

Research on the Trend of Visual Art Media Development from a Global Perspective in the New Era

Jishan Liu

Communication University of China Nanjing, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

The primary characteristic of humanity entering a new era is the return of Chinese civilization to the center of the stage of human civilization development. The Chinese media tradition is a gradually formed and solidified transmission path and a set of formulaic orthodoxy in the process of the continuous inheritance and dissemination of Chinese civilization, with a unique internal logic and development path. From the perspective of visual art, tracing its roots and exploring the traditional Chinese media, we aim to revitalize the potential vitality of visual art in the new era through the linkage, creation, mapping, and interaction of high-tech, intelligent, information-based, and multi-dimensional media, shining with charming brilliance. With the rapid development of modern science and technology, the phenomenon of continuous iteration and upgrading of contemporary media has become increasingly prominent, manifested as the media not only beginning to deeply intervene in human daily life, but also penetrating into all aspects of society, which can be said to be ubiquitous. Therefore, we need to break through the barriers between the real world and the virtual world, and build a full time and space teaching character, grid, so that the quality of visual art and the media of the text complement each other.

Keywords

globalization; cross-border integration; visual art; media transformation

新时代全球视阈下视觉艺术媒介化发展趋势研究

刘菱杉

南京传媒学院, 中国·江苏 南京 210000

摘要

人类步入新时代的首要特征,是中华文明重返人类文明发展舞台中央。中华媒介传统是在中华文明生生不移传承传播的过程中,逐渐形成并固化的传播途径和一整套程式化的道统,具有独特的内在逻辑和发展路径。从视觉艺术的角度追根溯源,探究中华媒介传统,让新时代视觉艺术,在高科技、智能化、信息化、全维度媒介的链接与创造、映射与交互下,重新激活潜在的生命力,焕发出迷人的光辉。随着现代科学技术的飞速发展,当代媒介不断迭代、升级的媒介化现象日益显著,表现为媒介不仅开始深度介入人类日常生活,且已经渗透到社会的方方面面,可谓无处不在。因此,要打通现实世界和虚拟世界的壁垒,构建全时空数字化、网格化,让视觉艺术的质与媒介化的文相得益彰。

关键词

全球化; 跨界融合; 视觉艺术; 媒介化

1 引言

全球化体现在国际化、自由化、普遍化和星球化四个方面,在给中华文化带来新观念与机遇的同时,也深刻地冲击着中华文化的根基,使之原生与自我更新能力逐渐薄弱。表现在艺术领域,首先是中华传统审美观受到冲击,人们越来越接受全球化审美的简约性、快捷性和功能性,追求快餐式生活方式。逐渐丧失了品味生活、咀嚼生活之美的耐心。在此种情景下,借新时代中华文艺复兴、文化复兴、文明复兴,乃至中华民族伟大复兴的蓬勃之势,在全球化与中国化

之间撷取平衡,在现实与虚拟之间浑然天成,探索中华视觉艺术媒介化之路,迈向中国式元宇宙社会,引领人类文明走进人类命运共同体灵境,势在必行。

2 溯源——魂归来兮

溯源,就是追本溯源,探寻事物的根本、源头。任何文化、艺术都不是凭空而来,不是无源之水无根之木,它都有内在的逻辑和发展路径,是一个民族长期的积淀与传承的结果。新时代视觉艺术的媒介化溯源,要求我们自觉、自尊、自信地回到中华文明五千年的历史长河中去探寻中华文化的发展轨迹,从传统文化中找到民族之根、发现民族之魂。

中华文明亦称华夏文明,是举世公认的世界上最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长、至今从未中断的活

【作者简介】刘菱杉(1958-),女,中国辽宁沈阳人,硕士,教授,从事美术学、艺术设计学研究。

文明。中华传统是中华文明生生不移传承传播过程中，逐渐凝结而成的途径和一整套程式化的道统，包括世代相传、历史沿革下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及行为方式^[1]。如果说文明是长河，文化就是流淌其间的河水，传统就是河床，传统承载着文化的厚重，沉淀着文化的精华。

