

当代新媒体艺术特征

CHARACTERISTICS OF
CONTEMPORARY NEW MEDIA ART

金江波 著

清华大学出版社

当代新媒体艺术特征

CHARACTERISTICS OF
CONTEMPORARY NEW MEDIA ART

金江波 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

新媒体艺术不同于以往的任何一种艺术形式，它是融合时代和社会的综合性艺术，是当下社会生活方方面面的反映。新媒体艺术的实践方式与哲学、生活美学、物理力学、化学、生物学、光学、数码科技等有着紧密的联系。本书从新媒体艺术的欣赏方式、传授模式、创作目的、艺术媒介及空间与运作机制等诸多方面展开全面的论述。详解新媒体艺术特征的开放、体验、虚拟、超时空等个性要素，将艺术带入了与公共对话的领域，使受众的个性体验在公共性的基石下拓展了更大的自由文化空间。它既赋予了个体不同的体验感受，亦重构了公众的知觉经验与时空观念，对于人类探知未来社会发展的趋势有一定的实验意义。

本书从人文和文化的层面建立认知新媒体艺术的新角度，有别于以往众多出版物偏重于从技术层面对新媒体艺术的解读，为研究新媒体艺术建立一个文化学意义的基础理论框架，以期对新媒体艺术的教学与创作实践提供有益的帮助。本书提出的“公共性”与“个性体验”融合的观点在新媒体艺术的发展进程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于艺术的整体感知系统，也是崭新的学术研究观点。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

当代新媒体艺术特征 / 金江波著. --北京：清华大学出版社，2016

ISBN 978-7-302-42580-9

I.①当… II.①金… III.①多媒体技术-应用-艺术-教材 IV.①J-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 005307 号

责任编辑：甘 莉

封面设计：秦 勉

责任校对：王凤芝

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：125mm×240mm 印 张：14.25 字 数：274千字

版 次：2016年4月第1版

印 次：2016年4月第1次印刷

印 数：1~2500

定 价：78.00元

产品编号：052181-01

序一

作为信息时代的新艺术形态，新媒体艺术从一开始便把握住人机交流与大众体验的特征，以新锐艺术的先锋姿态，成为这个时代人文艺术的新风尚。早在 20 世纪的 60 年代初，英国先锋艺术家罗伊·艾斯科特曾尝试将远程通信技术应用于艺术创作。而今，以计算机技术为主的艺术表现媒介在视觉文化领域的探索，打开了人类在信息世界里的艺术探究之路，数字科技、多维媒介、虚拟全息、智能科技以及生物基因等领域的日新月异，启蒙了人类对未知领域探索的广度，也重新认识人和物质之间的时空关系。故而比较于传统艺术，新媒体艺术表现出更多未来化的实验性质，它的实验发展与艺术家的实践探索，带来了艺术本体的质变，促使更多的媒介、技术与手段应用于创作领域。传统的艺术作品是以固态的、相对静止的形式存在，而新媒体艺术已经开始不再局限于有形空间与固定状态，更加强调大众参与和公众体验，并在艺术家营造的公众分享过程中，人与人的多维度交互交流、在场与虚拟之间的互动互融的特性，成为新媒体艺术最有价值的艺术特征。受众从一个被动的幻觉影像和媒介场景，转移到了一个主动的、创造性的想象空间或情境，这种新的形式为受众提供了对自我和世界的体验进行构建的新方式，也为艺术家提供了一种从个人主观意识表达转变为公众参与分享的新理念。正如约翰·凯奇（John Cage）所言：艺术家创作的不是脱离观众或封闭的东西，而是使观众更向外开放，更了解他们自己和他们的环境。

