

数字人文技术对艺术史研究方法的影响

尹鹤潼

北京师范大学, 北京, 100875;

摘要: 在数字技术迅猛发展并逐步向人文社科研究各领域渗透这般形势之下应运而生的数字人文 (Digital Humanities), 给传统艺术史研究方法带来的变革极为深刻。围绕它的核心特征, 本文展开对其在艺术史研究中具体影响的探讨, 这涉及到研究资料获取方式的改变、研究工具的革新、研究视角的拓展以及研究传播方式的转变等方面。并且针对它所带来的种种挑战, 进一步提出相应的应对策略, 目的在于为艺术史研究在数字时代的转型提供有力的理论支持与有效的实践指导。

关键词: 数字人文; 艺术史; 研究方法; 数字技术; 学术创新

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 044

在数字人文技术兴起的状况下, 以往艺术史作为传统人文科学长期依赖实物观察、文献考证及经验判断的局面被改变了。于此情形之中, 研究者展开了行动, 借助数据库、图像识别、虚拟现实、大数据分析等新兴技术手段, 对研究路径与方法体系进行重构。借此, 研究效率获得提升, 研究的广度与深度得以拓展。面对此变革, 艺术史研究者应当积极去适应那处于不断演进状态的技术环境, 进而探索融合传统与现代的研究范式。

1 数字人文技术的特点

1.1 数据化与可检索性

把艺术图像、历史文献以及相关研究成果进行系统性转化, 使之成为结构化、标准化的数字资源, 以此达成对海量艺术史资料的高效组织以及智能检索之目的。凭借元数据标注、关键词索引以及数据库管理技术, 助力研究者迅速定位所需信息, 进而提升资料获取方面的精准度与全面性。并且数字化资源能够支持图像比对、风格识别以及数据可视化等多维度分析功能, 为艺术史研究提供更加科学、系统的分析工具, 推动研究方法从经验性判断转变为数据驱动型, 最终显著提升研究效率以及学术产出的质量。

1.2 技术集成与工具多样化

在艺术史研究领域, 凭借对图像处理、三维建模、GIS 空间分析以及人工智能等先进技术加以整合而构建起来的数字化研究平台, 其具备多种功能并集于一体, 为相关研究提供着强劲有力的技术支撑。该平台并非仅局限于某一方面, 一方面能够实现针对艺术作品的高精度还原以及细节的精准识别; 另一方面, 借助空间信息系统可对艺术风格的地域分布以及传播路径展开分析。除此之外, 还能依靠智能算法来辅助进行图像分类以及

风格演变方面的研究。如此一来, 这种跨学科的技术融合方式使得传统艺术史研究突破了以往单一方法所带来的局限, 进而朝着更加精细化、系统化以及智能化的研究范式大步迈进, 极为显著地提升了研究在深度与广度方面的水平。

1.3 开放性与协作性

艺术史研究借助互联网平台, 突破地域与学科方面的壁垒, 由此能够达成全球范围研究资料的互联互通以及开放共享状态。通过对分布式数据库、协同编辑系统与远程研讨工具的建立, 使得不同国家、不同领域的研究者得以共同投入到项目协作当中。这种协作方式促进了艺术史研究和考古学、历史学、计算机科学等学科深度融合起来。在跨地域、跨学科协作模式下, 一方面提升了研究资源的利用效率; 另一方面推动了学术交流朝着多元化方向发展, 进而有力地构建开放且协同的数字人文研究生态给予支撑。

1.4 可视化与交互性

借助虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 以及数据可视化技术所取得的艺术史研究成果, 拥有了能够以更为直观、生动的方式来呈现的可能性, 达成突破传统文字与二维图像表达局限的成效。研究者来所具备的构建沉浸式艺术史展示环境的能力, 可让观众“亲身”迈入历史场景或者复原的古代艺术空间, 起到提升观众理解深度以及观感体验的作用。与此同时, 凭借交互式图表、动态地图以及三维模型使复杂研究数据得以清晰展现的这种状况, 实现增强学术成果可读性与传播效果的目标, 拥有让研究成果更易于被学术界与公众广泛接受和理解的效能。

2 数字人文技术对艺术史研究方法的影响

2.1 研究资料获取方式的变革

在数字人文技术的推动下,艺术图像、历史档案以及学术成果得以大规模数字化。原本分散于世界各地且难以接触到的珍贵资料,实现了集中存储与在线访问。这极大地拓宽了研究者的信息来源,使其突破了地域与时间的限制,能够快速获取高质量的一手文献与图像资源。因资料稀缺或获取渠道受限而在传统研究中难以开展的课题,在数字技术的支持下得以深入拓展,达成了显著提升研究全面性与可行性的效果,实现了对艺术史研究信息获取模式的重构。

