

数字艺术浪潮里，带来哪些“革新”？

■本报记者 厉亦平 实习生 江宜笑

扫码观看数字
艺术如何激活
传统文脉

引言:3月7日,由北京电影学院与X美术馆联合呈现的“数字浮游——第六届北京电影学院国际新媒体艺术三年展巡回展”于X美术馆启幕。从屏幕到空间,从静态影像到沉浸式装置,这场展览不仅是一次艺术盛宴,更是近期国内数字艺术“展览潮”的生动缩影。据不完全统计,2025年至2026年3月,全国各地重磅数字艺术展览密集落地,十余场展览轮番登场,共同勾勒出传统美学与前沿科技碰撞交融的艺术图景,折射出当下艺术生态的深刻变革。

当数字艺术从小众探索走向集中爆发,一连串追问亟待解答:AIGC、VR/XR、体感交互、数字孪生等技术究竟如何重塑艺术创作? AI算法驱动的自主创作,为新媒体艺术带来了哪些颠覆性可能? 数字技术的“新”真正实现了艺术表达逻辑的革新吗? 新技术又该如何激活传统文化的新生命? 本期报道,将从青年艺术家的创作实践、策展人的理念探索、专家的学术研判三个维度展开对话,共同解码数字艺术浪潮下的新可能与新命题。

当技术与传统在美术馆中相遇时,一场关于影像与媒介的革新正在悄然发生。在数字艺术激活传统文脉的当代实践中,AIGC、VR/XR、体感交互、数字孪生等技术已不再是炫技的噱头,而是成为重构观看方式、拓展表达维度的主流配置。

与此同时,创作的内核正深度回溯东方文脉。法海寺壁画的精微、《鹊华秋色》的意境、二十八宿彩塑的神韵、敦煌石窟的璀璨,这些承载着民族审美的传统文化IP,纷纷成为数字艺术家们取之不竭的创作母题。古老的艺术遗产在算法与光影中被解码、转译与重生。

文化瑰宝通过数字赋形 何以突破时空边界

从毫米级三维扫描复刻壁画彩塑,到1:1数字复原元代星宿彩塑;从AIGC动态生成古画山水,到数字孪生重构敦煌石窟,当下数字艺术展以极致技术精度,完成传统艺术的数字化保存与活化,让那些囿于物理时空的文化瑰宝,突破地域与时间的限制,成为可被全民共享、深度解读的文化载体。

今年1月,中央美术学院“壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术展”开展,技术团队运用毫米级三维扫描、多光谱成像技术,复刻北京明清皇家寺庙壁画彩塑,既留存矿物颜料肌理、沥粉贴金等细节,更依托美术史考据,还原图像背后的文化内涵。

国家大剧院“艺象新生——国家大剧院数字艺术展”中的人气作品《人人都是指挥家》,以体感捕捉与AI交互技术,让观众实时指挥虚拟乐团,沉浸式感受音乐与科技碰撞的魅力,让每位观众都能化身指挥,在音符跃动间体验艺术与数字融合的独特乐趣。大展将持续至11月30日。

上海科技馆的“奇骥奔腾”马年科技文化特展更是吸引了无数游客来一睹数字艺术的魔力。故宫博物院精选的20余件珍贵马主题文物中,汉代陶彩绘马头、唐代三彩马、三彩胡人骑马狩猎俑、铜“圣旨”合符、银虎钮“镶黄旗护军统领印”等珍贵文物,以及《乾隆帝盔甲乘马图》《郎世宁万吉驺轴》等数字展品纷纷亮相,结合数字演绎,生动展现马在历史中的多元意义。展览还融入裸眼3D、AI等科技手段,设置了多个沉浸式互动展项,让观众在可看、可感、可玩中深入理解文化瑰宝的文化与科学内涵。

共创式交互设计 让观众变为作品共创者

值得深思的是,数字浪潮下艺术的边界正在不断延展:技术的迭代是否会带来观看方式的新挑战?

