

中国新媒体艺术

实践及批评研究

刘世文 著

全 国 百 佳 图 书 出 版 单 位
 时代出版传媒股份有限公司
黄 山 书 社

中国新媒体艺术 实践及批评研究

Zhongguo Xinmeiti Yishu
Shijian Ji Piping Yanjiu

刘世文 著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司

黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

中国新媒体艺术实践及批评研究/刘世文著. —合肥:黄山书社, 2014.7

ISBN 978-7-5461-4605-8

I. ①中… II. ①刘… III. ①多媒体技术-应用-艺术-研究 IV. ①J06-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 131510 号

出品人 任耕耘

责任编辑 周振华 熊裕娟

装帧设计 韩玉英

出版发行 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com>)
黄山书社(<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层 230071

印刷 合肥锐达印务有限公司

版次 2014 年 9 月第 1 版

印次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开本 880mm × 1230mm 1/32

字数 350 千

印张 9.375

书号 978-7-5461-4605-8

定价 32.00 元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店(<http://hsssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

2011 年教育部人文社会
科学研究青年基金项目资助

(编号 11YJC760052)

目 录

绪 论	001
一、选题的目的和意义	003
二、新媒体艺术的研究现状	006
三、研究思路、研究方法和研究价值	012
四、本课题研究内容的简要说明	013
第一章 新媒体艺术的理论源起和当代历史语境	018
第一节 新媒体艺术的理论源起	018
一、现代艺术实践与艺术思潮	020
二、现代科技发展与新媒体艺术	031
第二节 中国新媒体艺术发生的当代历史语境	035
一、改革开放：消费社会和文化凸显	036
二、中国前卫艺术家的艺术实践	040
三、全球化浪潮下的艺术交流与本土化实践	044
第二章 新媒体艺术的主要形态	049
第一节 新媒体和新媒体艺术的概念界定	049
一、新媒体及其特征	049
二、新媒体艺术的概念厘定	057
第二节 新媒体艺术的主要形态	061
一、观念摄影艺术	062

二、录像艺术	071
三、多媒融合艺术	081
四、计算机艺术	087
五、网络艺术	091
六、遥在与远程通信艺术	098
第三章 新媒体艺术创作的深刻变革	106
第一节 作者的隐退:创作者身份归属的复杂性	107
第二节 艺术语言的革新:物象化、影像化、数字化	117
第三节 新艺术表达方式:非线性叙事和超文本	126
第四章 新媒体艺术的审美接受	135
第一节 审美观照方式嬗变:从静观到介入	135
第二节 审美主体身份的历史性转换	140
第三节 审美主体参与互动的高峰体验	146
第五章 新媒体艺术的美学特征	151
第一节 多媒融合的综合美感	153
第二节 交互参与性	157
第三节 虚拟沉浸式审美	166
第四节 “现场”审美	179
第六章 中国的新媒体艺术实践	188
第一节 中国新媒体艺术:从“个人独舞”到“百花齐放”	188
第二节 当代中国新媒体艺术的本土化实践	197
一、影像隐喻:反思“文化大革命”的政治文化与影像记忆	201

二、都市影像:都市结构和都市文化新景观	204
三、生存影像:社会转型期的生存状态	211
第三节 新媒体艺术的文化特征和艺术精神	220
第四节 中国新媒体艺术的价值、存在问题和未来展望	227
一、中国新媒体艺术的价值	227
二、中国新媒体艺术存在的问题和未来展望	229
 第七章 中国新媒体艺术批评理论建构	234
第一节 新媒体艺术实践呼唤新的艺术批评机制	235
第二节 艺术批评、媒介批评和艺术媒介批评	243
一、批评与艺术批评	243
二、媒介批评	246
三、艺术媒介批评	250
第三节 新媒体艺术批评“五要素”理论	255
一、新媒体艺术之艺术家批评	262
二、新媒体艺术之作品批评	264
三、新媒体艺术之“世界”批评	266
四、新媒体艺术之“受众”批评	268
五、新媒体艺术之艺术媒介批评	270
 结 语	276
主要参考文献	279

