

NEW
MEDIA

21世纪新媒体专业
系列教材

新媒体 艺术导论

主编 / 童岩 郭春宁

INTRODUCTION TO NEW
MEDIA ART

- ▶ 在艺术、科学技术、媒体的跨学科视野中构建全书框架
- ▶ 观照新媒体艺术的原初力量，梳理新媒体艺术不同细分领域的艺术家及其经典作品
- ▶ 设置课堂讨论、知识点、案例分析、延伸阅读等栏目，展开师生间的对话

为什么有些看似电子感应设施的装置被称为新媒体？它们与人们通常理解的媒体如电视、广播、报纸等大众媒体有什么相似之处和区别？为什么看似相同的一些东西在某些场合被称为科技发明，而在某些场合又被称为艺术作品？什么是艺术？什么是新媒体，什么又是新媒体艺术？新媒体艺术这一必须建立在艺术、科学技术、媒体跨学科视野基础上的新学科在20世纪90年代逐渐被建立起来，这是一个令人激动同时也充满挑战的学科，本书邀请你一起来迎接挑战。

NEW
MEDIA

21世纪新媒体专业
系列教材

主编 / 童岩 郭春宁

新媒体艺术导论

INTRODUCTION TO NEW
MEDIA ART

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

新媒体艺术导论/童岩, 郭春宁主编.—北京: 中国人民大学出版社, 2018.7

21世纪新媒体专业系列教材

ISBN 978-7-300-26001-3

I. ①新… II. ①童… ②郭… III. ①多媒体技术—应用—艺术—高等学校—教材
IV. ①J-39

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第158444号

21世纪新媒体专业系列教材

新媒体艺术导论

主编 童岩 郭春宁

Xinmeiti Yishu Daolun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185mm × 260mm 16开本

印 张 15.25 插页1

字 数 292 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62511148 (门市部)

010-62511148 (版举报)

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

定 价 59.80元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

序言

周锡生

当今世界充满变革与创新。在阐释当今世界变革特征的时候，“新媒体”被时常提及，尽管人们对它的定义还有不少争议。

近20年来，随着数字技术、信息技术的飞速发展，以互联网为代表的新媒体从诞生到逐步发展壮大，深刻改变了旧有的新闻信息传播方式，系统重塑了新的媒介生态和传播格局。旧媒体时代，新闻信息的传播速度还曾与交通工具竞跑；新媒体时代，昨日甚至数小时、数十分钟之前的新闻，都可能瞬息即逝，转眼间“轻舟已过万重山”。旧媒体时代，“受众”这个词体现了公众被动接受各类新闻信息的地位；新媒体时代，媒体人已经不再是专属的职业称号，自制互动、共享交流成为普遍行为。旧媒体时代，内容占据着绝对的核心地位，其他各个环节只是附属；新媒体时代，内容为王的观念在被继续强调的同时，网络、渠道、平台和终端的作用和价值日渐凸显，服务与市场的理念正在逐步深化。可以说，当今的新媒体已经跨越了媒介形态的界限，跨越了时空的拘囿，甚至也跨越了文化的隔阂。在这种态势下，建设新媒体、发展新媒体，成为传统媒体求生存、寻突破、谋发展的必由之路。

滚滚而来的新媒体浪潮绝不仅仅是改变了传媒业本身，更是深刻渗入世界的政治、经济、文化、科技等各个领域。“世界是平的”引发人们无限遐想，平的世界创造了无限的空间。放眼全球，新媒体已经成为世界政治较量的重要因素，成为各国执政者了解社情民意的重要手段，成为社会公众参政议政的重要平台，网络动员、网络聚集、网络拷问在社交媒体上成为常态，新媒体的运用和掌控能力日益成为执政水平的重要衡量标准。与此同时，以互联网产业为核心，逐步形成了包括媒体业、电信业、IT业等在内的比较完整的新媒体产业链，产业体系也日趋完善，有力地推动了文化创意产业的发展，成为国民经济的有机组成部分，且生机盎然，潜力巨大。新媒体的文化价值也在不断迸发当中，随着平板电脑、电子阅读器的迅速普及，数字阅读、数字出版势不可当，新媒体的文化传播和社会建设功能日益强大，跨界文化交流与合作的作用更加突出，极大地丰富和满足了人们的精神文化生活需求。从这个层面来说，建设新媒体、发展新媒体，已经不再单单是传媒业的职责，更需要从历史发展的宏观视野与现实的综合因素层面加以考量与谋划。