金江波在他的研究成果里提出了“公共性与个性体验的融合”的观点，不仅仅牢牢把握住信息世界的新艺术特征，更重要的是他所提出的观点，正好揭示了当下信息文化与新媒体艺术的新本质——艺术的创作不仅仅是私密的，或是艺术家个体所独享的，而是艺术家借助新媒体特性使思想的共享、艺术的创新成为了公众分享的新文化经验。这与罗伊·阿斯科特（Roy Ascott）“在艺术方面，个人表达与个人创意已经由艺术家延伸到了观众，人们对艺术家的要求不再是创作动人的内容，而是设计环境、空间，让观众能够参与其中，艺术家现在所做的不再是现实中取样以反映他个人的观点，而是结构框架，任由观念在其中创造自己的世界”的观点一脉相

承。新媒体艺术虽然带有鲜明的高科技微征，但其主流分支却脱胎于 20 世纪初期的观念艺术。因此，根植于开放和平等的网络平台的新媒体艺术，其民主意识深入人心，媒介形式平易近人。其创作动因可谓为知识分子的社会反思，或是艺术家的情感激荡，或是技术精英的未来畅想，或是嬉皮士的闲暇游戏……某种程度上，新媒体艺术的创作成为了一种大众性的媒介行为。随着媒介的日常化、社会化、多元化和受众自我意识的觉醒，任何一种事物皆可能成为新媒体艺术的媒介，大众自主参与的艺术创作和意义生成已经成为文化体验的内在需求，我们把这种现象归纳为新媒体艺术的公共性。在新媒体构建的艺术舞台上，全新的文化形态成为了新艺术语言的独有魅力：作品的“独白”，公众之间的“对白”，艺术家、作品和大众“合唱”，三者之间的交互哲学的互涉正是新媒体艺术生命力的独特之处。

现代性美学的提出意味着艺术是大众的艺术，而不再是天之骄子们的专利。本雅明不遗余力地推崇电影的革命意义，着眼点之一也正是要打破艺术的象牙塔，将大众引入艺术欣赏的殿堂。新媒体艺术所构建的公共性审美意识形态原则，本身就是现代性美学的一个有机组成部分。而信息化的未来必定是一个互动、公共、开放的世界，如何将艺术完全走进、融入大众的生活，这将是当代艺术家们值得关注的的一个重要课题。期待金江波创造出更具实验和实践价值的艺术理论与作品，为当代艺术开辟一片新天地。

清华大学美术学院院长 教授 博导
鲁晓波

2015 年 12 月 28 日于清华园

序二

《当代新媒体艺术特征》是金江波近年来在数码艺术方面的实践和理论研究的成果，他从数码艺术的公共性与个人体验关系出发来探讨新时代艺术的发展趋势，颇有见地并有一定的指导意义。

数码艺术是基于信息时代计算机技术的一种艺术表现形式。它以人机交互方式为特征，并以此区别于其他艺术形式而存在。

每一种艺术表现形式的出现都与当时的科学技术，以及科技发展带来的社会进步、人的观念改变有直接的关系。就如同没有冶炼术就没有中国青铜文化和艺术，没有造纸术就没有中国绘画一样，计算机技术造就了信息化时代和数码艺术的发生发展。

每项科学技术的发明都会给人类带来新的文明，历史就在承前启后的车轮中前行。工业革命带来了城市发展，让人类享受了物质文明的便利。蒸汽机、发电机、电动机等的发明，提高了生产力，人们在改造客观世界、创造文明的同时也在努力解放自己，希望获取更大的自由和发展。但是由于技术的垄断，人们是在不平等的情况下享受文明成果的，由此造成发达地区和非发达地区的各种机会不均衡。而计算机技术引领了信息化时代，人们终于可以相对平等自由地获取信息资源，又能随心所欲地发表自己的观点，轻松享受计算机信息技术带给我们的民主文明。这样的方式在以往的文明样式中是不可能想象的。信息化带来社会的民主化是不可逆转的潮流，一切新鲜的机遇随之滚滚而来。民主化主要体现在公众的参与和大众意志的呈现。数码艺术以计算机技术为基础，以交互为特征，与信息化带给人们民主文明互为因缘、相辅相成。

