

新媒体时代影视艺术创作的机遇与挑战

方录晨¹, 蔡思诗²

¹广东工商职业技术大学文化与传播学院, 广东 肇庆

²北京城市学院国际文化与传播学部, 北京

收稿日期: 2022年10月23日; 录用日期: 2022年11月13日; 发布日期: 2022年11月24日

摘要

在现今科技快速发展背景下, 影视作品已经不限于在传统媒体平台的播出, 它已经逐步向较大的新媒体平台转移。在新媒体技术迅猛发展的今天, 它给影视作品创作带来了较大机遇, 却对影视艺术发展构成挑战。因此, 在当下时代背景下, 要想保证影视行业稳定持续健康发展就必须积极加强对影视艺术创作及传播途径的创新研究和改革, 从而实现两者的完美结合。为此, 唯有进一步加强影视作品内容建设, 探究影视艺术和新媒体艺术相融合的有效途径, 才能不断促进影视媒体的飞速发展。

关键词

新媒体, 影视发展, 融合

Opportunities and Challenges of Film and Television Art Creation in the New Media Era

Luchen Fang¹, Sishi Cai²

¹School of Culture and Communication, Guangdong Business and Technology University, Zhaoqing Guangdong

²Department of International Culture and Communication, Beijing City University, Beijing

Received: Oct. 23rd, 2022; accepted: Nov. 13th, 2022; published: Nov. 24th, 2022

Abstract

Under the background of rapid development of science and technology, film and television works are no longer limited to broadcast on traditional media platforms but have been gradually transferred to larger new media platforms. With the rapid development of new media technology today,

it brings great opportunities to the creation of film and television works, but poses challenges to the development of film and television art. Therefore, under the current background, in order to ensure the stable, sustainable and healthy development of the film and television industry, it is necessary to actively strengthen the innovative research and reform of film and television art creation and communication channels, so as to achieve the perfect combination of the two. Therefore, only by further strengthening the content construction of film and television works and exploring the effective way of the integration of film and television art and new media art, can we continuously promote the rapid development of film and television media.

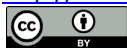
Keywords

New Media, Film and Television Development, Integration

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

新媒体时代, 影视业快速发展。随着科学技术的不断进步和互联网技术的迅猛发展, 影视艺术创作已经进入到一个全新阶段。就影视作品传播而言, 与传统媒体相比, 新媒体具有更大的优势, 新媒体的传播范围, 传播形式等、传播速度等等, 都是传统媒体的专利, 并具有较好的实时性与交互性, 这种性质使得影视作品能够拥有更多观众, 新媒体的蓬勃发展, 也给影视艺术提供了更加丰富的创作途径, 影视艺术作品传播渠道拓宽, 使影视艺术作品创作主题更加丰富, 又为影视艺术作品提供大量材料。但是新时期下影视艺术创作对于相关工作人员专业素养提出了更高要求, 影视艺术工作人员应该与时俱进, 坚持影视艺术可持续发展原则, 调整影视作品衡量标准, 促进创作人员综合素养的提高, 推动中国影视业的良性发展[1]。

2. 影视艺术和新媒体艺术在新媒体视域中的融合表达

2.1. 创新的表达方式

就传统影视艺术表现而言, 一般将采用线性演进方式展开, 受众可凭视觉和听觉, 感悟导演所要表现的意义。随着科学技术的进步, 数字技术逐渐应用到影视艺术创作当中。并且在新媒体艺术不断发展的过程中, 给影视艺术带来更大的表现可能。新媒体技术具有交互性强、信息丰富等特点, 能够使观众更加深刻地体会到作品的思想含义。它采用了多样化表达方式, 会极大地引发受众的深思, 它所产生的影响, 是传统表达方式所无法企及的, 它和当今人们的思想观念、审美习惯是紧密地契合在一起的[2]。因此, 有必要把新媒体艺术融入到我们传统影视作品中去, 促使电影在表达艺术上发生了较大变化, 采用抽象化意念和跳跃性思维方式, 促进受众深入思考影视内容。

2.2. 贴近现实视觉体验

融合新媒体艺术和影视制作, 还体现为影视媒介更新迅速。在传统的影视作品中, 观众只能通过观看视频来获得画面效果, 而现在, 这种单一形式已经无法满足大众需求, 因此, 影视艺术家开始尝试着运用新兴技术和手段创作出更加新颖有趣的艺术作品。在科学技术迅猛发展的今天, 大家已经渐渐习惯

