

分析传统绘画与虚拟现实影像技术的融合

杨弋

南昌工学院 江西 南昌 330000

摘要：传统绘画与虚拟现实影像技术的融合是一种新型的艺术表现形式,它是利用智能计算机设备对绘画作品进行三维转化,模拟虚拟三维的绘画空间。而传统绘画与虚拟现实影像技术的融合,代表了一种创新的艺术表现形式。主要通过智能计算设备将平面的绘画作品转变成为三维虚拟空间,确保观众在交互式的环境中感受与体验艺术,为观众带来全新的审美体验,进一步提升艺术欣赏多样性。因此,本文旨在为这一新兴领域提供理论基础和实践指导,希望能够激发更多人对传统绘画与虚拟现实之间关系的关注和探索。

关键词：传统绘画; 虚拟现实; 影像技术; 融合研究

DOI: 10.63887/ssrp.2025.1.5.6

引言

传统绘画与虚拟现实影像技术的融合,为艺术创作开辟全新的可能性。传统绘画以其独特的技法和情感表达,在艺术历史中积淀丰富的文化内涵。而虚拟现实技术则借助数字化手段,将观众带入沉浸式的互动环境中。两者的结合不仅打破了物理界限,创新了艺术表现形式,还能够让观众在体验中更深刻地理解和感受艺术作品,推动艺术的发展和传播。

1 传统绘画与虚拟现实影像技术融合的影响与意义

1.1 传统绘画与虚拟现实影像技术融合的影响

传统绘画与虚拟现实影像技术之间的呢相互融合,从根本上丰富了艺术作品的表现形式与体验方式,不仅增强了作品的互动性,使观众以全新的视角参与艺术创作,并且还拓宽了艺术作品的传播渠道,从而让更多人群可以有机会欣赏与理解绘画艺术。此外,这种技术融合为传统绘画注入新的活力,帮助其突破当下的困境,提升在当代艺术领域中的地位与影响力,推动艺术与科技的深度融合发展。

1.2 传统绘画与虚拟现实影像技术融合意义

传统绘画作为相对悠久的艺术形式,承载着丰富的文化与历史内涵。但随着当前科技的发展,尤其是虚拟现实技术的兴起,使传统绘画面临全新的挑战与

机遇。虚拟现实影响技术的融入,不单单为传统绘画的传承与创新注入新活力,并且也让艺术表现形式更加丰富。

第一,虚拟现实影像技术促进传统绘画艺术创新与传承。传统绘画主要以静态形式存在,这种表现方式并不能与观众之间建立起深层次的感官连接。但通过虚拟现实影像技术,可以让观众体会到动态且立体的效果,从而让作品所传递的信息更加生动、直接。显然,这种交互体验使得观众可以深入理解作品背后的文化背景 and 艺术家所表达的情感,从而提升作品的传承价值。

第二,虚拟现实影像技术能够提升观赏与体验效果。传统绘画作品始终局限在固定的空间当中,可以说作品与观众之间存在距离。但借助虚拟现实影像技术,方便观众身临其中的融入到艺术作品当中,不仅可以打破以往空间限制,同时还能够让观众更为直观的感受绘画作品所展现出的独特魅力^[1]。如,在虚拟环境中,人们不仅可以“观看”作品,还能“走进”作品,与其进行互动,从而激发更深层次的情感共鸣。

第三,虚拟现实影像技术拓展艺术家创作空间与可能性。传统绘画因为受到材料与物理环境的限制,使得某些创意并不能够被发现。但在虚拟空间当中,艺术家能够自主调整画面的各种元素,从而实现较为丰富的创意表达。这种创作弹性不单单可以使艺术家

的想象力得到充分发挥，同时也可以让他们探索出更具有震撼力的全新作品。在此期间，艺术形式的边界被打破，并激发出更多跨界合作的新机会。

第四，虚拟现实影像技术可以推动在艺术领域深入研究。随着现如今数字技术的不断发展，越来越多的艺术家开始关注如何将现代科技融入他们的创作实践中。这一趋势不仅代表着艺术与科技之间逐渐形成的一种相互渗透关系，也为未来艺术创作的发展方向提供了新的思路。通过将科技融入到传统绘画中，可以实现更高层次的发展，让数字化成为推动艺术创新的重要动力。

