

数字绘画与传统美术表现方式的融合与冲突

陈博

南京传媒学院

DOI:10.12238/er.v7i4.5012

摘要：数字绘画与传统美术设计的冲突与交融，一直是当今艺术界的热门话题。传统的美术设计，侧重于精细的绘画，强调的是艺术的鉴赏，强调的是感性的表达。而数字绘画，则是通过高效快捷的软件方式来完成作品的创造，以此来达到对作品的准确和高效的追求。本文通过对两者探索与分析中，得出两者在创作形式、价值追求、思想情感等层面存在着明显的矛盾，但在审美共性、情感表达和发展基础上却存在着一定的一致性。所以，数字绘画与传统美术设计相结合，给创作者在提供新的思路和可能的同时，也带来了一系列的探讨和挑战。对创作者来说，最重要的是，如何在数字科技与传统美术设计的关系中寻求平衡点，既要保留其独特的个性与情感，还能创作出更有深度、更有内涵的艺术品[4]。

关键词：数字绘画艺术；传统美术；表现方式；融合；冲突

中图分类号：J2 **文献标识码：**A

Reflection on the Integration and Conflict of Digital Painting Art and Traditional Art Design Expressions

Bo Chen

Communication University of China, Nanjing

Abstract: The conflict and integration of digital painting and traditional art design has always been a hot topic in today's art world. Traditional art design focuses on fine painting, which emphasizes the appreciation of art and the expression of sensibility. And digital painting, through is efficient and fast software to complete the creation of works, in order to achieve the pursuit of accurate and efficient pursuit of works. Through the exploration and analysis of the two, the conclusion can be drawn that there are obvious contradictions in the form of creation, value pursuit, thought and emotion, but there is a certain consistency on the basis of aesthetic commonness, emotional expression and development. Therefore, the combination of digital painting and traditional art design provides the creators with new ideas and possibilities, but also brings a series of discussions and challenges. For creators, the most important thing is how to find a balance between the relationship between digital technology and traditional art design. It is not only to retain their unique personality and emotion, but also to create more profound and meaningful works of art.

Keywords: Digital painting art; Traditional art; Expressions; Integration; Conflict

一、数字绘画艺术与传统美术设计表现方式关系的诠释

科技是数字绘画艺术发展的一个重要因素。数字绘画艺术，是否能够超越传统的美术设计表现方式，传统的美术设计元素是否还能发挥作用等问题。从这些角度问题来看，数字绘画艺术与传统美术设计表现方式是有矛盾，但也不可否认的是，数字绘画艺术的出现给传统美术设计带来了新的生机，使其在创作效率、艺术性、交互性等方面会更有优势，但又并不能完全替代传统美术的美术设计，因为二者是通过相互结合来相互发展的。

（一）体现传统美术设计理念的数字绘画艺术

数字绘画艺术作为一门新兴的艺术门类，在数字绘画技法中，能看到传统美术设计的痕迹和反应的传统艺术理念，两者虽然表现方式有所不同，但是数字绘画艺术中的形态与传统美术绘画中的素描、色彩等绘画知识，常常借鉴传统美术设计的理念和技巧。从这一点上可以看出，数字绘画与传统美术设计之间存在着紧密的联系，数字绘画艺术，也不能替代传统美术设计的表达方式而独立存在。尽管数字绘画与传统美术设计在表现形式上有所不同，在进行数字绘画艺术的创作中，在某种程度上，数字绘画艺术的在形式、方法上虽然都得到了优化，但是创作者对作品对世界的感知却没有变，必须要具备传统的绘画和美术设计能力，反应真实和自

然的感觉。

（二）数字绘画是对传统美术设计的升华

在传统的美术设计中，用手工绘画是主要的方式。数字绘画利用互联网，对图像的转播，将不再受限于传统媒介和工具的限制，较传统的传播方式而言，是会具有更大的优越性，能够让观众更直观、更快捷、更准确地获得信息。创作者借助绘图软件开启全新的创作，创造出数字画作品，并能实现将其迅速地传播出去，获得更多的关注和认可。以及也可以利用绘图软件，能更快地实现创作者的创意思想，可以随时进行修改和调整，创作者也能借助绘画软件，模拟某些创作所需的质感，以此来提高整体的表现能力。传统的美术设计方式能表现出情感与冲击力，而数字绘画的传播特性，则比传统的美术设计更具优势。全新的艺术表现形式，为创作者提供了更多的创作可能性，对于如何将二者有机地结合在一起，对设计的发展也具有十分重要的作用。

