

数字媒体艺术在展示设计中的创新应用探究

李 曦

(高古轩画廊, 北京 100013)

摘 要:随着我国科学技术水平的不断提升,我国的数字媒体艺术的水平上升到一个新的台阶,科学技术的发展是数字媒体艺术发展的基础。数字媒体艺术在社会上的各个领域都有一定的应用,在很大程度上改变人们的生活习惯和思维方式。数字媒体艺术在展示设计领域中有较为广泛的应用,可能充分发挥数字媒体技术的优势展示设计的艺术感和现场感,能够更好传达展示设计的思想和内涵,也能让参展人员有更高的参与度和代入感,提升他们的参展热情。本文对当前数字媒体艺术在展示设计中面临的重难点进行分析,并提出相应的优化措施,希望能为数字媒体艺术在展示设计中创新水平的提升提供有效参考。

关键词:数字媒体艺术 展示设计 创新应用探究

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.08.167

一、引言

展示设计属于综合类艺术,艺术本身的目的是强调展品,主要通过展示灯光和器具来进行展示。以往的展示设计中,会根据灯光、场地等因素的不同,相应地调整展示物的摆放位置,力图达到最好的展示效果。随着展示设计领域的不断发展,人们的艺术欣赏水平也有一定的提升,展示设计活动越来越多,但是设计师的数量有限,难以满足展示设计活动的需要。当前,为了更好地展现展示物,采用新型的科学方法来提升展示设计效果,应用较为广泛的技术就是数字媒体艺术。数字媒体技术可以通过计算机录入的方式来充分展现展示物最好的一面,可有效提升展示设计的效果。

二、数字媒体艺术的基本概念和发展现状

(一) 数字媒体艺术的基本概念

数字媒体艺术是将数字化技术与传统艺术进行科学融合的一种新型艺术形式,主要涉及形体、图像、声音等因素。通过新媒体技术将展品与环境 and 空间进行融合,呈现出具象化、直观化的展示效果。数字媒体艺术包含了听觉和视觉两方面的内容,在传达展示思想方面要远高于传统艺术,通过高技术性的艺术表现形式,可以满足观展者的要求^[1]。

(二) 数字媒体艺术的发展现状

虽然数字媒体艺术在我国的发展比较快,但是实际发展水平还不够理想,数字媒体艺术存在一系列问题。信息技术发展过程中,存在部分设计者由于水平限制,在还没有完全掌握新技术的情况下,就大量地使用新的硬件和软件,使展示工作出现各种失误现象^[2]。从数字媒体技术的

长远方向来看,数字媒体技术会导致相关设计人员对数字技术投入过多的重视,却缺乏了对艺术本身的展示。除此之外,网络技术与数码技术的应用和推广使得设计者在艺术创作过程中降低了艺术本身内涵的感知力和体验能力,使得设计出来的成品在艺术创作过程中徒留数字媒体的躯壳,缺乏了艺术本身的内涵和灵魂,参观者只能感受到华丽的视觉和听觉效果,却难以产生艺术方面的情感共鸣,这是相关设计人员进行数字媒体技术与艺术融合时,需要注意的重点环节。

三、数字媒体技术在展览展示空间中的应用原则

(一) 形式与内容的统一原则

数字媒体技术在展览空间的运用过程中需要把展示的内容和形式进行高度的融合和统一,数字媒体技术在展示过程中与传统展览存在较大的区别。传统展览展示是在现有内容的基础上,设计如何更好地展示相关内容;数字媒体技术与展示展览空间是相互融合的关系,比如媒体互动装置的设计,需要对设计的内容和形式进行讨论和分析,对装置内容的展现形式进行调整,从而达成预计的展示效果^[3]。

(二) 技术与艺术的统一原则

随着科学技术的不断发展,人们不仅要关注当前技术所能达到的效果,还需要在这一过程中探索艺术的精髓,对技术和艺术的平衡点进行把握,使技术和艺术在发展过程中能够达到平衡^[4]。同时,还需要通过技术与艺术的统一,引导公众走向正确的审美,提升公众的审美素养。

(三) 服从展览展示传播目的的原则

展示展览的核心价值是推广和传播,数字媒体技术要

摆正自己的位置，做到为展览展示的主体和传播目的服务，不能喧宾夺主，不能一味地追求更高水平就忽略艺术价值和内涵的推广和传播^[5]。一个展览展示空间是否成功，不能单一地将运用新技术的程度来作为判断标准，要根据展览展示空间是否准确地表达了策展人的意图，是否将展览本身思想和传播目的表达出来，这才是展览的重要判断标准。