在全球加速向网络化社会、数字化生存转型的过程中，我国的新媒体建设也与世界同步，与时代同行。目前，我国的网民数量已经超过6亿，手机用户突破了12亿大关，均位居世界第一位，且还处于强劲增长当中。如此庞大用户规模的背后，是我国近年来新媒体征程中一个个开拓的脚印与卓然的成效。在当今中国，我们可以看到，新媒体的作用被普遍认可，新媒体的影响被广泛重视，新媒体的理念深入人心，传统媒体加快向新兴媒体战略转型，各类新媒体机构不断涌现且各具特色。从网络、手机、平板电脑到户外大屏、流动媒体，从主流新闻网站到各类商业网站和专业网站，新技术不断涌现，新功能不断被挖掘，新产品不断推出，呈现出万马奔腾、一日千里之势。

当然，新媒体在我国发展的时间还比较短，在采编、经营、技术、市场、管理、人才等方面还处于探索的阶段，实践过程中出现了诸多困惑与迷思，存在着各种矛盾与冲突，远未成熟。尽管如此，新媒体的蓬勃生机让我们对它的未来充满信心，而这蓬勃生机则是来自创新。创新是新媒体时代永恒的主题，谁能够加强创新，谁就能把握未来。新媒体本身就是创新的产物，创新是新媒体的生命力所在。为此，必须根据党和政府提出的新要求，适应时代的新特点，着力把握受众需求的新变化，着力把握技术突破的新契机，着力把握媒体发展的新态势，进一步创新思想观念、创新体制机制、创新内容生产、创新方式手段，加快新兴媒体建设，大力发展新兴业务，从而更好地贯彻落实中央战略部署，为加强国际传播能力建设、构建先进强大的现代传播体系做出贡献，为促进社会主义文化大繁荣、大发展发挥更加显著的作用。

新媒体是推动社会进步的重要力量，同时也要看到，新媒体是一柄双刃剑，随着新媒体地位和作用的日益增强，其所应承担的责任也越来越重要。从某些意义上讲，新媒体所应承担的社会责任甚至比传统媒体还要更重一些。多年来，我一直强调的一句话就是“网络无改稿”。如果说传统媒体的稿件签发后发现了错误，还有时间和可能予以纠正的话，新媒体的稿件一旦签发，几秒钟之内就可与全球不计其数的受众见面，根本没有时间和可能对稿件进行改正。因此，新媒体的把关责任十分重大，这既是对社会公众负责，也是对新媒体本身负责。在强调和开发新媒体的“媒体功能”的同时，有必要进一步强化其“媒体责任”。

新媒体领域日新月异的发展实践，以及在此过程中出现的矛盾与问题，要求理论研究总结规律、升华认识，并从理论层面加以阐释和指引。中国人民大学新闻学院有几位多年来潜心研究新媒体的专家学者，由他们领衔撰写的这套新媒体丛书，对新媒体的理论、技术、经营管理、业务流程、最新发展动态进行了全面深入的研究，反映了国内外新媒体研究的最新成果，对新媒体的管理者、研究者、学习者及业界从业人员都具有重要的参考价值。本套丛书的出版，相信会有助于推动我国新媒体的快速健康发展。

(作者系新华社副社长，中国记协副主席，新华网董事长)