了用巨幕看电影, 4 K 超高清看电影等等各种新方法来看, 推动了中国影视艺术所呈现媒介的变革, 也成为新媒体艺术的发展焦点[3]。在引入 3D 影视模式的同时, 更给人在观赏时带来更加直观的体验。这些身临其境的电影创作效果, 给中国影视行业带来很大变化, 让观众有更加新颖的体验。影视叙事新需求伴随着技术的进步, 新媒体技术迅速发展是作品所能呈现的虚拟和现实的两种不同的世界, 使人感知到更多的美, 进而增强影视作品的叙事能力。在影视艺术中融入虚拟现实技术, 使之具有更强的感染力和表现力。大家更倾向于制作科幻题材电影, 因此, 电影艺术和新媒体艺术得到了有机融合, 它主要包括数码艺术的内容、许多新媒体技术, 如电脑绘图艺术、电脑动画艺术等等[4]。在影视艺术领域, 通过将虚拟现实与传统的影视创作相结合, 使影视作品能够展现出更加真实化的效果。影视作品创作将虚拟世界和现实世界结合, 给影视作品呈现一种新的呈现方式, 促使它在行业发展中处于领头地位。

2.3. 创作门槛趋于平民化

在当今新媒体的创作语境中, 对影视作品制作而言, 不需要用很多制作团队、价格昂贵的拍摄设备以及其他条件, 工作人员能够以低成本操作环境, 拍一些比较好的影视作品。在当下, 影视作品的制作主要以小型的工作室为主, 而这也使得低成本电影成为了一种全新的发展方向 and 趋势。纵观当今中外影视创作, 很多低成本, 小制作都得到了大家的称赞[5]。在我国, 影视行业起步较晚, 但是经过多年的探索和研究后, 已经形成相对完善的产业体系。在新媒体来临之际, 促使影视作品在内容创作上由最初单一的专业化, 逐步向低门槛的用户制作内容过渡, 任何人均可将其作品发表于网络, 只要是深受观众欢迎, 便可以成为网络红人了。同时由于互联网技术的快速普及, 使得受众群体不再局限于传统的电视观看人群, 而是向网络视频播放平台转移。这时观众的作用也由原来的单一信息接收者, 转变为传受合一的双重身份。在如今这个全民都参与到艺术创作中来的时代, 已一改过去影视创作的大环境, 给影视制作注入新的血液和生机[6]。

3. 影视艺术创作在新媒体时代面临着挑战

3.1. 管理机制不够完善

新媒体行业发展迅猛, 尽管它为影视艺术创作提供了很多的契机, 但是, 与此同时, 给影视行业管理提出一些挑战。随着互联网时代的到来, 人们获取信息的方式发生了较大改变, 传统影视艺术形式逐渐被淘汰, 影视行业开始向数字传媒方向转变, 这对我国影视艺术创作产生了很大影响。近年来, 新媒体广泛运用对影视行业管理造成很大压力, 不完善的管理机制, 使得影视艺术创作行业日益乱象丛生。为了解决这一问题, 相关部门应该建立健全影视行业管理机制, 加强对影视艺术人才的培养, 提高影视行业从业人员素质。如今, 随着网络的普及, 健全影视艺术创作管理机制, 是维护创作者权益之根本, 影视创作者要靠卖版权收回创作资金, 并且取得了一些效益, 但是, 如果受众选择在有线电视上收看影视作品, 则延长创作者资金回笼时间, 在此基础上, 相关人员应完善影视行业管理机制, 确保影视制作者创作动机, 推动中国影视业的健康稳步发展[7]。

3.2. 盗版影视艺术作品横行

在影视传播渠道不断拓宽的新时期, 一大批盗版作品接踵而至, 盗版作品大量出现, 一方面, 严重侵犯影视创作者合法权益, 另一方面, 也挫伤影视创作者创作热情, 给中国影视业发展造成严重不利影响。目前国内许多知名影视剧都存在着盗版问题, 盗版现象主要表现为盗版作品被改编成影视剧和电视剧等, 其表现形式包括网络播放平台的版权侵权, 盗版视频网站的非法转载以及盗版作品本身。近年来的数据调查结果发现, 一些视频网站大约 95% 的视频作品未得到正版授权, 假如某部影视作品收视率很