诚然,数字技术为传统艺术搭建起了全新的表达载体,交互设计更让传统艺术的传播实现了从“单向输出”到“双向互动”的质变。当下的体感交互、情感计算等技术,打破了美术馆与观众的壁垒,让观众成为艺术共创者,这份参与感让传统文化传播更具感染力。

复旦大学文物与博物馆学系教授柴秋霞曾精准指出:“AI重新定义了博物馆的观展关系,从被动观察到智能交互。智慧化技术正在重塑博物馆的功能与价值,让观众从‘走马观花’转向深度参与。”

记者发现,青年艺术家王晨皓的“传统美学数字化转译”交互实践极具代表性。作为中央美术学院毕业创作者、白云苍狗数字艺术创始人,他曾担任大阪世博会中国

中央美术学院“壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术展”现场

刘翔《鲟光行》超写实AI数字动画(“数字有戏——央博数字文化艺术馆(上海)数字景观戏剧艺术展”)

央视水墨大会,李苦禅之子李燕先生给王晨皓团队上“水墨公开课”

馆音视频导演组分项导演、央视春晚春盘设计主创,作品亮相尤伦斯当代艺术中心、威尼斯元宇宙年度展等平台。

其代表作《墨气时观》,将体感交互与传统水墨深度融合,让观众以肢体代笔参与创作,把“气韵生动”的抽象美学转化为实时可感的沉浸式体验。作品依托自主训练的李苦禅 AI 大模型构建“未来花园”,以数字技术延续其晚年“以色代墨”的未尽探索,让不同节气的花卉在同一画面中绽放。“我们把水墨从‘被动观看’变成‘主动共创’,搭建一个能持续对话的现场。”王晨皓表示,这种交互的核心是让观众与传统文化产生情感共鸣,这也正是文化传承的关键所在。

如今,这样的共创式交互设计走出美术馆,走入大众生活:城市公共空间里的光影互动墙、体感非遗装置,让市民以肢体参与数字艺术共创。当观众的动作、情绪、选择成为艺术创作的一部分,传统文化便不再是遥远的历史符号,而是与当代人息息相关、能够深度共鸣的生活体验,这份共鸣也为文化传承奠定了更坚实的大众基础。

我们要做的 是在收放之间寻找平衡

当数字技术成为艺术创作的基础语言时,如何让技术真正服务于文化表达,成为当下数字艺术创作者面临的核心问题。

德基艺术博物馆通过传世长卷《金陵图》,以数字科技激活文化遗产,首创“人物入画,实时跟随”互动观展模式,彰显数字化创新的前沿实力。依托“金陵图数字艺术展”这一数字科技赋能文化遗产保护、传承与活化

的创新实践形式,打造《金陵奇遇之穿越宋代》文化艺术体验,让文化遗产活态传承。同期展出当代数字艺术领军人物 Beeple (Mike Winkelmann) 的全球首场个展“Beeple:来自人造未来的故事”,更以沉浸式体验探讨数字艺术对当代艺术史的深远影响,形成中西数字艺术对话的独特场域。

上海大学美术馆馆长、上海美术学院教授马琳在《从经验到算法——人工智能赋能新海派艺术研究展》中指出:“AI的出现让‘形式生产’变得更容易,却也让‘意义生产’变得更重要。‘经验到算法’并不是经验被取代,而是经验被重新放置——艺术家需要在与算法的协作或对抗中,重新确认人的感知、记忆和情感在创作中的位置。”

当数字技术与传统美学相遇,碰撞出的是文化传承的新可能。从全国各地各具特色的数字媒体展览,到青年艺术家们的创新探索实践,我们清晰地看到:中华优秀传统文化正借助数字力量,实现创造性转化与发展。

王晨皓曾用形象的比喻诠释技术与创作的关系:“AI就像一匹需要默契配合的马,我们要做的不是单纯驾驭,而是在收放之间寻找平衡。”在他看来,新技术与传统美学的平衡点是“技以载道”——技术拓展边界、重构观看方式,而中华优秀传统文化,是文艺工作者必须坚守的精神内核与审美高度。

数字艺术的浪潮滚滚向前,而文化的根脉始终深植于民族的土壤。技术赋能与文化寻根的双向奔赴,构成了当下数字艺术发展的鲜明特征。而坚守“技以载道”的初心,让创新服务传统根基,才能让千年文脉在数字时代生生不息。