绪 论

毫不夸张地说,我们正处于科学技术和艺术梦幻结合的“蜜月期”,科学技术的发展和更新变得越来越迅速,科学艺术及其成果向艺术领域的渗透比以往任何时候都要迅速,科学技术与艺术之间的结合正变得“天衣无缝”。在这个技术神话所统治的世界里,艺术进入了一个全新的发展阶段,可称之为技术神话时代的艺术。在这样一个时代里,传统艺术面临着前所未有的挑战,艺术的边界越来越模糊,传统艺术的一系列概念和审美原则、审美趣味、审美标准都面临着强烈的挑战。一种非传统意义上的艺术在艺术领域里占据着举足轻重的地位,它背离了传统学院派艺术创作的一系列标准与原则,崇尚用科学技术和新媒体创作异于传统艺术形态的新型艺术作品,创造出一种引人入胜的情境与氛围,导致了传统艺术审美原则、范式和审美观照方式的深刻变化。长久以来形成的固定的思维模式和知识结构体系所孕育出来的传统的艺术观念、艺术标准和艺术理解方式受到了前所未有的强烈冲击。这种非传统意义上的艺术就是我们的研究对象——新媒体艺术,它是伴随着人类科技的飞速发展、新的艺术材料与新的媒介层出不穷和新的艺术观念的介入而产生、发展的。我们的研究必须以对新媒体艺术的概念厘定为逻辑起点和基础。在这里,我们在总结前人研究经验和研究成果的基础上,将新媒体艺术界定为创造性地运用各种新材料和新技术手段,以电子技术、多媒体计算机、网络技术和数字

技术为支撑,在艺术创作、艺术承载、艺术传播与接受和艺术批评等行为方式上对艺术进行全面探索,进而在艺术观念、艺术思维、艺术审美感觉和体验以及美学和文化层面上产生深刻影响的新的艺术形态。

对新媒体艺术进行研究,要求我们必须具有宽广的学术视野,具体表现为:第一,科学技术与艺术实践整合之视野。新媒体艺术是建立在科学技术进步的基础上的,它是以新媒体技术为支撑的新的艺术形态,所以必须从科学技术和艺术之深层互动和交互影响的理论视角来审视新媒体艺术的艺术创作和实践。这种审视要深深地扎根于对人类自身追求物质与意识、身体与精神、理性与情感、认识与体验之完美统一的思想历程的深刻理解。从技术与艺术的整合视角出发,才能深刻地理解新媒体艺术与科技发展之内在关联以及人类孜孜不倦的追求,并在此基础上把握住新媒体艺术的精神内核和呈现出来的与传统艺术完全不同的特征,包括新媒体艺术创作、新媒体艺术语言、新媒体艺术传播与接受过程中表现出来的新特质和新审美特征。我们可以预料,随着新技术的迅速发展,科学技术及其成果对艺术/艺术设计的影响和介入将有增无减,艺术与科学共同作用于我们的生活,艺术与科学、艺术与生活之界限将越来越模糊。

第二,中西方新媒体艺术比较研究之视野。在当代欧美国家,新媒体艺术挟技术之威,以强劲的势头活跃于当代艺术领域,已经形成了一套较为成熟的技术手段和创作体系,在威尼斯双年展、圣保罗双年展、卡塞尔文献展、巴塞尔国际艺术博览会、德国科隆国际艺术博览会等数以百计的国际媒体艺术节和艺术展中展出了大量的新媒体艺术作品。新媒体艺术引领国际艺术潮流,俨然成了当代艺术领域的主流艺术形态。在中国,新媒体艺术起步较晚,大致产生于20世纪80年代末和90年代初,经历了一个从民众充满好奇不断质疑探寻的矛盾心理到不以为