高, 该作盗版内容将同时见诸于各大网站, 为了便利或其他理由, 有的受众选择看盗版视频, 而且这种行为已经影响到正版影视艺术作品正当权益的维护[8]。

另外, 由于盗版影视作品的广泛传播, 也导致了一些优秀原创影视作品无法及时地被发现和宣传推广, 进而造成了一定程度的经济损失。比如, 影片《中国医生》播出后, 就获得了很好反响, 但是后来很快各大网站都有这部影片被盗版, 因而影响电影票房[9]。因此, 为了维护我国的著作权法和版权保护制度, 必须加强对互联网环境下盗版现象进行研究。为了维护正版影视作品创作者们的有关权益, 创作者应该有很好的版权意识, 将挑战转化为机会。

3.3. 内容同质化较严重

当前阶段我国影视艺术作品在创作上仍存在创新不足和个性缺失等问题, 一些影视作品的内容与形式同质化现象比较严重, 很多影视作品在主题, 内容等方面极其雷同, 这样极易引起受众的审美疲劳, 如《双世宠妃》中的第一、第二、三部在内容与形式上都没有创新, 所谓“换汤不换药”。此外, 一些影视作品中出现了过度包装和炒作现象, 导致其文化内涵缺失。同类影视作品也不在少数, 它们不但缺乏好的创造力, 在影视艺术创作中发挥消极的带头作用[10], 也影响收视率, 使影视作品经济效益与社会效益下降。因此, 如何避免影视作品内容同质化现象已成为当前国内影视行业面临的一个重要课题。影视作品内容同质化, 是当前中国影视业发展中迫切需要解决的一个问题, 创作者应该有一双善于寻找的慧眼, 不断发掘影视新材料, 革新影视内容, 减少同质化影视作品, 给受众一种新的视觉体验。

4. 新时期影视艺术创作发展战略等内容

新媒体时代, 影视创作者应该敢于接受各种挑战, 并将挑战变为机遇, 基于中国影视市场的需要, 不断创新影视题材与表现形式, 促进影视市场认知, 创作出深受广大人民群众喜爱的影视作品。同时, 影视行业要积极适应社会经济环境的变化, 加强与受众之间的联系, 满足人们日益增长的精神需求, 从而使我国影视业得到更好更快发展。以期进一步推动中国影视业发展, 影视行业的发展应该是多维度的, 依据市场需求, 对影视作品衡量标准进行持续调整, 总结和把握影视市场的规律, 使影视作品具有生命力, 充分展示影视艺术作品艺术价值[11]。此外, 还应注重对受众群体进行有效细分, 满足不同人群的审美要求, 从而更好地推动我国影视产业健康可持续发展。同时也要提高创作者专业素养, 还要提高制片人和编导的素质、导演、演员及其他人员专业素养, 提升作品质量, 打造满足大众需求影视作品, 增强中国的文化软实力。

4.1. 提高影视艺术作品的艺术性

在全新的媒体环境中, 各界应该提高对于影视作品艺术性的关注程度, 第一, 影视艺术创作者应全面认识新媒体特征, 做到寓教于乐, 创作出深受广大人民群众喜爱的影视作品等[12]。其次, 新媒体为影视作品提供了更多展示机会, 丰富作品内容, 拓宽作品表现形式, 使其能够吸引受众注意力并产生强烈共鸣。艺术作品的好坏, 主要看创作者艺术素养与文化水平, 在新媒体与信息技术广泛运用的今天, 极大地降低了影视艺术创作成本, 影视行业进入门槛越来越低, 它带来了发展机遇, 但也同时对影视作品质量提出挑战。

在新媒体时代背景下, 我国传统的影视文化受到了极大冲击, 许多优秀的影视作品被改编成电影、电视剧等形式出现在观众眼前, 但这些作品中存在着不少问题, 严重损害了广大受众的利益。准入门槛降低造成低水平艺术作品充斥其间, 追名逐利心理同样会影响创作者创作质量的提高, 所以, 互联网时代, 影视行业应构建科学人才培养体系, 提升影视艺术创作者道德素养与专业水平等, 通过举办实地考察, 专业学习等, 引导创作者建立正确价值观, 艺术观。创作者应该在强调功名利禄的影视界中坚守自