2.2 研究工具与方法的更新

在艺术史研究领域,借助图像识别、风格分析算法以及三维重建等技术的应用,其于图像处理与分析层面达成了技术升级这般状况。其中,研究者能够凭借算法实现作品视觉特征的自动识别,还可精准比对不同版本或是风格流变,以此提升图像分析的客观性与效率。此外,三维建模技术为残损艺术品或历史建筑的空间复原给予了科学依据,促使研究从平面观察延伸拓展至立体重构。像这样种种技术的介入,一方面增强了研究过程所具备的系统性以及数据支撑能力,另一方面推动艺术史研究从经验判断朝着量化分析进行转型,从而极为显著地提升了研究的科学化水平。

2.3 研究视角与维度的拓展

以大数据分析可视化工具为依托,针对海量艺术作品及相关历史数据展开整合以及模式识别方面的工作。借此,在宏观层面能够将作品地域分布特征、传播路径演变以及和社会文化背景之间的关联予以揭示出来,从而突破传统艺术史研究单单依赖个案分析所存在的局限。促使研究视角实现从局部观察到整体趋势把握的转变,让研究的系统性与综合性得以增强。而且,这种数据驱动的分析方式还能提升研究结论的可验证性以及普适性,进一步为艺术史研究提供有着更科学支撑的分析框架与研究范式。

2.4 研究成果传播与共享方式的转变

在艺术史研究领域,广泛应用的数字平台以及开放获取机制,极大程度上对成果传播渠道进行了拓展,受众范围也由此得到了极大的拓宽。不仅突破了传统出版模式所带来的限制,达成了研究成果快速且广泛的共享,而且能让研究者借助在线数据库、开放存取期刊以及数字展览等诸多形式,即时去发布自身的研究成果,如此一来,学术交流的时效性以及互动性便得以增强。与此

同时,还促进了跨机构、跨地域的学术协作,使得不同背景的研究者能够基于同一个平台展开讨论与合作,推动艺术史研究朝着更为开放、多元以及协同的方向去发展,进而促使学术生态整体的活跃度与创新力得到提升。

3 数字人文技术在艺术史研究中的具体应对

3.1 加强数字资源建设与标准化管理

以艺术图像、文献资料及研究成果为例,其在形式、内容与来源上所展现的多样性程度是颇高的。在此情形下,当下针对数字资源的组织方式暴露出诸多问题,诸如分类体系未达统一、元数据标准难保持一致、存储格式不规范等情况。这些问题给数据的高效检索及跨平台共享造成了极为严重的阻碍。于是,构建一套能对数字资源予以统一分类、标注并存储的标准,就成了推动数字人文在艺术史研究领域深入应用的极为关键之举。在分类层面,首要任务是建立起一种层级分类体系。此体系需基于学科特征来构建,要将艺术流派、创作时代、地域风格、媒介类型等核心维度涵盖在内。这样,不同来源的数据就能依据统一逻辑完成归类,促使数据组织在系统性与可理解性上得以提升。在标注环节,应引入标准化的元数据方案,比如采用 Dublin Core 或者 CDWA (Categories for the Description of Works of Art) 这类国际通用标准。借此方式,确保每项资源在描述内容、交代创作背景、说明技术特征等方面都能具备一致性与完整性。而在存储方面,要积极倡导运用那些通用、开放的文件格式,同时建立起统一的数据结构与接口规范。以此达成让不同数据库间的数据可互通、各系统间能兼容的目的。

3.2 提升研究者的技术素养与跨学科能力

在艺术史研究领域,随着数字人文技术得到广泛应用,研究方法转型以及技术环境发展的态势渐趋明显。在此情形下,研究者需要具备扎实的传统学术素养,同时还需掌握必要的数字工具操作能力。像图像处理软件方面的 Photoshop、GIMP,数据库管理系统中的 MySQL、MongoDB,还有数据可视化工具里的 Tableau、D3.js 等,均已成为当代艺术史研究极为重要的辅助手段。研究者若能熟练运用这些工具,在进行图像修复、风格比对、数据整理以及成果展示等工作时,便可得其助力,进而提升研究的精确性与效率。与此同时,鉴于技术存在复杂性,数据处理又具专业性,艺术史研究者应积极拓展跨学科合作的路径,协同计算机科学、信息管理、数据科学等领域的专家展开攻关行动。例如,在图像识别与风格分析工作中引入机器学习算法,或者在对艺术作品