21世纪新媒体专业系列教材

新媒体艺术导论

INTRODUCTION
TO NEW MEDIA ART

主编 / 童岩 郭春宁

关联课程教材推荐

书号	书名	第一作者	定价	出书时间
978-7-300-21792-5	新媒体概论（第二版）	匡文波	39.80 元	2015-09
978-7-300-24588-1	网络传播概论（第四版）	彭 兰	45.00 元	2017-07
978-7-300-22659-0	网络传播导论（第二版）	钟 瑛	35.00 元	2016-05
978-7-300-23591-2	网络传播法导论	邵国松	38.00 元	2017-01
978-7-300-21417-7	社会化媒体	彭 兰	45.00 元	2015-07
978-7-300-21255-5	数据新闻概论	方 洁	35.00 元	2015-06
978-7-300-21565-5	信息图表编辑	许向东	35.00 元	2015-07
978-7-300-22123-6	网络舆情概论	周蔚华	35.00 元	2016-01

配套教学资源支持

尊敬的老师：

衷心感谢您选择使用人大版教材！

相关的配套教学资源，请到人大社网站（www.crup.com.cn）下载，或是随时与我们联系，我们将向您免费提供。

欢迎您随时反馈教材使用过程中的疑问、修订建议并提供您个人制作的课件。您的课件一经采用，我们将署名并付费。让我们与教材共成长！

联系人信息：

地址：北京海淀区中关村大街31号206室

龚洪训 收

邮编：100080

电子邮件：gonghx@crup.com.cn

电话：010-62515637

QQ：6130616

如有相关教材的选题计划，也欢迎您与我们联系，我们将竭诚为您服务！

选题联系人：

电子邮件：

电话：

翟江虹

zhaijh@crup.com.cn

010-62515636

俯仰天地 心系人文

人大社网站 www.crup.com.cn

专业教师QQ群：

259226416

（全国新闻教师群）

欢迎您登录人大社网站浏览，了解图书信息，共享教学资源
期待您加入专业教师QQ群，开展学术讨论，交流教学心得

目 录

引 言 / 2

第一章 艺 术 / 10

第一节 关于艺术 / 11

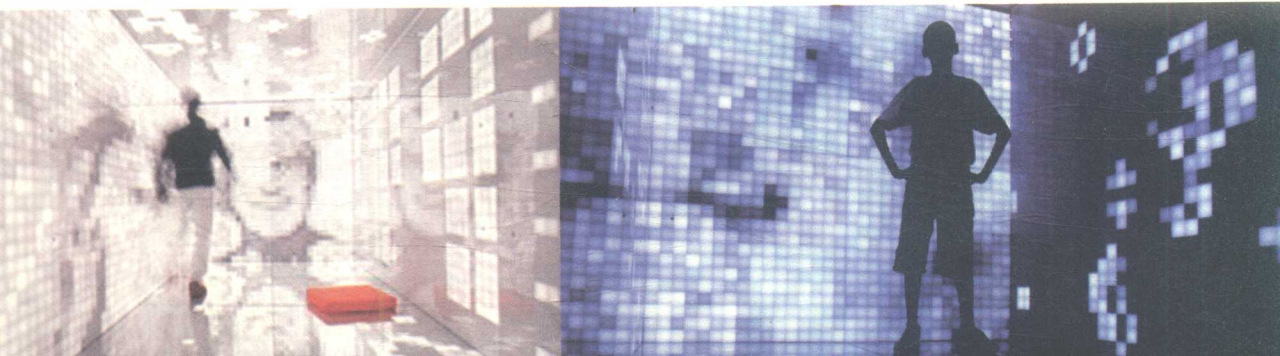
第二节 艺术与技术 / 20

第三节 艺术门类的划分 / 29

第二章 媒体与媒体艺术 / 36

第一节 媒体作为大众传播的工具 / 39

第二节 媒体作为艺术创作的材料 / 47

第三章 新媒体艺术的维度 / 62

第一节 新媒体艺术的维度特征 / 63

第二节 互动性——新媒体艺术的核心特征 / 73

第四章 激光艺术和全息影像 / 82

第一节 激光艺术概述 / 85

第二节 城市之光：远程环境艺术中的激光 / 86

第三节 视听之光：激光与视听装置现场 / 90

第四节 女性之光：女性视角中的全息艺术 / 97

第五章 录像艺术 / 106

- 第一节 录像艺术概述 / 108
- 第二节 录像艺术的批判性 / 111
- 第三节 录像艺术的时空探索 / 118
- 第四节 多元的录像艺术 / 126