己, 打造优质影视作品[12]。

4.2. 对影视作品的衡量标准进行适当的调整

衡量影视作品的尺度, 是影视业的基准。创作者应结合影视市场环境与时发展的趋势, 对艺术创作的内容与方式进行持续的优化与创新, 重视点击量对影视作品评价的重要性, 树立综合、科学的观念、合理衡量体系, 为提高作品质量奠定了坚实的基础。在此基础之上, 用户通过社交软件对影视剧进行评论反馈, 并以此作为判断影视作品优劣的重要依据, 有利于提升影视作品的影响力。在这一阶段, 多数影视作品都借助视频软件来进行传播, 它的传播效果是由点击量决定的, 所以, 创作者完全可在微信、微博以及其他社交软件的帮助下推广作品, 发挥社交软件传播功能。为了使大众更加关注影视作品, 促进其健康稳定地发展, 应加强对影视作品的监管力度, 建立合理的管理制度, 规范影视作品的生产过程。进而公众借助社交软件来评价影视作品, 还可以帮助创作者提高影视作品的质量, 这种互动, 不仅增加了公众对于影视作品的关注, 同时, 还对影视作品衡量标准进行了优化[5]。同时, 创作者还需要结合当前社会文化环境和观众审美心理变化等因素来选择合适的表现形式, 使影视作品能够符合当代青年群体的欣赏习惯。同时创作者在创作中, 应以关注影视作品艺术内涵与品质为前提, 跟上时代发展的潮流, 把市场反应, 受众关注度, 市场认知融入到作品创作之中, 把大众喜好和艺术进行有效的结合, 谋求影视行业持续发展。另外创作者还应该坚持创新的理念、充实内容创作原则, 避免同质化影视作品的出现, 使影视作品具有了全新的意义, 增强自身在同行业领域中竞争力, 充分发掘影视艺术作品影响, 提升影视艺术作品经济社会效益。

4.3. 技术化融合之路

伴随着技术的日益进步, 带动了新媒体技术和平台的出现, 它应运而生, 同时也给中国传统媒体发展带来了更多的威胁和冲击[9]。随着互联网时代的到来, 新媒体成为了人们获取外界信息的重要途径之一。就传统媒体发展而言, 如何高效地进行自我转型发展, 在社会发展过程中, 我们不能回避, 才能实现传统媒体和新媒体的融合发展, 便要求掌握和运用更多新技术, 革新影视作品的创作内容。在影视艺术创作中, 运用新技术不仅能够提高影视节目质量, 而且还能使观众更加深入地了解影视节目, 增强观看兴趣和体验感。我们站在技术应用的立场上, 在影视创作中将新媒体技术和传统艺术融合, 采用各种先进的技术方法, 展现影视作品内涵, 在两者相互交融的过程中, 比较注重内容, 注重形式、技术以及技法等诸多方面的结合。在这一融合方式中, 主要体现在声音和图像上, 而视频则是最重要的一个方面, 其能够更加全面地表达影视作品所蕴含的思想情感。在此融合路径应用条件下, 能把音响, 图片、许多艺术元素, 如语言, 还有文字, 融于影视作品创作, 利用新媒介, 把作品呈现给观众, 向人们传递了更多发展观念。对于影视创作而言, 两者的相互借鉴和运用不仅能够提高影视作品的质量, 同时还能促进影视行业整体水平的提升[13]。但在这两者整合的同时, 更加强调艺术语言和技术语言的有效结合。通过对两者进行充分地整合和利用, 能够使观众产生更为强烈的视觉冲击。在最近几年的科学技术发展过程中, 推动虚拟现实技术, 3D 打印技术的快速化, 使用此类技术可以最大程度上将实物转变成为虚拟化的物体, 这样, 使观众能够直观地感受到对象存在。

4.4. 明确作品的市场定位

影视艺术作品是以商品形式存在于人们日常生活中, 丰富了人民群众文化娱乐生活, 又给人以艺术的陶冶。影视艺术创作是一项复杂而又繁琐的工作, 其作品本身具有很强的艺术性与思想性, 所以对于创作者而言, 要想使自己的作品获得更高的市场价值就必须具备良好的创作能力。各年龄段、各文化水平人群, 对于影视艺术作品在要求上有一些不同, 所以说, 创作者应在影视作品创作阶段, 对作品受众

及定位有一个清晰的认识, 合理地安排拍摄内容, 巧设艺术表达方式, 以受众需求为依据, 进行相关艺术创作。

4.5. 阐明了影视艺术作品的基本创作原则

影视艺术作品在创作过程中不能脱离多种基本元素的影响, 第一, 创作者应该明确题材和角色, 在这些题材中, 题材就是把人物, 剧情、结构与其他要素之间有效联系的关键, 影视艺术作品题材应能够反映影视艺术作品思想感情与寓意, 使听众产生共鸣; 其次, 影视作品中还需要运用多种表现手段来表达主题, 如音乐、舞蹈、美术等。二是创作者要充分展示其个性, 并且借助大量材料来达到支持话题的目的, 减少套用主题的现象等等; 再次, 创作者还要根据不同题材选择合适的表现形式, 使影视作品具有独特魅力。同时创作者还应把握真实生活和艺术的关系, 并且与市场需求相结合, 创作出有内涵, 为公众所喜闻乐见; 最后创作者应坚持以人为中心的创作理念, 忌讲假大空, 增加作品在市场上接受度。