“新”敢于接受乐于接受甚至是参与创作,进行实践和理论总结的复杂过程。与西方的新媒体艺术相比,无论是技术手段和技术运用,还是创作方法乃至艺术观念等方面都存在着不小的差距。对尚处于发展的初级阶段的中国新媒体艺术而言,学习西方新媒体艺术的实践经验就显得十分迫切和重要。中国的新媒体艺术实践和理论研究不能“故步自封”,也不能“自娱自乐”,而是需要以西方的新媒体艺术实践经验为参照,只有持有一种“比较”的视野,在比较中研究,在研究中比较,才能够了解、理解和把握中国新媒体艺术。因此,从中、西对比的视角出发对新媒体艺术进行研究也就成了中国新媒体艺术研究的应有之义。需要说明的是,这两个视角的整合并不是两条平行的单线条的推进,而是相互交叉、相互融合的过程。在研究中,我们将侧重于从这两个大的视角整合/融合着手,对当代中国的新媒体艺术实践进行摸索式的探讨和研究。

一、选题的目的和意义

新媒体艺术是当代艺术的新主流之一,它占据着各种艺术展览的重要位置,活跃于当代艺术之林,成为艺术世界的“新大陆”,它与架上艺术、雕塑、装置艺术等组成了当下全球艺术的繁荣图景。新媒体艺术起源于受杜尚影响甚巨的20世纪60年代观念艺术、由早期未来主义宣言和达达式行为以及稍后的偶发艺术脱胎而来的70年代表演艺术等。此外,五六十年代的前卫艺术实验中已经出现结合机械技术的动力艺术和最早的电子艺术作品。艺术家们不断探索新的行为模式和新的媒材,试图发掘、创造新思维、新的人类经验甚至新世界的可能性。每一个时代都有属于自己时代的独特艺术形式和艺术精神。当旧有的艺术形式已经不足以适应和表现当代社会的人文精神状况的时候,艺术家们就需要创造一种与新的艺术精神相适应的新的艺

术形式。在后现代文化语境和媒介文化环境下,新媒体艺术应运而生,它的“横空出世”离不开科学技术的发展和当代复杂的艺术媒介环境,显现出后现代文化现象的种种表征,成为艺术世界中最富有生机和活力的新领域。考察媒介发展史和科技进步史,可以见出媒介变革和科技发展对于艺术(实践)的深刻影响。媒介变革的广度和深度直接关系到人类文明进化的历程,艺术史上的几个大的转变都伴随着生产技术和人类社会形式的变更。任何一种新的艺术的发生、发展与繁荣都与科技进步紧密相关,科技的进步往往为艺术的变革提供某种契机。现代科技与艺术的联姻造就了当代新媒体艺术欣欣向荣的景象。关注科技发展带来的新的艺术观念、新的艺术思维、新的艺术表达方式、新的艺术呈现与表现方式、新的艺术形式和类型等是我们进行新媒体艺术研究的应有之义。

作为一种新的艺术形态,当代新媒体艺术呈现出与传统艺术完全不同的艺术形态和样式,突破了传统艺术的许多界限和“清规戒律”,彰显着自己独特的美学特性和文化价值。新媒体艺术对传统架上(绘画)艺术产生了强有力的冲击,对传统艺术的创作方式、传播方式和(审美)接受方式都提出了挑战。对新媒体艺术及其现象进行研究,首先必须明确新媒体艺术之概念。何谓新媒体艺术?这在当前的学术界还没有形成一个被广泛认同的标准,对新媒体艺术的概念界定还没有形成统一的认识,这为我们展开新媒体艺术研究带来许多迷惑和巨大的困难。当前,学术界对新媒体艺术形成的共识是,认为新媒体艺术就是先进的技术语言在艺术作品中的应用,用最新的科学技术成果来表达艺术观念的方式,新媒体艺术具有技术性和实验性双重品格。厘清新媒体艺术的概念及其内涵,是我们进行新媒体艺术研究的基础,它关系到我们对自己研究对象的准确理解和把握。不少国内外学者都对何谓新媒体艺术发表了自己独到的见解,