我们从视觉艺术的角度追根溯源，探究社会发展的进程，不难发现，其实媒介的载体一直隐身于它们的发展之中，从代表着原始华夏文明装饰艺术高峰的彩陶艺术，就开启了它的存在价值。正是拥有着与当时社会发展相匹配的传播形式，才以特有的隐约方式沿着着迭代的传播。

2.1 火的艺术——彩陶媒介的艺术传播

彩陶装饰艺术通过器物造型、纹样、色彩三者的高度统一，创造出人类装饰艺术上的第一次高峰。中国的彩陶艺术，艺术内涵深邃，造型、绘制技术精湛、高超，是中华民族祖先幼年时期，贡献给人类艺术宝库的瑰宝，是人类古代灿烂文化一颗夺目的明珠，在世界文化的宝贵遗产中占据着很重要的地位。

中华彩陶装饰艺术丰富的想象、高度的概括力和明确的设计感，为欧洲的现代艺术运动和西方现代艺术以及现代平面设计艺术的演进提供了丰厚的营养和土壤。这种在打磨光滑的陶坯上，加以天然的矿物颜料进行描绘、烧制而形成的具有美化装饰效果的彩陶，不但是人类造型艺术发展的源头，而且通过烧制的手段达到了质地的坚实，不易破损的形制，成为人类设计史上最具原创价值的第一个真正的“产品”^[2]。从而达到了最初的媒介流传、传播的功能，使它在世界文明史上留下了灿烂的辉煌。

2.2 高超的铸造工艺——青铜器媒介的艺术传播

世界各国文明都经历过青铜时代。但只有中国的青铜时代是以大量且系统性地使用青铜生产工具、兵器和礼器为基本特征。

饕餮纹是中华青铜器特有且常见的兽面纹之一，最早见于长江中下游地区，盛行于商代至西周早期。它是古人融合了自然界各种猛兽的特征，同时加以自己的想象而形成的，代表了商朝浓厚的神巫文化。其中兽的面部巨大而夸张，装饰性很强，常作为器物的主要纹饰与古人的生活息息相关，充分体现了古代劳动人们对虚拟世界圆满物象的丰富想象力与智慧创造力。

青铜的铸造工艺比彩陶的窑烧工艺更进了一步，同时文化艺术的内涵更具有封建社会的烙印，为它的世代相传提高了品质和数量。三星堆成批出土的专业祭祀青铜器皿，标志着青铜器媒介化的全盛期。

2.3 至尊质美——玉石媒介的艺术传播

史前遗存的良渚文化，就出现了人兽合一的兽面玉石神徽章。并通过祭祀神灵及皇权尊玉作为人与神交流的媒介，从而展现其神皇权力的威力。

出土于河北满城中山靖王刘胜墓的一系列西汉金缕玉

衣（公元前206年—公元220年），代表着汉代规格最高的丧葬殓服。是皇帝和高级贵族死后穿用的殓服，外观与人体形状相同。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽，可求来世再生，更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征^[3]。金缕玉衣已经体现出天与地、人与神、生与死、永生与不朽的媒介化倾向。

3 激活——王者归来

激活就是激发潜能，超越自我。媒介化的实质就是激活媒介的社会功能，而元宇宙则是基于媒介的不断迭代、升级的一种社会途径。从传媒角度来看元宇宙，作为人与社会连接的中介物；从传媒角度来看，就是一个时代、社会在媒介化基础之上，进一步深度媒介化的过程。

元宇宙是跟媒介本身联系在一起的。现在的社会已经完全由媒介所浸透，我们生活中方方面面，功能实现、社会实践的所有细节都有媒介巨大的连接作用，起着激活、连接等作用。因此社会的媒介化其实是一个大势所趋的现象级潮流。

中华优秀传统文化视觉艺术在智能时代媒介的连接与推动下，被重新激活了潜在的生命力，散发出新时代迷人的光辉。

3.1 中华馆《清明上河图》元宇宙时代的动态化

运用数字动画媒介将中国北宋画家张择端传世名画《清明上河图》的精品珍藏版，转换为2010年上海世博会中国馆的镇馆之宝“数字动画版”。为后人再现了北宋全盛时期都城汴京在清明节时的市井动态繁荣景象。

