

21世纪高等学校数字媒体艺术专业规划教材

新媒体艺术

宫林 著

清华大学出版社

21世纪高等学校数字媒体艺术专业规划教材

新媒体艺术

宫林 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

《新媒体艺术》是作者近年来通过对新媒体艺术和当代艺术在教学与创作、考察与研究、分析与思考上的最新研究成果,在书中作者探讨了新媒体艺术的定义和特性;新媒体艺术的类型和范畴;新媒体艺术的语言表达方式;新媒体艺术和当代艺术的关系;新媒体艺术在社会生活中的作用和意义等重要问题。

本书对每一个问题的讨论,都是伴随着对大量的新媒体艺术作品分析进行的。把新媒体艺术放在当代艺术中进行论述,表明了作者对新媒体艺术和当代艺术认知所持的立场、观点和见解。新媒体艺术是基于数字技术和信息传播媒介的,富有实验精神和互动交流的当代艺术。书中详细分析了世界七十多位著名艺术家的一百多件新媒体艺术作品。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

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

新媒体艺术/宫林著.--北京:清华大学出版社,2014

21世纪高等学校数字媒体艺术专业规划教材

ISBN 978-7-302-37042-0

I. ①新… II. ①宫… 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(2014)第112447号

责任编辑:魏江江 赵晓宁

封面设计:常雪影

责任校对:时翠兰

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

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:9 插 页:1 字 数:219千字

版 次:2014年12月第1版 印 次:2014年12月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:34.00元

产品编号:043034-01

作者简介

宫林

北京电影学院美术系教授
毕业于北京电影学院，博士
中国美术家协会实验艺术委员会委员
中国电影家协会会员

学术领域：

中国电影历史与理论，当代艺术创作与理论

出版著作：

《中国电影美术论》(2010年，中国电影出版社)

《中国电影美术史》(2007年，山东美术出版社)

《中国电影专业史研究——电影美术卷》(2007年，中国电影出版社)

主要作品：

2011年《冰人》(装置)，“冰人——宫林作品展”瑞典斯特罗姆斯塔德(Stromstad)

2009年《空山新雨后》(影像)，“水墨社会”艺术展，北京宋庄上上美术馆

2009年《潮汐 潮汐》(影像装置)，“逃离 Escape(s) in/from Beijing”法国里尔(Lille)

2006年《冰人》、《面花》(装置、影像)，“宫林的作品”，法国拉罗舍尔(La Rochelle)

2005年《融》(影像)，2007中国当代艺术文献展主题展，北京歌华美术馆

2005年《面花》(实验动画)，“第三届亚洲国际短片电影节”，韩国首尔(Seoul)

2005年《土》(3屏影像)，“2005国际数码艺术大展首届北京巡回展”，北京今日美术馆；
“横滨国际影像文化节”，日本横滨(Yokohama)

尽管“新媒体”这个词汇在当下中国不同场合和领域出现及使用的频率都特别高,但是,从这个词汇所修饰的对象来看,人们很早就认识到“媒体”是一种通信传播工具,它是电视、广播、报纸和杂志等传播媒介的总称。然而,“媒体”和“艺术”联系在一起,却出现了一种新艺术门类——新媒体艺术(New Media Art)。

艺术发展到今天的一个重要特征就是媒介方式的数字化和由此带来艺术实验的多样性。以数字、网络等技术手段为创作媒介,以明确的艺术观念和实验性的表达方式而创作的新媒体艺术在国际当代艺术和中国当代艺术的发展中异常迅猛。从装置艺术、影像艺术、实验动画、数字艺术,到互动感应、虚拟现实等以数字技术和媒介传播的各种当代艺术类型,在国际和国内当代艺术大展中成为主流范式。

“新媒体艺术”这个术语在当下中国已经并不陌生了,近10年以来,在新媒体艺术和当代艺术急速发展的同时,中国很多综合性大学和专业性艺术学院都相继建立和开设与之相关的专业院系和课程设置,纷纷开始对新媒体艺术进行教学、创作和研究,致力于培养一代新媒体艺术的专业人才。

与此同时,各大学致力于新媒体艺术教学和研究“新媒体艺术”的论著、论文,也纷纷出版、发表和上传。但是,大多数论文和著作在走两个极端:一部分是把注意力放在了“新媒体”的技术层面:对计算机软件和工具如何操作加以详细介绍和描述。另一部分把当代艺术和新媒体艺术混为一谈:一方面,把当代艺术的发展历史作为新媒体艺术的背景知识进行大量介绍;另一方面,把不属于新媒体艺术的当代艺术作品和艺术流派当作新媒体艺术望文生义,而且想当然地进行描述、论述和照搬。从中可以看出人们对“新媒体艺术”的概念还是模糊不清的。有的把“新媒体艺术”当作一种新观念的艺术,有的把“新媒体艺术”当作新材料和新科技的艺术。也就是说,还没有弄清楚“新媒体”到底是一种新媒介,还是一种新观念。在今天的国内艺术界和艺术院校师生中谈论起“新媒体艺术”来还一直感到概念模糊、定义混乱。因此,新媒体艺术自身的基本概念问题依然是一个有待和必须弄清的问题。作为一名专业教师,笔者将本书的写作当成一份责任。

