

SHUMAYISHU

1

数码艺术
潜学科群研究

QIANXUEKEQUN YANJIU

黄鸣奋 著

学林出版社
www.xuelinpress.com

国家社会科学基金艺术学课题（13BA008）

厦门大学繁荣计划

厦门大学人文学院中文系资助出版

1

S H U M A Y I S H U

数码艺术
潜学科群研究

QIANXUEKEQUN YANJIU

黄鸣奋 著

本书体例

◆ 本书外文人名均尽量译成汉语。正文中第一次出现的外文姓名加注原文。虽非第一次出现、但容易彼此混淆(如姓氏相同)的外文人名亦加注原名。书末附有外文人名与中文译名对照表。人物译名不包括引文中提及而无法还原的人名。华人、华侨、华裔的外文姓名采用音译者,以“(音)”标示。对于常见人名遵从通称。

◆ 国外公司、机构、组织、群体等名称尽量采用通用汉语译名,若无通用译名而字面可译的亦译成汉语。若实在无法翻译(或者外文原名在我国已经相当流行),则保留原貌。来自外语的技术名词、软件名称、产品型号也采用上述做法。

◆ 直接引文(来自外文著作中译本)里的外文标注予以保留。非直接引文中的外文符号尽量译成汉语。

◆ 在对术语的词源、释义和用法特别加以说明时,保留了西文术语原文以资对照。

◆ 圆括号加数字的形式一般表示年份。括号中的“前”表示“公元前”,问号表示不确定。书名、片名、游戏名、作品名之后括号内所标数字为已知的最早出版年份(指原作),对于转译的出版物是指原作的出版时间,对于重印的出版物是指首版时间(标出版次者除外)。人名之后括号内所标数字为其生卒年(通常仅标出一次)。

◆ 注释里,统一资源定位符之前所标示的四位数代表文献发表的年份,其后以方括号标示的数字代表访问该网页的日期,格式为“年-月-日”。

◆ 注释中提到论文集时,可能出现两个代表年份的数字,其中,靠前者表示所收论文最先发表的时间,靠后者表示论文集本身所出版的时间。

◆ 在注释中,书籍、刊物、报纸的名称采用斜体。

◆ 本书中所引用的古籍主要来自《中国基本古籍库》(全文网络版)。它由

北京大学教授刘俊文总策划、总编纂、总监制，北京爱如生数字化技术研究中心开发制作，黄山书社出版发行。该项目2001年3月正式启动，2005年10月全部完成。在本书注解中，古籍引文除非来自上述数据库之外才特别标明版地。