以计算机呈现的艺术表现形式不全是数码艺术。其中一部分以计算机作为工具，而创作方法和创作思路都源自传统艺术，例如动画、影视等；再有将绘画、影视、摄影等不同媒介利用计算机技术综合表现，人们称之为多媒体或新媒体的，这些都不可称作数码艺术，因为没有把数码技术作为艺术语言来表现，没有从数码技术带给我们特有的思维方式即多点非线性

性思维来构思其作品，更没有从交互方式来创作其作品形式，仅仅是把数码技术作为工具和手段了。

总之，只有用计算机技术语言、计算机式的思维及人机交互方式完成的作品才称得上数码艺术。数码艺术也是信息化时代产生的特有艺术样式。计算机的多点非线性的工作特点给人机交互建立了可能性，艺术家抓住这个特点，并利用该特点来构思其作品，他所关注的不在于故事情节的设计，而是故事中各种关系的排列组合的规则设计。这就是数码艺术与其他艺术的不同之处。缘于这个构思特点，因此在创作数码艺术作品时必须要考虑观众的需求和兴趣点，思考如何能使观众乐此不疲地参与其中，与作品互动成为创作的一种扩展和延伸。这就把以前传统艺术以表现个人感情和感觉出发，转变为从观者的感受和需求出发。数码艺术家成了公共关系的设计师，立场和视角变了，艺术作品的呈现方式从个人性转变为公众性，将传统的个人表现艺术转变成公众参与性的艺术，这也是计算机技术所决定的创作方式。

数码艺术的公众性还体现在创作人群的大众化。传统艺术是一小部分掌握了艺术专业技巧的人的专利，大众只是作为欣赏者而不能成为创作的艺术师，因此把艺术家看成是象牙塔尖尖上的人。而数码艺术时代，任何人只要想去实践即可成为艺术家，只要一部手机、一台电脑就能轻松参与创作。网络、微博就是传播和展示的舞台，而且传播的速度和广度是以前所不能想见的。

数码艺术是关系的构成也是平台的艺术，构建平台、构思情节、设计规则是数码艺术的本体。数码工作者应该思考如何借助互联网、广播电视网、GPS 定位网，三网合一构建一个数码艺术平台，使参与的人更广泛、实时定位互动更有时效性，使数码艺术渗透于人们生活的每一角落、使数码艺术的创作平台处处可见可触可摸可参与，从而达成全方位的公众参与。如此，数码艺术的公共性是以往各类艺术所无法比拟的，也是时代造就的一种无限艺术可能。

信息化时代带给人们最大程度上的民主文明，人们在运用信息技术、充分享受民主文明的同时，如何能把握信息化时代的本质、掌握信息技术语言，从公众角度出发，表现这个时代的精神，是当代艺术家们应负的历史责任。

期待着金江波在飞速发展的时代，把握住数码艺术的本质和表现的可能性，不断地创造出划时代的艺术作品和艺术理论成果，引领当代艺术的发展。

上海大学美术学院院长 教授 博导

汪大伟

2015 年 11 月 18 日于上海大学

前言

“我思故我在”，笛卡儿提出自我意识的主体性是客观世界再现的基础。以交互性、海量储存、多向传播为鲜明特征的新媒体技术，正是将艺术的主体属性带入了“新媒体”的领域。新媒体艺术强调互动体验、人机对话的特性预示了个性体验时代的来临。而以大众传播文化为基础，新媒体艺术天生具备的“公共性”又获得了前所未有的延展。

本书以新媒体技术的产生为切入点，探讨新媒体艺术的技术特性、时代特性、审美特性、表现形式等，构建出新媒体艺术的基本认知框架和基础理论模型，并依托哈贝马斯的“公共领域”理论，归纳出艺术“公共性”的四个要点及判断依据。在此基础上，得出艺术大众化和艺术“公共性”的实践对拓展艺术的边界和艺术的概念都有重要的理论价值。