实际上,“新媒体艺术”在中国的出现和兴起也有十余年的光景了,不应该总是这么人云亦云、以讹传讹了,现在到了超越感性认识的众说纷纭,回归理性梳理的分析判断,给“新媒体艺术”一个明确的基本定义的时候了。

在论述“新媒体”这个术语的时候,人们很容易相对而言地联想到“旧媒体”,很容易从科学“进化论”的角度,从社会阶段的发展,人类文明进步的发展,科学技术的发展来分析、认识和理解“新”和“旧”的关系。然而,考察艺术史和当代艺术的发展过程,“新媒体”这个词只是在数字媒介和技术出现并应用于媒体传播领域之后,用数字技术和手段来制作的艺术作品才被称为“新媒体艺术”。所以,应该避免把艺术发展史中每出现和运用一种新技术、新材料或新类型的

艺术作品,例如“装置艺术”或“实验艺术”都统统称为“新媒体艺术”。诚然,数字技术的革命不但体现在技术上和手段上的革命,同时带来了思想的革命,也就是观念的革命。尽管新媒体艺术不是新观念艺术,但至少应该以新的思想观念,从数字技术和媒介的角度,而不是依然从传统艺术思维观念上来认识、理解和欣赏新媒体艺术。以传统的农业社会思维方式很难认识甚至很难理解和欣赏信息社会下数字技术和媒介所产生的艺术形式,更不要说创作新媒体艺术了。中国当下的应试教育,实际上仍然是一种传统社会教育制度的延续,教育的目的仍然是追求标准答案的唯一性,而信息时代的数字革命,在思想观念和表达方式上给人类带来的是多元化的各种可能性。因此,必须从观念的更新上理解、认识和欣赏新媒体艺术,而不是把新媒体艺术仅仅看作一种新的技术和媒介而已。

本书所阐述的观点、所列举的艺术家和作品都是从新媒体艺术的数字媒介特性出发的,而不是把新媒体艺术当作一种新艺术观念和流派的流派而论述的。本书是笔者通过对新媒体艺术和当代艺术的教学与创作、考察与研究、思考与分析,在书中与读者一起梳理现象和弄清问题。与读者一起探讨新媒体艺术的定义和特性;新媒体艺术的类型和范畴;新媒体艺术的表现方式;新媒体艺术和当代艺术的关系;新媒体艺术在社会生活中的作用和意义等问题。在本书中出现的作品图例,绝大部分都是笔者在国内、外各种当代艺术展览现场亲自考察和拍摄所得,因此也是一次与读者共同分享新媒体艺术作品的良机。把新媒体艺术放在当代艺术中进行论述,以此表明作者对新媒体艺术和当代艺术认知所持的立场、观点和见解:总的来说,新媒体艺术是基于数字技术和信息传播媒介的,富有实验精神和互动交流的当代艺术。

第 1 章 新媒体艺术的概念与特性	1
1.1 新媒体和新媒体艺术	2
1.2 新媒体艺术的产生	9
1.3 新媒体艺术的特征	17
第 2 章 新媒体艺术的类型与范畴	34
2.1 数字艺术类	35
2.2 网络互动类	44
2.3 融合跨界类	51
第 3 章 新媒体艺术与当代艺术	65
3.1 呈现方式	66
3.2 表达方式	88
3.3 美学特征	99
第 4 章 新媒体艺术与社会生活	107
4.1 新媒体艺术的大众性	108
4.2 新媒体艺术的应用性	120
4.3 新媒体艺术的现实性	126
结语	131
后记	133
参考文献	135
附录 艺术家检索	136

第1章 新媒体艺术的概念与特性

——从数字技术和传播媒介到新媒体艺术

在“艺术”的前面冠以“媒体”和“新媒体”，这本身就说明了“新媒体艺术”与传统艺术的不同。“艺术”与“媒体”的联姻，使艺术成为一种“媒体艺术”。“新”是对“媒体”的限定词，同时“新媒体”也是对“艺术”的限定词。因此，在讨论新媒体艺术之前，有必要把“媒体”、“新媒体”和“新媒体艺术”等问题一一探个究竟。

1.1 新媒体和新媒体艺术

新媒体艺术以数字技术为依托,以信息和网络传播等多种媒介为载体,是一种具有即时性、交互性和体验性的艺术,是科学与艺术、理性与智慧、现实与虚拟、个性化与大众化相融合的艺术形式。媒体的范畴,一方面是信息传播的工具;另一方面是艺术创作的材质和媒介。新媒体则专指在信息传播和艺术创作两个方面的数字化载体。