5. 结论

我国新媒体艺术历经数年发展, 已经有所建树, 但在使用过程中, 仍存在着明显问题, 如技术水平不高、缺乏艺术创造性等等。为了促进我国新媒体艺术的长远发展, 需要加强其关键技术的研究和创新。对新媒体艺术的评价, 掌握核心技术并非一个标准, 更是技术支持艺术。新媒体艺术的创新需要以技术为基础, 而技术创新又离不开艺术思维的引导和支持, 两者相辅相成, 缺一不可。艺术就是展现技术上的提炼, 唯有把艺术思想和技术结合起来, 才能创造出更加符合现今时代发展特点的作品、适应大众需求的艺术作品, 新媒体艺术在中国未来发展中是一个必然走向。随着科学技术的不断进步, 人们越来越重视艺术的价值, 尤其是影视节目中所体现出来的艺术性, 这也促使影视艺术逐渐向多元化方向转变。把影视艺术和新媒体艺术进行有效地融合, 满足当今受众审美需求, 能够有效地扩展我国传统艺术表达形式, 促进影视行业在创作理念上的改革。影视艺术和新媒体艺术之间有着密切的联系, 二者相互促进共同发展。但是, 二者的结合, 仍然面临同质化, 泛娱乐化的困境, 还需继续探索, 加强自身发展。因此, 本文主要针对新媒体艺术对影视艺术创作的影响进行分析研究, 并提出具体建议。新媒体语境中, 影视艺术作品在创作过程中遭遇障碍, 同时获得发展机遇, 在管理机制不够完善的情况下、盗版作品大量涌现, 内容同质化现象严重等等, 创作者应全面掌握新媒体的正面作用, 对我国影视市场的发展规律进行深入研究, 理解大众喜好, 对影视作品的衡量标准进行适当的调整, 满足人民群众不断提高的文化需求。与此同时, 还要完善法律法规, 加大对网络版权侵权行为的打击力度, 建立起完善的法律制度体系, 为我国影视产业的健康有序发展保驾护航。与此同时, 有关工作人员也应该建立起正确的艺术理念, 提高综合素养, 建立和完善影视艺术管理机制。此外, 还要完善法律法规体系, 为影视产业健康发展提供良好保障。社会各界应提高影视艺术创作关注, 对影视艺术作品市场化程度进行理性把握, 推动中国影视行业的可持续发展。

参考文献

- [1] 罗懿. 分析新媒体时代下影视艺术创作的机遇与挑战[J]. 新闻研究导刊, 2019, 10(7): 88+90.
- [2] 段晓冉. 新媒体时代影视艺术创作的机遇与策略分析[J]. 环球首映, 2019(8): 43.
- [3] 薛晋文, 孟鑫. 新媒体时代影视评论的挑战和机遇[J]. 电影文学, 2019(2): 28-30.
- [4] 王可. 新媒体时代下影视艺术创作面临的机遇、挑战及出路探索[J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(7): 104-105.
- [5] 黄灿. 新媒体艺术的语言激进[J]. 文化研究, 2021(2): 132-147.
- [6] 赵珂. 论新媒体视域下影视艺术与新媒体艺术的融合发展[J]. 西部广播电视, 2021, 42(22): 96-98.
- [7] 宋玉远. 文旅产业设计与新媒体艺术的融合[J]. 艺术大观, 2021(24): 55-56.

- [8] 陈旭光. 数字技术下新媒体艺术的美学变革与理论扩容[J]. 社会科学战线, 2021(4): 180-188.
- [9] 钟舒. “非物质的神话”: “后媒介状况”下新媒体艺术的保存与收藏危机[J]. 艺术评论, 2020(2): 58-69.
- [10] 李多. 媒介融合与后现代主义语境影响下的影视与新媒体艺术[J]. 中国有线电视, 2019(11): 1258-1260.
- [11] 阎晓娟. 影视艺术高校新媒体专业建设初探[J]. 教育传媒研究, 2019(5): 68-71.
- [12] 安静. 浅谈新媒体时代影视艺术的数字化[J]. 戏剧之家, 2018(19): 109.
- [13] 许波. 新媒体艺术发展格局下的影视艺术传播[J]. 西部广播电视, 2018(20): 97-98.