

并行系列· 主 编 张 欣

当代艺术中的数字媒体艺术

宫 林 栾伟丽 著

虚拟 构象

创意与表达 下

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

虚拟构象. 下, 创意与表达 / 宫林, 栾伟丽著 ; 张欣主编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 3
(并行)

ISBN 978-7-115-43662-7

I. ①虚… II. ①宫… ②栾… ③张… III. ①数字技术—应用—艺术—研究 IV. ①J06-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第254067号

主 编 张 欣

著 宫 林 栾伟丽

责任编辑 胡萍丽

执行编辑 陈 晨

责任印制 方 航

书籍设计 后院工作室 张琪梦

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

开本: 889*1194 1/16

印张: 20.25 2017年3月第1版

字数: 290千字 2017年3月北京第1次印刷

定价: 128.00元

读者服务热线: (010) 81055429 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

陆 创新思维的呈现

1.	影像艺术	12
2.	装置艺术	32
3.	公共空间	50
4.	网络空间	66

1.	组合与拼接	82
2.	置换与拟像	94
3.	重复与隐喻	108

柒 理性与智慧的表达

捌 数字艺术的美学特征

1.	实验性	126
2.	观念性	140
3.	交互性	146
4.	融合性	154

1.	艺术与生活	172
2.	艺术与消费	198
3.	艺术与娱乐	206

玖 游戏娱乐的大众性

拾 数字媒体艺术的应用性

1.	产品会展	228
2.	建筑漫游	236
3.	舞台演出	242
4.	影视特技	254

1.	日常性	268
2.	时尚性	288
3.	通俗性	298

拾壹 数字媒体艺术的现实性

结语	310
----	-----

后记	312
----	-----

参考	314
----	-----

艺术家索引	318
-------	-----

作者简介	320
------	-----

目录

并行·主编 张欣

当代艺术中的数字媒体艺术

虚拟构象 下

创意与表达

宫林 栾伟丽 著

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

陆 创新思维的呈现

1.	影像艺术	12
2.	装置艺术	32
3.	公共空间	50
4.	网络空间	66

-
1.	组合与拼接	82
2.	置换与拟像	94
3.	重复与隐喻	108

柒 理性与智慧的表达

捌 数字艺术的美学特征

1.	实验性	126
2.	观念性	140
3.	交互性	146
4.	融合性	154

-
1.	艺术与生活	172
2.	艺术与消费	198
3.	艺术与娱乐	206

玖 游戏娱乐的大众性

拾 数字媒体艺术的应用性

1.	产品会展	228
2.	建筑漫游	236
3.	舞台演出	242
4.	影视特技	254

1.	日常性	268
2.	时尚性	288
3.	通俗性	298

拾壹 数字媒体艺术的现实性

结语	310
----	-----

后记	312
----	-----

参考	314
----	-----

艺术家索引	318
-------	-----

作者简介	320
------	-----

目录

数字媒体艺术是当代艺术众多类型中的一种媒介形态和表现形式。当代艺术超越了媒介材料的限制，跨越了不同艺术门类的界限，容纳了古今中外的元素，包含了民族和地域的文化，允许了观众对作品的参与，具有极为广阔的创作空间和展示天地。因而，数字媒体艺术具有当代艺术在创作方法、展示方式和表达方式等方面的共同特征。

创新思维的呈现

1. 影像艺术

正是由于数字艺术在创意思维、表现手段和表达方式上是以当代艺术的方式进行的，因此在艺术形态和呈现方式上，数字媒体艺术和当代艺术一样，都是以实验性的“影像艺术”和“装置艺术”的方式呈现和展示的。同样，在展示空间上，数字媒体艺术也表现出当代艺术的基本特征，走出单一封闭的博物馆、美术馆和画廊空间，更多出现在公共空间之中。在传播方式上，也充分利用了网络空间。

“影像艺术”来自英文 Video Art，是指利用电视、录像或影像、视频技术和媒介创作的当代艺术作品。在20世纪八十年代，“影像艺术”被翻译成“录像艺术”、“视频艺术”或“视像艺术”等术语引进中国当代艺术之中。现在我们统一共识，称为“影像艺术”。

电视出现以后对现实生活的无孔不入，引起了艺术家的敏感和兴趣，并把电视这种媒介应用到艺术创作中来。早期的影像艺术多是利用视频对观念艺术的呈现或者是用影像媒体对行为艺术的记录，实际上还是一种观念艺术的文献媒介和呈现方式。影像艺术的前驱白南准（Nam June Paik）就是最先借助于视频艺术，如将实验音乐和表演结合起来表达他的艺术观念。

为了区别于商业性和娱乐性的剧情类影视作品，影像艺术特指非剧情、非商业性的，具有实验精神和实验语言方式的影像作品，所以，也常常以“实验影像”（Experimental Video）来命名。

确切地说，影像艺术是利用电视、电影、视频、计算机等影像拍摄设备和播放设备作为艺术创作媒介，摄影机、摄像机或计算机剪辑设备就像艺术家手中的画笔一样，将影像视频画面作为一种视觉艺术语言进行探索和实验，来表达艺术家思想观念的艺术形式。