1. 媒体

在讨论“新媒体”之前,首先要明确什么是“媒体(Media)”。所谓媒体,一方面是指大众信息传播工具或信息交流的介质,如报纸、杂志、广播和电视等。随着科学技术的发展,在传统媒体的基础上逐渐产生新的媒体,如互联网和移动网络等。因此,所谓媒体,必须具备传播和交流的功能。从另一方面讲,“媒体”也被称为媒介、介质和中介物(Medium),可以是画家、艺术家创作艺术作品所使用的材料和材质,如颜料、画布、纸张、笔墨、泥土、石头和相机、胶卷、磁带等。

上海交通大学专事新媒体艺术教学和研究的林讯教授在他写的《新媒体艺术》一书中,把“媒体”在传播和艺术两个方面的含义诠释得非常清楚:

“‘媒体’对于信息传播和艺术创作而言,两者分别具有不同的含义。‘媒体’对于信息传播而言,相当于交流信息的工具,如书籍、报刊、广播、电视和网站,其社会承担者为出版社、报社、广播电台、电视台和网络运营公司等。‘媒体’对于艺术创作而言,是艺术家感情物化的载体、创作材料和与欣赏者交流的媒介,如文字、声音、图形和图像、视频等,其社会承担者为文学家、音乐家、美术家、摄影和摄像师等(如图 1-1 所示)。”^①

2. 新媒体

相对于出版、报刊、杂志、广播、电影和电视等传统媒体而言,“新媒体”是媒体随着信息时代的数字技术发展起来的数字信息传播媒体形态。“新媒体”是利用数字技术、网络技术、移动技术,通过互联网、无线通信网络、卫星等网络渠道,以及计算机、手机、数字电视机等终端向用户提供信息和服务的传播形态和媒体形态。确切地说,“新媒体”(New Media)特指数字媒体(Digital Media)或数字化特征的媒体。

一方面,作为信息传播和交流工具的“新媒体”,如网络信息传播、电子版报纸杂志、数字广播、手机短信和微信、移动电视、网络通信、网站博客、桌面视窗等。另一方面,作为艺术家艺术创作材料而言的“新媒体”则是数字创作平台,如数码相机和摄像机(DV),计算机和软件、数字光盘、数字储存与播放系统等。

“新媒体”无论对于信息传播,还是对于艺术创作来说,都离不开一个基本前提,那就是数

^① 林讯. 新媒体艺术. 上海: 上海交通大学出版社, 2011. 31.

图 1-1 宫林《媒体》(装置艺术),1996 年德国慕尼黑“关注中国”(Focuson China)当代艺术展作品

《媒体》通过辣糊在日常生活用品上的报纸对物象材料表象的转换,表现了媒体对现实生活无所不在的干预。现在来看,它同时也寓意了当今新媒体艺术的某些基本特征。

字媒体,而不是泛指一种相对而言的“新的媒体”。例如,俄罗斯艺术家亚历山大·波诺马廖夫(Alexander Ponomarev)、阿尔谢尼·梅切尔雅科夫(Arseny Mescheryakov)的网络电视直播影像装置作品《淋浴》(Shower),是在一个四壁由上千个正在直播的来自世界各地电视频道的监视器屏幕组成的淋浴间里,象征了在任何时间和空间,防止媒体对人们从信息单元中分离出来的绝对的电视支配和控制,人们只能停留在从一个频道转换到另一个频道的虚幻的自由之中。作品强化了自然世界和媒体世界的关系(如图 1-2 所示)。

3. 新的媒体

人们很容易从科学“进化论”的角度认为新媒体是一个相对进化的概念,常常把“新”相对于“旧”而言,进行生物进化式的比较和判断,认为“新媒体”是伴随着媒体演进的发生和发展在

