

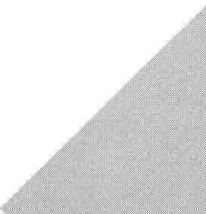
网络美学研究

周伟业 陈玉洁 著

中国社会科学出版社

网络美学研究

周伟业 陈玉洁 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网络美学研究 / 周伟业, 陈玉洁著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12
ISBN 978 - 7 - 5203 - 3920 - 9

I. ①网… II. ①周…②陈… III. ①计算机网络—影响—美学—研究
IV. ①B83 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 000259 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孙铁楠
责任校对 邓晓春
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球东方(北京)印务有限公司
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 24.5
字 数 375 千字
定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为国家社会科学基金青年项目“网络美学研究”（批准号：10CZX052，结项证书号：20171040）最终成果

本书获得国防大学军事文化学院出版基金资助

序

人类文化传播经历了口传时代、印刷时代，目前正步入一个全新的网络时代。作为人类生活中十分重要的审美活动自然也会受到媒介发展的影响。上古社会，口耳相传，诗歌、音乐和舞蹈结伴而行，身体和身体的不同器官成为审美活动的直接媒介。文字的问世与造纸术、印刷术的发明促使审美活动发生了某种具有历史意义的转型。例如，文学审美增加了文字、图像等媒介形式，口耳相传的文学审美活动演变为借助文字展开的间接的文学审美活动。文字之后，摄影、电影、电视、电脑、互联网、智能手机等媒介不断问世，它们也会以不同的方式介入审美活动，改变审美活动的具体形式和基本样态。

在审美活动中，媒介变了，艺术也会随之改变。青铜艺术不同于石器艺术，网络文学也不同于口传文学。创作诗歌是为了传达散文无法传达的意义，绘画则是表达语言无法表达的形象。用一块泥捏出来的东西，与调色板画出来的东西，显然是不一样的。金木水火土，不同的材质，创作出来的艺术作品，风格截然不同。

当然，这种关系是双向互动的。媒介可以影响艺术，艺术也可以影响媒介。在审美观照中，极其普通的媒介，因为审美精神的贯注，可以产生艺术的美感。在艺术家手下，一颦一笑，一笔一墨，一词一句，都富有艺术的灵韵。居于审美活动中的媒介与艺术，有如身体与灵魂，往往是紧密结合在一起的。

因此，媒介不仅是一个文化传播概念，也是一个艺术概念、美学概念。从审美活动角度看，美学史是一部审美活动的历史。从艺术媒介角度看，美学史也是一部艺术媒介与审美活动相互影响的关系史。

但是，目前，美学界专门从媒介角度尤其是网络媒介角度研究审

2 网络美学研究

美活动问题的学术成果比较少见。因此，尝试从网络媒介角度探索网络空间审美活动的新变化，是一个颇具勇气的学术创新。这个跨越学科界限的美学研究领域，值得年轻的朋友们一起来开拓，借此推动网络社会国人审美生活和谐、健康、可持续发展。

《网络美学研究》即将付梓之际，伟业希望我写几句话。所以，就这个问题，谈了一点看法，请美学界同人批评。

是为序。

滕守尧

2018年1月

目 录

第一章 网络美学研究导言	(1)
一 为什么要研究网络美学问题	(1)
二 当代学人在网络文化与网络美学研究方面的 学术贡献	(4)
三 网络美学研究的设想与预期	(6)
第二章 网络审美活动生成与类型	(10)
第一节 从审美活动到网络审美活动	(10)
第二节 网络空间审美体验	(24)
第三节 网络空间艺术创作	(36)
第四节 网络空间艺术批评	(62)
第三章 网络审美文本	(74)
第一节 网络音乐	(74)
第二节 网络视频与艺术类网络视频	(86)
第三节 网络超文本与超文本艺术	(96)
第四节 多媒体与多媒体艺术	(108)
第五节 虚拟实在与虚拟艺术	(121)
第四章 网络审美社区	(134)
第一节 社区概念的跨文化传播与历史演进	(135)
第二节 网络社会发展与网络社区的繁荣	(142)
第三节 网络审美社区技术形态与空间构成	(153)
第四节 网络审美社区审美活动与社区类型	(167)