作者重点分析了新媒体艺术在“参与对象、内容符号、目的、场域”这四个方面对艺术欣赏的方式、艺术创作的目的、艺术家的身份与地位、艺术品的媒介以及艺术呈现的空间与机制所带来的质的变化，验证了新媒体艺术以开放性、体验性、虚拟性、超时空性等个性化的方式将艺术带入了与公共对话的领域。正如黑格尔所指出的：“现代世界的原则是主体的自由”新媒体艺术的传受方式、多元体验的显著特性，使个体的个性体验在公共性的基石下存在极大的自由空间。它既赋予了每个个体不同的体验感受，亦重构了个体的知觉经验与时空观念，对于人类探知未来社会发展的趋势有一定的文化实验意义。这是以往任何艺术形式所不具备的，也是新媒体艺术独有的、重要的艺术逻辑。可以说，“公共性”与“个性体验”在新媒体艺术的整个发展过程中是一组辩证关系，缺一不可，共同作用于个体的艺术感知系统。

书中提出的“公共性与个性体验的融合”观点，是对新媒体艺术理论研究的角度与方法作出的新的尝试。既有别于当下大多数理论研究以媒介、工具与技术学的角度探讨新媒体艺术的方法论，又有别于用艺术形态论的方式研究新媒体艺术的核心与要义，将对今后新媒体艺术研究的开拓创新具有正面积极的理论探索和实践指导意义。

金江波

2015.10.18 于上海虹桥

目录

序一	IV
序二	VI
前言	VIII
绪论	1
一、新媒体艺术的发展历程	2
二、新媒体艺术的研究现状	4
三、本书研究重点和意义	6
四、笔者的新媒体艺术实践	9
第一章 新媒体艺术的产生和分类	13
第一节 新媒体艺术的产生	16
一、技术动因	17
二、哲学动因	20
三、艺术动因	21
第二节 新媒体艺术的主要形式	25
一、影像艺术	26
二、数码摄影	30
三、网络艺术	38
四、互动装置艺术	41
五、虚拟仿真艺术	47
六、电子游戏艺术	49
七、人工智能艺术	52
第三节 新媒体艺术与传统艺术的区别	56
一、对技术依赖的程度不同	57
二、作品形态的不同	57
三、与观者的关系不同	57

四、使用材料的不同	57
五、认知模式的不同	58
本章小结	58
第二章 新媒体艺术特征分析	61
第一节 新媒体艺术的技术特性	62
一、数字化	63
二、交互性	65
三、虚拟现实	66
四、超时空与实时性	69
五、人工智能	71
第二节 新媒体艺术的时代特性	72
一、全球语境	73
二、塑造新知觉	74
三、未来的实验性	76
第三节 新媒体艺术的审美特性	79
一、由观看走向体验	80
二、行为、视觉与意识	80
三、科技与人性	81
四、文化语境的变迁	83
五、公共内涵	85
本章小结	86
第三章 新媒体艺术的公共性	89
第一节 “公共性” 概念诠释	92
一、公共领域的概念	93
二、公共领域的转型	95
第二节 “公共性” 的基本要义	96
一、参与对象的公共性	97
二、内容的公共性	97
三、场域的公共性	97
四、目的的公共性	97
第三节 艺术“公共性” 的四大主体要义	99
一、公众参与	100
二、大众符号	101
三、开放平台	101
四、权利共享	102
第四节 机械复制时代与大众消费文化	103
第五节 艺术史上两次“公共性” 的尝试	108
一、杜尚：现成品的意义	109

二、波普艺术	112
第六节 新媒体艺术的“公共性”	116
一、参与对象的公共性	117
二、场域的公共性	120
三、目的的公共性	126
四、内容符号的公共性	129
本章小结	133
第四章 融合的境界：公共性与个性体验	135
第一节 多元的个性体验	136
一、用户体验：web2.0 的时代精髓	137
二、超现实与“梦境”：通向潜意识的回廊	139
第二节 多元个性体验的创作机制	143
一、双向、交融的创作路径	144
二、创作主体身份的消解	144
三、跨学科的整合、互渗	145
四、观念的无限增殖与现代性	147
五、从个人走向集体	148
第三节 艺术传受方式的双向变更	150
一、艺术传播方式的变更	151
二、改变接受艺术的方式	151
第四节 多元个性体验与新时空感知	153
一、沉浸式感知系统	154
二、虚拟身份与情感	156
第五节 权利共享与自由感知	158
本章小结	163
第五章 结束语	165
一、解惑的路径	167
二、创新的维度	168
三、启示与未来	169
参考文献	174
附录 A 国内外新媒体艺术主要研究机构	180
附录 B 国内外主要新媒体艺术节和艺术展	197
后记	210
作者简介、发表的学术论文及专著、获奖经历与研究成果	212