3.2 世界非物质文化遗产南京云锦在元宇宙时代焕发生机

3.2.1 走出去，请进来

2015年，在意大利米兰世博会南京周中，巨幅云锦版“蒙娜丽莎”由一架长6.2米、高4.1米的超大型大花楼织机织成，操作人数由过去的两人变为四位织造人员“八手同心”，两上两下同时配合完成。作为意大利米兰世博会南京周首场“重头戏”，一件云锦龙袍的现代极简风格演绎，配上国家级大师的现场挑花结本表演，突出了云锦的历史、华贵、经典与技艺的震撼。

3.2.2 进入百姓的日常生活

在2010年上海世博会中国馆里，展出了云锦以世博会吉祥物“海宝”为主题的南京云锦装饰画，勾勒出8个生动、活泼的海宝形象。吸引了全国各地的观众，引发了无数周边衍生品的出现。并在工艺上采用了电脑编程、创新图案、机器织锦等手法的改良，降低了成本，也让南京云锦这一传统文化融入了广大民众日常生活，走进寻常百姓家。

3.2.3 “稀捍行动”

历史悠久的南京云锦正以传承、创新的理念进入新时代，手艺创承，非遗复兴。“稀捍行动”的创始人米成，展示了由国际名牌企业玛莎拉蒂、星巴克、佰草集、LV集团

等共同组织的团队，以南京非遗产品为设计元素，创新、生产了文创系列产品，这些非遗产品体现了国际顶级设计力量的“跨文化”交流与碰撞^[4]。

3.3 全球化与中国化的双向互动媒介化

媒介化使当代宜兴陶瓷在型制、釉色各异的创新设计中，与各种材料混搭中呈现在从功能性到概念性的转变中，从而为传统产品的振兴发展注入了新的源头活水，进入新时代。近年来宜兴陆续举办紫砂雕塑展、数届十佳（优秀）青年陶艺家作品展、宜兴国际陶瓷艺术展、日本常滑烧陶瓷展、“蒋蓉杯”紫砂花器等大赛，集多项丰富多彩的陶瓷、文化、旅游、经贸活动为一体。

3.4 乱针绣技艺在元宇宙时代尽显精彩

中国工艺美术大师陈亚先，是常州乱针绣创始人杨守玉的徒弟、第二代传人，传承技艺，成就斐然。1983年绣制的《沙特阿拉伯国王像》和《美国里根总统像》被作为国家级礼品。

女儿孙燕云在母亲人物绣的基础上又有了新突破。2007年为十一世班禅制作乱针绣肖像代表作，得到他的亲笔签名和赠送的金笔。2001年《玛丽莲·梦露》作品荣获第三届“中国工艺美术精品博览会”金奖，成为江苏省非物质文化遗产代表性传承人、江苏省工艺美术大师。先后创立了“陈亚先大师乱针绣工作室”和“孙燕云乱针绣艺术创作中心”，并于2010年自筹资金创建了“常州乱针绣博物馆”。

进入新时代，孙燕云唯一的女儿吴澄留学归来，也加入了乱针绣的事业中，在孙燕云的工作室主做精品创制。她创立了自己的品牌“承無”，致力于将乱针绣的技艺传承融入现代设计和生活之中。从杨守玉的首创乱针绣到陈亚先、孙燕云、吴澄祖孙三代女性的传承、创新，使此项技艺在不同的时期、不断绽放出媒介化时代的新貌。

优秀的传统艺术在时代的变革中，发生了从理念到形式上的现代性衍变，全球化的介入，重新构建了新的发展轨道，从而大幅提升了媒介的传播效益，世界大同将成为未来的发展趋势。

4 重构——凤凰涅槃

重构是一种以让系统更好为目的而重新拆分、排列、组合，甚至重写代码的行为。艺术设计中的重构是指运用视觉造型语言对分解的设计元素进行重新再构成。它能够把分解的全部或者若干单元组合成全新的图形。

