

中国博士后科学基金第 57 批面上资助(二等)课题(编号:2015M571628)

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

南京艺术学院学术著作出版基金资助

新媒体艺术研究范式的 创新与转换

马晓翔 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

前言

经历了萌芽期之后的新媒体艺术在艺术的内涵与外延、内容与形式、观念与意识的方面呈现出前所未有的成熟态势。新媒体艺术的丰富样态为后起的理论研究提供了多元的研究基础。新媒体艺术的理论研究从最初对本质的研究发展为对外延的研究。于是“范式”成为这一理论分野期的重要概念,亦为研究该领域的理论依据。

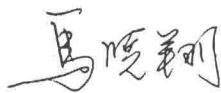
书中所关注的“范式”是决定着研究的对象与主题。正如托马斯·库恩指出,范式是一个成熟的理论体系所认可的研究方法、问题领域与解题标准,“当范式发生变化时,通常也影响了研究问题与其解答的正当性的标准,同时发生重大改变”,因而相对观点和结论的变革而言,范式的创新与转换是更为深刻与根本的变革。在此前提下,本书着眼于六大内容的研究:新媒体艺术的研究范式、研究方法、问题领域、理论标准;新媒体艺术研究范式的现况,对实证研究范式的探讨;新媒体艺术研究范式的创新,对诠释研究范式的探讨;新媒体艺术研究范式的创新,对批判研究范式的探讨;新媒体艺术研究范式的转换,对本体性研究的探讨;新媒体艺术研究范式的转换,对外延性研究的探讨。

本书有两个特点:首先,突破新媒体艺术实证研究范式的局限,弥补观察研究、实验研究、调查研究、比较研究的不足,通过探讨研究目的、研究方法、研究对象、研究范畴在阐释研究范式和批判研究范式中找到新方法——阐释研究范式倾向于在研究中使用投入理解研究、诠释学研究与历史学研究、各种质性研究;批判研究范式则倾向于在研究中使用对西方批判理论的批判性借鉴和多学科的综合运用。其次,通过探讨本体性研究向外延性研究的转换甄别新媒体艺术研究范式的转换。新媒体艺术的前期研究多基于萌芽期的艺术样态,倾向于该艺术现象本身性质的研究;新媒体艺术成熟期的理论研究则倾向于外延性的论题,即对逻辑命题的形式与内容的区分,把命题形式抽取出来作为逻辑学的研究对象,使得该阶段的理论研究更易于

架构新媒体艺术的理论体系。

本书实质上是《新媒体艺术透视》的横向拓展和《新媒体装置艺术》的纵向延伸,有着成熟的文字体例和理论样式。分别依循前者的类型学研究方式拟定范式的现状,提出范式的创新意识;根据后者的“观念”与“形式”框定范式的演化过程,提出范式的转换意识。从文献回顾与选题、定性研究法、历史性研究法、逻辑论证法、个案与综合研究法等方面入手,多层次、多角度地解析和探讨亟须解决的“创新”与“转换”问题。

从最初的筹划框架到最终的完稿,整本书集合了众多学者优秀的相关研究成果,这些优秀成果为新媒体艺术研究范式的探研提供了丰富的可供借鉴的宝贵资源,体现了当代新媒体艺术时空、理念、未来研究的理论价值与意义,反映了中国传统哲学与艺术学话语体系的传统话语系统在当代新媒体艺术研究中的地位 and 作用,即其基本特征、内在联系,以及艺术研究、艺术创造、技术与政治、道德律令,现代化进程中的艺术教育观念与发展,在此笔者向他们表示诚挚的谢意!