绪 论

一、新媒体艺术的发展历程

人类历史的每一次进步和巨大飞跃都伴随着技术的发明、普及和应用,技术革新不仅带来生产力的不断提高,也深刻影响着其所处时代的社会、政治、经济、文化等诸多方面。在这一过程中,艺术作为文化的重要表现形式,始终体现出无可估量的多元价值,其中尤以以下两方面为甚:一方面,它受到各种新技术元素的影响,带来技法、材料、思维方式、表现形式等不同维度的变迁,从而展现出局部甚或完全不同于前代的新面貌;另一方面,艺术又间接成为新技术普及、推广的载体和媒介,艺术家敏锐地捕捉来自技术的变化,从而用一种近乎先锋的方式展示这些新技术可能带来的文化实验意义。可以说,艺术成为新技术最不同、最特殊的阐释方式,并且在这个过程中,新的艺术样式成为推动社会文化演变的重要风向标。这一双重规律一直作用于整个人类社会的文明发展史,尤其在新科技革命飞速发展的今天,各种新媒介的诞生正让艺术表现出更加丰富、更加深刻和前所未有的变革。

20世纪60年代,加拿大社会学家马歇尔·麦克卢汉(M. McLuhan)提出:“以收音机和电视机为中心的‘电子媒介’将取代活字文化。自古登堡活版印刷技术发明以来,以‘活字文化’为中心的时代即将消亡,人类要迎接电视等媒介带来的‘电子媒介时代’的到来。”^①历史证实了麦克卢汉的预言——随着电子媒介的快速发展,我们的日常生活已经越来越离不开各种各样的电子技术。这场源自20世纪前期的科技革命已经深刻地改变了人类的生存方式,也带来了整个社会形态的变化与结构的变迁。

以数字信息媒介为代表的数字技术构建出了一个前所未有的“数码时代”,在这个数字信息包围圈里,人类感知世界、解读世界、探究世界的方式和方法比以往的任何时代都更加丰富和综合。人类自身的生活、人与人之间的交往模式亦不再囿于以报纸、广播、电视为代表的传统媒介时期,整个社会的运转方式也不再是传统社会的模式。数字技术催生了信息媒体的突飞猛进,造就了今天被信息与媒体包围的社会生活空间。人们可以足不出户,通过网络纵观世界;也可以远程操控电脑、汽车、冰箱、电视、空调等越来越多事物。新技术带给人们快速、便捷、交互、海量、多元、自由的新体验,人们既生活在物质世界里,也可能以另外一种身份徜徉在“Bit”(比特)世界里。可以说,整个人类的生活情景已被包围在一个具有无限传播能量的信息媒介网络中。正如尼葛洛庞帝(Negroponte)在《数字化生存》里提到的:“计算机不单单和计算有关,它甚至决定了我们的生存。”^②

在当下的科技和资讯时代,人们通过信息媒体的力量扩充知觉,不停地改变时空观。人们正站在前所未有的新媒体时代之巅,审视过去,展望未来,数字新媒体技术毋庸置疑地对文化的重要载体——艺术产生了根本性的影响。面对各类新媒介技术的不断普及推广,艺术家们感到了惊奇、