媒介化的过程就是用媒体的逻辑、机制、传播模式，对社会生活的方方面面进行深刻改造的一个过程。媒介与人、与社会的关系达到前所未有的紧密度。无论是社会组织还是普通民众，从沟通交流到见意表达、日常生活、经济发展，无不依赖于媒介。

在视觉艺术方面，从超时空的迭代、艺术表现形式的多元化、媒介的新型传播方式、文化内涵的潜在张力、民族

风格个性化的凸显中前行。

4.1 媒介思政化的时尚，武汉街头主题灯光秀，让党史教育火遍江城

武汉长江街头灯光秀，将千栋楼宇以彩墨徐徐展开，将深厚的红色文化元素由“静态展览”转向“动态传承”，同时更加注重创新化的表达。以国潮的画风来讲述百年红色记忆，主色调“中国红”代表忠诚、勇敢和兴盛的新中华。呈现的内容更醒目、更具感染力，也充分凸显了武汉城市喜庆、热闹与祥和的氛围。在技术上还运用了创意式3D平面转置技术，使展现内容更加聚焦，画面更具丰富性与视觉错落感。受众群体超出了数倍，为成千上万的人带来身临其境的体验^[5]。

武汉长江灯光秀包含两江四岸1000多栋建筑、七座大桥、42个趸船码头、25公里水岸线、龟山、蛇山、龟山电视塔、黄鹤楼等多种形态的载体，以天为幕，以江为台，以城为景的宏大空间，展示英雄城市、英雄人民敢为人先、追求卓越的精神风貌，庆祝建党百年。

4.2 媒介个性化的传播与共识

意大利奥美公司为意大利巧克力酱品牌能多益（Nutella）打造了一场营销战役活动。通过一种特殊的计算机设计方法，为能多益设计出了700万个完全不同的瓶贴商标设计。并通过数字打印为每一个罐头产品提供每一张都不相同的商标设计，满足了部分人群的独钟与个性收藏的一种渠道。

个性定制包装并不是什么新鲜的营销手段，诸如可口可乐、味全每日C等品牌都做过，但通常只是在包装的文字或图片上下功夫，“个性”就体现在包装的某一小部分，并且这种个性化的包装往往重复率非常高。虽然打着个性化包装的旗号，却并不能满足消费者对“个性化”的追求。能多益（Nutella）决定来一个真正的个性化包装，让你在这个世界上绝对买不到第二瓶一模一样包装设计的能多益巧克力酱。这次个性包装的营销战役也取得了很大的成功。新包装发布后，每条关于它的推送平均触及300万人，UGC视频超过一万个，一个月之内全部售空。

4.3 数字编排的连接视觉效果

通过数字编排把设计者的设想展示出来，是新时代视觉艺术设计中的一种新创意。微软研发绘画机器人，运用媒介进行的一种拓展连接的视觉效果，只需输入文字即可生成图片，是对传统艺术的新语言和新诠释——微连接。

这个“绘画机器人”用到的核心机器学习技术是生成对抗网络（GAN），简单来说，就是有两个模型一起工作，一个根据文本生成图像，另一个则会根据文本鉴别生成图像的真实性，二者协同作用，让生成的图片更符合文本描述。应用代码主要用于模仿CT请求后返回结果，然后正则匹配可能出现的文字或图像，如果是文字，则生成图片，如果是图片则直接可下载。

输入文字或者手绘草图,人工智能即可自动生成风景图片。同时还能解决图片的模糊、不清状态。能够为每一位客户制作专属海报,海报上还有头像、姓名、编号等信息。设计者要解决的问题就是如何通过批量处理的方式为客户生成个性化的定制海报。海报是相同,但海报上的内容是不同的,且海报上用户的头像用来凸显海报的唯一性。