◆ 本书所提到的人物的国别和所在机构，是就他们作为作者出版或发表相关文献时的归属而言。由于移民、改聘、多重国籍等缘故，同一人物的归属可能发生变化。

◆ 本书所提到的人物身份，仅仅是就其诸多身份中和相关文献关系最密切（或最有代表性）的而言。

总 目 录

本书体例 1

绪论:数码艺术潜学科群的由来 1

一、机遇:艺术理论的创新 3

(一) 震撼:多种革命的合力 3

(二) 佳境:文化与科技交融 7

(三) 趋势:艺术理论的转型 14

二、进程:中西思潮的汇流 20

(一) 涌泉:西方数码艺术研究的发展 20

(二) 波澜:西方数码艺术研究的影响 30

(三) 新浪:我国数码艺术研究的进展 41

三、本书:学科建设的探索 56

(一) 先导:数码艺术的研究 56

(二) 开拓:交叉学科的思路 58

(三) 对话:学科建设的呼吁 62

(四) 矩阵:本书篇章的构成 65

第一篇 数码艺术潜学科群基础 73

第一章 基础略论 75

第一节 返本归宗:原点对于数码艺术研究的意义 75

一、集合原点:总括对于数码艺术研究的意义 75

(一) 归属:国外相关著作中的数码艺术集合 76

(二) 视角:国内相关著作中的数码艺术集合	76
(三) 拓展:国内外相关论著中的新媒体艺术集合	77
二、逻辑原点:正名对于数码艺术研究的意义	80
(一) 数码概念:词源意义上的正名	80
(二) 数码艺术:理论意义上的正名	81
(三) 数码样态:实践意义上的正名	82
三、发生原点:溯源对于数码艺术研究的意义	83
(一) 数码艺术发生原点:神话与电脑	84
(二) 数码艺术起源研究:历史与现实	86
(三) 起源研究理论问题:随机与自觉	87
第二节 深识大体:范式对于数码艺术研究的意义	90
一、辨识:数码艺术范式的由来	90
(一) 要素划分:艺术范式的层面	90
(二) 要素组合:艺术范式的代表	92
(三) 要素更新:艺术范式的转变	94
二、构成:数码艺术范式的子类	96
(一) 社会层面:艺术交往新形态	96
(二) 产品层面:艺术生产新模式	99
(三) 运营层面:艺术发展新态势	101
三、倾向:数码艺术范式的演化	103
(一) 横向:移用与创新	103
(二) 纵向:颠覆与回归	104
(三) 立体:去经典化和再经典化	105
第三节 事有定分:属性对于数码艺术研究的意义	106
一、属性解析:阐释数码艺术渊源的切入点	106
(一) 标识:古代数字化与广义数码艺术属性	107
(二) 海涵:当代数字化与狭义数码艺术属性	108
(三) 理论:数字化审视与数码艺术研究属性	110
二、属性集成:判定数码艺术特征的参照点	111
(一) 层次:共有属性与特有属性	111
(二) 虚拟性:本质属性与非本质属性	113
(三) 现实主义:客体属性与主体属性	116
三、属性辨识:进行数码艺术操作的出发点	118
(一) 重组:作为数码艺术特色的属性	118

(二) 文件:作为机档的数码艺术属性	119
(三) 可玩:作为游戏的数码艺术属性	120
第二章 原点研究.....	122
第一节 艺术原点:人性六要素	122
一、人性起源:艺术的历史原点	123
(一) 生产:马克思论人的类特性	123
(二) 劳动:恩格斯论人类起源	125
(三) 意脉:人性六要素原理	126
二、人的定义:艺术的逻辑原点	128
(一) 生产:工具和产品的矛盾	129
(二) 心理:语言和意识的矛盾	130
(三) 社会:规制与身体的矛盾	135
三、艺术起源:艺术的理论原点	139
(一) 艺术定义:语境的影响	139
(二) 艺术起源:交往的意义	141
(三) 艺术演变:创作的线索	148
第二节 艺术学原点:与美分途	152
一、自立化:作为原点的一般艺术学的诞生	153
(一) 标志与定义:一般艺术学在西方的兴起	153
(二) 渊源与体制:艺术学原点在我国的确立	156
(三) 著作与原理:作为原点的一般艺术学建设	161
二、多样性:艺术学新兴学科的发展	162
(一) 文化多样性:建设艺术学新兴学科的原点	163
(二) 取向多样性:艺术学新兴学科的涌现	164
(三) 转型多样性:艺术学新兴学科的原点位移	167
三、多重性:艺术学新兴交叉学科的定位	170
(一) 交叉:作为原点的母体学科	171
(二) 板块:作为原点的科学体系	172
(三) 趋势:作为原点的科技革命	173
第三节 数码原点:量化万物	175
一、创造:数的原点	175
(一) 原点:四史观数	176
(二) 词源:九义析数	180
(三) 艺术:三旨论数	182

二、编码:作为原点的数字	185
(一) 数字:文化编码与编码文化	186
(二) 数字:科技编码与编码科技	189
(三) 数字:艺术编码与编码艺术	192
三、信息技术:作为原点的数码	193
(一) 数码:信息技术的由来	194
(二) 计算机:信息技术的兴盛	195
(三) 计算理念:信息技术的推广	196
第四节 数码艺术原点:三相定义	197
一、范围:数码艺术的集合定义	197
(一) 围绕数字编码构思:符号与功能	197
(二) 体现数码科技境界:隐喻与地位	200
(三) 运用数码科技创作:现象与过程	204
二、特性:数码艺术的逻辑定义	205
(一) 泛艺术:人的类特性的体现	205
(二) 美的艺术:人的类特性的超越	206
(三) 数码艺术:人的类特性数码化的体现	207
三、由来:数码艺术的发生定义	210
(一) 灵化:数码艺术与原始艺术	210
(二) 元化:数码艺术与古代艺术	212
(三) 虚化:数码艺术与美的艺术	213
第五节 数码艺术学科原点:鼎足而立	216
一、集合原点:数码艺术学科基本定位	216
(一) 学科领域:对象的确定	217
(二) 学科释名:建设的思路	218
(三) 学科归属:教育的实践	221
二、逻辑原点:数码艺术学科建设需要	222
(一) 文理渗透、科艺一体的研究领域	222
(二) 中西合璧、古今贯通的知识体系	223
(三) 全球视野、本土特色的功能单位	225
三、发生原点:数码艺术学科历史演变	226
(一) 起步阶段:以多种相关学科为原点	226
(二) 勃兴阶段:以数码艺术实践为原点	228
(三) 推广阶段:以数码艺术理论为原点	230