尤其是马克·崔波、罗伊·阿斯科特、苏珊·阿科瑞特、许鹏等人。马克·崔波在1996年把新媒体界定为光盘、网络艺术、数字录像艺术、网络广播等艺术作品的统称。^① 苏珊·阿科瑞特把新媒体艺术界定为一个涵义非常宽泛的词语,其主要特征是先进的技术艺术作品中的运用,包括电脑、互联网、视频技术创造出的网上虚拟艺术、视像艺术以及多媒体装置艺术和行作为。^② [英]罗伊·阿斯科特则把新媒体艺术看作主要是电路传输和结合计算机的创作。^③ 中国学者张朝晖认为新媒体是指使用所有媒介和技术手段创作的艺术作品,这里的媒介,不仅包括我们常见的各种各样的技术,也一定包括现在已经出现和将来会出现的各种新的材料。^④ 许鹏认为新媒体艺术就是以多媒体计算机及互联网技术为支撑,在创作、承载、传播、鉴赏与批评等艺术行为方式上全面出新,进而在艺术审美的感觉、体验和思维等方面产生深刻变革的新型艺术形态。^⑤ 在充分考察前辈学者对新媒体艺术的界定后,笔者比较倾向于认同许鹏关于新媒体艺术的概念界定,但同时认为这一概念界定也存在着一些问题。因为它忽略了新媒体艺术的创作媒材问题,新媒体艺术之“新”,不仅仅在于创作观念和创作手段,还表现在对各种已经出现和即将出现的新材料的创造性运用上。因此,我们提出了自己的新媒体艺术概念:新媒体艺术是指那些创造性地运用各种新材料和新技术手段,以电子技术、多媒体计算机、网络技术和数字技术为支撑,在艺术创作、艺术承载、艺术传播与接受和

① 沈洋《新媒体,艺术的新起点》,《文化前沿》,[EB].<http://www.people.com.cn/wenyu/64/130/20021023/848799.html>.

② 张朝晖、徐翎著《新媒介艺术》,人民美术出版社2004年版,第1页。

③ 罗伊·阿斯科特的新媒体艺术专栏[EB].http://arts.tom.com/zhuanti/1112_04/index.html.

④ 张朝晖著《什么是新媒介艺术》,《美术观察》,2001年第10期。

⑤ 许鹏等著《新媒体艺术论》,高等教育出版社2006年版,第6页。

艺术批评等行为方式上对艺术进行全面探索,进而在艺术观念、艺术思维、艺术审美感觉和体验以及美学和文化层面上产生深刻影响的新的艺术形态。新媒体艺术实际上是一个动态的开放的概念,它与技术进步和新材料的应用息息相关,是一个不断发展变化,被打开但尚未完成的艺术探索领域。随着科学技术的进一步发展,观念的不断更新,新媒体材的不断实验和运用,新媒体艺术概念的内涵和外延、新媒体艺术的类型、新媒体艺术的美学特征和品格等都将不断增加和更新变换。对这样一个处于不断发展但尚未完成的艺术形态进行理论分析和总结研究是困难的,这需要“斩荆披棘”般的学术勇气。这也是笔者将当代中国的新媒体艺术实践作为自己的研究对象和研究方向的意义所在。对任何一种新出现而且正在发展中的艺术现象和艺术实践进行理论研究都是困难而危险的工作,但这也恰恰是这一工作的魅力所在,正因为困难所以才更具有意义,正因为危险,所以才有挑战性和创新性,这是一项充满“危险”和诱惑力的工作。理论总是在点滴的积累和探索中前行,前辈学者们的研究为我们开展新的思索和研究提供了视角和参考,希望我们的研究能为当代中国新媒体艺术的实践和研究做出些许成绩,为后来者开辟一条不一样的“通幽”小路。

二、新媒体艺术的研究现状

(一) 国外新媒体艺术研究

对新媒体艺术进行观照,是当前国内外艺术领域研究的热点问题,已引起许多学者的关注和研究,并取得了一系列富有价值的成果。对于新媒体艺术的产生、发展与现状研究,国内外研究者多从艺术与技术的双重视角,就艺术思维、艺术语言、艺术观念、艺术类型、技术与艺术之关系、新媒体范畴、新媒体(艺