第五章 网络审美心理	(184)
第一节 网络猎奇与窥视心理	(185)
第二节 网络游戏与娱乐心理	(193)
第三节 网络依赖与依恋心理	(207)
第四节 网络抗争、批判与颠覆心理	(217)
第六章 网络审美文化	(231)
第一节 网络与网络文化	(231)
第二节 网络空间图像化及其反思	(241)
第三节 网络恶搞文化	(257)
第四节 网络时代艺术的商品化与全球化	(271)
第七章 网络审美困境	(284)
第一节 网络文化与网络审美的现实困境	(284)
第二节 构建走出网络审美困境的策略体系	(301)
第三节 走出网络审美困境策略之一:正确认识现实审美与 网络审美关系	(306)
第四节 走出网络审美困境策略之二:净化网络环境与 增强审美能力相互结合	(320)
第五节 走出网络审美困境策略之三:全球化时代更要 学习民族、民间艺术	(333)
第六节 走出网络审美困境策略之四:网络时代更要 走进博物馆、美术馆	(347)
参考文献	(362)
附录一 访谈提纲	(372)
附录二 受访人员分组	(373)
附录三 中外艺术网站 200 例	(375)
后记	(384)

第一章 网络美学研究导言

一 为什么要研究网络美学问题

凯文·凯利认为,20世纪的图标是原子,21世纪的象征是“充满活力的网络”^①。网络没有中心,处处皆可以成为中心,网络连接点之间彼此指向,相互关联。伴随着互联网技术的深度发展,人类快速步入一个高度互联的网络化社会。

网络社会的崛起,最为根本的变革是对人类实践活动的改变。当计算机、互联网全面介入人类实践活动之后,各种各样的虚拟实践登上了人类社会发展的历史舞台,开始扮演着越来越重要的角色。与之类似,当计算机、互联网介入审美活动之后,必然也会产生一种有别于传统审美实践的新型审美实践——网络审美活动。网络美学研究将网络审美活动作为研究的逻辑起点和核心问题。研究网络美学问题,既可以继承经典美学研究的学术渊源,也可以探究网络审美活动的内在规律。在美学研究和网络研究这个学科交叉地带,有着大片值得当代学人不断去探索的学术处女地。从学理角度看,研究网络美学问题,具有以下几个方面的学术考量和学术价值。

第一,网络时代,艺术、美学、审美问题依然十分重要。这里不妨引用一位朋友的微信:“从一个人的生活质量来说,审美是至高无上的情商,它涉及你生命的一切。你对月下校园的剪影毫无感觉,便写不出一封优雅的情书;你对台阶上晒太阳的花猫弹去烟头,有一天

^① [美] 凯文·凯利:《失控》,陈新武等译,新星出版社2010年版,第38—39页。

便会吓走爱你的女孩；你看不懂奥威尔的《1984》，便会对脑满肠肥的官员点头哈腰；你看不懂街头舞者快乐的笑脸，便会对一掷千金的土豪深感羡慕。腹有诗书气自华，心无审美眼中空。”^① 成中英说：“美学从感觉来讲就是一种心灵成长。”^② 一个人的艺术审美素养，决定着他的生活质量，决定着他的个人品格，决定着他的精神高度。同样，一个民族的艺术审美素养，也决定着这个民族人们的生活质量，决定着这个民族人们的精神品格。网络时代，同样不能没有艺术与审美，而且更加需要关注艺术与审美在网络空间的发展与新变，防范网络对艺术与审美的伤害。

第二，研究网络美学问题，可以培育美学研究的新生点，开拓传统美学研究的新领域。网络已全面、深入地介入普通人的日常生活，成为我们每一个人文化艺术生活环境的重要组成部分。与此同时，互联网上涌现出来的各种审美文化现象，对传统美学研究提出了新的挑战。回应现实问题，是学科发展的趋势和使命。因此，从学科意义上来说，研究网络美学问题，可以在学术上培育美学研究的新生点，开拓传统美学研究的新领域。