（三）数字绘画艺术和传统美术设计之间的相互作用

数字绘画艺术的核心仍然是传统美术设计，随着更多创作者的在创作中借鉴传统美术设计的表现方式和技巧实践，将两者之间的联系变得更加紧密。创作者在进行数字绘画艺术的创作中，融入色彩运用、构图技巧、光影效果等传统美术设计的理念与要素，使数字绘画艺术进一步发展和创新。数字绘画艺术也为传统美术设计带来了全新的表现方式，通过绘画软件可以改变设计专业的学生在学习过程中，因不熟练和表达的不理想经过不断修改的不标准设计，这为学生进行学习传统美术设计，提供更广阔的创作空间和可能性。数字绘画艺术和传统美术设计，两者相互促进、相互渗透，为艺术创作提供了更多的可能性和选择性^[1]。

二、数字绘画艺术与传统美术设计表现方式的冲突

在数字化背景下，传统美术设计与数字绘画艺术，两者之间在维度、层次上存在着许多典型的矛盾。从创意的角度看，传统美术设计是精细描绘，数字绘画艺术是流水制作。从价值追求上看，传统美术设计忠实于艺术，数字绘画艺术与商业相适应。从情感的表现上看，传统的绘画是以感性的表现为主，而数字绘画则是以理性的数码思维方式来表现的。

（一）精细绘画与流水绘画的差别

在绘画中，绘画知识、创作思想、个人兴趣和艺术天分是绘画创作的关键。所以传统美术设计的入门水平比较高，学习绘画需要花很长的时间，深耕绘画的技巧，情感融合和思想表达上，需要投入大量时间和精力。在创作时，注重精工细绘，每一笔每一画落下，都要精心构思和反复润色，将自己的情感和技巧融入到绘画的每一个细节中，一步一步地走，一步错，追求精雕细琢的艺术效果。但在数字绘画艺术，创作者通过绘画软件，将颜色，光线，创意，都能通过绘画

软件实现，这对创作者来说相对容易，只需要需要有一定的绘画基础知识，能够熟练地使用绘图软件，就可以进行绘画创作。数字绘画的应用，大大降低了学习的门槛，快速实现创意的表达，大大提高创作效率，形同流水生产。这两者之间的差异也是两者之间最明显的矛盾。传统美术设计强调的精工细绘，是创作者的艺术态度的一种集中表现，数字绘画艺术，更注重快速生产，虽然有可控性和灵活性，但缺乏对细节的关注和深度的思考。

（二）艺术鉴赏与商业运用价值之争

传统美术的欣赏，主要是通过美术馆、画展、报刊杂志等途径来欣赏，传播途径狭窄，易受客观环境的干扰与影响。在这种情况下，欣赏者对绘画作品，会用一种对待艺术品的眼光去欣赏和解读画作，会对创作者的想法和情绪进行更加细致的猜测。传统美术设计因其历史渊源和人文内涵，和传统美术手工创作的稀缺性和独特性，让其具备更多的艺术吸引力，让传统美术作品占据高端艺术市场和文化内涵的重要地位，使其具有更高的收藏和流通价值。数字绘画艺术作品，便捷、高效的传播方式，在巨大的互联网信息的攻势下，快速地融入到了人们的工作和生活之中，特别是具有现代感和前卫性，会吸引着人们的眼光，但也只是一种视觉上的冲击，不能引发更深层次的思考和情感共鸣。数字绘画艺术，最重要的目的，是实现更广泛、更多样化的商业运用，获取更丰富的市场收益。传统美术设计的手工和独特风格内涵，更视为艺术品来收藏和展示。因此，两者之间的碰撞，是一种艺术与商品的对抗，随着数字时代的发展，会逐步趋向于将其本身的艺术与商业价值的结合，通过的不同的价值取向和审美，促使两者的不断发展和创新^[3]。

（三）情感上的感性表现和理性思考对传统的背离

传统美术设计是一项复杂的工作，需要创作者投入大量的时间和精力，依赖手工技艺，和丰富的情感，通过创作画作的外观和内涵将作品完美地表现出来。作品的成功绘制，是创作者思维与灵感的迸发，与其自身的成长与人生经历息息相关，这种传统美术设计的创作，能很好地传达创作者的思想和情绪，增强作品的真实感。但是这种灵感迸发的创作，充斥着不确定，更是凸显了传统绘画的复杂性和难度，创作环境、材料处理、笔触使用等内外因素都会对画作造成一定的影响，而正是这些表达内心的情感和观点的不确定，才使得画作更生动，更有灵气。数字绘画艺术的出现，是以理性的技术性和工程化的表现方式进行创作，这种方式显然抹杀了创作者的灵感和情绪，这种创作，更多地只是停留在视觉的层次上，在情感的表现上则存在着不足，削弱了创作者与作品之间的直接联系，降低情感深度和触感。两种不同思维取向，也是当代艺术作品在技术与传统价值观之间的挑战。