① [加]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,105页,北京,商务印书馆,2000

② [美]尼葛洛庞帝:《数字化生存》,胡泳、范海燕译,208页,海口,海南出版社,1997

2 当代新媒体艺术特征

困惑、无措、兴奋等多种情绪。一批善于思考的、敏感的艺术家用开始尝试利用新媒介技术表达自己的艺术理念和对新媒体时代的反应，当艺术与新媒介技术或是新媒体结合，一种全新的艺术形式——“新媒体艺术”（New Media Art）便诞生了。

自 20 世纪 50 年代末以来，不断有艺术家以新媒体为表现手段来演绎现代主义与后现代主义。在艺术创作领域新出现的电子媒介，作为艺术表现手段被“激浪派”所重视，同时被赋予了观念质询方式的含义。20 世纪 70 年代，索尼公司的便携式摄像机走向市场，使得艺术家在直接记录和展示生活时有了非常方便的媒体传播手段。此时，韩国裔美籍艺术家白南准开始了大量的新媒体艺术作品的创造，最著名的《电视佛陀》（*TV Buddha*）（见图 0.1）让世人全新认识了新媒体艺术的概念，让新媒体艺术从艺术家的创作走向公共文化的展示领域，也开启了艺术以新媒体语言的方式真正对外展示它的独特魅力。以此为发端，各类新媒体艺术家层出不穷，这不仅给艺术带来新鲜的活力，也引发了对艺术自身命运的讨论与研究。得益于影像、数字和网络技术的突破，新媒体艺术的创作和展示有了重大变化，其不单单增强了人类对艺术认知模式的拓展，也带来了时代文化的崭新感悟。新媒体艺术的魅力带来了超视觉的经验、超时空的感受、超感官的体验。它的艺术语言特点让形式重组、内容重构、传播多向变为可能，形成突破逻辑、突破限制的表达方式，最大化地消解了人类在真实世界中的习惯性思维模式。^①

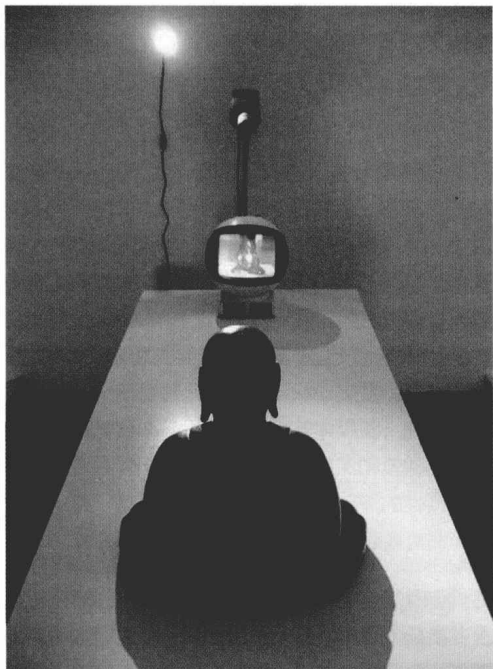

图 0.1 白南准《电视佛陀》，1974 年

^① 引自滕宇宁：《新媒体艺术的先锋意义》，载《缪斯艺术》2010.（6）

与电影相比,新媒体艺术更适合被称作“造梦”机器,它可以有更多的途径和方法塑造现实中无法再现的、想象中的形象,更贴近梦境及意识的无规律性特征。^①因此我们可以说,人类的想象所能覆盖的领域,就是新媒体艺术的领域。随着新媒体艺术的发展,人们可以把抽象的观念形象化,并且让想象力和创造力在和自己思维的交流过程中不断地进发。正如美国心理学家里克立德(J.C.R Licklider)曾经预言的那样:“我们希望,在不久的将来,人脑和电脑能够紧密地结合在一起,这种合作关系所进行的思考,将胜过任何人脑的思考。”^②进入新媒体时代,人们认识世界的方法随着新媒体科技的发展产生的前所未有的转变,成为这一时期最大的特征。

新媒体艺术凭借新媒体本身的诸多优势和大众消费文化时代的诸多特性,完全挣脱了传统艺术的发展窠臼和轨迹,以全新的媒体手段,表达着时代特有的情感内容,成为既反映时代气息,又创造时代的艺术新样式,新媒体艺术以其强大的冲击力和感染力带来了一个大众艺术的时代。