第三，研究网络美学问题，可以思考网络审美的现实困境，为人们走出这一文化困境提供若干参考。屡遭学界诟病的网络审美文化的低俗化、病态化、黄祸横行、网络成瘾等现实题，成为制约审美文化健康发展的关键性因素。这种影响对于青少年来说，尤为明显。因为上网不当而引发的各种社会心理问题，酿成了为数甚多的社会家庭惨剧。网络的巨大魔力，不仅吸引了自制力尚弱的青少年，也吸引了具有一定判断能力的成年人。稍加观察，就会发现沉迷网络、沉迷手机的现象是多么普遍和广泛。在公交车、地铁、餐馆、商场、会场、图书馆甚至教室等任何公共场合与私人处所，我们随处可见使用手机的“低头族”，专注神情有如“吸食鸦片”^③，以至于人们认为手机是电子毒品，是鸦片^④，孩

① 转引自朋友微信，原作者冰河，2014年6月12日于伦敦。

② [美] 成中英：《美的深处：本体美学·自序》，浙江大学出版社2011年版，第63页。

③ 朱廷劭：《警惕“手机鸦片”侵蚀你我生活》（http://www.cas.cn/xw/zjsd/201309/t20130902_3922063.shtml）。

④ 同上。

子们怀疑手机“是个什么妖怪”，感叹“我的爸爸妈妈被手机抓走了”^①，人们成了“手机奴隶”，网络、手机使用成瘾成为全社会的一种普遍病症。能不能妥善解决这些问题，关系到千千万万青少年的健康成长，关系到每一位社会公民的生活质量，关系到每一个家庭的幸福，甚至关系到民族与国家的未来。从学者社会责任角度来看，研究网络美学问题，可以维护网络审美之利，祛除网络审美之弊，为解决网络审美文化的现实难题提出一些具体可行性的对策与建议。

第四，研究网络美学问题，可以帮助人们清醒认识网络审美文化的弊病，培育健康的国民艺术素养。网络空间存在着两种审美文化趋势。一种趋势是，人人皆可以参与网络艺术生产与传播，有利于实现文化艺术的民主化。另一种趋势是，商业化狂潮裹挟着全球性的大众文化，肆意而为，导致娱乐文化泛滥，庸俗趣味弥漫，各种反文明、反文化、反艺术的现象更为常见，大有败坏人类精神生活的恶劣态势。身处网络时代的学者，不应忽视这一严峻的文化挑战。从建构健康的文化生活、精神生活角度看，研究网络美学问题，可以对当下网络文化状态保持清醒的头脑，更加自觉地弘扬人文价值，培育国民艺术素养，开展“创造的艺术”“沟通的艺术”“传承的艺术”“批评的艺术”等多学科会通式的艺术教育，培育艺术专业人才的创造精神与社会普通公民良好的艺术趣味，以抵抗网络空间那些败坏人类精神生活的汹涌暗流。

因此，网络时代的人们更需要用优秀的艺术“照亮我们的整个心灵”^②，“当人人都能够敏感、理智和洞察秋毫地穿越艺术世界之时，这种文化将更有可能茁壮成长、体魄强健……为了我们年轻一代，为了我们的文化，为了我们的国家，我们应当尽心竭力”^③。这既是笔者研究网络美学问题的最初愿望，也是笔者研究网络美学问题的现实

① 《我的爸爸妈妈被手机抓走了》（<http://bbs.datianmen.com/forum.php?mod=viewthread&tid=531862>）。

② [美] 拉尔夫·史密斯：《人文学科诠释中的艺术教育》，载王柯平《美育的游戏》，南京出版社2007年版，第11—12页。

③ [美] 列维·史密斯：《艺术教育：批评的必要性》，王柯平译，四川人民出版社1998年版，第298页。

关怀。

二 当代学人在网络文化与网络美学研究方面的学术贡献

有关网络研究的文献可谓汗牛充栋，仔细爬梳，不难发现，除了网络应用的普及读物以及科技研发的专业文献之外，从哲学、社会、政治、经济、法律、心理、文化等视角切入的中外研究成果非常可观，其中不乏优秀之作。如尼古拉·尼葛洛庞帝《数字化生存》^①，具有普及互联网的启蒙意义。迈克尔·海姆《从界面到网络空间》^②，汲取中国哲学思想，颇具哲学深度。曼纽尔·卡斯特《网络社会的崛起》^③立足全球视野，是网络社会学的扛鼎之作。戴维·冈特利特主编的《网络研究》^④，从多维视角展示了网络研究的广阔学术空间。中国学者闵大洪、杨伯淑、杜骏飞、彭兰、胡泳等都从各自学科角度贡献了独特的研究成果。

