

数字时代下新文创的文化挖掘与重塑

毕学锋, 华焱亦, 王舟薇

中国美术学院 视觉传播学院, 杭州 3100124

摘要: 在数字时代, 智能科技对文化价值的内涵表达赋予了新的定义, 它不仅改变了创作方式, 还改变了文化保存、传播和互动方式, 数字技术的崛起成为推动文化创作变革的关键。旨在深入研究数字智能时代下的“新文创”发展方向与路径, 着重探讨对文化内涵的深度挖掘和重塑, 尤其突显了以IP构建为核心的“新文创”理念。此外, 随着数字技术的不断发展, 例如虚拟现实、增强现实及混合现实等技术, 正逐渐变成重要的文化表达工具。这些技术拓宽了传播的广度与深度, 将文化体验带到了全新的维度, 使人们能够更深度地参与其中, 提高文化自觉, 实现更丰富的文化传达。无论是从推动国家经济发展, 还是从促进文化创作产生社会价值的角度来看, 数字时代下“新文创”的文化内涵挖掘与重塑都是一种更加开放与系统的发展思维。

关键词: 数字智能; 新文创; 文化挖掘; 文化重塑

中图分类号: J524

文献标识码: A

文章编号: 2096-6946(2023)06-0019-06

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2023.06.004

Cultural Excavation and Remolding of New Cultural Creation in the Digital Age

BI Xuefeng, HUA Hanyi, WANG Zhouwei

School of Communication & Design, China Academy of Art, Hangzhou 3100124, China

Abstract: In the digital age, intelligent technology has given a new definition to the connotative expression of cultural value, which not only changes the way of creation, but also transforms the way of cultural preservation, dissemination and interaction. The rise of digital technology has become the key to promote the change of cultural creation. The work aims to deeply study the development direction and path of "new cultural creation" in the digital intelligence age, focusing on the deep excavation and remolding of cultural connotation, especially highlighting the concept of "new cultural creation" with IP construction as the core. In addition, with the continuous development of digital technology, technologies such as virtual reality, augmented reality and mixed reality are gradually becoming important cultural expression tools. These technologies broaden the breadth and depth of communication, bring cultural experience to a new dimension, promote people's deep participation, improve cultural consciousness and realize richer cultural communication. No matter from the perspective of promoting the national economic development or advocating the social value of cultural creation, the excavation and remolding of the cultural connotation of "new cultural creation" in the digital age is a more open and systematic development thinking.

Key words: digital intelligence; new cultural creation; cultural exploration; cultural remolding

2023年初, OpenAI 研发并推出的人工智能程序 ChatGPT 引起了全球对人工智能的强烈关注, 它能够很好地理解人类的语言, 并以流畅且符合逻辑的自然

语言来反馈。ChatGPT 的诞生不仅是技术现象, 也是文化现象, 它将带来第四次里程碑式的科技革命。数字技术的迅速发展引领着文化的深刻变革。传统文化

收稿日期: 2023-06-15

基金项目: 2020 年度国家社科基金艺术学重大项目 (2020ZD09)

在数字时代中不断进阶和蜕变,以适应新的社会和技术环境。这个变革不仅塑造了文化的表达方式,还对文化的传播、保存和互动产生了深远影响。

数字技术改变了文化的传播方式。传统文化的传播通常依赖于印刷媒体、广播和电视,而数字时代的到来带来了互联网和社交媒体等新的传播渠道。这些新媒体允许文化内容以更广泛的方式传播,无论是通过社交媒体分享、在线视频播放还是数字出版,都使文化内容更容易被全球观众访问。这种数字传播的便捷性和广泛性改变了文化的流动方式,促进了不同文化之间的交流和融合。

数字技术还为文化保存和保护提供了新的手段。数字化文化资料的创建和存储使历史文化遗产更容易被保存下来,不易受到物理退化的威胁。数字档案、虚拟博物馆和文化遗产保护的数字技术工具使人们能够以前所未有的方式记录和保护文化的精髓。