将“新媒体”和“艺术”两个相互独立的概念加以组合,便是我们所讨论的新型概念——“新媒体艺术”。所以,分析这一新兴概念的影响因素,就要注意区分“新媒体”和“艺术”这两者所带来的不同影响。“媒体”指艺术的表现载体和传播方式,而“新”则是一个相对的、动态的标准,体现了新媒体艺术不断变动和推进的特征,并且决定了它在不同时代、不同的科技发展水平中有不同的所指内容。新媒体艺术有着其特有的表现形式:以传统的静态视觉艺术为参照,借鉴其他艺术形式的优点,充分利用新科技和新媒体艺术,并将人类的艺术灵感和理性思维融于其创作的数字、虚拟和互动艺术。它体现了在技术和机械化的工业文明层面上,艺术家将尖端科技与先锋艺术观念相结合,试图用新的方式重新感知整个世界,探索新的艺术空间。

二、新媒体艺术的研究现状

综观目前的新媒体艺术研究,主要呈现出两大方向:一个方向是学者通过著书立说、发表论文的方式对其进行研究,研究角度涉及新媒体艺术的概论(何为新媒体艺术,它的特征、主要表现形式等)、国内外新媒体艺术的发展历史梳理、发展现状调查、未来趋势研究、新媒体艺术与其他艺术学科的交叉研究、新媒体艺术学科建设及教育管理等。虽在角度上比较多样,但研究的数量和深度还欠佳,基本处于介绍性层面,很少有针对新媒体艺术自身特性的深刻见解和分析。总体而言,第一种方向层面的研究还处于较为薄弱甚或起步的状态,部分地滞后于实践。

另一个方向则是国内外许多新媒体艺术实验室、科研中心对于新媒体艺术的研究。此类研究角度丰富,涉及面广,且实验性和实践性很强,直接与艺术家的新媒体艺术创作活动相联系,很多研究过程即是艺术家的艺

① 滕宇宁:《新媒体艺术的先锋意义》,载《缪斯艺术》,2010(6)

② 刘琅琅:《虚拟实在和哲学基本问题》,西安交通大学论文,2007

术实践创作过程。这类研究方法和手段可以让艺术家直接参与实验，很多结果则直接源自并服务于新媒体艺术的创作探索与实践。但遗憾的是，这类实验室的探索成果很少被系统地转化成为理论研究成果。

从 20 世纪 80 年代开始，西方出现了专门研究新媒体艺术的机构，如：美国麻省理工学院的 MIT 媒体实验室、德国卡尔斯鲁厄的艺术与媒介技术中心（ZKM）、日本岐阜的科学艺术学院（IAMAS）、荷兰 V2 新媒体艺术机构等。90 年代开始，欧美举办了专门的新媒体艺术节（电子艺术节），久负盛名的是奥地利的林兹电子艺术节和荷兰的 V2 电子艺术节，以及柏林的电子媒体艺术双年展等。

我国从 20 世纪 90 年代中期开始，一批当代艺术家用 DV 开始实验艺术，萌发了录像艺术（见图 0.2）在中国的诞生，出现了对国内当代艺术界产生较大影响的几个重要展览，如后感性录像艺术展、超市艺术展等。这些展览引发了更多艺术家开始用跨媒介的方式创作作品。

图 0.2 “中国录像艺术代表”张培力的作品《不确切的快感》，1996 年

20 世纪 90 年代后期，美术院校开始设立交叉学科研究生学位。上海大学美术学院率先于 1995 年设立计算机设计工作室和国际多媒体设计事务所，开始尝试使用计算机辅助工具进行设计学科的前沿探索，并于 1999 年开始招收“数码艺术”专业硕士研究生，是国内最早的以数码媒体艺术为研究方向的研究单位。2001 年，中国美术学院成立新媒体艺术系，标志着新媒体艺术真正成为艺术的一门新学科进入系统化的成长阶段。随后，清华大学美术学院的信息艺术设计系和中央美术学院的新媒体艺术中心于 2005 年相继成立，标志着我国的新媒体艺术教学和研究全面开花。