2016 年 2 月 21 日于金陵

目 录

绪论	1
第一节 问题的提出	3
一、问题界定	3
二、问题缘由	3
第二节 选题的意义与价值	3
一、选题性质及创新点	3
二、意义与价值	5
第三节 课题研究的历史与现状	5
一、东西方相关理论研究	5
二、研究现状	7
第四节 课题研究的设想	7
一、课题研究的方法	7
二、写作思路与框架	8
第一章 新媒体艺术研究范式	11
第一节 关于“范式”	13
一、范式的涵义	13
二、范式在社会科学的作用	17
第二节 新媒体艺术研究方法	22
一、实证研究范式	22
二、诠释研究范式	27
三、批判研究范式	39
四、质性研究	43
五、外延性研究	49
第三节 新媒体艺术问题领域	52

一、新媒体艺术的质象问题	52
二、新媒体艺术的量化问题	55
三、新媒体艺术的反思性问题	58
第四节 新媒体艺术理论标准	60
一、新媒体艺术研究中的分类法与技术	61
二、对新媒体艺术解释的澄清	61
三、新媒体艺术研究中政治与意识形态的自觉	61
四、对新媒体艺术表征与权威的反思	62
 第二章 新媒体艺术研究范式的现况——实证研究范式的探讨	63
第一节 实证研究范式的研究目的	65
一、新媒体艺术概念的界定	65
二、新媒体艺术现象的分类	68
三、新媒体艺术形态的关联	71
第二节 实证研究范式的研究方法	72
一、新媒体艺术扎根理论研究	72
二、新媒体艺术民族方法学研究	77
第三节 实证研究范式的研究对象	79
一、新媒体艺术实质理论的发展	79
二、新媒体艺术形式理论的发展	80
三、新媒体艺术现象学的理论分析	81
四、新媒体艺术的会话分析	81
五、新媒体艺术的评论	82
第四节 实证研究范式的研究范畴	83
一、新媒体艺术的背景	83
二、新媒体艺术的特征	84
 第三章 新媒体艺术研究范式的创新——诠释研究范式的探讨	85
第一节 诠释研究范式的研究目的	87
一、理解新媒体艺术的存在意义	87

二、诠释新媒体艺术现象的独特性	88
三、主张其艺术形态是在人机互动中不断定义和建构	90
四、在认识论上坚持创作主客体间性	92
五、双向诠释的认识论	95
第二节 诠释研究范式的研究方法	97
一、新媒体艺术的理解研究	97
二、新媒体艺术的诠释学研究	100
三、新媒体艺术的历史学研究	103
四、新媒体艺术的各种质性研究	108
第三节 诠释研究范式的研究对象	112
一、新媒体艺术的再现本义	112
二、新媒体艺术受众的反映论	113
三、新媒体艺术的认知语境	114
第四节 诠释研究范式的研究范畴	116
一、新媒体艺术作品	116
二、新媒体艺术受众	116
 第四章 新媒体艺术研究范式的创新——批判研究范式的探讨	117
第一节 批判研究范式的研究目的	119
一、重新审视新媒体艺术与社会的关系	119
二、重新审视新媒体艺术与人的关系	122
三、努力营造一个良好的新媒体艺术文化生态环境	126
第二节 批判研究范式的研究方法	127
一、西方批判理论的批判性借鉴	127
二、多学科的综合运用	134
第三节 批判研究范式的研究对象	138
一、新媒体艺术文化表象下的意识形态领域	138
二、新媒体艺术的文化话语权	140
三、新媒体艺术的文化资本运作	143
第四节 批判研究范式的研究范畴	144

一、新媒体艺术的话语权	144
二、新媒体艺术的主体意识	145
第五章 新媒体艺术研究范式的转换——本体性研究的探讨	147
第一节 技术与艺术的融合研究	149
一、科学技术与艺术维度的统一	149
二、技术媒材与艺术理念的统一	149
三、媒体认知与艺术体验的统一	151
第二节 新媒体环境的影响研究	153
一、新媒体环境中的社会心理	153
二、新媒体环境中的民族意识	154
三、新媒体环境中的舆论导向	154
四、新媒体环境中的时尚趋势	155
五、新媒体环境中的受众角色定位	156
第三节 新旧媒体的比较研究	157
一、传统媒体与新媒体的比较	157
二、艺术审美与非艺术审美的比较	160
三、艺术语汇与非艺术语汇的比较	162
第四节 创作与评论的关联研究	163
一、新媒体艺术的根本:创作实践	164
二、新媒体艺术的指导:批评	164
三、新媒体艺术的借鉴:理论	166
第六章 新媒体艺术研究范式的转换——外延性研究的探讨	169
第一节 新媒体艺术文化内涵的探研	171
一、新媒体艺术的后结构性与后现代性	171
二、新媒体艺术中的语言、性别、权力	175
三、新媒体艺术的文化隐喻	180
第二节 新媒体艺术媒介与传播的研究	183
一、新媒体艺术媒介的转换	183