在数字化时代,文化交流的方式发生了变革。利用虚拟现实(VR)及增强现实(AR)的科技手段,人们能够更加深入地参与到文化体验中,无论是浏览博物馆的虚拟导览,还是在数字游戏中对历史的探索,这样的交互性为参与者提供了生理和心理两个方面的满足感,给人更明显的文化归属感。文化自我意识引导全民主动参与,鼓励人们踊跃融入,使文化内涵重塑聚集了全民智慧。

在2018年的腾讯新文创生态大会上,腾讯集团副总裁程武提出了以IP为核心的“新文创”理念[1]。这一理念的主旨在于以知识产权(IP)为中心,通过文化与产业之间的良性互动,塑造中国文化的独特象征,以促使更多具备影响力的中国文化标志涌现。在“泛娱乐”范畴的基础上,“新文创”构思得到了进一步升华,标志着腾讯在文化领域全新的战略思维。为贯彻“新文创”理念,腾讯进行了全面的改革。首先,腾讯强化了其文化资产的整合,在2019年,腾讯对游戏嘉年华进行了升级,形成了TGC腾讯数字文创品牌,并对公司旗下的数字文化业务进行了整合;在2020年8月,腾讯注册并成立了腾讯新文创科技有限公司,宣告成都新文创总部公司正式开始运营。这一系列举措预示着“新文创”将成为未来的重要发展趋势,有助于促进文化与经济双核心的协同发展。“新文创”理念具有三大特点。首先,它具有大众化、年轻化的特征,通过数字化方式传播中国传统文化,降低文化传播的门槛;其次,体验化是“新文创”的核心,利用VR、AI等数字技

术提供沉浸式体验,这种体验不仅是观察,更是一种全身心的投入,让用户沉浸在传统文化的精髓中,从而更加直观、深刻地领略其吸引力;最后,中国化是“新文创”的重要元素,它以中国传统文化为基础进行IP设计和开发,推动政治、经济和文化的融合共生,开辟了具有中国特色的文化发展之路。

一、文化内涵挖掘与重塑

中国的传统文化底蕴深厚,内含了极其宝贵的精神文化资产,为当前的文化创新产业提供了丰富的创作资源和多样化的表达手法。这些文化遗产不仅是中华民族的文化珍宝,而且还是全人类的文化宝藏。进一步挖掘、设计和创新这些杰出的文化,将有助于增强民族自信心,培养民族自豪感,同时促进中国文化产业的不断更新与进步。

近些年来,通过深度挖掘传统文化的精髓,国内涌现了一系列富有文化内涵的现代知识产权(IP)。这批创作在贯彻传统之余,也巧妙地加入了现代元素,创造出了带有独特吸引力的文化标志。比如,《狐妖小红娘》就为人们展示了从传统文化中汲取灵感并做出创新的过程;这项成功的创新结合了中国的红娘文化和狐妖传说,把《吴越春秋》中的神话故事和古老的“姻缘红线”传统元素融为一体,演绎了深情且感人的剧情,以图描绘那些为爱而勇敢,为爱而付出牺牲的感人经历。还有一部广受欢迎的国产动漫,就是《一人之下》,这部作品通过功夫人的视角审视现代生活,巧妙地把江湖恩怨与社会实况相结合,同时也加入了道家文化与四川方言等国内元素。另外,《京剧猫》这部在少儿节目中收视率高居榜首的动画作品,独特地融入了传统京剧与可爱的宠物元素,创造出有特点的角色,比如“武生猫”,鲜活地展示了传统戏曲艺术的“四功五法”。这些国产动画IP,塑造了崭新时代的中国文化象征。通过挖掘传统文化的价值观,以及结合当下社会前沿话题创作创新的故事情节,成功实现了文化内涵的深度挖掘。

此外,融合了时尚潮流体验和富含内涵的传统文化IP的典型例子包括腾讯公司开发的游戏《王者荣耀》。它成功地揭示和激发了传统IP的潜能,激起了人们更广泛的关注和兴趣。超过70%的英雄汲取了中国传统文化的精髓。通过直接借重、引用中国传统文化IP《王者荣耀》在牵引、继承用户情感,来实现自身IP价值观塑造的同时,又基于对核心玩法的创新,最终完