第六章 计算机艺术 / 138

- 第一节 计算机艺术概述 / 139
- 第二节 计算机绘画 / 141
- 第三节 数字摄影艺术 / 153
- 第四节 计算机动态生成 / 162

第七章 互动艺术 / 180

- 第一节 互动艺术概述 / 182
- 第二节 互动艺术探讨社会问题 / 185
- 第三节 全方位的互动探索 / 189
- 第四节 虚拟现实 / 191

第八章 网络艺术 / 204

- 第一节 网络艺术概述 / 206
- 第二节 万维网上的艺术 / 209
- 第三节 多维度的网络艺术 / 221

后 记 / 235

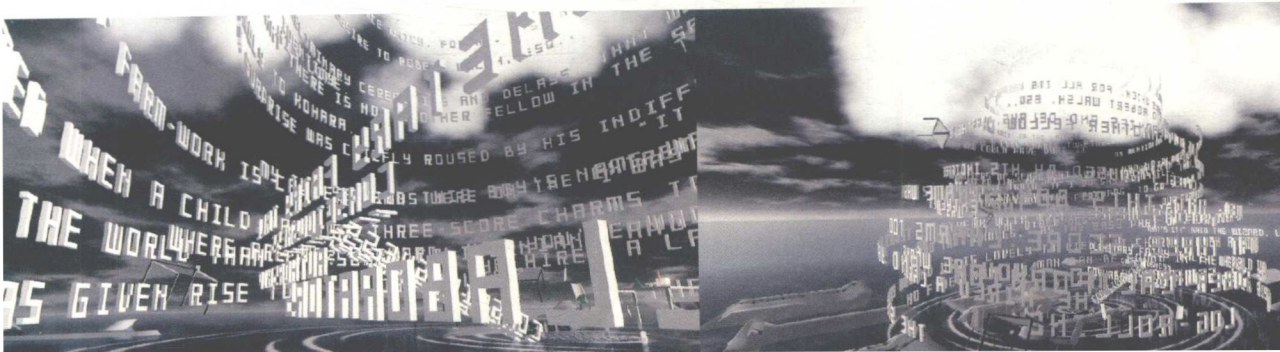
第七章 互动艺术 / 180

- 第一节 互动艺术概述 / 182
- 第二节 互动艺术探讨社会问题 / 185
- 第三节 全方位的互动探索 / 189
- 第四节 虚拟现实 / 191

第八章 网络艺术 / 204

- 第一节 网络艺术概述 / 206
- 第二节 万维网上的艺术 / 209
- 第三节 多维度的网络艺术 / 221

后 记 / 235

引 言

我们进入了一个非一元的世界，我们拥有两种现实，
“现实”和“虚拟现实”。

——保罗·维瑞里奥（Paul Virilio）^①

每一年新生入学，老师和同学们都有一个互动选择的机会——为期一周的预热课程。学生们通过不同专业预热课程的学习，对不同的专业进行了了解。教师们也要充分了解学生们对专业的疑问，并在互动中确认这些同学是否明确自身的专业选择。

对于新媒体艺术来说，学生们最感兴趣往往也充满更多困惑的地方，就是“什么是新媒体？”“什么是新媒体艺术？”“新媒体艺术究竟新在哪里呢？”

不要笑话同学们的疑问，这些问题时刻督促教师们更新自身对专业的理解和知识结构。尽管我们不可能在短短的预热课程中回答所有问题或给出十分肯定的答案，但是我们尝试在预热课程中较为充分地展示新媒体艺术的代表作品、近期成果并进行互动讨论。

下面，就让我们一起走进预热课程，从一个重要的新媒体艺术展览出发，讨论新媒体艺术之“新”。

2008年6月，北京中国美术馆举办了一个以“合成时代”为主题的国际新媒体艺术展。该展览汇集了来自世界不同国家的艺术家们所创作的各种被称为新媒体艺术的作品。从作品的类型以及呈现方式到观众的接受方式看，这个

^① 保罗·维瑞里奥（1932— ），法国著名文化学者，同时也是著名的城市建筑家、随笔作家。在其代表作《消失的美学》《解放的速度》中，他为我们分析了在一个视觉统治、电子媒介无处不在的加速世界里，艺术所面临的再现危机。

