第 5 卷◆第 4 期◆版本 1.0◆2022 年
文章类型：论文|刊号（ISSN）：2630-4759 /（中图刊号）：270GL018

浅谈数字时代下影视艺术的发展与创新

陈超
上海师范大学天华学院
DOI:10.12238/ej.v5i4.1023

[摘　要] 数字化时代的到来,是现代化通信技术发展的一个重要特征。现代数码技术在摄影和后期的使用非常普遍,而传统的影片已经不能使用胶卷或CD了。作为承载,以数码形式呈现可快速传送的网络资讯,将会完成电影的完整储存与真实再现。而4K、VR、AR等技术的合理运用,也为影片的生产提供了便利。在全新的数字时代下,数码技术在影视作品中的运用更加普遍。传统影视艺术已经不能满足于现代数字时代的发展,所以数码时代下影视艺术的发展与创新要与现代数码技术密切结合,要深化数字化技术的发展和应用。鉴于此,本文的主要内容是分析与研究数字时代下影视艺术的发展与创新。
[关键词] 数字时代；影视艺术；发展与创新
中图分类号：F061.3　文献标识码：A

Discussion on the Development and Innovation of Film and Television Art in the Digital Age

Chao Chen
Tianhua College of Shanghai Normal University

[Abstract] The arrival of the digital age is an important feature of the development of modern communication technology. The use of modern digital technology in photography and post-production is very common, and traditional film can no longer use film or CD. As a carrier, the digital form of fast transmitted network information, will complete the complete storage and true reproduction of the film. The rational application of 4K, VR, AR and other technologies also provides convenience for the production of films. In the new digital era, the use of digital technology in film and television works is more common. Traditional film and television art can no longer be satisfied with the development of the modern digital era, so the development and innovation of film and television art in the digital era should be closely combined with modern digital technology, and the development and application of digital technology should be deepened. In view of this, the main content of this paper is to analyze and study the development and innovation of film and television art in the digital age.
[Key words] digital age; film and television art; development and innovation

随着社会的发展和进步，我国各个行业都在互联网信息技术的运作下进行着各种新的变革。影视艺术是一种新型的传媒形式，它有着巨大的优越性。随着现代科技的发展，影视艺术在创作中的运用越来越丰富、广泛，为影视艺术的发展带来了巨大的经济效益。在数字时代背景下，数字技术的运用对电影的创意和传播具有重要的意义。因此，本文的主要内容是分析数字化手段与影视艺术结合的理论基础以及数字时代下影视艺术的发展与创新，进而讨论与研究影视艺术通过数字化进行创作的方法与途径，为相关影视从业者提供参考。

1 数字化手段与影视艺术结合的理论基础

当前，数码时代已经悄悄来临，它必然会对中国的传统电影和电影创作模式和经营方式造成巨大的冲击，这将促进我们电影创作观念的变革和革新。数字技术在全球范围内的应用日益普及，国内的电影艺术在理论上也逐步成熟，未来的时代和产业的发展必然需要数字技术的支持，两者的结合将变得更加紧密。数码技术最初用于电影和电视的创作，其主要的创作方式是对传统电影的复制。所以，数码技术在影视创作初期的运用，常常带有比较鲜明的模仿色彩，而伴随着国内数码技术的飞速发展，数码技术在电影创作中的运用也逐渐被业界所重视，这不但提高了电影的生产速度，也极大地提高了电影的质量，让许多技术难点得以破解，从而促进了国内电影产业的全面革新。5G的到来，意味着5G将会是我们的第五代移动通信技术，比起4G、5G最大的优势就是在传输速度和传输速度上都得到了极大的提高，每一分钟可以播放三十个个高质量的视频，而且还可以将云计算技

第 5 卷◆第 4 期◆版本 1.0◆2022 年
文章类型：论文|刊号（ISSN）：2630-4759 /（中图刊号）：270GL018

术和现实的无缝连接，提高了系统的稳定性，让我们的城市建设变得更加数字化、智能化。5G的出现，必然会给影视产业带来一些正面的冲击，比如影视产业的革新以及影视产业的转型[1]。

1.1想象以及具象

影视艺术就是一种把想象力和具象结合起来的一种艺术，它能够被大众所接受和喜欢，与电影本身的直观性有着密切的关系，电影制作者在进行影视艺术的拍摄和制作的过程中，一定要尤为注重这一点。在想象力方面，可以把它看作是所有艺术品的初始形态，也是一件艺术品的生命之源。就电影而言，它能有效地实现由想像到具体化的转换，让观众在观看电影的过程中更容易地被画面所吸引，进而得到美感和情绪的直观感受。电影是把人们的想象转化为具体的画面，这就会束缚住了受众的想象力，让他们更容易地去了解和了解角色和剧情。所以，在设计电影的人物、情节、场景的过程中，都要兼顾观赏者的感受，要从受众的视角来调整电影的艺术形态，正确地理解人物和人物的美丽和丑陋，以及人物和故事的因果联系。电影与我们的生活有着密切的关系，但是却不能成为我们的实际生活，所以，我们必须要把电影与我们的生活保持一种距离，才能让电影与我们的生活融为一体。电影和电影的创作，可以看成是一种从想象到具体的转换，但是因为它的特殊，所以在进行转换的时候，往往会经过一个比较繁琐的流程，这就要求电影的设计者要具备一定的艺术意识和对艺术的掌控。