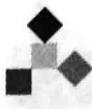

第六节 数码艺术潜学科群原点:科艺融合	232
一、古代:泛艺术学科群	232
(一) “艺”之六义:泛艺术观念	232
(二) “六艺”:我国最早的艺术学科群	234
(三) 专门化:特殊艺术学的滥觞	236
二、现代:美的艺术学科群	238
(一) 古今之争:艺术与科学的分离	238
(二) “美的艺术”:近现代主流学科群	240
(三) 产业化:机器地位的提升	242
三、当代:数码艺术潜学科群	244
(一) 丑学之兴:美的艺术观念的危机	244
(二) 数码艺术:世界性新兴潜学科群	247
(三) 另类化:后现代语境的影响	255
第三章 艺术范式	258
第一节 睿敏精密:艺术工具观三大范式比较	259
一、规矩:我国古代艺术工具观	259
(一) 利器:作为工具的艺术	260
(二) 妙器:工具与标准合一的规矩	262
(三) 奇器:作为艺术的工具	264
二、机器:西方现代艺术工具观	267
(一) 机器所生产的艺术,艺术所构想的机器	267
(二) 作为机器的艺术,作为艺术的机器	269
(三) 作为机器的人,作为人的机器	271
三、电脑:当代数码艺术工具观	273
(一) 软件化:数码艺术工具的特征	274
(二) 智能化:数码艺术工具的升级	275
(三) 集成化:与传统艺术工具的兼容	277
第二节 作者生死:艺术产品观三大范式比较	279
一、作者之生与文本性:我国古代艺术产品观	280
(一) 恒久性是艺术之本	280
(二) “文”是艺术产品的基本形态	282
(三) “物相杂”是艺术形态的生成途径	284
二、作者之死与互文性:西方现代艺术产品观	285
(一) “流行性”是艺术之本	286

(二) “互文本”是艺术产品的基本形态	287
(三) “互文”是艺术形态的生成途径	290
三、合 - 作者之生与超文本性:当代数码艺术产品观	292
(一) “互联性”是艺术之本	293
(二) “超文本”是艺术产品的基本形态	295
(三) “链接”是艺术形态的生成途径	300
第三节 文情合分:艺术语言观三大范式比较	304
一、文情相生:我国古代艺术语言观	305
(一) 不胜情欲:艺术之人所运用的语言	306
(二) 但见情性:语言高超入妙的运用	307
(三) 推本性情:用于评释艺术的语言	309
二、文情相分:西方现代艺术语言观	313
(一) 语言性:从语言的角度看艺术	314
(二) 艺术性:从艺术的角度看语言	318
(三) 文学性:关于艺术语言	320
三、文情相济:当代数码艺术语言观	326
(一) 语言丛:数码艺术的应用	327
(二) 傻瓜群:对似透明的建构	330
(三) 迷宫簇:似浑浊的相关范畴	335
第四节 超越自我:艺术意识观三大范式比较	341
一、德性(高尚的人):我国古代艺术意识观	341
(一) 言志与兴寄:艺术的主体意识	342
(二) 尚友与知音:艺术的对象意识	345
(三) 意境与韵味:艺术的中介意识	347
二、市场(成功的人):西方现代艺术意识观	351
(一) 媒体与作秀:艺术的手段意识	351
(二) 议题与时尚:艺术的内容意识	354
(三) 品牌与类型:艺术的本体意识	357
三、艺件(快乐的人):当代数码艺术意识观	360
(一) 遍历与耦合:艺术的方式意识	362
(二) 交感与穿越:艺术的环境意识	363
(三) 检测与仿真:艺术的机制意识	365
第五节 因势利导:艺术规制观三大范式比较	368
一、统治:我国古代艺术规制观	369