2004—2006 年，清华大学美术学院的鲁晓波教授作为总策划人，与国际策展人张尢教授共同策划并主办了国际新媒体艺术展暨学术论坛，新媒体艺术在我国开始成为社会关注的文化热点。2007 年，上海市政府首次以电子艺术节的名义举办了国际电子艺术节，成为中国新媒体艺术学术活动的官方代表。而在 2008 年，在中国美术馆举办的《合成时代》（见图 0.3）国际新媒体艺术展，更是将全球最前沿和最权威的艺术作品带入中国现场，将新媒体艺术的学术活动提升到空前的高度。然而，也恰恰是这个国际新媒体艺术展遗憾地告诉我们这样一个事实：代表中国参展的艺术家作品，不仅在观念上相对落后，在艺术上缺乏鲜明的特色，而且在跨

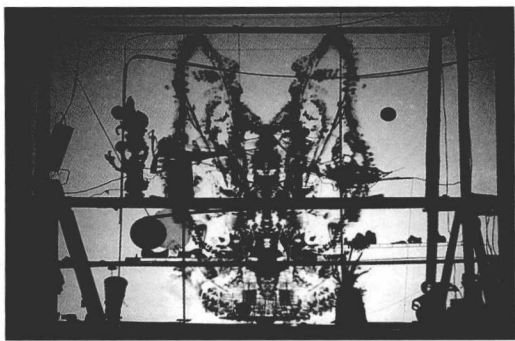

图 0.3 张尢《合成时代》，新媒体艺术展，2008 年

媒介的运用上也生疏且缺乏方法与手段。从以上可以看出，系统化地对新媒体艺术加以研究已非常必要。

当下，新媒体艺术创作实践正处于一个勃兴的状态，在欧美一些发达国家实现了较为成熟的进展。但在更多国家，它依旧是一个刚刚起步、还有待开发壮大的艺术新样式。而在理论研究上，新媒体艺术在很大程度上也还处于摸索前进的初期，蕴藏着太多值得人们深入思考、挖掘的真空地带。不论是艺术家还是艺术理论研究者，他们从来就没有放弃对这一艺术新宠儿的好奇心。

作为当下正在探索、发展的新兴艺术样式，新媒体艺术伴随媒介技术的不断演进，必然会超越传统和自身，引领传统艺术在数字信息时代全新发展和创造性变革。在未来公共性与个性体验并存的格局下，新媒体艺术将创造出新的可能性，也会在这一交融过程中做出更有意义的思考和探索，从而极大解放并突破现有艺术的局限，对艺术文化和整个艺术哲学给予影响。比如新媒体艺术到底该如何界定？它有哪些表现形式？有哪些全新的特征？它的未来方向在哪里？诸如此类，均是有待学者及艺术家共同探讨的课题。随着科技的日新月异，技术的不断推陈出新，新媒体艺术必定会产生更加难以言喻的形态，并长期处于艺术领域的先锋地位。

三、本书研究重点和意义

新媒体艺术开创了截然不同传统艺术的新面貌，也带给大众前所未有的新体验和强大冲击。依托新媒体自身的诸多优势，新媒体艺术亦呈现出很多新特征，这些特征成为区分新媒体艺术与其他艺术门类的重要标志，也成为新媒体艺术影响当下及今后艺术走向，彰显其“新媒体”（技术）+“艺术”>“传统艺术”这一先锋意义的主要元素。其中，作为新媒体重要特征的交互性，将新媒体艺术的发展带入一个新的高度。

传统媒体是一点对多点或者说是点对面的传播机制，它是单向度、线性、封闭式的传播路径，传播者在传播过程中占据绝对的主导和主体身份。承载于各类媒体之上的内容按照主体赋予的既定流程和顺序演绎，它的传