化遗产通过口头传承的方式代代相传,没有书面记录。这使得传统知识和技艺容易丧失,因此需要特别的保护和传承机制。此外,非物质文化遗产通常是社区、群体和文化身份的重要组成部分,代表特定社群的价值观和认同,因此需要社会的支持保护和传承。

非物质文化遗产的传承还强调亲身体验和实践。知识和技能通常通过实际操作和亲自参与传递,而不是书本知识。这种亲身体验是非物质文化遗产的重要特点,也为数字媒体艺术提供了机会。互动和虚拟现实等技术可以将这些传统的经验传达给更广泛的受众,促进非遗的传承和推广。

二、数字媒体艺术在非遗传承中的应用

(一) 互动性与参与性

数字媒体艺术以独特的互动性和参与性特点,为非物质文化遗产的传承和推广提供有力的工具。互动性强调观众不再是被动观赏的对象,而是积极参与创作过程的主体。这种互动性能够让观众更深入地了解 and 体验非遗元素,从而更容易产生对传统文化的兴趣。以中国的传统京剧为例,数字媒体艺术可以通过虚拟现实技术,让观众亲身体验演员的化妆过程、舞台布景的制作、甚至是角色扮演,观众成为京剧的一部分,而不仅仅是静静地观看表演。

参与性强调观众的角色扮演和创作参与。数字媒体艺术可以鼓励观众参与非遗文化的传承。通过数字音乐创作工作坊,观众可以学习传统乐器演奏和作曲,创造自己的音乐作品。这种亲身参与非遗的方式不仅

有助于传承，还可以使非遗文化更加生动和有趣，吸引年轻一代的兴趣。互动性和参与性可以拓宽受众群体。通过数字媒体艺术，非遗文化可以跨越地理和文化的界限，增加国际受众。例如，利用虚拟现实展示传统舞蹈，不同国家的观众都可以在家中参与观赏和学习，促进国际间文化交流。

（二）虚拟现实与增强现实

虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术是数字媒体艺术中的重要组成部分，为非物质文化遗产的传承和推广提供了新的可能性。这两种技术可以用来创造沉浸式体验，使观众置身于非遗元素，使他们能够更深入地了解 and 体验传统文化。虚拟现实技术通过头戴式显示器或沉浸式环境，可以让观众置身于一个完全虚构的环境。例如，观众可以通过 VR 眼镜欣赏传统日本茶道，感受到参与其中的亲身体验，包括泡茶、品味茶点等。这种虚拟现实体验不仅可以增加观众的参与感，还可以帮助他们更深入地理解非遗元素的背后文化和历史。增强现实技术则将数字信息叠加在真实世界之上，通过智能手机或头戴设备呈现。例如，游客在参观博物馆时，可以通过 AR 应用程序扫描展品，获取有关非遗文化的相关信息，包括历史背景、制作工艺等。这种增强现实的方式能够丰富参观者的体验，使他们更加亲近非物质文化遗产。虚拟现实和增强现实还能够突破地理界限，让人们在世界各地参与非遗传承。例如，一个位于中国的 VR 体验可以让全球观众参与学习中国的传统绘画技艺，而无需亲临现场。这种跨越地理界限的传承方式有助于非遗文化的国际范围推广。

（三）数字媒体创新

数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的创新方面扮演着重要的角色。创新是推动传统文化活力的关键因素，数字媒体艺术提供多种方式实现这一目标。数字媒体艺术可以帮助非遗元素以新的方式呈现。传统音乐、舞蹈、手工艺等元素可以通过数字音乐、虚拟舞蹈演出和数字化手工艺展示等形式重新演绎。例如，通过数字音乐制作，传统民谣可以与电子音乐相结合，创造独特的音乐风格，吸引更广泛的年轻受众。这种数字创新可以使传统文化更具现代感，更易于传承。

数字媒体艺术为非遗文化的保存和分类提供了新的途径。数字化档案和在线展览可以帮助保护非遗元素，同时使其更容易被广泛访问。以数字图书馆为例，可以存储传统文化的图片、音频和视频材料，提供在线检索和浏览功能。这种数字媒体创新有助于建立丰富的非遗文化数据库，使文化材料的保存和管理更加高效。数字媒体艺术还可以创造互动体验，使观众更

深入地了解非遗文化。通过虚拟现实、增强现实和交互式应用，观众可以亲身体验非遗元素，了解非遗文化的历史、技艺和背后的故事。这种创新方法不仅可以增加观众的参与感，还可以激发他们的兴趣，促进非遗文化的传承和推广。

三、挑战与应对策略

（一）数字鸿沟

尽管数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中具有巨大潜力，但数字鸿沟是一个不可忽视的挑战。数字鸿沟指的是社会中不同群体之间在数字技术使用和访问方面的不平等。这一问题会导致一些人无法充分享受数字媒体艺术所带来的文化遗产和互动体验。一个主要的数字鸿沟问题是数字技术的普及程度。在一些地区，特别是偏远地区或发展中国家，访问高速互联网和数字设备的便捷性较低，居民难以参与数字媒体艺术项目。这种差距可能会导致这些社群被边缘化，无法分享和传承非遗文化。数字文化素养也是数字鸿沟的一个方面。许多人缺乏数字技术的知识和技能，从而无法参与数字媒体艺术项目。这种数字文化素养的不足可能影响他们的参与度，使得数字媒体艺术对非遗文化的传承和推广受到限制。