二、新媒体艺术传播方式的演变	184
三、新媒体艺术传媒媒介与传播机制的关系	185
第三节 新媒体艺术审美表达的研究	186
一、新媒体艺术审美表达的涵义	186
二、审美主体与审美客体的互补	188
三、互动审美的递进	189
四、结果审美的迭代	190
第四节 新媒体艺术评价体系的构建	191
一、传统美学范畴内对界面视听的评价	191
二、新媒体审美范畴内对装置本体的评价	192
三、新科技审美范畴内对技术创新的评价	193
四、技术审美范畴内对科技与艺术融合手段的评价	193
五、人文科学范畴内对作品观念的评价	194
结论	195
致谢	201
参考文献	205
附录	223
A 中国新媒体艺术展概览	225
B 国外当代艺术展概览	229
作者简介	233

图 片 目 录

图一	第一范式	23
图二	第二范式	24
图三	第三范式	24
图四	诠释的关系	29
图五	新媒体艺术理论框架	71
图六	新媒体装置艺术的审美范式	72
图七	前理解与理解的关系	88
图八	诠释学的基本循环	97
图九	新媒体艺术诠释过程.....	115
图十	实证主义研究范式逻辑关系.....	197
图十一	诠释研究范式逻辑关系.....	198
图十二	批判研究范式逻辑关系.....	198

绪 论

本书是基于“新媒体艺术研究范式”的理论成果,其研究思路主要是在问题提出的前提下,对选题的意义和价值进行评估,分析课题研究的历史与现状,并对课题研究进行设想。

第一节 问题的提出

一、问题界定

范式的存在决定着研究的对象与主题。托马斯·库恩指出,范式是一个成熟的理论体系所认可的研究方法、问题领域与解题标准,“当范式发生变化时,通常也影响了研究问题与其解答的正当性的标准,同时发生重大改变”^①,因而相对观点和结论的变革而言,范式的创新与转换是更为深刻与根本的变革。

二、问题缘由

新媒体艺术的实证研究范式具有一定的正当性与科学性,但其割裂艺术语境与思想场域之间的必然联系,或将艺术语境看做是现象学存在的观点近来不断遭人质疑。如何通过对研究范式的创新与转换来推动研究视域的调整和提升,实现对新媒体艺术本真意义的理解与把握,成为当代新媒体艺术理论工作者的学术使命。

第二节 选题的意义与价值

一、选题性质及创新点

新媒体艺术研究范式的创新旨在突破实证研究范式中观察研究、实验

^① 库恩. 范式的演变及其应用研究[EB/OL]. <http://www.wenku.baidu.com>, 2012-4-24.

研究、调查研究、比较研究的局限,在阐释研究范式和批判研究范式中找到新方法:阐释研究范式倾向于在研究中使用投入理解研究、诠释学研究与历史学研究、各种质性研究;批判研究范式则倾向于在研究中使用对西方批判理论的批判性借鉴和多学科的综合运用。

新媒体艺术研究范式的转换体现在本体性向外延性转换。新媒体艺术的前期研究主要基于该艺术现象本身性质的研究,近期的研究则基于外延性论题,即对逻辑命题的形式与内容的区分,把命题形式抽取出来作为逻辑学的研究对象。