（四）坚持科学严谨的原则

数字媒体技术在正常的范围中主要的应用场所有科技馆、展览馆、博物馆等，在这些场所中，数字媒体技术是一种比较常见的传播方法，同时也是一种较为有效的教育方法，这就要求数字媒体技术需要有准确、严谨的学术支撑体系，在通过数字媒体技术构建展览时要完整、全面地表现传播的历史真相和科学真相，不能存在虚假的内容，在博物馆、展览馆这些比较正式的场所，需要避免过度娱乐化^[6]。

四、数字媒体艺术在展示设计创新运用中的重难点

（一）展示过程中需要选择合适的场所

当前在进行展示设计工作时，对媒体艺术的融入还存在一定的局限性，在传统展示设计工作中，不会特意要求场地和位置，只需要较为广阔的空间就可以举办展示设计活动^[7]。但是如果想要融入数字媒体艺术就需要对场地提出新的要求，数字媒体艺术需要放置电子设备，如果设备摆放位置出现问题，可能会对电子设备和展示效果造成不良影响。所以，当前对数字媒体艺术与展示设计的结合对场地的要求比较高，如何满足数字媒体艺术在展示设计过程中的场地要求是比较关键的问题。

（二）对操作人员的能力有较高要求

数字媒体艺术本身是计算机技术的展现，与艺术设计内容没有关联。如果想要保证数字媒体艺术能够在展示设计工作中发挥最大的作用，要对操作人员的专业水平和专业能力提出更高的要求。当前，进行数字媒体艺术展示设计工作的操作人员在专业能力方面存在缺陷，在实际工作中对数字媒体艺术的了解不多，难以有效完成数字媒体艺术工作^[8]。当前，在展示设计队伍中，如何培养数字媒体艺术专业人员成了比较重要的环节。数字媒体艺术操作人员在展示设计团队中的工作和薪酬占比等问题都会影响展示队伍的专业水平，需要相关管理人员加强对这一因素的把握。

（三）注意展示设计中的成本问题

数字媒体艺术在与展示设计工作相融合后，出现了一种新型的展示设计方式。这一方式的主要特征是充分应用

计算机技术的优势，更好地展现展示物。而且这一技术没有上限，可以根据展示目的的需要选择适当的数字媒体艺术表现方式^[9]。在运用数字媒体艺术时需要考量制作费用，保证制作费用在展示设计团队的承担范围内。

五、数字媒体艺术在展示设计中的创新运用路径

（一）空间展示

数字媒体艺术所包含的内容比较丰富，从形式上来看也比较新颖。数字媒体艺术不仅包括画面和声音，还包括味觉、触觉等多种比较特殊的因素。从总体上来看，数字媒体艺术的主要目的和作用是将展示设计工作更好地贴近参观者，提高参观者的体验感。因此，在进行数字媒体艺术与展示设计工作融合时，需要加强空间展示部分，这是展示设计的精髓^[10]。数字媒体艺术能够最大限度地突破2D空间对展示设计的限制，在有限的空间中表达更多的想法和信息。信息所涵盖的范围比较广，比如声音、触觉、嗅觉等多方面的感官刺激。对于展示设计工作来说，对空间的合理利用可以对展示效果产生直接的影响，在展示过程中不仅可以融入声音和图像，还可以运用立体展示效果来提高参观者的体验感。这一技术的运用与大家看的4D电影、5D电影存在相似之处。数字媒体艺术与展示设计进行合理、科学的融合，可以使展示空间变得更加现实，将技术与展示物高度结合，为参观者营造更为真实的氛围。除此之外，还需要在观众席装置一定的辅助运动机械设施，在座椅周围增加液体、水雾、气泡等发射装置，与声音和图像相结合，使得在对应的场景中，观众能够在感官方面受到合理的刺激。需要注意的是，辅助装置虽然能够为展示设计提供更为真实的氛围，但是需要注意这些装置的安全性，避免给观众带来不必要的伤害，在设计液体、水雾喷出的比例，需要按照相应的标准来进行。总体来说，数字媒体艺术融入展示设计后，体验更加丰富。

（二）交互式体验

传统的展示设计工作受到技术、场地等多方面的局限，大多数处于被动、静止的状态。数字媒体艺术在进行展示设计工作时，在展示品与参展者之间搭起了一座动态的、可体验的桥梁。互动体验中的展品并不限于实物，数字媒体艺术通过运用三维模拟等技术，在进行展品展示时营造现实和虚拟的空间，为参展者营造高体验感的展厅^[11]。计算机可以根据人的移动创造出实时三维立体画面，让参展者通过自己的感官去感受展示品的魅力，与展示品有更多深入的接触和交流，可以提升艺术作品的表达效果。数字媒体在很大程度上拓宽了人们想象力的边界，并能够把想