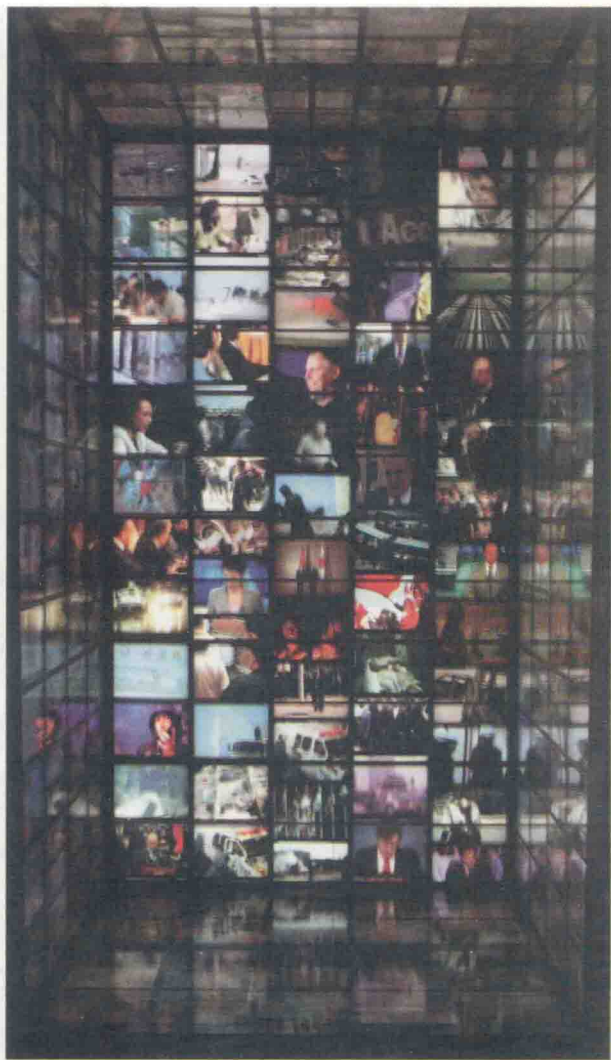

图 1-2 亚历山大·波诺马廖夫、阿尔谢尼·梅切尔雅科夫《淋浴》(装置艺术),235 个液晶显示器正在直播 470 个国际电视频道的节目,280cm×170cm×170cm,2007 年威尼斯双年展“俄罗斯馆”作品

不断变化。比如,广播相对报纸是新媒体,电视相对广播是新媒体,网络相对电视是新媒体。这种观点认为:“新媒体”是一个不断发展的过程,是指目前这一刻才是最具有前沿性的媒体,随着科学技术的不断创新和发展,以后还会出现人们意想不到的各种“新”的媒体。这样的观点,实际上是把“新媒体”错误地理解为“新的媒体”,把新媒体看作一个在不断变化的媒体阶段。如果把新出现的媒体相对于传统媒体而言称为一种新媒体的话,难道将数字媒体之后再出现的某种新的媒体称为“新新媒体”吗?这样一来,新媒体的概念就会不断延伸而永远没有明确的概念定义。所以,由此推论,对此后出现的生物媒体,或者说基因媒体等,再称其为什么新新媒体呢?

把“新媒体”望文生义或顾名思义地看作“新的媒体”,实际上是不了解“新媒体”的本质含义,不了解“数字”对“媒体”的革命性解放。想当然地把与“新媒体”相对应的传统媒体称为“旧媒体”。在艺术创作方面,把传统的以纸张、画布和颜料等为媒介材料的艺术作品与新媒体艺

术相对应,称为“旧媒体艺术”。因此,常常会看到在有些关于“新媒体艺术”的专著和文章中,把现成品艺术、装置艺术、行为艺术甚至大地艺术等当代艺术形态和作品都当作新媒体艺术来举例,就是把“新媒体”艺术理解为“新的媒体”艺术之故。这是因为,一方面,他们不了解数字媒介和数字技术对艺术创作和传播方式的介入;另一方面,他们认为以上所举当代艺术都超越了传统的“架上绘画”的纸张和画布等传统媒介(所谓旧媒体),就是“新媒体”艺术了。

如果把“新媒体”的概念感性地理解为“新的媒体”,就会简单武断地把“新媒体艺术”理解为“新的媒体的艺术”。那么,也就会简单地认为“新媒体艺术”是目前最前沿、最前卫和最时髦的一种艺术。以此推断,“新媒体艺术”在时代和科技的发展变革中很快就会陈旧或过时甚至被淘汰。在另一种“新的媒体”出现之后,它又会变成所谓“旧媒体”了。

实质上,新媒体艺术之“新媒体”不是泛指“新的媒体”,而是特指数字媒体,它具有数字信息时代承接传统媒体时代的独特性,因而被约定俗成地称为“新媒体”。“新媒体”应该是一个专有名词,而不是一个形容词。它是专门特指“数字媒体艺术”的。由此可知,“新媒体”这个术语具有时代特征和时间性特征。随着时间和科学技术的不断发展和变化,尽管“新媒体”将不会再新了,但是“新媒体艺术”所特指的数字化媒体艺术特征是不会改变的。

实际上,从艺术创作观念及艺术家对材料的选择和运用角度来讲,根本没有所谓新媒体和旧媒体之分(如图 1-3 所示)。

图 1-3 吕胜中《山水书房》(装置艺术),2003 年威尼斯双年展“中国馆”作品

无论在艺术观念和创作手法,还是在艺术语言表达方式上,《山水书房》都是一件非常独特和富于创造力、想象力的杰出作品,作品与观众也产生强烈的互动性,但是在创作媒介和展示方式上它是装置艺术,而不属于新媒体艺术。