(一) 原道:合法性的来源	369
(二) 征圣:权威性的确立	371
(三) 宗经:规范性的明证	373
二、管理:西方现代艺术规制观	376
(一) 理性:科技实力的显示	377
(二) 大众:艺术体制的变动	378
(三) 法制:市民社会的变革	381
三、控制:当代数码艺术规制观	384
(一) 反馈:控制论的原理	385
(二) 自治:赛伯族的吁求	390
(三) 参与:主人翁的态度	394
第六节 灵肉交集:艺术身体观三大范式比较	399
一、我国古代艺术身体观:灵对肉的管控(自然属性)	399
(一) 无身:道家摆脱肉体的追求	400
(二) 修身:儒家训练肉体的要求	401
(三) 观身:佛家看空肉体的修行	402
二、西方现代艺术身体观:肉对灵的提升(文化属性)	405
(一) 欲身:肉体诉求的科学化	406
(二) 喻身:肉体意义的社会化	408
(三) 辨身:肉体基准的规范化	409
三、当代数码艺术身体观:灵对肉的超越(编码属性)	411
(一) 去身:人工智能的争议(灵性归符)	411
(二) 化身:信息科技的发明(灵性迁移)	414
(三) 造身:生物科技的实验(灵性新萌)	415
第四章 数码属性	419
第一节 可编程性:从自动机到艺术	419
一、历史:编程可能性与艺术	420
(一) 生物:可编程性溯源	420
(二) 自动机:可编程性的发展	422
(三) 媒体:可编程性的推广	425
二、任务:编程可行性与艺术	426
(一) 实验:艺术的可编程性	427
(二) 思辨:艺术的不可编程性	430
(三) 观念:编程艺术	431

三、评定:编程认可性与艺术	433
(一) 艺术性:对通过编程所生产的文本的认可	433
(二) 艺术家:对程序员的认可	435
(三) 艺术标准:对基因编程的认可	436
第二节 非物质性:从理念到艺术	438
一、理念:艺术的非物质性	438
(一) 非物质性的内涵:本体与非本体	439
(二) 非物质性的外延:产业与产品	441
(三) 艺术的非物质性:技艺与艺术品	442
二、实践:非物质性艺术	443
(一) 心灵表现:观念艺术与数码艺术的观念性	443
(二) 动态呈现:过程艺术与数码艺术的过程性	445
(三) 信息显现:编码艺术与数码艺术的编码性	446
三、变革:数码时代的艺术	447
(一) 创作:数字性的意义	447
(二) 收藏:博物馆的处境	448
(三) 流通:在线服务的要求	449
第三节 联机性:从电脑到艺术	452
一、增值:联机性与数码语言功能	452
(一) 通信:自然语言与联机性	453
(二) 控制:人工语言与联机性	454
(三) 创造:艺术语言与联机性	455
二、探索:联机性与数码艺术特色	457
(一) 超媒体艺术:集成、链接与变形	457
(二) 数据库艺术:存贮、搜索与呈现	460
(三) 互联网艺术:检测、交互与协作	462
三、虚在:联机性与数码生存状态	465
(一) 隐喻:联机时空与人的物理性存在	466
(二) 关联:联机体验与人的心理性存在	467
(三) 沟通:联机活动与人的社会性存在	469
第四节 可计算性:从数论到艺术	472
一、先驱:计算可能性与艺术创作	472
(一) 哲人妙法:西方古代的计算可能性问题	473
(二) 艺匠才华:我国古代的计算可能性问题	474

(三) 机器潜能:现代意义上计算可能性问题	475
二、问题:计算可行性与艺术活动	479
(一) 算法革命:计算可行性的由来	479
(二) 人机系统:艺术领域的计算可行性	481
(三) 科学管理:计算可行性的扩展	484
三、准则:计算许可性与艺术规制	485
(一) 社会规范:计算许可性与艺术传播	485
(二) 数码复制:计算许可性与艺术版权	486
(三) 良知良能:计算许可性与艺术批判	486
第五节 超中介性:从需要到艺术	488
一、辗转:从直接性到间接性	488
(一) 价值衍生:间接性的由来	488
(二) 言外无穷:间接性与艺术	490
(三) 环环递转:间接性与数码艺术	491
二、迂回:从间接性到中介性	493
(一) 社会角色:中介性的由来	494
(二) 语言现实:模拟中介性与艺术规制	496
(三) 多向传播:数码中介性与艺术规制	499
三、圆成:从中介性到超中介性	503
(一) 超级中介:跨学科视角	504
(二) 超视中介:似直接性呈现	506
(三) 超然中介:透视性感悟	508
第六节 人机共生性:从神话到艺术	511
一、语意:人机共生性的由来	512
(一) 原义:生物共生	512
(二) 引申:社会共生	514
(三) 扩展:人机共生性	516
二、关系:人机共生性与艺术身体	519
(一) 机理:电子人与共生人	519
(二) 功能:偏利共生与互利共生	521
(三) 条件:可共生性	523
三、态势:人机物社会与艺术有机体	524
(一) 艺术观念:共生与反共生	525
(二) 艺术存在:内共生与外共生	526