象具象化,为参展者创造虚拟和真实交织的空间。交互式展示是指将参展者被动的参展体验转变为参展者主动沉浸其中的过程。交互式体验是要参展者发挥自身的主动性去了解、感受艺术作品,在参观过程中感受到愉悦和快乐,在数字媒体艺术的辅助下能够使参展者留下更为真实和深刻的体验。

(三) 网展设计

网络展示是一种新型的艺术展示方式,是将展示设计与数字媒体艺术进行充分融合,来为参展者提供更优体验的展示设计方法。随着信息技术的不断发展,很多艺术家开始将艺术创作转向信息技术。网站设计就是在信息化时代衍生的新型一艺术展现形式。网络展示主要展示的都是设计作品,展示形式也是以被动形式居多,很难突破传统实物展示的局限性,这也是设计师在艺术品初期设计阶段的设计理念存在局限性所导致。近年来,随着时代的发展,设计师的设计理念得到了很大的发展和突破,虚拟博物馆在互联网上兴起,这一展示方式最大限度地打破了时间和空间的局限,让人们能够在任何时候和地点对艺术品进行欣赏和观看,还能在网上遇到世界各地的人进行艺术理念的探讨和艺术思想的碰撞,最大化地实现艺术文化交流^[12]。网络展示在初始阶段还存在一定的局限性,但是现在已经彻底打破了局限,使展示设计的面貌得到很大的变化。

(四) 二维内容的多元化展示

在数字媒体艺术领域,虽然对数字技术的重视程度较高,但是其核心和根本还是二维空间的展示,通过视频、图片、声音等方式最大限度还原资料的真实性,从而展现出不一样的整体设计。展示设计不仅包括二维展示,还包括展示物从三维降至二维的内容,但是这一展示方式对展示物不够尊重。因此,提出了一个新的概念,被称作最接近三维的二维,即强调二维的多元化展示,在展示方法上趋近于多元化和多样化^[13]。在展示设计领域,二维展示的比例不小,其具有不可代替的价值和优势,是其他展示方式所不能取代的。二维本质上是平面,在展示方面落后于三维,是通过将三维抽象化而形成的,或者只是片面地展示的三维的一个部分。因此,只有进行二维的多元化展示才能真正展现三维的形象。比如,想要展示一件展示物的全貌,需要在展示位的上、下、左、右四个面的二维图像进行采集。随着数字媒体艺术的融入,可以使二维的展示呈现多元化。通过组合、广角等方式对二维画面进行适当调整,向着三维的表现方式不断努力,提升二维画面的质

感。可以通过数字化喷绘技术,有效提升二维的展示制作效率,使二维展示能够更加清晰、准确地表达出来。在当前的二维展示中,表现形式变得更加有创造力,使展示设计效果进一步得到提升。与此同时,在二维空间内也可以进行静态到动态的转变,实现二维空间的更全面应用。

六、结语

综上所述,随着人们对艺术欣赏的要求越来越高,展示设计活动也越来越多,单纯地通过传统的展示设计方式已经难以满足如此大的工作量,需要通过数字媒体艺术的辅助来提升展示设计的效果和效率。这一展示方法能够很好地展现出展示设计,从而更好地满足人们对于展示设计领域的需求。因此,被广泛地应用在展示设计领域之中。

参考文献

- [1]卜文婷.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].西部皮革,2021,43(22):151-152.
- [2]杨佩瓊.数字媒体艺术在展示设计中的创新应用分析[J].新闻文化建设,2021(21):177-180.
- [3]李鲜.浅析数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].今古文创,2021(11):66-67.
- [4]赵润泽.浅谈数字媒体艺术在展示设计中的创新应用[J].明日风尚,2021(05):150-151.
- [5]侯召洋,刘菲菲,周春华.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用探析[J].中国民族博览,2021(04):166-168.
- [6]徐光溢.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].卫星电视与宽带多媒体,2020(02):185-186.
- [7]谭丽.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].艺术品鉴,2019(36):294-295.
- [8]梁岩,范百功.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用探讨[J].明日风尚,2019(21):29,31.
- [9]黄国伟.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].西部广播电视,2019(21):58-59.
- [10]律清歆.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].中国文艺家,2019(07):112.
- [11]何可人.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用分析[J].明日风尚,2019(09):31.
- [12]赵明明.数字媒体艺术在展示设计中的创新运用研究[J].国际公关,2019(04):153.
- [13]梁岩,陈兰鑫.浅析数字媒体艺术在展示设计中的创新运用[J].才智,2019(07):220.