4. 新媒体艺术

在给“新媒体艺术”下定义之前,必须弄清楚与“媒体”一词有关的概念和范畴。

(1) 媒体。既可以是信息传播和交流的工具,也可以是艺术家创作艺术作品的介质和

材料。

(2) 新媒体。无论在信息传播和交流方面,还是在艺术作品的介质方面,都专指或特指“数字媒体”或“数码媒体”。而不是泛指什么“一种新兴的高科技材料或媒介”,也不是所谓相对旧媒体而言的“新媒体”。“新媒体”特指数字化、虚拟现实、网络互动的数字网络媒体。

(3) 新的媒体。具有不确定性和延伸性,并不特指数字媒体,而是相对于所谓“旧媒体”的一种推测和推断,它是一个不断发展、变化、更新和开放的系统。这不是新媒体艺术的“前缀”。

(4) 新媒体艺术。建立在数字化信息传播技术平台上的并以此为创作媒介和展示方式的当代艺术形态。

在探讨和理清了这些基本概念之后,可以明确指出:

新媒体艺术是以数字技术为基础,以信息传播为媒介,以互动交流为手段,以先锋实验为特征,以艺术观念为驱动的当代艺术创作活动。

新媒体艺术的范围包括数字艺术(Digital Art)、网络艺术(Web Art)、计算机软件艺术(Software Art)、数字动画(Digital Animation)和交互艺术(Interactive Art)等。将数字技术和媒介手段应用于影像艺术(Video Art)、装置艺术(Installation Art)、实验性电影(Experimental Film-Art)、实验戏剧(Experimental Theatre)和实验音乐(Experimental Music)等之中也是新媒体艺术的范畴。或者说,凡是利用计算机、网络和数字技术等科技成果作为创作媒介的当代艺术作品都属于新媒体艺术的范畴。

由此可见,新媒体艺术是以计算机数字技术为基础的,以数字化的信息产品为传播媒介,以数码相机、计算机系统、数码摄像机、光盘(CD-ROM)、硬盘、投影仪、数字电视和手机等为创作工具和展示媒介,运用视觉造型语言表达艺术家思想和观念的当代艺术。

新媒体艺术的出现,表明了一些艺术家关注当代科技与时代生活,并试图运用现代信息传播媒介和数字科学技术所提供的可能性来表达思想和进行艺术创作的愿望。

新媒体艺术是以数字技术和传播媒介进行划分和定义的一种新艺术形态,而不是按照媒体和材质在演变进化的历史和时间上进行划分和定义的。所以,概括地说,新媒体艺术就是数字媒体艺术或数码媒体艺术。这样会对“新媒体艺术”有一个更为明确和具体的指向和界定,否则就会把“新媒体艺术”和“新的媒体艺术”,以及“新新媒体艺术”等在概念上混同起来。无论在艺术界,还是在社会大众方面都会造成一种概念模糊和思维混乱的现象。所以,“新媒体”是一个特指概念,而不是相对而言的模糊概念。

在数字技术和传播媒介越来越普及的今天,新媒体艺术的参与性和互动性越来越容易被大众所理解、接受和喜爱。新媒体艺术在强调数字技术和科学性的同时,也强调艺术观念的创新性和艺术语言的实验性,因此很多新媒体艺术作品多是由艺术家、科学家和计算机工程师合作完成。另外,对于数字和科学技术的研究、开发和利用,也会产生数字美学和技术美学的艺术思想和艺术观念,为新媒体艺术带来独特的技术之美和科学之美(如图 1-4 所示)。

在阐述“新媒体艺术”概念的时候,一个容易被忽视,也会引起质疑的问题时常会被一些艺术家提出来,因为他们在思考创作阶段和制作自己的艺术作品过程中都是通过计算机软件进行编程设计和计算,并利用计算机技术制作的,这样一来,不但计算机技术手段可以给艺术家的思考和制作带来极为方便的表现方法,而且数字技术呈现出来的工艺效果也是手工所难以