在各种研究成果中，与网络美学研究比较接近的领域包括网络文学、网络艺术研究。奥利弗·格劳的《虚拟艺术》^⑤以“幻觉”和“沉浸”为线索，从艺术发展史角度入手，追溯了虚拟艺术的历史，既具有历史厚度，也充满时代气息。国内学者中，黄鸣奋、欧阳友权的研究最具有代表性，黄鸣奋重在网络艺术研究，欧阳友权重在网络文学研究，他们扎实深厚的研究成果代表着当代中国学人对于网络文学、网络艺术的敏锐探索。

① [美] 尼古拉·尼葛洛庞帝：《数字化生存》，胡泳、范海燕译，海南出版社1997年版。《数字化生存》一书于1998年被《新周刊》第53期（《1978—1998 20年中国备忘》专辑）评为“20年来最有影响的20本书”之一。

② [美] 迈克尔·海姆：《从界面到网络空间》，金吾伦等译，上海科技教育出版社2000年版。

③ [美] 曼纽尔·卡斯特：《网络社会的崛起》，夏铸九等译，社会科学文献出版社2006年版。

④ [英] 戴维·冈特利特主编：《网络研究》，彭兰等译，新华出版社2004年版。

⑤ [德] 奥利弗·格劳：《虚拟艺术》，陈玲译，清华大学出版社2007年版。

网络美学研究方面,德国美学家沃尔夫冈·韦尔施《重构美学》^①将计算机、网络美学纳入研究视野,虽篇幅不大,但颇有学理深度。肖恩·库比特的《数字美学》^②,虽以数字美学为名,有关网络美学的篇幅明显加大,研究更加细致、广泛而深入。国内学者中,谭华孚2003年出版的《虚拟空间的美学现实》^③,对网络艺术门类进行梳理,并在此基础上探讨其审美文化意义。曹增节2005年出版的《网络美学》^④,研究重点为网络美术,美学思考并不很多。张江南、王惠2006年出版的《网络时代的美学》^⑤,研究重点是审美活动,网络美学尚未成为其研究的重心。

学术论文方面,成果数量不少。笔者以“网络审美”作为篇名,检索中国知网,检索出375篇研究文献^⑥,其中较有代表性的论文,如欧阳友权的《网络艺术的后审美范式》,分析了网络艺术虚拟现实的符号审美、在线交互的活性审美和游戏世界的快乐审美等后审美范式。^⑦赵伯飞、常新的《论网络时代审美观念的转型》认为网络促使审美观念发生了根本变化,这也是当代美学转型的一个重要契机。^⑧王哲平、涂苏琴的《网络文学的审美特征》阐述了网络文学自由言说的快乐审美、虚拟世界的临场审美和读写交互的动态审美等特征。^⑨笔者以“网络美学”作为篇名,检索出148篇研究文献^⑩,代表性的论文如余开亮的《网络空间美学理论的嬗变》,论文认为网络极大地改变了审美活动方式,审美交互主体性、仿像审美客体和虚拟体验的