2 虚拟现实影像技术与传统绘画融合路径

随着科技迅猛发展，虚拟现实影像技术正以前所未有的方式与传统绘画结合，从而创造全新的艺术体验。这种融合不仅拓宽了艺术创作的边界，并且也为观众提供了沉浸式的感官享受。艺术家可以打破空间和时间的限制，将观众带入一个全新而富有创意的世界，使得传统与现代在艺术舞台上交融共生，焕发出新的活力与灵感。

2.1 如何运用到传统绘画创作——技术融合

传统绘画与虚拟现实影像技术的结合历程，可以直接追溯到二十世纪九十年代。该时期的虚拟现实影像技术正处于初步发展的阶段，艺术家尝试将传统绘画与数字技术进行相互结合，以确保创作出更为丰富立体的视觉效果。同时，随着这种结合方式的不断发展，逐渐成为全新的艺术形式，被称为“数字艺术”。通过数字图像处理技术，艺术家不仅可以将传统绘画作品数字化，并且还可以实现色彩调整、细节增强、背景替换等多种功能，进一步丰富作品的视觉效果^[2]。这样既保留了作品的原有韵味，并且也在表现力上更加出色。除此之外，借助虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，观众可以沉浸于艺术作品之中，身临其境地感受作品所营造的空间感和氛围。这种新颖的展示方式，使得传统绘画不仅限于平面欣赏，还能通过多维度的互动提升观赏体验。

2.2 对传统绘画创作思维影响——观念融合

虚拟现实影像技术的兴起正在深刻影响艺术家的

创作思维，推动其向创意与实验性探索迈进。艺术家开始将虚拟现实技术融入作品中，强调概念性和符号性的表达，打破传统绘画的界限，由此不仅为艺术创作带来了新的表现形式，也为观众提供更为沉浸和互动的体验。基于此背景下，艺术家会更为关注观众的反馈与需求，主要以即时互动来建立起与观众之间的联系和沟通，不仅确保了艺术作品的丰富内涵，同时也提升了观众的体验感与参与感。虚拟现实影像技术促使艺术家不断挑战自我，探索未知领域，为当代艺术的多样性做出了重要贡献。

2.3 表现形式上相互借鉴与创新——形式融合

虚拟现实影像技术与传统绘画之间的互动，展现了艺术表现形式的互相借鉴和创新的趋势。一方面，传统绘画中的构图、色彩和线条等美学元素被虚拟现实技术所吸收，这使得许多虚拟现实作品在保持传统韵味的同时，又融入现代感，形成独具特色的艺术风格。如，通过对经典画作的三维重现，观众能够在虚拟空间中体验更为立体和动态的视觉效果；另一方面，虚拟现实影像技术所特有的像素化、扁平化和动态化表现形式，也为传统绘画带来了新的灵感^[3]。这种技术手段不仅让传统绘画在形式上变得更加新颖，也使作品展现出更多样化的视觉效果。如，通过数字化手段，艺术家可以在创作过程中调整色彩和形态，从而打破原有的表现界限。这种双向的互动不仅丰富艺术创作的表现形式，同时也促进两种艺术之间更为深入的交流与融合。

2.4 如何促进传统绘画传播与市场变化——市场与传播融合

借助互联网、社交媒体、在线艺术市场，艺术作品可以迅速覆盖全球，吸引更多的观众关注。平台能够打破地域限制，使得艺术家能够与受众建立起广泛联系，提升作品的影响力。此外，数字平台为艺术家和市场之间架起了桥梁，使其能够直接与藏家和投资者互动，增大作品被发现和认可的机会^[4]。通过数据分析和用户画像，艺术家能够深入了解市场需求与观众偏好，从而在创作与营销上做出更精准的调整。这种灵活性和即时反馈机制，有助于提升作品的市场价值，

并推动传统绘画在现代经济中的更好发展。

3 虚拟现实影像技术与传统绘画融合的案例分析和创新实践

3.1 数字修复传统画作：故宫博物院《清明上河图》

《清明上河图》是我国古代艺术的瑰宝，但因为年代久远，画面难免会存在损坏与褪色情况。为此，故公共博物馆开展精细的数字修复工作，以确保对珍贵文化遗产的保护与传承。项目团队需要采用高精度扫描技术，针对《清明上河图》的各个细节进行全面扫描，以获得更为高质量的数字图像。在此基础上，运用先进的图像处理软件，对获取的图像进行去噪与色彩校正，从而有效恢复画作的原始风貌。这些技术手段不仅能够修复可见的损伤，还能恢复画作中失真的色彩，使其焕发出昔日的生机。此外，团队还运用三维建模技术，将画作中的建筑、人物及景观等元素构建成三维模型，使观众可以从不同角度欣赏这幅传世名画，丰富观赏体验^[5]。