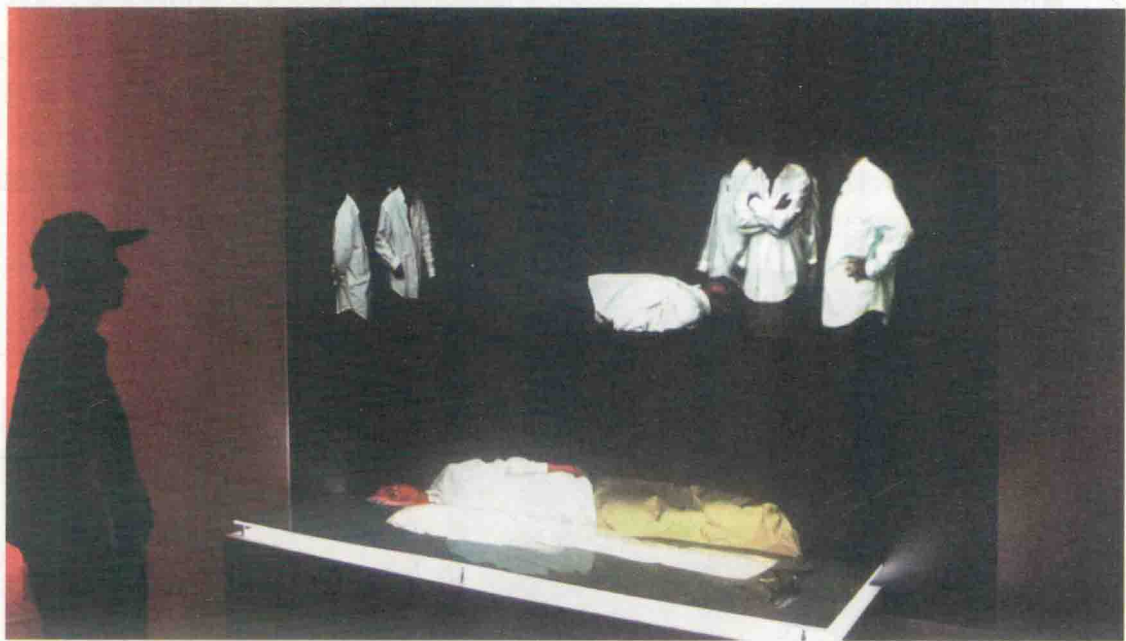

图 1-4 杜震君《杜震君医生的解剖课》(互动影像)，“合成时代：媒体中国”2008 年北京国际新媒体艺术展作品

作品由一个大屏幕及靠屏幕摆放的半个桌子组成。屏幕中,有 8 位杜先生穿着白色隔离衣围绕在桌旁,桌上躺着一具尸体也是杜先生,8 位杜先生同时观察着杜先生。屏幕前景,真实的桌子从屏幕影像中延伸出来,杜先生躺在桌上,一半真实,一半虚拟。每当观众接近屏幕时,就会被数字感应系统探测到并且被邀请成为解剖课的一名参与者。此时,8 位杜先生就会离开影像的背景区域,有序地围绕在虚拟桌子的周围。只要有参与者驻足在屏幕前,8 位杜先生就会一直看着他,仿佛邀请他来讲解一堂解剖课。如果参与者离开,8 位杜先生也会从虚拟桌旁退到背景处。

达到的。但是,从艺术作品最终展示出来的效果和材料来看,尽管可以看出是通过计算机数字程序制作的技术痕迹,但是作品的材料却不是数字媒介的。那么,这样的作品是否属于“新媒体艺术”?

例如,李红军的装置作品《自己》,利用计算机三维立体扫描技术将自己的头像扫描出来,计算机雕刻机根据所用纸张的厚薄计算得出的数据,对每一张纸进行雕刻。除了展出作品是纸张媒介外,设计过程和制作过程均为数字媒介和技术。但是,这一类艺术作品由于在展出方式和材料上不具备数字虚拟媒介和光学媒介,因此都不属于“新媒体艺术”(如图 1-5 所示)。

关于新媒体艺术的概念,有读者可能会想起另一个与新媒体艺术有关的词汇——多媒体艺术(Multimedia Art)。实际上,它是“新媒体艺术”的同义词,或者说是新媒体艺术的另一种称呼。从另一个角度讲,这一概念更强调在艺术表现中所承载和传达的媒体、媒介和材料的多样性和综合性,而不仅仅限于数字媒体的使用而

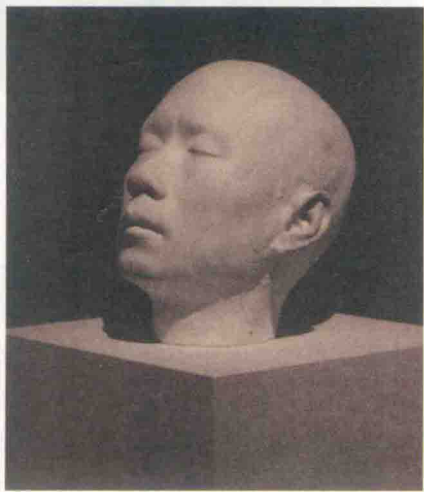

图 1-5 李红军《自己》(装置艺术),2008 年

已。可以将在公共空间中集合了电子灯光艺术；实验性的戏剧、舞蹈、音乐和行为艺术；互动影像艺术；网络艺术和3D动画投影等大型艺术活动称为“多媒体艺术”。例如，墨西哥出生的加拿大艺术家拉斐尔·洛萨诺-亨默(Raphael Lozano-Hemmer)的大型多媒体作品《关键建构：身体影像》(Relational Architecture, Body Movies)和《矢量仰角》(Vectorial Elevation)等。艺术家在其作品中大量使用了数据网络程序、机器人、跟踪系统、投影仪、音响系统，以及其他技术先进的媒体设备(如图1-6所示)。