① [德] 沃尔夫冈·韦尔施:《重构美学》,陆扬等译,上海译文出版社2002年版。

② [新西兰] 肖恩·库比特:《数字美学》,赵文书等译,商务印书馆2007年版。

③ 谭华孚:《虚拟空间的美学现实》,海峡文艺出版社2003年版。

④ 曹增节:《网络美学》,中国美术学院出版社2005年版。

⑤ 张江南、王惠:《网络时代的美学》,上海三联书店2006年版。

⑥ http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx,检索时间:2017年11月25日。

⑦ 欧阳友权:《网络艺术的后审美范式》,《三峡大学学报》(人文社会科学版)2003年第1期。

⑧ 赵伯飞、常新:《论网络时代审美观念的转型》,《人文杂志》2001年第2期。

⑨ 王哲平、涂苏琴:《网络文学的审美特征》,《南昌大学学报》(人文社会科学版)2006年第2期。

⑩ http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx,检索时间:2017年11月25日。

审美心理都有着全新的特征。^① 杨中举的《泛互文性：网络文学的美学特征》认为网络文学的文本、作者等元素之间存在着复杂的泛互文性特点。^② 这些成果体现了当代学者对各种网络审美现象的关注和思考，值得借鉴。

综观国内外有关研究成果，网络文学与网络艺术研究相对比较成熟，成果也比较丰厚，网络美学研究则相对比较滞后，成果也略显单薄。这种研究现状表明，网络美学研究还存在着较为广阔的学术空间。

三 网络美学研究的设想与预期

（一）研究的焦点与思路

网络空间不断生产并大量传播着各种各样的艺术作品，关注网络空间艺术活动、审美活动是网络美学研究关注的核心。网络空间审美体验、艺术创作、艺术批评都可以视为一种广义的精神生活。^③ 在大量诸如此类的活动中，意义在协商、在交换、在扩散，同时也在酝酿全新的艺术氛围与文化观念，无穷无尽的网络审美活动构建了一个复杂多变的意义传递网络，从而从最细微、最深远的精神文化层面推动着社会文化艺术观念的交流、碰撞、对抗、分化与整合。可以说，研究网络美学问题的最终目的是关注当代社会中国人的文化审美生活与精神意义建构。

网络美学研究的逻辑起点是网络审美活动的发生、类型与特质，这也是网络美学研究的学术焦点。具体研究目标在于把握网络审美的本质和意义，并在此基础上寻找网络审美与现实审美相生相融的可

① 余开亮：《网络空间美学理论的嬗变》，《河南社会科学》2003年第4期。

② 杨中举：《泛互文性：网络文学的美学特征》，《当代文坛》2004年第2期。

③ 精神生活区别于物质生活和社会生活，本身又可以区分为相对于肉体生活的“心理生活”、相对于经济生活的“文化生活”、相对于日常生活的“心灵生活”，包括知性（真）、德性（善）、感性（美）方面的需求与满足。精神生活是以心灵生活为核心，包括心理生活尤其是文化生活在内的人类生活的总和。参见童世骏《当代中国人精神生活研究》，经济科学出版社2009年版，第1—10页。

能。以网络审美活动为中心，我们可以展开多维度的专题式研究。具体研究思路如下图所示：

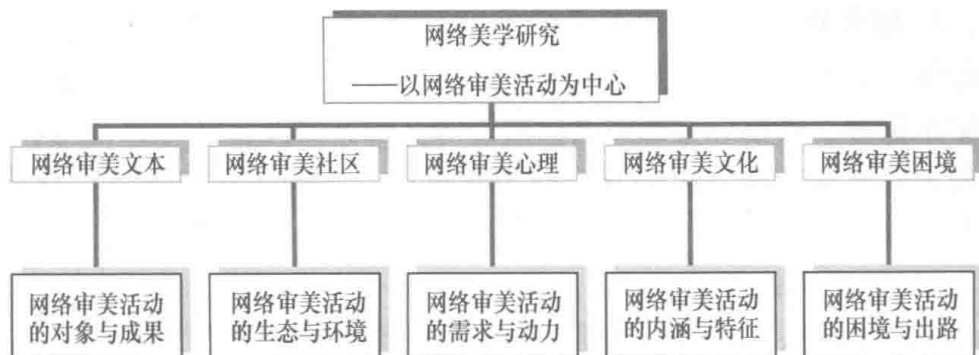

图 1-3-1 网络美学研究思路

（二）研究的方法

总体说来，网络美学研究，不属于探索客观规律的实验科学，而是一种探索意义的阐释性学科。^① 网络美学研究的方法选择要适应这一总体原则。笔者在采用传统美学研究方法的基础上，尝试采用下列方法。