3.2 结合的展览项目：荷兰“光与影：虚拟技术与传统绘画的对话”展览

荷兰“光与影：虚拟现实影像技术与传统绘画的对话”展览令人瞩目，它在探索虚拟现实影像技术与传统绘画之间的界限和融合方面迈出了重要一步。展览通过一系列创新的形式，展现了两种艺术形式各自的独特魅力，促使观众重新思考艺术的边界。

在展览中，艺术家运用投影、虚拟现实影像技术等先进手段，实现虚拟现实影像技术与传统绘画作品的对话互动。如，数字图像通过投影技术被生动的投射到传统绘画作品上，从而创造出令人惊叹的虚实结合效果。当观众站在作品面前时，不仅可以充分感知到静态的传统艺术，同时还能够体会到动态变化所带来的新鲜感^[6]。这种融合方式能够让人们在视觉与情感

上得到全新的体验。除此之外，通过采取虚拟现实技术，观众仿佛走进了经典绘画所描绘的场景中，让他们对作品有了更深入的理解和体验，有效打破观看与被观看之间的一般界限，使观众成为参与者，同时也激发对传统艺术的新感悟。

3.3 传统绘画与虚拟现实影像技术的结合方式

传统绘画与虚拟现实影像技术的融合，正越来越成为艺术创作与展示的重要方式。这种融合主要体现在两个方面：VR 展览和数字绘画。

第一，VR 展览主要通过数字化传统绘画作品，将其转变成为三维立体形式，从而创造相对生动的视听体验。方便观众置身于虚拟空间，达到与作品当中元素互动的效果^[7]。如，梵高的《星月夜》中，星星和天空以三维形式展现时，观众不仅可以欣赏到画作本身的美，还能通过交互装置深入理解画面背后的情感与含义。这种沉浸式体验打破传统艺术鉴赏的界限，让观众不再是被动接受者，而是作品的一部分。

第二，数字绘画主要是在虚拟现实环境当中展开创作。这一过程中，运用虚拟现实技术与传感设备的头戴式显示器和手套等，让用户可以在三维空间当中实现创意构思与表现。以 Google 推出的 Tilt Brush 为例，这款软件让艺术家能够在虚拟世界中自主发挥，从而打破了物理限制，实现无限的创作可能性。无论是抽象的形态还是立体的造型，艺术家们都能够通过全新的方式来表达自己的艺术思想。

结语

总而言之，通过促进经典艺术形式与现代科技的结合，可以让艺术家创作更为丰富与多元的艺术体验，不仅可以吸引新一代的观众，同时也能够为传统艺术注入全新生命力。未来，应不断促进跨界融合，拓展艺术表达的边界，让传统与现代在更广阔的视野中交融，为文化传承与发展开辟新的路径。

参考文献

- [1] 刘泽琼, 王相生. 智能时代中国传统绘画数字化呈现传播[J]. 美与时代(中), 2025, (02): 123-125.
- [2] 杨颖. 虚实身份与空间: VR 绘画的视觉表征研究[J]. 设计艺术研究, 2024, 14(04): 73-77.
- [3] 邱佳, 单志远, 孟金红. VR 绘画对传统绘画在空间维度上的启示[J]. 大观(论坛), 2024, (02): 9-11.

- [4]郭城.虚拟现实世界中柏拉图造物观的突破——以VR绘画为例[J].艺术大观,2024,(06):22-24.
- [5]郭抒婷.虚拟现实技术对传统绘画艺术形式的挑战与革新[J].上海包装,2024,(02):39-41.
- [6]周敦颐.数字艺术时代下的传统绘画技艺的现代演绎[J].新楚文化,2023,(25):36-38.
- [7]段元浩,蔡潇.VR绘画对传统绘画在空间维度上的转变[J].美术教育研究,2022,(05):88-89.
- 杨弋,1985年11月25日,女,汉族,甘肃省,第一学历大专,研究方向或从事工作:绘画艺术