新媒体艺术研究范式的创新旨在突破实证研究范式中观察研究、实验研究、调查研究、比较研究的局限,在阐释研究范式和批判研究范式中找到新方法:阐释研究范式的研究目的在于理解新媒体艺术的存在意义,阐释新媒体艺术现象的独特性,主张其艺术形态是在人机互动中不断定义和建构的,在认识论上坚持创作主客体间性的、双向阐释的认识论。阐释研究范式的对象在于新媒体艺术的再现本义、新媒体艺术受众的反应论、新媒体艺术的认知语境。阐释研究范式的范畴包括:作品与受众。倾向于在研究中使用投入理解研究、诠释学研究与历史学研究、各种质性研究;批判研究范式旨在通过新媒体艺术表达某种文化意义和价值,以谋求社会控制的文化形态,揭露其中存在的结构性关系并寻求解救合理的艺术活动。批判研究范式的目的是在全面新媒体艺术文化性质的基础上,重新审视新媒体艺术与社会、新媒体艺术与人之间的关系,努力营造一个良好的新媒体艺术文化生态环境。批判研究范式的对象是新媒体艺术文化表象背后所隐藏的意识形态领域、文化话语权、文化资本运作等潜在问题。批判研究范式具有两大范畴:话语权和主体意识。倾向于在研究中使用对西方批判理论的批判性借鉴和多学科的综合运用。

新媒体艺术研究范式的转换体现在本体性向外延性转换。新媒体艺术的前期研究主要基于该艺术现象本身性质的研究,包括技术与艺术的融合、社会心理学的方法借鉴、新旧媒体的比较研究、创作与评论的互动研究。近期的研究则基于外延性论题,即对逻辑命题的形式与内容的区分,把命题形式抽取出来作为逻辑学的研究对象。外延性论题的手法包括:区分与归结、常项与变项、形式与内容、对象与意义、分析与综合、语形与语义、结构与构

造。体现在新媒体艺术文化内涵的探研、新媒体艺术媒介与传播的研究、新媒体艺术审美表达的阐释、新媒体艺术评价与批评体系的建构。

- (1) 新媒体艺术研究范式的创新——阐释研究范式的探讨;
- (2) 新媒体艺术研究范式的创新——批判研究范式的探讨;
- (3) 新媒体艺术研究范式的转换——本体性研究的探讨;
- (4) 新媒体艺术研究范式的转换——外延性研究的探讨。

二、意义与价值

范式的存在决定着研究的对象与主题。托马斯·库恩指出,范式是一个成熟的理论体系所认可的研究方法、问题领域与解题标准,“当范式发生变化时,通常也影响了研究问题与其解答的正当性的标准,同时发生重大改变”,因而相对观点和结论的变革而言,范式的创新与转换是更为深刻与根本的变革。虽然正当性与科学性是新媒体艺术的实证研究范式依据,但其割裂当代艺术语境与观念意识之间的必然联系,或将当代艺术语境看做是现象学存在的观点近来不断遭人诟病。如何通过对新媒体研究范式的创新与转换来调整和提升研究视域,实现对新媒体艺术本质、特征、外延的理解与把握,成为当代新媒体艺术理论工作者的学术使命。

第三节 课题研究的历史与现状

一、东西方相关理论研究

(一) 国外研究现状综述

目前国际上有关“新媒体艺术研究范式”的成果涉及新媒体视觉美学、新媒体时代的艺术与文化范畴、新媒体语言、新媒体观众范畴、新媒体研究创新以及媒介技术的转型,有加利福尼亚大学华伦·赛克(Warren Psyche)

的《信息视觉的美学》(*Information Visual Aesthetic*)2006;索尼娅·何塞·范·埃里克(Sonja Neef, José van Dijck and Eric Ketelaar)的《标注:新媒体时代的笔迹》(*Sign Here!: Handwriting in the Age of New Media*)2006;加利福尼亚大学视觉艺术教授马诺维奇(Lev Manovich)的《新媒体的语言》(*New Media Language*)2007;菲利普·M·拿破里(Philip M. Napoli)的《观众进化:新技术和媒体观众的转换》(*Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences*)2010;罗尼·亚历山大·希弗(Ronnie Lessem and Alexander Schieffer)的《整体研究和创新》(*Integral Research and Innovation*)2012;英国论文网(<http://www.ukessays.com>)《媒介技术快速转型》(*The Rapid Transformation of Technology Media*)2014。