4.4 元宇宙指由现实世界与虚拟世界,交互营造的一种深度沉浸式体验的灵境。

4.4.1 元宇宙空间

元宇宙空间保留了人类感官对自然空间的体验并对体验进行了改进与升华。元宇宙空间关系得以洗牌,使价格、阶级不再成为壁垒,逐渐趋于大众化。

4.4.2 数字藏品+艺术

NFT技术可以为原生数字艺术品进行唯一性的认证、确权,这是作品价值来源的根基,数字作品的唯一性得到保障。通过数字加密技术,每一件数字藏品都能够生成一个独一无二的数字编码,具有唯一性和稀缺性,转手也有据可查,是未来艺术收藏的趋势之一。有效地保护了创作者,并进一步激活了创作的激情,推动了整个行业的发展。

4.4.3 虚拟空间+艺术

利用时空的代码平台和虚拟人平台,构建全行业的元宇宙平台,满足各行各业的需求。“只有河南·戏剧幻城”是一座有21个剧场,整个剧场56个格子从黄昏到深夜,从景观灯光到戏剧灯光的全部设计,从时间到空间,从静态到动态,从前序到高潮,多个维度的思考与创作,多次跨专业的协调与融合,共同铸造出这座戏剧幻城。

幻城的灯光设计是一大亮点,设计师把灯光设计内容归纳为三部分,即景观灯光设计、创意灯光设计和场景灯光设计。通俗的解释是可以把这三部分理解为:你应该看到的灯光、想让你看到的灯光和戏剧需要的灯光。

在这里你既可以看到科技美学与传统建筑的抽象化表达,也可以看见岁月在这片土地上的沉淀。灯光可以是精雕细琢,也可以是大笔挥洒,但无一不是表达对这片土地的热诚。

5 新时代视觉艺术媒介化人才的培养

在媒介化发展的影响下,艺术专业院校利用自身优势,成为研究创新设计再生军和培养输送非遗手工艺创新设计人才的主渠道。

中国美术学院依据媒介化的优势,探讨新时代手工艺美术发展的三个课题,为传承的发展提供科学的依据与改良趋势。

课题组希望通过对全国范围内现当代手工艺美术家作品的学术研究与发现,来体现三部分内容的思想叙述,展开对中国当代手工艺艺术处境和未来发展的思考。

5.1 强调“手工”,强化动手能力:遗所思——传统的精致和典雅

回望传统,我们看到了精致与典雅,将今天的手艺与旧时的“古典优雅”的手艺相比,是否有所超越,超越是功能、是技术还是艺术。

古时,农耕社会的中国,对于手的能力,发挥了无限的想象,在东方这块物产富饶的土地上造就了后来的天工与开物的辉煌。考工记,阐述了和四者为良,即对天时,地气、材美、工巧的认知,将四者紧密结合在一起,所制器物,方可精良。由此看来,手工艺在不同的时代有着不同制度的约束,已经形成了一定的规范标准,随着社会的变革而发展。当代手工业的发展超过了以往任何时期,从制度的建立,到多种机构的关注,都呈现出日用手工艺离我们渐行渐远,鉴赏手工艺结合着各种科技手段都在蓬勃发展,但丢失了精致与典雅,欠缺审美的手工艺到处流行^[6]。

5.2 突破艺术的边界:忽如寄——回到纯艺术的“工艺”

最活跃最成功的手工艺艺术家,虽然所在领域不一,但艺术道路上的深度广度相似。逐渐打破实用艺术与纯艺术界限,而走向精神的表现,或成为纯粹的造型艺术,或成为时尚的单件作品。

在当代工艺的纯艺术化的趋势越来越明显,它已经不单纯仅限于实用功能,还要满足人们的精神需求。一个好的手工艺品,是艺术家的代言人。隐藏着许多手工艺艺术家时代的物质和技术的媒介密码,成为一面镜子,反射出其使用价值消退以后,手工价值以纯艺术的方式呈现。手工艺通过消费这个媒介,在物品之间,人和集体之间,世界之间建立起一种主动的关系,手工艺美术作为一种事物形态所产生的象征性符号,成为你我以及整个关系状态产生的链接。

5.3 元宇宙令美梦成真:道无因——工艺当随“当代”