1. 关键词研究法。威廉斯倡导并身体力行的关键词研究方法，可以运用于网络美学研究关键概念的含义梳理，展示其演变过程，挖掘其精微之意，饱满呈现关键概念的社会、历史、文化意义。例如，在研究“网络”“空间”“社区”等基础性概念时都会不同程度地采用这一方法。

2. 观察、访谈、焦点小组访谈等社会科学研究中常用的质的研究方法。网络研究，向来比较重视量的研究方法，对于网美学研究而言，需要在量化研究方法的基础上，加大质的研究方法的运用范围和力度。从中国语境出发，通过深入观察、访谈，详尽记录、客观描述、深入阐释，减少对国外研究成果的直接依赖，挖掘中国语境的研究素材，产生一些具有本土语境和原创意义的研究结论。例如，在研

^① [美] 克里福德·格尔兹：《文化的解释》，载朱立元、包亚明主编《20 世纪西方美学经典文本》（第 4 卷），复旦大学出版社 2000 年版，第 657 页。

究网络审美心理、网络审美文化问题时,采用了一些访谈资料,这些资料尽管来源于个体访谈,但具有类型上的代表性,能够帮助我们更深入地理解一些网络审美文化问题。

3. 综合研究方法。网络美学研究涉及多个研究领域,涵盖哲学、社会学、心理学、艺术学等学科领域,研究过程中,需要汇集多学科的学术资源,采取综合融通的研究方法。这一研究方法一直是笔者追求的主要研究方法,这一方法的实际运用,有助于开拓研究的视野,提升研究的质量。

(三) 研究的愿景

理想的网络美学研究不是两个领域的简单交叉和叠加,而是一种综合性的学术创新。笔者期望在深入把握美学研究与网络研究之后进行一种深层对话和综合融通,期望在关注现实问题与专注学理思考基础上进行一种理论反思与学术创新。综而观之,网络美学研究可能在以下几个方面有所拓展,有些新意。第一,以网络审美活动作为研究的起点和中心,不同于目前大多研究偏重于文本分析、文化批判的研究思路。将具体的上网者——网民,亦即我们这个时代“人”的特殊样态作为关注的焦点。第二,既关注网络审美的特质,也关注网络审美与现实审美的相通相融之处,不同于将网络审美与现实审美截然对立、非此即彼的学术取向。第三,将网络审美纳入日常生活范围进行研究,阐述网络审美的日常性、生活性,不同于一般研究偏重技术、忽略网络审美日常性、生活性的研究取向。第四,根据国家提出的“三网合一”“传统媒体与新兴媒体融合发展”战略,以及社会公众的媒介使用习惯,将手机上网所产生的审美活动纳入研究视野,不同于仅仅关注传统互联网,而忽视手机上网的研究思路。

除了在这些方面争取有所创新之外,笔者还希望能够贡献出一点关注中国问题、具有中国风格与中国特色的研究成果。2006年,在《传播与社会学刊》创刊号座谈会上,著名网络社会学家卡斯特与华人传播学界进行了一次题为“中国、传播与网络社会”的学术对谈。当被问到 he 创立的一系列网络社会学理论在多大程度上适用于中国时,他诚恳地回答道:“我的理论是个具有一般意义的理论,在中国的适用程度如何,只能有待中国的学者们,通过在中国的现实中予以

应用和修正。我将吸收、采纳他们的发现，修正我的理论。”^① 作为世界著名的研究网络问题的社会学家，提出这样的建议，确实是出于一种学术研究的坦诚与清醒，并非仅仅是出于学者的谦虚和礼貌。作为年轻一代的中国学者，研究网络美学问题，应该具有卡斯特这样的学术意识和责任，敢于建构一种关注中国问题、具有中国风格的网络美学研究问题领域和话语体系，并期望以此贡献于网络文化研究与网络美学研究的学术谱系。

^① [美] 曼纽尔·卡斯特：《学术对谈：中国、传播与网络社会》，《传播与社会学刊》2006年第1期。该学术对谈亦收入陈韬文、黄煜、马杰伟主编《与国际传播学大师对话》，中国人民大学出版社2011年版。