成自身IP建设。还有,腾讯动漫出品的《故宫回声》故事,讲述故宫在特殊的战争年代,如何通过十余年艰苦卓绝的努力,让上万箱文物得以安全回归故宫。这些实例让大众更深入地体验和感受到实际情况,并得到了独一无二的体验。这不仅在对传统文化的创新改造和有创意的转化上产生了深远影响,而且还巧妙地应用了传统文化的精华,并且准确把握了观众的需求,这是传统文化的传承和发扬的关键因素^[2]。

在过去的几年里,腾讯与故宫、敦煌、秦始皇帝陵等国内多个文博机构展开了战略合作,通过新技术的应用扩展并创新了对文化遗产的保护与展示方法。从保护、连接、传承三个维度全方位打造了不同的“数字文保解决方案”^[3]。譬如,2020年2月,敦煌研究院、人民日报新媒体和腾讯联合发布了一个至关重要的举措——“云游敦煌”。这个创新计划是第一次在微信和QQ小程序平台上,为公众提供欣赏敦煌石窟艺术的机会。借助微信平台,成功地将莫高窟的壮丽景观带到了社交媒体的世界中(见图1)。因此,通过腾讯旗下的影视、动画等多样化产品,例如敦煌动画剧,对敦煌的传统文化IP进行再开发、再创新、再展示。小程序按照种类展现并详细解释了敦煌石窟的各项内容,使用户可以在网上深度了解敦煌。每日都展示唯一的壁画故事,融入了古人的智慧,提供定制的主题内容,帮助用户与文物建立起联系。此外,用户还能够学习到关于文物保护的知识,并参与到文物保护的活动中。通过预订购票、智能导览及传统文化课程等多元化服务,提供全方位的游览体验,使用户能够从多个层面在网上深化对古迹的理解。

在2018年12月,腾讯发布了“敦煌诗巾”小程序,为用户打造了一种独特的在线创作体验方式。用户可以通过这一小程序自主设计个性化的敦煌丝巾,还可以将自己的创作定制成实体丝巾,作为新年的特殊礼物。此创新物品的创意源泉来自敦煌石窟中的藻井图案,巧妙地融入了藻井的繁复构造和华美壮丽的图像元素。同时,也吸取了敦煌壁画中的8个主旨元素和超过200个壁画细微之处,供给用户自行组合和设计。“敦煌诗巾”体现了一种全新的体验式文化创新产品,跟随体验经济的潮流,深入挖掘了文化的深层价值。用户在参加设计过程中,不仅能满足各种个性化的需要,还可以通过寻求元素的背后含义,深刻理解敦煌文化的深远影响。因此,用户不仅享受到了创意设计的乐趣,还与千年敦煌文化进行了有意义的互动。此外,人工智能正不断融入“新文创”行业,AI为“新文创”赋能,也给挖掘文化内涵带来了新的方式。人工智能掌握独立搜索编辑文本方面的能力,它注重满足观众精神需求,可以整理和根据受众喜好分类聚合,将主流价值融入内容的生成过程中,有助于提高文化创作的质量和创新能力^[4]。

二、沉浸式数字技术赋能的文化表达

沉浸式数字文创是利用互联网平台,借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)、计算机图形学(CG)等数字技术,承载互动内容体验的产品和文化创新项目。它注重科技感体验和参与性互动,通过深度融合、加工和创新传统文化和现代文化,来创造出一种新的艺术体验。



图1 “云游敦煌”小程序界面(图片摘自腾讯CDC)

沉浸式不仅仅是科技手段的应用,更多的是把传统场景与业态结合新技术打造新产品新消费场景,使其焕发新的活力。相较于声、光、电等带来的视觉型体验感受,沉浸式则是要调动起人们的五感,比如除了视觉之外的听觉、触觉,甚至在现代的沉浸式体验里已经可以触发嗅觉和味觉,以带来更深层次、更多维度的体验业态。最终达到精神层面沉浸式体验的触发,也就是我们常说的第六感知体验,只有将丰富的感官经验与认知体验相融合,才能创造出最引人入胜的心流状态。在沉浸式业态中,它是场景与科技的深度融合,利用创意策划,对原有风土资本、文化资源、场景和故事进行深度挖掘,并赋予它一个全新、沉浸式的产品功能。