术)传播方式和美学特征等不同层次进行初步的论述与研究,出版的专著和论文集呈逐年增长的趋势。这对新媒体艺术的普及和发展作出了重要的贡献。罗伊·阿斯科特指出新媒体艺术最鲜明的特质为联结性与互动性,他认为:“了解新媒体艺术创作要经过五个阶段:连结、融入、互动、转化、出现。你首先必须连结,并全身融入其中(而非仅仅在远距离观看),与系统和他人产生互动,这将导致作品以及你的意识产生转化,最后出现全新的影像、关系、思维与经验。网络与数字科技最主要特点就是促使观众(使用者)和作品进行互动并介入参与作品转化与演变。这些作品可能是显示于屏幕上的多媒体、机械控的系统,抑或环境式的结构;但共通点是——使用者经由和作品之间的直接互动,参与改变了作品的影像、造型,甚至意义。”^①美国科幻作家威廉·吉布森(William Gibson)的小说《神经浪游者》(Neuromancer, 1984年)比较早地提出了与后来的网络艺术息息相关的“赛博空间”(Cyberspace)概念,并尝试性地描述了“虚拟现实”(VR)的数字化特征和在“赛博空间”中所体验到的沉浸感^②,它对于艺术家们构筑后来的新艺术图景有着重要的哲学、美学启示作用。迈克尔·拉什(Michael Rush)在他极具代表性的《20世纪晚期艺术中的新媒体》^③中论述了电影、录像、表演、偶发、装置、数字摄影和虚拟现实等新媒体艺术类型,以及关于时间及其持续性的概念对于艺术叙事性的恢复和确证,并介绍了当代新媒体艺术中的代表人物,从马塞尔·杜尚、爱德华·曼

① 余小惠问罗伊·阿斯科特答,美术同盟 <http://arts.tom.com/zhuanti/1112.04/index.html>, 2005-3-29.

② [美]威廉·吉布森著《神经流浪者》,雷丽敏译,上海科技出版社1999年版。

③ Rush, Michael. *New media in Late 20th-Century Art*. London: Thames & Hundson, 1999.

布里奇(Eadweard Muybridge)到罗伯特·劳申伯格、比尔·维奥拉和皮皮洛蒂·里斯特等几代新媒体艺术家以及他们的艺术实践对当代艺术版图的影响,重点阐释了数字新媒体艺术的特征及美学意味,勾勒了20世纪新媒体艺术的总体趋势和特征,为我们的研究提供了一种谱系学的参照,有着一定的启示意义。由露西·金贝尔(Lucy Kimbell)主编的《新媒体艺术:英国1994—2004年的艺术实践与语境》^①则主要梳理了英国10年来新媒体艺术的实践(类型)和主要成就,对当代新媒体现状的研究亦达到了一定的深度。美国当代新媒体理论家列维·曼诺维奇(Lev Manovich)在他的《新媒体语言》^②一书中则阐明了以计算机为基础的新媒体对当代艺术创作的重要性,认为计算机网络媒体的变革影响了所有的媒体和艺术类型。他还将新媒体的特征概括为数值化、模块化、自动化、流体化和编码化,并以此来建立他对于新媒体艺术语言的前瞻性设想。此外还有尼葛洛庞帝的《数字化生存》^③等一些著作。尼葛洛庞帝指出“信息的DNA”正逐渐取代“原子”成为人类生活中的基本交换物,大众传媒正演变为个人化的双向交流,计算机不再只与计算有关,它决定着人类社会的生存方式。尼葛洛庞帝为我们描绘了一个关于数字化、信息化生存的世界生活图景。这些富有成效的研究成果开阔了我们的研究视野。尽管目前对于我国新媒体艺术的研究,国外很少涉及,但国外的研究成果可为本研究的完成提供方法论与研究理路上的参考与借鉴。

① Lucy, Kimbell. *New Media Art. Practice and context in the UK 1994—2004*. London: Arts Council England, 2004.

② Lev Manovich. *The Language of New Media*. Cambridge Mass: MITpress, 2001.