图1-6 拉斐尔·洛萨诺-亨默《矢量仰角》(多媒体艺术),18~22架遥控探照灯,网络程序,1999—2004年作为墨西哥城千禧年庆典压轴戏的象征,艺术家在墨西哥城的佐卡罗广场(Zocalo Plaza)周围的建筑物顶部安装了功率极大的自动探照灯,运用灯光来改变佐卡罗广场,人们可以通过互联网来控制这些灯光。

讨论到此时,不得不说明另外一个不是问题的问题:艺术作品是否属于新媒体艺术,它只是当代艺术中一种数字媒介,以及与之相适应的表达方式,而绝不是评判艺术作品新旧高低的标准。当代艺术绝不会因使用了数字媒介和技术,艺术家和艺术作品就显得比传统艺术和艺术家高级或与众不同。任何传统媒介和方法的艺术作品,在任何时候都不会因时代和科学技术的发展而失去它原有的创造力和永恒的智慧。

新媒体艺术除了因数字技术和传播媒介给当代艺术带来形态上的多样性之外,更重要的是,新媒体艺术产生在注重观念性的后现代主义艺术潮流之中,它关注的不仅是形式问题,它

与现代数字和信息技术的结合,既不应该是为了炫耀高科技数字技术在艺术中的应用,更不应该仅仅是为了追求视觉感官上的奇幻刺激,而是试图通过数字图像、装置艺术、影像艺术和数字技术所带来的语言表达方式等文化信息的呈现与互动。一方面,表达艺术家的思想观念;另一方面,激发观者的参与和在其过程中独特的感知体验;第三,也是最重要的一点,新媒体艺术改变了人们以往固有的观察世界、认识世界和创作艺术作品的方法和途径,新媒体也改变了人们传统的思维模式和生活模式。今天的艺术如何体现时代的特性,数字技术和媒介的高度发展,艺术家所思考的问题也必将更加广泛,在此基础上,新媒体艺术对整个艺术史的发展也将会产生更大的影响。与此同时,随着科学技术和数字技术的发展,新媒体艺术也将会在艺术形态和表达方式上不断表现出千变万化的新趋势(如图 1-7 所示)。