在影视作品的制作中，作者要充分发挥自己的想象力，让电影艺术表达的形式更为生动具体，进而是创作出来的影视作品更具有感染力与观众共情力，以此让观众能够更好地了解自己的影视作品。电影艺术作品的创造，不仅仅是靠想象那么简单。但是在创作电影的时候，一定要加强启发自己的想象力，尤其是那些浪漫的童话电影，因为它是一种没有任何实际意义的小说，所以在拍摄和制作的时候，作者可以随心所欲地去想象，但却不能随心所欲地去创造。然而，在这种类型的电影和电影中，却总是会出现技术上的难题，而在传统的电影和电影中，由于技术上的问题，导致了电影的整体质量大打折扣。随着数码技术和电影的融合，许多原本认为无法跨越的难题，在电影和电影中都得到了解决，这为电影和电影的创作创造了一个便利的环境。数码技术通过计算机的技术，将虚拟的东西和画面，都变成了现实，让电影的内涵变得更加的丰富，也给了创作者充分的发挥想象力的机会[2]。

1.2虚拟与真实

在影视作品的制作中充分运用数字化技术可以进一步模糊虚拟与真实之间的界限，给予观众更加直观的观看体验，数字化技术的应用还可以充分还原生活情景，使得人们在欣赏影视作品的时候获得了更加真实的体验。从目前的情况来看，随着国家的数字化和信息化程度的提高，我们国家的数字化技术的应用范围也越来越广泛，例如，在国内虚拟演播室和虚拟主播的使用越来越频繁，在国内也得到了很好的推广和发展。在我们国家，虚拟技术的出现和发展意味着我们的电影行业已经步入了一个新的时代，将虚拟技术运用到电影中，是一种对现实生活的一种考验。在目前的情况下分析，我们可以用计算机来完成一些以前做梦都想不到的事情。所以，我们可以看到，在未来虚拟技术的发展，将会给人一种全新的体验。在将想象变成现实的时候，人类就会对这种高技术有一定的依赖，进而影响到他们的创作能力，进而降低他们的整体艺术魅力。未来，必须把创意的内涵创新，当作未来电影产业发展的重要推动力。

2 浅淡数字时代下影视艺术的发展与创新

目前的电影制作都是以数码技术为基础的，数码技术可以让电影的细节和质感得到充分的展现，但是在现实中，电影作品的制作所耗费的时间和金钱却远远超过了一般的数字，因为电影制作的生产工序非常繁琐，而且对器材和人员的需求也很高，这就导致了电影制作费用大幅度增加。面对成本和制作技术要求的问题，数字时代下影视艺术作品的发展创新需要从提高专业人才素质和开发更加先进更低成本的制作设备两个方面来实现[3]。在进行电影摄影和创作时，将数码技术运用于电影的创作，将电影的表现推向一个更为宽广的领域。比如，第一次在湖南电视台播出洪涛执导的《幻乐之城》，自开播以来就受到了众多粉丝的追捧，并在制作中首次采用了4 K的高清晰度电视转播平台。《幻乐之城》能够给人一种特殊的观赏性，最重要的原因在于它采用了影视与影视的融合，将3D技术引入到了电视中，利用3D的技术，极大地提高了工作的工作速度，确保了节目的整体质量。多媒体新技术在实际中的全面运用，可以实现实时的抓象、特别字幕、立体激光、多路视频信号系统以及实时调色等多元化功能。该栏目采用Atomds最新开发的Sumo软件，确保了该系统能够独立地记录每台电脑的图像。它还意味着一种新型的数码影片生产过程。歌曲的长度为8分钟，以一面镜子为背景，将影片的内容展现得淋漓尽致。