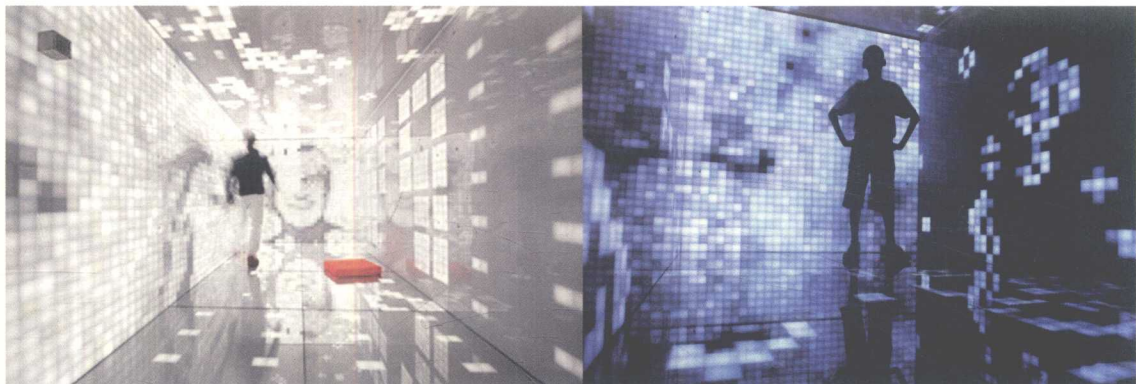

图 0-1 展览对绝大多数的中国观众和艺术爱好者来讲是一次全新的体验（见图 0-1）。

网络艺术先驱 Etoy 小组的作品《不朽的永生》反映了在虚拟空间实现生命永恒的愿望。

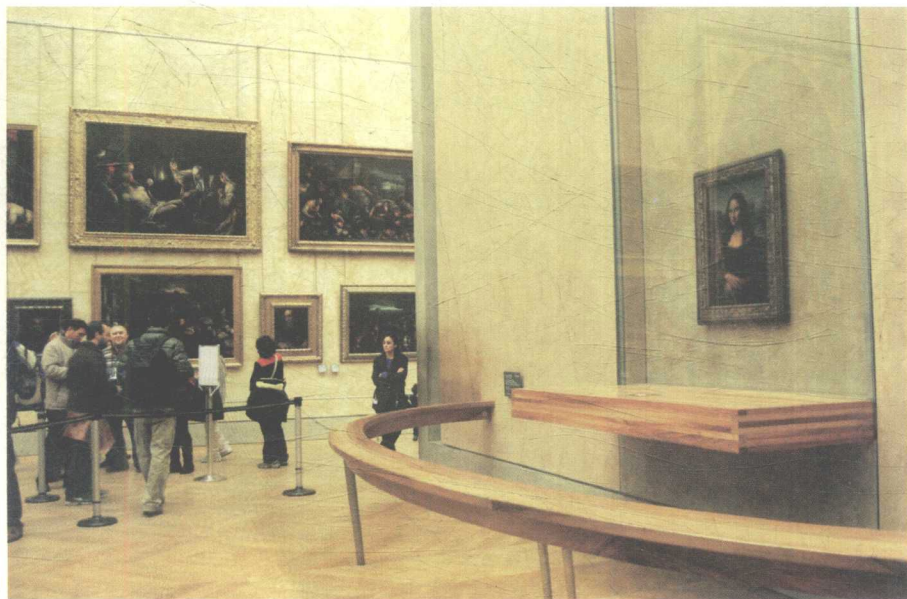
一、从“不准触摸”到“邀请接触”

在传统的博物馆或美术馆中，展品和艺术作品不是放在玻璃展柜中保护就是通过黄色的警示线把观众与作品阻隔开来。展厅中还往往贴着醒目的标签“请勿触摸展品”（见图 0-2）。然而，很多新媒体艺术作品恰恰需要观众的触摸才得以真正完成。因为，相比传统艺术作品，除了需要观众视觉上的参与，新媒体艺术也关注人们其他感官的参与，触觉就是其中的重要方面。在“合成时代”的展览中很多观众都对一个名叫《接触我》（Touch Me）的作品发生了兴趣，在这个作品前排队等候，如同小孩子等候坐摩天轮般好奇与迫切。