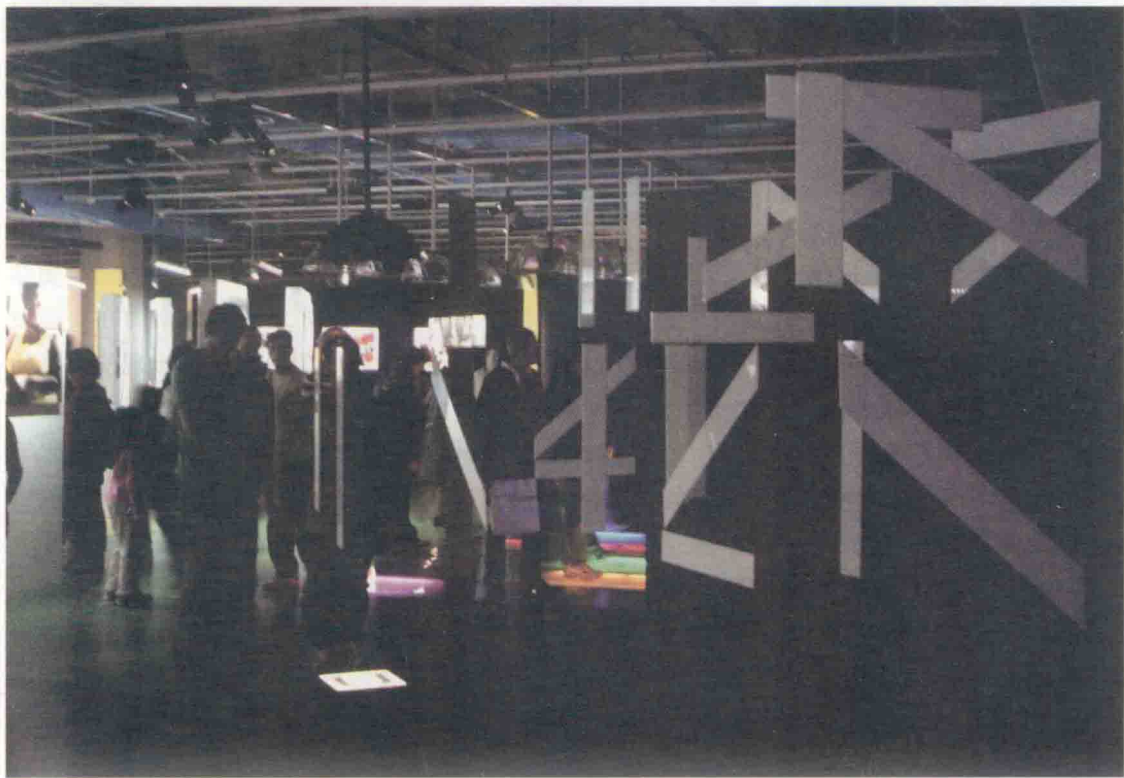

图 1-7 新媒体艺术展览现场,2006 年于法国巴黎蓬皮杜艺术中心

1.2 新媒体艺术的产生

20 世纪末产生的新媒体和新媒体艺术,不仅是信息科学和数字传播技术高度发展的结果,它与自文艺复兴以来,西方所倡导的科学研究与艺术创作相融合的探索精神,风起云涌的后现代艺术状况和当代艺术涌现出的各种艺术理论、艺术思潮的创作实践都有着密切的关系。后现代艺术出现之后,各艺术门类,如戏剧、电影、音乐、建筑和美术之间异常活跃的跨界互动,艺术家对各种新材料的积极挖掘与大胆实验等都是新媒体艺术产生的必要条件。而且,人类

社会生活的多元化发展,高度物质化社会条件下人们对数字技术和信息传播所带来的精神和文化生活的多样性需求也是新媒体艺术孕育和兴起的暖房。新媒体艺术的产生取决于科学技术的发展,艺术思潮的更迭和社会生活的需求。

1. 科学技术

西方工业革命带来科学技术的迅猛发展,是新媒体艺术产生的基本前提。新媒体艺术的技术源头可以从照相技术的应用开始,数字技术出现之前的通信技术和信息技术成为新媒体艺术产生的技术和媒介基础。当信息科学发展到一定程度,出现数字技术的同时,就会应运而生出相关的艺术表现形式。因此,电视转播技术、电影特技技术、计算机软件、数字摄影、数字动画和电子游戏等电子技术和数字技术的快速而联袂发展促成了新媒体艺术的出现。

视频、音频科技的发展为新媒体艺术提供了必需的电子装备和制作技术。比如摄像和播出手段、录音和播放技术、电视和计算机制作与编辑技术等。新技术为具有先锋意识的艺术家提供了表达与展示思想观念的新技术手段和新媒介材料。实际上,任何艺术形式或类型的出现都与时代的科学技术的发展有关。摄影、电影和电视技术等是新媒体艺术在发生和发展过程中,多种技术手段结合的技术基础。新媒体艺术是科学技术进步的产物,不仅体现了人类多元知识结构的复杂性,也包含了人类高度的想象力和深邃的思辨性,它是艺术与科学的完美结合。技术的作用为新媒体艺术的产生提供了科学和工具的基础,使艺术家的想象力在科学技术中得到了解放。由于科学技术具有跨越国界、超越阶层的特性,新媒体艺术的出现从一开始就超越了文化的界限,普遍被全世界所认同和接受。

数字信息科学领域中的交互技术、感应技术、3D 立体影像、虚拟现实、全息影像等技术手段在新媒体艺术创作中的应用,使新媒体艺术无论在表现方法和形式上,还是在创作思想和观念上,都不仅仅是一种技术手段,而是转换为一种技术智力,一种“融合的艺术和知觉的技术”。活跃于国际新媒体艺术界的罗伊·阿斯科特(Roy Ascott)认为,新媒体艺术的造型问题在于数字技术的联结性和互动性。他预见性地断言了新媒体艺术的发展趋势:“后数字化目标将越来越多地涉及技术智力与融合性。”^①生命科学的发生和发展也对新媒体艺术产生了直接的影响。所以说,新媒体艺术的产生和发展,一个非常重要的方面是依赖于现代科学技术的新发明与新创造(如图 1-8 所示)。

2. 艺术思潮

在信息科学和数字技术迅猛发展的 20 世纪中后期,各种活跃和先锋的新艺术思潮和新艺术流派相继出现,艺术家进行创作和关注的焦点更多体现在艺术与科学的交流与合作上,由此激发艺术家不断探索新的艺术样式与新的媒介和材料。艺术家是那种总是希望探索和创造人类的新思维和新经验甚至新世界的一群人。

任何一种艺术门类和艺术形式的发生和发展都不是孤立进行的,一方面,它与当时的科学技术发展水平有联系;另一方面,它也受到同时代的艺术思潮和其他艺术成果的直接影响。新媒体艺术的产生与 20 世纪末期的艺术思潮和艺术流派关系密切。

^① 罗伊·阿斯科特. 未来就是现在——艺术,技术和意识. 袁小濛编,周凌,任爱凡译. 北京:金城出版社,2012. 287.