沉浸式体验整合了多个领域的科技成果,对新技术表现出了高度的包容性。这一体验形式充分利用了3D全息投影技术、虚拟现实技术、激光投影技术等多种先进技术手段^[5]。这些技术在沉浸式体验的演进中,以各种方式影响着体验内容和结构,无论是通过推动技术进步,还是嵌入新技术,都给文化体验带来了全新的时代感和生命力。

3D全息投影技术能够记录和再现实物真实三维图像,它的基础是干涉与衍射原理,在空间中呈现出逼真的虚拟三维影像。与传统的3D技术不同,3D全息投影技术不需要观众佩戴眼镜,就能让他们在裸眼状态下欣赏到高度逼真的虚拟影像。技术的进步为虚拟影像的呈现和应用提供了更广阔的可能性,3D全息投影技术在各个领域得到了广泛推广和应用,成为各行业的热门选择^[6]。例如2021年12月,在故宫沉浸式数字体验展上,3D全息投影技术在文化表达上发挥了作用(见图2)。展览以故宫的器物 and 建筑纹样为线索,将纹样线索放大、重构、串联。基于故宫博物院持续不断记录、提取、挖掘的海量数字资源,集合腾讯集团的前沿数字科技(沉浸式渲染、图搜和全景声等技术)。

OUTPUT团队首次开发了高达5.3 m的巨型数字文物粉彩开光四季山水图转颈瓶,以实际文物尺寸的22倍进行呈现,也是故宫最大的裸眼3D文物。通过数字技术的运用,使原本静态的文物“活”了起来。这不仅体现在视觉效果的三维化上,还表现在使用生动的方式展现文物的静态纹饰。通过数字技术让观众和文物产生交互,使观众能够更深入地了解 and 体验文物的历史、文化背景,增加了展览的科普性和趣味性。这种数字化的展示方式拓展了文物展览的可能性,使观众能够以更丰富、更沉浸的方式参与文化艺术的欣赏和学习。通过数字艺术的融合,成功地将传统文化和现代科技结合并呈现,使人们能够更直观地体验到传统文化和现代科技的价值。理念上秉持“科技+艺术”的观念,这种融合不仅在文化艺术领域有所体现,同时也推动了博物馆数字化概念的提升。这种科技与艺术的结合为文化传承和科技应用带来了新的可能性,促使博物馆等文化机构在数字时代更好地发挥作用。

2023年5月12日,“消失的法老 Horizon of Khufu——胡夫金字塔沉浸式探索体验展”在上海兴业太古汇正式营业,该项目由博新元宇宙、Excurio和HTC Vive联合推出(见图3)。是全球首个对埃及胡夫金字塔内部和周围环境进行扫描勘测和建模还原的新型文旅体验。展览形式主要为VR体验,其中一个独特之处是观者都在一个空间中进行游览,每个人的游览路线都有所不同,但在人与人互相接近的时候,你能够在VR头显的画面中看到有人来到了你的身边。这种体验不仅避免了人与人在VR之中发生的碰撞,还带来了与现实中旅游十分接近的感受——让观众在沉浸于埃及金字塔与古埃及文化的同时,也不断地与其他游客擦肩而过,有效地缓解了VR与他人隔绝的疏离感。而对于展览的主办方来说,这样的设计还形成了一条VR体验的流水线,大大增强了场地的承载能力,能够带来更高的营业收入。



图2 “纹”以载道——故宫沉浸式数字体验展



图3 消失的法老——胡夫金字塔沉浸式探索体验展

由日本 TeamLab 艺术创作团队推出的 TeamLab Borderless 新媒体艺术展,该展览采用了混合现实技术,通过数字互动设施创造了一个美妙而奇幻的数字梦境。艺术家融合了光影、声音和影像等多种元素,使参观者能够全身心地沉浸在艺术的空间中。这种全新的观展方式通过数字技术的运用,使观众能够更直接、更深刻地体验艺术,超越了传统艺术展览的局限性,为艺术欣赏提供了一种更为丰富的体验方式。例如,第一展区的作品《被追逐的八咫鸟》采用360°半球形影像装置,通过三维技术构建了一个立体的世界,观众仿佛融入其中,成为艺术作品的一部分(见图4)。八咫鸟在空中飞翔,它们互相追逐、盘旋,光影勾勒出绚烂的画面,呈现出令人惊叹的三维视觉效果。八咫鸟互相追逐,碰撞后化为美丽的花朵。观众可躺在悬挂的“浮游网巢”上,全程沉浸在作品中,光影氛围和音乐增添了沉浸感,创造了梦幻般的观展体验^[7]。