在这个类似于扫描仪的磨砂玻璃前，参与者可以以不同的姿态创造出个人图像（见图 0-3）。在这种有趣的互动中，参与者将身体的某个部位或者其

图 0-2

传统美术馆对重要艺术作品往往用玻璃或警示线阻隔开观众以保护作品。

他物体与磨砂玻璃表面接触，其留下的图像如同某种烙印被留下来，在没有其他互动的情况下展出一段时间，供大家参观。这个展览也不像一般美术馆那样不允许拍照，而是欢迎大家与作品互动、合影，并把这些影像上传到网络，成为作品巡展的一部分。

这个作品中，玻璃从传统阻隔观众的媒介变成了邀请观众留下自我印迹的“触媒”。在新媒体艺术的开放世界中，“不准触摸”“不准拍照”的警示不再生效，而变成了“请观看，也请触摸，欢迎拍照”。

二、加速度的挑战

法国著名文化学者维瑞里奥在其媒体理论研究中提出了一个核心词——速度。他认为我们如今越来越处于一个加速度的文化中，这种加速度是值得引起关注和警醒的。对周遭生活的关注和思考也是新媒体艺术家们的使命。比如在作品《北京加速器》(Beijing Accelerator)中，艺术家通过观众身心的参与引发观众对“加速度”之于我们生活的影响的思考。

要体验这种“加速度”，观众需要坐上装有操纵杆的电动转椅，面前屏幕上显示出北京的全景，随着参与者的方向与速度旋转。艺术家以一种类似游戏的方式让观众体验图像速度与身体和视觉感知的关系，把作品设定为六级区分控制器与影像的速度等级。但在深层次上，作者马聂科斯·尼杰斯(Marnix de Nijs)想传达的是人与城市速度常常很难同步的主题。因为在旋转时，参与者必须同步控制座位的方向和速度：如果与画面无法同步，就会影响人体平衡系统，从而导致激烈的失控感觉，并感觉眩晕和恶心。只有与城市速度达成同步，参与者才可以真正查看图像，不会失去方向感和感到恶心(见图0-4)。

图0-3

作品《接触我》，是由大卫·库塞马克(David Kousemaker)和提姆·欧登(Tim Olden)组成的交互设计团队Blendid设计的，展出于2008年中国美术馆“合成时代”展览。参与者从互动过程中体验到乐趣，而他们所创造的额外印记还会被永久保留下来，作为该作品的一个部分。

图 0-4

作品《北京加速器》，作者马聂科斯·尼杰斯，他的作品主要包括有关感知和控制城市影像的交互体验机器。

因此，对于速度的态度，不同时期不同的人会给出不同的答案，是像未来主义艺术家那样颂扬和拥抱机械革命所带来的力量和速度，还是像文化学者质疑和批判日益撕扯社会裂缝的加速度？新媒体艺术家们希望观众通过参与和体验找到自己的答案。

三、新媒体艺术之“新”

不过，观众在获得这种新奇、刺激的体验的同时，或许会产生一种困惑和疑问：“这些是艺术作品吗？”的确，如果以传统的眼光看，这个展览更像是一个科技成果展。比如，这次展览中的作品《WiFi 相机》(WiFi Camera)展示了给无线网络实时拍照的照相机，借此说明人体结构的电磁现象(见图 0-5)。又比如《会说话的头》和《手势》，或是利用三维的人物模型结合机器控制的“身体”呈现出一个类似昆虫的新生命形态，或是借助机械手臂的形态展示艺术家对人工智能的探索。而在作品《生命维持》(Life Support: Vanda)中，我们可以看到创作者借助计算机平台控制万带兰生长的

图 0-5

作品《WiFi 相机》，作者乌斯曼·哈克(Usman Haque)、亚当·松莱-费希尔(Adam Somlai-Fischer)等，在不同地点的展示中扩大了展出规模。