不管是电视艺术，还是影视艺术，都以影片的表演为基石。就摄影与创作而言，传统的摄影与创作，是一种重要的生命记录与表现生命。因而它与人生的关联常常是直截了当的，并带有现实色彩。以电视和电视的艺术表现方式展现真实的人生具有独特的优越性。而实景摄影，可以很好地展现出现实中的一幕，但是在对一些大场面或者是一些无法再现的生活产生进行拍摄的时候， 实景拍摄的方式往往很难派上用场。此时，数码技术的运用，让摄影得以持续，比如在现实中，比如地震、大火之类的场景，都可以用计算机来表现，但现实中却做不到，所以，电影行业必须要在这种模式和表现上进行创新。而且，如果用实景来模拟现实中的场景，效果也不会太好，最大的优点就是逼真，不过一般都要投入大量的资金。比如飞机失事、炸弹之类的，都是非常昂贵的，而且是瞬发的，在拍摄的过程中，天气、人为、角度等因素都会造成很大的问题，一旦拍摄失败，就很可能会造成严重的后果。纵观国际上许多影片的发展历程，许多经典影片都是运用实景摄影和数码技术，在制作宏大场面的时候，还能保证制作的费用，比如《泰坦尼克号》和《纽约风暴》。此外，许多大型影片采用了近乎完全数码技术的摄影手法，并获得巨大的成就，比如

第 5 卷◆第 4 期◆版本 1.0◆2022 年
文章类型：论文|刊号（ISSN）：2630-4759 /（中图刊号）：270GL018

《阿凡达》、《变形金刚》等[4]。

3 影视艺术通过数字化进行创作

在新媒介环境下，将传统的传播手段与数码影像技术相融合的全过程，即数码影像技术。通过数字技术的有效融合，为影视艺术创作注入了新的创意，并强化了画面的审美效果，为创作者提供了一种观念上的升华。由此可见，数字技术有很多优势，所以必须要将这种技术应用到电影的各个方面。

3.1前期的准备工作

为了确保一部电影的价值和效果，必须在开拍前做好充分的准备，利用电脑进行初步的设计，首先进行了相关的预算、过程和资料收集等工作，利用某些专门的软件可以节约大量的时间来编辑脚本，以此提高了工作的工作效率。不仅如此，利用数字化的资料库还能快速将许多所需资料进行整合与归类，并借助大数据技术分析出相应的进度计划。此外，数码技术对电影美术创作的早期发展有重要影响[5]。

3.2现场制作以及后期加工处理

在现场制作以及后期处理这个工作环节中，数码技术也非常的重要，其最主要的就是虚拟技术和装备的使用，同时利用电脑进行某些图片的摄像和灯光的排列，可以实现某些事先安排好的工作。而所谓的“虚拟”，就是将某些虚构的画面与真实人物进行融合，并用软件进行加工。最大的变化就是对图像进行后期的加工，将各种原始的材料，通过数码技术，制作出各种复杂的图像，再加上对声音的修饰，让图像焕发出勃勃生机。这一系列的流程可以让观众们有更多的感触。

3.3影视艺术通过数字化传播

在影视行业中，传播是一个非常重要的过程，只有扩充影视作品的宣传渠道，才会有更多的人们能真正的体会到影视作品的价值。数字技术可以扩大艺术的舞台，缩小艺术和观众之间的距离。在新媒介时代，数字化可以搭建许多交流平台，相比于原有的沟通模式，又增添了许多新的服务[6]。例如：电视购物，有些支付和远程教育的服务。影视行业也是如此，新媒体利用网络和数码技术，为影视行业带来了一种新的发展，也为广大的观众提供了全新的体验。在互联网时代，影视、美术产业借助新媒介和数字技术，为传媒带来了许多新的经济效益，新的创意和市场的变化很大，同时也有传输效率高、抗干扰能力强、操作更人性化、接收效果好等优势。数码电视在丰富人民生活的同时，也给广大观众提供了许多便利[7]。

4 结束语

综上所述，数字技术在影视行业中的应用越来越广泛，给工作人员提供了极大的便利，也给了观众们极大的便捷，与快乐，给影视创作者带来了巨大的利益。由此可见，数字技术与影视融合是时代发展的必然趋势，未来的发展将会给我们带来更大的发展空间，从而促进整个电影市场的全面创新。面对新的发展机遇，我们必须深化对影视艺术和文化的研究，积极推进影视艺术的转型，并解决转型过程中出现的多元化问题。

[参考文献]

[1]王乐.融媒体视域下影视艺术传播的创新路径——评《融媒时代我国数字影视传播与产业研究》[J].中国科技论文,2021,16(12):4.

[2]王奕远.论影视艺术的发展和讲好中国故事[J].数码设计(下),2020,9(6):236.

[3]袁梦.浅谈数字时代影视艺术的发展[J].戏剧之家,2020(4):82-83.

[4]岳家夷.数字科技下影视艺术的发展[J].卷宗,2018(9):259.

[5]周军.融媒体时代影视艺术的发展路径探析[J].河北画报,2020(9):147-148.

[6]吴立中.大数据背景下影视剪辑的艺术特点与发展趋势[J].传播与版权,2022(3):46-48.

[7]钟颖.“互联网+”时代影视艺术数字化发展的现状研究[J].声屏世界,2021(5):57-58.

作者简介：

陈超(1990--),男,汉族,上海嘉定人,硕士,上海师范大学天华学院助教,研究方向：影视摄影与制作。