科技浪潮的发展,使当代手工艺积极拥抱科技发展,带来了各种利好,新技术,新材料被手工艺艺术家广泛采纳,手的意义被极大延伸,手工艺的善变,也折射出人类对世界认知和生活的变化,变化是工艺生命的永恒面貌。

从某种程度上说,当代手工艺艺术家一方面尊重传统的手工信仰,强调手、脑、心灵之间的相互协调。另一方面来看,又有意与传统保持着一定的距离,更愿意脱离原有的约定,转而投入当代艺术与当代设计的洪流之中,将手工艺定义成为艺术与设计之外的第三种选择,成为沟通艺术与设计,传统与未来的桥梁。它们经常会超出其定义范围,总的发展方向越来越注重抽象性,雕塑性思想和观念的表现胜过其功能性,强调复杂的智性内涵和对人类精神的探索。

当代手工艺以工业生产为主体的互联网时代,迎来了手工艺新的“黄金时代”。一方面,在廉价的怀旧情绪策略下,作为日用器皿的手工艺制品逐渐离开实用的初衷,价格越来越高昂,失去了生活的本意。另一方面,在收藏市场,

手工艺出现了越来越向纯艺术发展的新趋势。

与手工艺有关的科学技术极“大跃进”，星外文明和宇宙的认识被不断刷新。新的工艺被当代赋予了更多的心脑手与未来世界的精神关系，日用之道早已超越了使用，而走向日常生活审美化，古代君子喻玉那样的超设计正以全新的状态出现。

从宏大课题思索与些微入手的精到，在媒介的推送下得以圆满呈现，获得了专业人士的认同，亦逐渐被社会所接纳，并为视觉艺术设计人才的培养提供了新的思路。

6 利用传媒优势建立复合协同创新中心

上海大学、工艺美术职业学院、视觉学院、同济大学、东华大学、华东师范大学等，利用教研优势建立上海公共艺术协同创新中心（PACC），把非物质文化遗产的保护传承和开发利用媒介有机结合起来，实现中华优秀传统文化媒介化的创造性转化和新发展。为中华非遗手工艺技艺传承开创媒介化的新纪元。

自2015年起由文化部、旅游部、教育部共同启动实施中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划，通过组织非遗传承人群到高校学习知识，研究技能和技术，开展交流研讨与实践，为非遗保护提供大学特有的学术与开发资源支持，促进非遗的可持续发展。

部分传承人发表了自己的感想：通过学习，看到了传统技艺随着时代融入生活的希望，拓展了当代非遗发展的空

间，经过跟国内外设计师的合作，创作出了具有实用性、生命力的好作品。

同时，在运作中不断改进创新中心的人员组织架构，进行跨学科的横向组合，使非遗传承项目获得更好地拓展与价值体现。

7 结语

在元宇宙视觉艺术媒介化的进程中，切忌将文化抽象为科技，媒介简单为技术。要始终秉持文化为先导，媒介唱主角，科技是保障，技术来护航，让中华视觉艺术深度融入新时代媒介化。视觉艺术是质——核心，媒介化是文——形式，文质彬彬，才是视觉艺术媒介化元宇宙的正道。让中华文明、中华文化，中华文艺，为构建新时代人类命运共同体的元宇宙社会与生活做出更大贡献。

参考文献

- [1] 陈之佛.陈之佛全集[M].南京:南京师范大学出版社,2020.
- [2] 喻国明.在第二届全球元宇宙大会暨元宇宙三十人论坛成立大会作“元宇宙就是人类社会的深度‘媒介化’”主题演讲[EB/OL].
- [3] 翟墨.人类设计思潮[M].石家庄:河北美术出版社,2017.
- [4] 王宁.全球化时代,中国人文如何走向世界?[EB/OL].
- [5] 金雅.中国现代美学对中华美学精神的传承与发展[J].上海学术月刊,2018(2).
- [6] 林琨皓.元宇宙 艺术——艺术点亮元宇宙内容 元宇宙升华艺术形式[EB/OL].