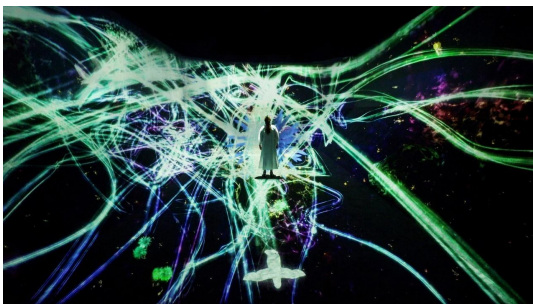


图4 TeamLab《被追逐的八咫鸟、追逐同时亦被追逐的八咫鸟、超越空间》

三、“新文创”面临的持续挑战与未来前景

(一) 数字化带来的风险与创作困境的应对

尼葛洛庞帝^[8]认为,数字技术从根本上改变了人的生活方式,甚至决定了现代人的生存特点。文化产业在数字时代下高速发展的同时,也伴随着一系列的

风险和挑战。文化产业数字化转型中所面临的挑战具体表现在三个方面:创新供给“失灵”、渠道扩散“失序”、内容消费“失控”^[9]。其一,文化产业的创新供给“失灵”具体表现为创意不足、研发资源配置低效和市场导向不足,这反映在文化产业中创新的研究和开发支出相对较低,以及在新颖、原创内容的生产过程中存在障碍;其二,渠道扩散“失序”表明文化传播渠道的多样化和分散可能导致市场不透明、消费者困惑和资源浪费。这可能涉及数字化渠道的过度分散,导致内容碎片化,以及不同数字平台上的标准化问题;其三,内容消费“失控”意味着数字化环境中难以监管文化内容的传播和消费。这可能导致信息过载、虚假信息的传播、侵权行为和信息隐私问题。这三个方面相互渗透,导致文化产业在数字化转型的过程中面临着一系列问题。

近年来,一些网络文化平台过度追求经济效益,将其主要方向聚焦在娱乐化内容的生产与传播上,具体表现为内容的低俗化和浅薄化,致使文化产品质量与深度的丧失^[10]。面对这些风险与挑战,“新文创”需要寻找突破口与价值重构路径,进一步推进文化产业的高质量发展。首先,为了构建良好的数字化创新生态环境,要遵循开放共享的原则,以高品质内容实现多平台、跨领域数据与用户的联结,激发市场主体创新活力;其次,文化创意生产要坚持以人为本的核心理念,强化科技为民和文化为民的原则,旨在满足现代社会对文化娱乐的不断变化的需求,通过技术手段打造更吸引人的文化体验;最后,政府需要采取措施,通过政策引导和监管来促进文化产业的数字化创新,其中包括制定支持数字化创新的政策、法规和措施,为创意者提供必要的支持和保护。同时,政府还需创造一个有利于数字化创新的市场环境,以促进创新活动的有序展开,确保文化产业在数字时代的发展充满潜

力和前景。这些措施对促进文化产业数字化转型至关重要。

虽然各种风险无法完全避免,但是风险和机会共存,“新文创”作为一种文化生产和传播方式,其特点是面向未来,即具有前瞻性和创新性。“新文创”有望在数字时代中应对风险的同时,不断激发出新的创意火花,为人们带来更具创意的文化体验。不仅能有力地推动文化的创新,也能够为用户提供更为充实和深刻的文化互动。

(二)“新文创”生态的文化生产趋势

数字时代为“新文创”的兴起提供了重要契机。当今,众多融合文化和科技的“新文创”作品,利用互联网和数字技术作为创作媒介。数字技术在时代发展中起到关键作用,与视觉艺术紧密交织。在数字化发展中,视觉艺术焕发了崭新的价值,互联网普及拓宽了人们的视野,使数据、图像、视频和音频等信息得以自由传播;通过数字技术的巧妙构建和融合,视觉图像得以在互联网上广泛传播,创造出全新的虚拟世界。数字影像不再局限于模仿,而是成为可轻松复制和重新构建的创意要素,从而催生出全新的视觉体验。