(二) 国内研究现状综述

国内有关“艺术研究范式”的成果有《艺术学》丛书编辑部编著的《艺术研究:类型与范式》,学林出版社,2004年;有关“新媒体艺术研究范式”的成果涉及新媒体艺术美学,审美维度,发展现状,理论课题以及研究范畴、内容与方法:有向玲玲的《新媒体艺术的美学语言》,厦门大学硕士论文,2006年;陈瑜的《中国新媒体艺术刍议》,厦门大学硕士论文,2006年;许鹏的《论新媒体艺术研究的特殊内容与方法》,中国人民大学学报,2007年;苗新萍的《新媒体艺术的现代性审美维度》,徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2008年;许鹏的《中国新媒体艺术研究的发展现状与理论课题》,江苏行政学院学报,2008年;肖永亮的《新媒体艺术的审美评价》,艺术评论,2009年;郭优的《新媒体艺术审美研究》,吉首大学硕士论文,2012年;张小夫、张朝霞、刘言韬的《中国新媒体艺术研究中的三个重要范畴》,中国人民大学学报,2013年;童岩、姜申的《新媒体艺术观念的趋向》,中国人民大学学报,2013年。

综上所述,国内外的研究成果集中关注于新媒体艺术的技术、语言、受众、审美、趋向,有关研究新媒体艺术研究范畴、内容与方法的成果屈指可数,其成果也是早期的研究内容。“新媒体艺术研究范式的创新与转换”势必成为当下理论研究亟待解决的问题。

二、研究现状

综上所述,国内外的研究成果集中关注于新媒体艺术的技术、语言、受众、审美、趋向,有关研究新媒体艺术研究范畴、内容与方法的成果屈指可数,其成果也是早期的研究内容。关于“新媒体艺术研究范式的创新与转换”势必成为当下理论研究亟待解决的问题。

第四节 课题研究的设想

一、课题研究的方法

(一) 拟解决的关键问题

1. 新媒体艺术研究范式的创新

基于对阐释研究范式和批判研究范式的研究目的、方法、对象、范畴的探讨。

2. 新媒体艺术研究范式的转换

基于对本体性研究向外延性研究质的转换。

(二) 拟采取的研究方法

本课题主要采取的研究方法有:文献回顾与选题、定性研究法、历史性研究法、逻辑论证法、个案与综合研究法。

(三) 技术路线

1. 文献回顾与选题

研究中外有关新媒体艺术的论著;研究国家社科基金与教育部人文社科项目有关文件和材料;研究省内外相关课题与有关论著。

2. 定性研究法

实地实物,自然主义观察;当事人视角,参与式互动;研究分析,语言模式;审视过程,整体归纳。

3. 历史性研究法

现存文献与实物证据、记忆性证据及推理性证据、多重证据与理论评价。

4. 逻辑论证法

演绎与归纳、类比与假说、证明与反驳。

5. 个案与综合研究法

阐述性案例分析、结构性案例分析、探索性案例分析、案例综合与方法综合、多重案例整合研究、多种方法整合研究。

(四) 实验方案及可行性分析

1. 创新性方案

创新性是本课题的关键所在。从课题研究进程来看,“创新”需贯彻在课题的始末,以“范式的创新”为研究路径,采取多种研究方法,引发“范式的转换”成果产生。

2. 实践性方案

体验是艺术研究的源泉,坚持自身参与新媒体艺术的创作、鉴赏与评价,获得真知灼见。

3. 整体性方案

注重研究环节的紧密契合,章节片段的逻辑思路,有助于产生思维缜密、连贯达意的优秀研究成果。

二、写作思路与框架

(一) 研究目标

新媒体艺术的实证研究范式具正当性与科学性的研究依据,但其割裂新媒体艺术语境与观念场域之间的必然联系,或将当代艺术语境看做是现