③ [美]尼古拉·尼葛洛庞帝著《数字化生存》,胡泳、范海燕译,海南出版社1997年版。

（二）国内新媒体艺术研究成果

中国的新媒体艺术实践起步较晚,这导致我们的新媒体艺术实践和理论与西方相比较存在着一定的差距。近年来,中国的新媒体艺术实践和研究加快了前进的步伐,并取得了不错的成绩。我国最早的关于新媒体艺术的文章是1996年吴美纯在《江苏画刊》上发表的翻译介绍比尔·维奥拉(Bill Viola)及其作品的文章,此后,关于新媒体艺术中录像艺术和其他艺术类型的文章陆续出现在各类学术期刊上,关于新媒体艺术研究的各类著作也层出不穷。

黄鸣奋2000年以来相继发表了《电脑艺术学》、《网络媒体与艺术发展》、《数码戏剧学》、《超文本诗学》、《数码艺术学》、《互联网艺术》等专著,对媒体变革之于艺术的发展创新提出了独特的见解,在其著作中为读者译介了大量国外新媒体艺术实践的案例和资料,并将古典文艺理论知识和文艺心理学批评方法运用于新媒体艺术以及网络媒体的研究。另外还有王秋凡的《西方当代新媒体艺术》(2002年),邱志杰、吴美纯的《影像与后现代》(2002年),邱志杰的《重要的是现场》(2003年),许江、吴美纯的《非线性叙事——新媒体艺术与媒体文化》(2003年),张朝晖、徐翎的《新媒介艺术》(2004年)。近年来,关于新媒体艺术研究的专著有张燕翔的《新媒体艺术》(2005年),在数字视频、影像、动画、户动多媒体、网络多媒体、虚拟技术方面以大量丰富的实例为新媒体艺术的创作提供了技术基础支持;童芳的《新媒体艺术》(2006年),书中附发了大量的研究资料,包括图片、网站、国外新媒体艺术家介绍及对新媒体艺术策展机构、收藏机构、研究机构和国际新媒体艺术节的介绍等第一手资料,同时关注了当下最前沿的新媒体艺术创作和研究,为国内近年来不可多得的理论研究著作;许鹏等撰著的《新媒体艺术论》

(2006年),此书既可以作为普通高校通用教材,也可以视为研究新媒体艺术现象、探索新媒体艺术规律的学术著作,为新媒体艺术的理论和美学研究提供了独特的参考视角,常能给人以理论启发;陈玲的《新媒体艺术史纲——走向整合的旅程》(2007年),聚焦国内外新媒体艺术学科史;白雪竹、李颜妮的《互动艺术创新思维》(2007年),该书对互动的概念、互动的起源、互动艺术的类型、特征、表现以及人文思考等方面进行了探讨,阐述了互动艺术创意理论;此外还有马晓翔的《新媒体艺术透视》(2008年)等一批新媒体(艺术)研究著作,限于篇幅,不再赘述。这些研究成果为我们开展新的思考和研究提供了不同的视角和参考。

国内关于新媒体艺术理论研究的成果还包括:其一,2005年中国人民大学出版社出版的《新媒体艺术丛书》,包括朱其的《VIDEO:20世纪后期的新媒体艺术》、曹恺的《纪录与实验:DV影像前史》、王波的《FLASH:技术还是艺术》以及邱志杰的《摄影之后的摄影》,对新媒体艺术中的录像、DV影像、Flash动画以及数字摄影等进行了介绍,由于侧重于知识的普及,它们都带有史料性质与科普特征,理论性不是很强;其二,江苏美术出版社主编的《国外后现代艺术丛书》,较全面地介绍了国外后现代艺术的种种类型及其实践现状;其三,顾承峰主编的《中国当代艺术倾向丛书》;其四,中国广播电视出版社2006年出版的《数字艺术系列丛书》[含《数字艺术论(上、下)》、《数字化与现代艺术》、《三维造型艺术》等];其五,吴美纯、邱志杰主编的《非线性叙事:新媒体艺术与媒体文化》(中国美术学院出版社2003年),是对1996年中国第一届录像艺术展“现象·影像”的理论概括,收录了不少理论家和艺术家对于新媒体艺术的论述性文章。此外,2000年以来国内期刊上发表了大量对新媒体艺术进行研究的专题论文,相关数据库收入了一些硕士、博士论文,其