

探究中国画数字化的意义

■费薇(宁波市甬江职业高级中学)

中国画是中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的艺术内涵。随着科技的不断进步,数字化技术在各个领域中的应用越来越广泛。数字化技术可以改变艺术创作的方式和展示形式,通过数字化技术,可以更好地保存和传承中国画的经典作品,并为艺术家提供创作工具和平台,促进中国画的创新发展,同时,数字化技术可以使观众通过网络、移动设备等多种方式欣赏和学习中国画,扩大艺术的受众群体,并提升观众的艺术体验。数字化技术可以打破时间、空间的界限,促进国内外艺术家之间的交流与合作,带动中国画走向国际舞台,提升其在全球的影响力,因此,对中国画的数字化进行深入研究具有重要意义。

中国画在数字化时代下的传承与保护

数字化时代,中国画在传承和保护方面面临着新的挑战和机遇。利用数字化技术,可以对珍贵的中国画作品进行高清晰度、三维建模等处理,将其保存为数字文件,以便后代学习和研究。此外,数字化存档也可以帮助防止作品的遗失或损坏。同时利用数字化技术中的虚拟现实 VR 增强现实 AR 和混合现实 MR 技术,观众可以在虚拟空间中欣赏感受中国画作品独特的韵味和艺术之美,而艺术家们则可以利用数字技术创作出新的艺术形式和表达方式。如 VR 艺术家毛思懿在虎年绘制的 VR 虎年画虎年画,就是数字技术在数字化时代下与传统绘画技艺结合后进发的新的艺术形式。

数字化中国画 拓宽观众群体的艺术参与度

数字化中国画能够打破时间和空间的限制。随着数字技术的发展,传统的中国画作品已经可以以全新的方式呈现给观众。借助互联网和移动设备等数字平台,可以将中国画作品进行线上展示和传播。通过建立专门的数字图库、在线画廊和艺术交流社区等方式,这种便利性极大地提高了观众的参与度,使得更多的人有机会接触和了解中国画艺术。也能够让更多的人参与到中国画的传承中,加深公众对中国画的了解和认知,而艺术家也能够利用互联网、社交媒体和移动应用等平台将他们的作品直接传达给更广泛的受众。通过数字媒体,观众可以与艺术家进行实时交流和互动。这种互动性不仅增加了观众的参与度,还促进了观众之间的交流和分享,形成了一个艺术创作和欣赏的社区。另外数字技术让艺术家将自己的作品可以组装成半成品,通过在博物馆、展厅等展览馆中布置,邀请群众参与到创作中,使中国画艺术在观众的参与下迸发出更多样的美感。如莫干山上诸山奇幻谷中的敦煌展厅,观众可以自行创作出绚丽的动物作品融入到艺术家关于敦煌的绮丽的梦幻世界中。宁波美术馆今年暑期大展“盛世修典”中也有很多类似的中国画与数字化结合,邀请观众参与其中的展区。

数字化中国画 促进国际交流与合作

数字化中国画对于推动中国画的创新发展,并在国际舞台上促进文化交流与合作也有重要的作用。首先数字化中国画拓宽了传播渠道,同时数字化中国画都能够以更高清晰度、多角度呈现的方式,为观众提供更丰富的视觉体验。再者,数字化中国画为学术界提供了更多研究和探讨的机会。艺术家们也可以通过在线展览、数字合作等方式跨越地域和文化的限制,互相启发、学习和合作,从而促进跨国家的文化交流与合作。

中国画数字化的挑战与前景展望

中国画其独特的笔墨韵味和技艺传承是不可替代的。数字技术应该尊重并与传统技艺相结合,而不是简单的替代。通过数字技术的创新运用,可以更好地保护和传承中国画的传统技艺。中国画注重“气韵生动”,如何在数字化呈现中保持传统作品的真实感和质感是一个挑战。其次,由于中国画的特点是用线条表现物象,数字化过程中如何保持线条的流畅和特色也是困难之一。目前研究开发高分辨率绘图设备以及模拟水墨效果的软件工具可以帮助解决这些问题。另外如何确保数字作品的版权保护和鉴定也是中国画数字化的挑战。推出相关的数字版权管理技术和法律法规的建设是保护数字作品版权的关键。

尽管面临挑战,中国画数字化也有许多前景,通过数字化,中国画可以被更广泛的传播和推广,数字平台可以为更多人提供学习中国画的机会和途径,通过中国画与其他艺术形式和媒体技术的相结合,也能创造出更多的艺术表达方式和作品形式,从而在传承的基础上推动中国画的发展和变革。由于数字平台具有交互性和多媒体性,艺术家还可以将中国画与音乐、动画等元素相结合,创造出更具创新性和观赏性的作品。最重要的是数字化为中国画的文化遗产保护与研究提供了新的途径。通过数字技术,可以对珍贵的中国画作品进行数字化保存、复原和虚拟展示,保护它们免受时间和环境的侵蚀。数字技术还可以为研究者提供更广泛的资源和工具,促进对中国画历史、技法和流派的深入研究。

杭城中小学20年 中国画教学成果大集结

本报讯 记者 黄俊娴 10月13日,由中国美术学院社会美育学院、杭州市基础教育研究室、杭州市富阳区政协文史委、杭州市富阳区文联、杭州市富阳区教育局主办,杭州市富阳公望美术馆、杭州市富阳区博物馆、杭州市富阳区教育发展研究中心承办,杭州市富阳黄公望高级中学协办的“向阳而生——2023杭州公望少儿美术作品展”在杭州富阳公望美术馆开幕。本次美术作品聚焦儿童水墨画教学共展出作品103件,以中小学生对创作主体,共分传承与经典、儿童与生活、创意与实验三大板块。

孩子们以作品回答了笔墨当随时代,传承中国艺术的精神内核,将传统笔墨融入了儿童生活,表现了孩子们的内心世界。老师们在“艺术新课标”的引领下,结合当下前沿的项目式学习、主题单元化探究等教学形式,在传统课堂之外开拓了孩子们深入研究、沉浸水墨的空间。让教学相长在整个创作过程中自然地发生。这很好地落实了双减政策,打破了传统课堂的壁垒,将水墨多种元素产生了美好的链接。本次展览中大部分的作品以学生课堂作业重构的方式,将团队作品以崭新的艺术形式语言整体化呈现,体现了儿童在水墨艺术表现上的无限可能。

当日下午,“守正与创新——新时代学校水墨教学方式改革与重构”教育论坛在公望报告厅举行,学术专家、杭州各县市区教研员以及美术教师一起参与了本次学术研讨。杭州师范大学美术学院美术学系主任、副教授彭德提出,当下的中国画教学应该坚持以笔墨与技法教学为重点,加强中国画理论传授,融入中国画的鉴赏与创作方法,拓展教学思路,做到守正创新。

浙江省特级教师朱国华带来了《回望与远观——儿童水墨创新的伸触与可及》讲座,从儿童水墨画的维度,儿童水墨画本体“创新”的路径等,为当前的中小学水墨画课程架构和迭代指明了方向。

此次展览是杭州中小学20年中国画教学的一次阶段展示,也是落实《全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》文件精神并积极尝试。从孩子们的作品中,看到了中华优秀传统文化的强大生命力,看到了新时代践行“美好教育”走特色杭州美育的丰硕成果,同时也看到了杭州市中小学美术教师一步一个脚印的付出与创新。

富春山居 杭州市富阳区银湖街道高桥小学集体创作

童年味道 杭州市临平区塘栖第一小学集体创作