三、数字绘画艺术与传统美术设计表现方式的融合

（一）论传统美术与数字绘画的美学共性

艺术品之所以能够带给人们一种美感，是因为这种美，不是简单的复制。在不同的时代，不同的国家，不同的艺术主题，不同的绘画方式，对美的表现，却是始终如一的。在绘画中，不管是传统的美术设计，还是数字绘画，都是以表现美为根本的追求，都体现作品本身真实的美。数字绘画起步比较晚，它的发展历程是基于传统绘画，对创作的主题上，进行图层、涂鸦、特效等，丰富创作美，也能展现数字绘画的逻辑之美。数字绘画，是由创作者进行改造的结果，通过在软件上进行元素提取、布局构思，将客观事物的美展现出来，没有经过创作者的审美认知和心灵情感的加工，表面上看起来是绝对的合理化、程式化。在审美上，数字绘画与传统美术设计的融合表现，都是对共同的审美美感的追求。

（二）传统美术与数字绘画中的情感表现

传统美术与数字绘画中都有着表现情感的根本需要，两种融合中，数字绘画不再局限于软件技术的展示，而是与传统美术设计相结合，共同呈现丰富多样的情感表达。从题材的选取到背景的铺陈，从布局的布局到用色的组合，都是创作者的思想观念、情感的多维度表现。虽然数字绘画，是当下市场需求的产物，但并不意味着缺乏情感表达，一些创作者通过自己的感悟和体验丰富作品，进行反思和创新，为作品注入新的情感和思想。著名的艺术家，比如，安迪·沃霍尔，以著名女演员玛丽莲·梦露为灵感，运用数字技术重新处理影像，创造出具有相同主题的多种色彩作品，打破了“雅”的界定与独特性，削弱了“写实”在艺术创造中的过分强调。可以看出两者的融合是情感、思想的共同表达与反思，能为观众带来了全新的艺术体验。

（三）数字绘画在传统美术中的传承和发扬

尽管数字绘画在传统美术在特性上有着很大的不同，但是不能被分割开来。相反，数字绘画是对传统美术中的传承和发扬。数字绘画是建立在传统美术中的基础上的，对形体、

色彩、肌理、构图等的分析都源自于传统的绘画。数字绘画打破了传统美术的许多限制，就拿色彩来说，在传统的绘画中，颜色是比较局限的，创作者经常要经历一系列繁琐的调色工序，但最终的结果可能并不能满足期望。而数字绘画工具，拥有上百万种常见的色彩模式，能快速调整色彩和构图，色彩呈现方式变得更加丰富，能实现更精确的精细表达，能很好地满足自己的需要。通过数字技术的运用，给数字绘画赋予了艺术创作更广阔的空间和可能性，赋予作品更多的可能性和生命力^[2]。

四、结语

综上所述，数字绘画与传统美术设计在相互融合与冲突的过程中，也存在着一种不可忽视的契合和一致性，数字化技术的引进为传统的美术设计带来了新的活力。在数字化时代，为满足市场的需要何表现形式的创新，传统美术设计也应该更加开放的态度去包容，与数字绘画艺术相结合。两者之间的融合发展就必须寻求平衡，不仅要重视传统美术的独特性，又要保持和继承其核心技术和文化价值，又要主动地接受数字绘画的创新，并发掘其中的艺术创造潜，开拓出更为缤纷多彩的艺术作品，使艺术永葆生机与活力。

参考文献：

- [1]石春林.数字绘画艺术与传统美术设计表现方式的融合与冲突[J].美术教育研究,2018(1):56-57.
- [2]李勤学.数字时代背景下传统绘画与数字绘画的冲突与融合[J].郑州轻工业大学学报(社会科学版),2023,24(1):104-110.
- [3]王欢.数字绘画方式与传统绘画方式的对比及创作方向分析[J].艺术评鉴,2023(9):29-32.
- [4]安志龙.我国传统绘画与现代数码美术设计的融合研究[J].美术教育研究,2018(11):89.

作者简介：

陈博(1989.06-),男,汉族,江苏南京人,助教,本科学历,研究方向为数码艺术。