传播路径进行研究时结合GIS地理信息系统来开展空间建模。通过此类合作,一方面能够弥补单一学科在技术能力方面存在的局限,另一方面则可推动艺术史研究方法实现创新与深化,为艺术史研究在数字时代的发展提供全新的学术增长点。

3.3 构建多元化的研究方法体系

在艺术史研究这片领域当中,传统方法所具有的不可替代价值依旧存在。例如,文献考证、实物观察以及风格分析等传统方法,其价值并未因时代变迁而消逝。于数字人文技术兴起的这般情形下,合理引入数字分析工具,已然成为提升研究深度与广度的重要途径。构建一种综合性的研究路径是可行之举,这种路径是将传统实证研究方法与现代数字技术加以结合,且融合了多种视角。在实证研究方面,借助数据库查询系统以及数字化档案库这样的工具,研究者能够以更为便捷的方式去获取并验证历史文献与艺术作品的相关信息,以此来增强研究的基础性和可靠性。在定量分析技术领域,大数据统计、算法模型的应用,使得对大量艺术作品进行系统性分类、特征提取以及趋势分析具备了可能性。例如,借助图像识别技术去分析不同时期艺术风格的演变情况,利用社交网络分析来探索艺术家之间的互动关系等,这些都是能够得以实现的。此外,随着视觉呈现技术不断发展,为研究成果提供全新展示方式已成为现实。借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及三维建模等手段,研究者可以创建出沉浸式的艺术体验环境,从而让观众能够“亲临”历史场景,或者近距离去观察复原后的艺术品细节,以此达成加深对研究结论的理解与认同的目的。

3.4 完善数字成果的评价与传播机制

在艺术史研究过程中,数字人文技术成果有着形式多样、互动性强且传播迅速等特点呈现出来。鉴于传统学术评价体系难以对其价值进行全面且准确的衡量这种情况,建立一套专门针对数字研究成果的评价标准就显得十分必要了。唯有建立这样一套新评价标准,才能够确保那些具有创新性的成果获得公正合理的评估与认可。并且这套新评价体系需要从多方面因素进行综合考量,比如项目原创性、技术应用有效性、数据处理严谨性以及对学科发展贡献度等方面。以原创性为例,要考察数字项目是否提出了新颖的研究视角或者解决了

传统方法难以触及的问题;在评价技术应用效果的时候,重点要关注所采用的技术手段能不能提升研究效率、增强结果的可靠性;同时,数据管理与处理的规范性也是重要的考量点,这涵盖了数据来源的合法性、标注的准确性以及存储的安全性等方面。另外,推动数字出版平台的建设是提升研究成果社会影响力的关键步骤,高质量的数字出版平台既能为学者提供便捷的成果发布渠道,又能借助开放获取机制扩大读者范围,进而促进学术交流。

4 结语

在数字人文技术以一种前所未有的态势重塑艺术史研究方法论体系之际,其在改变研究者获取资料、处理数据以及表达成果方式并为艺术史研究注入新活力与可能性的同时,还存在着带来方法论上挑战与伦理问题的情况。

参考文献

- [1]周宪.数字艺术史的当下召唤[J].美术大观,2021(12):107-109.
- [2]郑川.人工智能时代数字人文方法的革命性运用[J].艺术传播研究,2024(3):37-48.
- [3]夏翠娟.数字人文的理论沿革和范式转向:从“人文研究的数字方法”到“后数字时代的人文研究”[J].中国图书馆学报,2024(5):83-101.
- [4]李斌.数字人文影响下的艺术史研究——数字艺术史的争议与创新[J].中国美学研究,2023(1):159-172.
- [5]李斌,文彩婷.数字技术下的艺术史书写:数字艺术史的创新与挑战[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2025(2):144-155.
- [6]李斌.数字人文与数字艺术史:理论,论争及启示[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2023(6):123-132.
- [7]聂槃.数字化技术的新发展正逐渐改变艺术史研究的范式——专访朱青生,张彬彬[J].美术观察,2021(4):8-11.
- [8]约翰娜·德鲁克,夏夕.存在一个“数字”艺术史吗?[J].艺术理论与艺术史学刊,2019(1):170-181.

作者简介:尹鹤潼(2003-9),女,汉族,河北秦皇岛市人,本科在读,研究方向:艺术史。