近年来,中国的文化创意产业迅速崛起,成为经济结构多元化和创新驱动发展的关键领域之一。各地设计师纷纷投身于文创设计中,技术也逐渐成熟。尽管如此,很多文创产品仍未充分展现民族文化特色。借助数字科技,人们可以打破传统的设计模式,在全球竞争中突显中国的多元文化。在科技与文化的引领下,中国传统文化获得了新的表现方式和载体,以演绎多元文化的中国形象,融入和而不同、丰富多彩的世界文化大家族^[1]。杰出的文化产品应该具备传达本土民族文化特质的能力,这是文化创意产品设计的核心竞争优势。将民族文化特质引入市场,积极鼓励年轻一代参与到文化的保护性开发和研究中来,以满足现代社会的精神需求。通过融入民族文化元素来增加产品的独特性和文化价值,这不仅有助于文化遗产的传承,也为文化创意产业的可持续发展提供了有力支持。只有通过精心的设计,人们才能深刻理解并真切地感受到这些故事的意义,唤起内心的共鸣,认识到传承民族文化的重要性。然而,数字时代,仅凭平面视觉已不能满足人们对文化样式、文化形态和文化体验的情感表达需求。因此,需要依赖科技的力量,将人们引入更多层面的民族文化体验领域,唤起民族自豪感和认同感,建立民族文化自信,实现文化共创这一历史使命。

四、结语

数字时代的来临改变了文化创作的面貌,数字技术的运用使传统文化产业得以焕发活力,实现更新迭代,借助数字技术的创新手段开发新的文化产品。利用数字技术,传统文化能够更好地适应当代社会的需求,扩大受众群体的同时保留和传承传统文化的核心价值,有助于传统文化在现代社会中更具竞争力和吸引力。大家深入研究了数字时代下的“新文创”,聚焦文化内涵的挖掘和以IP构建为核心的“新文创”理念,探讨了沉浸式数字技术如何拓宽文化表达维度。“新文创”领域是一个机遇与挑战并存的领域,在这个领域能够重新审视和重构我国的文化内涵,不断演进的数字技术和文化变迁要求人们用创新的角度对待中华文化,激发它的社会价值。“新文创”不仅是文化的再生之旅,也是一个融合传统和未来的交汇点。希望这项研究能够鼓舞更多的人投身到数字时代下的“新文创”探索,为文化的繁荣和发展贡献自己的力量。

参考文献

- [1] 范周.从“泛娱乐”到“新文创”“新文创”到底新在哪里——文创产业路在何方?[J].人民论坛,2018(22):125-127.
- [2] 程武.在新文创时代讲好中国故事[N].光明日报2018-05-05(007).
- [3] 彭冬梅,潘鲁生,孙守迁.数字化保护——非物质文化遗产保护的新手段[J].美术研究,2006(1):47-51.
- [4] 腾讯研究院.产业互联网:构建智能+时代数字生态新图景[Z].2019.
- [5] 花建,陈清荷.沉浸式体验:文化与科技融合的新业态[J].上海财经大学学报,2019,21(5):18-32.
- [6] 李四达.数字媒体艺术概论[M].3版.北京:清华大学出版社,2015.
- [7] 靳文珍.数字媒体技术在博物馆展陈设计中的创新应用[J].遗产与保护研究,2018,3(4):97-99.
- [8] 尼葛洛庞帝.计算不再只和计算机有关 它决定我们的生存[J].信息经济与技术,1997,11(5):44-45.
- [9] 包国强,常华科.风险识别与价值重构:文化产业数字化创新生态的路径探究[J].新闻爱好者,2023(5):64-67.
- [10] 解学芳,张佳琪.技术赋能:新文创产业数字化与智能化变革[J].出版广角,2019(12):9-13.
- [11] 程文婷,曾梦媛.全球本地化视野下的文创产品设计前期研究[J].包装工程,2023,44(12):358-367.