解决数字鸿沟问题需要采取多种措施。首先，政府和相关组织应积极投资和扩展数字基础设施，包括提供更广泛的互联网覆盖和普及数字设备。这可以通过扩展高速互联网覆盖区域、提供互联网接入补贴、降低数字设备价格等方式实现。这些措施可以确保更多人能够访问数字媒体艺术，无论他们身在何处。为了提高公众的数字技术能力，政府、学校和社会机构可以实施数字素养培训计划。这些计划应覆盖不同年龄层和技术水平的人群，从学校教育到社区培训，帮助人们更好地理解和应用数字媒体技术。通过提高数字素养，人们将更容易参与数字媒体艺术项目。数字媒体艺术家和机构应采用包容性设计，以确保他们的项目对不同技术水平和设备访问方式都足够友好。这包括优化应用程序和网站的用户界面，以适应不同屏幕大小和设备类型，提供多语言支持以及提供可访问功能，以满足残障人士的需求。

（二）知识产权保护

在数字媒体艺术与非物质文化遗产的交汇点，知识产权保护成为一项至关重要的挑战。非物质文化遗产的元素往往是代代相传的知识和技能，包括传统艺术、音乐、手工艺等。而数字媒体艺术的传播方式可能引发知识产权问题，特别是在数字环境下。一方面，数字媒体艺术有助于记录和传承非遗文化。然而，这也可能导致知识产权问题。一旦数字媒体艺术作品被

制作和传播，可能会涉及知识产权侵权的风险。例如，一位数字艺术家可能使用传统音乐作为他们作品的一部分，但未经合法授权或付费使用，这可能导致知识产权纠纷。另一方面，数字媒体艺术的创新性质可能会与传统文化的知识产权保护冲突^[2]。一些数字艺术项目可能采用非遗元素，将传统艺术重新演绎和再创作，创造全新的文化作品。这种创新可能引发争议，因为它涉及非遗文化的传统与数字媒体艺术的创新之间的平衡。

解决知识产权保护问题是数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的重要任务之一。建立明确的知识产权保护框架可以促进文化创新、保护非遗元素的原创性，并鼓励数字媒体艺术家在项目中使用这些元素。政府和文化机构可以制订明确的法律法规，规定如何授权、许可非遗元素的使用。这些政策应该考虑数字媒体艺术项目的创意性质，同时要保护非遗元素的原创性和传统价值。合理的政策可以帮助数字媒体艺术家合法使用非遗元素，同时确保非遗元素的传承和保护。合作是解决知识产权保护问题的关键。文化机构、非遗保护组织和数字媒体艺术家可以共同制订保护和传承非遗文化的最佳条例。这包括建立清晰的合作协议，明确双方的权责以及共同推动非遗元素在数字媒体艺术项目中的创新和保护。提高公众和数字媒体艺术家的知识产权意识是解决问题的关键。可以通过举办研讨会、讲座和培训课程提高数字媒体艺术家的意识，使他们了解如何合法使用非遗元素。

（三）社会接受度

社会接受度的问题包括观众对数字媒体艺术是否愿意参与和支持。一些传统文化保护主义者可能对数字媒体艺术在非遗文化传承中的应用持怀疑态度，担心破坏传统的纯粹性和原汁原味。然而，社会接受度

的提高可以通过教育和宣传解决，使更多人了解数字媒体艺术的潜，以及如何保护和传承非遗文化。社会接受度还涉及文化多样性。不同社群和群体对数字媒体艺术的接受程度不同，因此在应用数字媒体艺术时需要考虑不同文化和社会背景的需求。例如，虚拟现实展览可能需要考虑不同年龄层次、教育水平和文化背景的观众，以确保每个群体都能够享受和理解数字媒体艺术。社会接受度问题也牵涉数字媒体艺术的道德和伦理问题。例如，在数字媒体艺术项目中，艺术家可能需要决定如何处理敏感的文化 and 历史主题，以避免冒犯观众或社群。这需要仔细的道德考虑，以确保数字媒体艺术对非遗文化的尊重和敬畏。

四、结论

数字媒体艺术为非物质文化遗产的传承和推广带来新的机遇，然而，充分利用这些机遇需要克服众多挑战。数字媒体艺术与非遗文化之间的融合是文化传承领域的新兴领域，潜力巨大。社会各界应共同努力，将非遗文化传承的火种传递给下一代，同时保持文化的新生和活力。

作者简介：

陈染霖，女，重庆人，研究生，助教，研究方向：数字媒体艺术；非遗传承。

参考文献：

- [1] 林继富. 新时代非物质文化遗产保护传承的基本方向与问题导向——基于《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》的分析[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2022, 45(05): 15-21.
- [2] 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): 126-128.