(三) 艺术发展:世代共生	529
---------------------	-----

第二篇 数码艺术潜学科群范畴 533

第一章 范畴概览 535
第一节 学科纽带:范畴及其理念 535
一、范畴分类:学科视野的分化 536
(一) 中西各表:哲学范畴与数码艺术研究 536
(二) 古今变化:自然科学范畴与数码艺术研究 538
(三) 人文语根:社会科学范畴与数码艺术研究 539
二、范畴定位:网上纽结的功能 541
(一) 范畴化:认知科学与本篇形态层范畴 541
(二) 范畴性:符号研究与本篇科技层范畴 542
(三) 范畴观:理论体系与本篇人文层范畴 543
三、范畴研究:数码艺术的概念 544
(一) 起源:范畴形成与“数码艺术”的范畴化 544
(二) 转换:范畴更新与数码艺术范畴的时代性 546
(三) 移易:非范畴化与数码艺术范畴的扬弃 547
第二节 时世缩影:艺术理论范畴 548
一、缪斯余绪:西方艺术理论范畴 548
(一) 神话追溯:从美学角度切入 548
(二) 关键词:从文学角度切入 549
(三) 定义:从艺术角度切入 551
二、圣道话语:我国艺术理论范畴 559
(一) 集群:从美学角度切入 560
(二) 元范畴:从文学角度切入 563
(三) 体系:从艺术角度切入 568
三、中西合璧:艺术理论范畴创新 571
(一) 艺术服务观:马克思主义理论范畴 572
(二) 方法论探索:我国古代艺术理论范畴研究 578
(三) 新理性精神:艺术理论范畴的创造 584
第三节 系统构成:数码艺术范畴 590
一、范畴借鉴:从分类看数码艺术家族 591
(一) 标准:传统艺术分类法的借鉴 591

(二) 途径:数码媒体分类法的借鉴	592
(三) 技术:数码多媒体分类法的借鉴	593
二、范畴生成:从间性看数码艺术观念	595
(一) 范畴创造:命名、证实与纯化	595
(二) 范畴衍化:顺延、反推与派生	597
(三) 范畴推导:分化、总括与交叉	599
三、范畴整合:从体系看数码艺术理论	601
(一) 构成:范畴系统、范畴层面与范畴关系	601
(二) 地位:命题条件、范式角度与学科基础	603
(三) 价值:历史展示、创新引导与研究依托	604
第二章 形态层范畴	605
第一节 嵌入艺术:异构良缘的展现	605
一、金镶玉缀:前数码时代的嵌入	606
(一) 嵌入技艺:工具制造的渊源	606
(二) 嵌入艺术:符号生产的促进	607
(三) 嵌入美学:理论概括的升华	608
二、电子联姻:数码时代的嵌入	610
(一) 功能叠加:数码嵌入技术	610
(二) 创意集成:数码嵌入艺术	611
(三) 观念递归:数码嵌入美学	613
三、使命担当:数码时代的社会嵌入	616
(一) 责任:数码技术的社会嵌入	617
(二) 深度:数码艺术的社会嵌入	618
(三) 阐释:数码美学的社会嵌入	619
第二节 碎片艺术:以分化合的趋势	622
一、碎片化生产:分解性趋势	622
(一) 碎片化:时空、知识与心灵	623
(二) 碎片化写作:历史、文学与学术	626
(三) 碎片美学:诗论、电影论与数码艺术论	627
二、碎片化产品:散布性存在	628
(一) 碎片艺术的发展:从前电脑时代到后电脑时代	628
(二) 碎片艺术的类型:拼贴、分形艺术与超文本	630
(三) 碎片艺术的关联:网络艺术、数码游戏与生物艺术	632
三、碎片化审美:整体性旨归	635

(一) 超内容:碎片化与整体性相依之美	635
(二) 超现代:碎片化与整体性相生之美	636
(三) 超范畴:碎片化与整体性相聚之美	636
第三节 微艺术:即小见大的奥妙	639
一、原子语言:基于材料的微艺术	639
(一) 微雕艺术:精密工具的应用	639
(二) 纳米艺术:操控单个原子和分子	640
(三) 生物艺术:细菌层面的写作与阅读	641
二、数码语言:基于信息的微艺术	641
(一) 社会学意义:微创作、微阅读与微传播	642
(二) 本体论意义:微媒体、微内容与微叙事	643
(三) 产业学意义:微加工、微文化与微交易	646
三、殊途同归:微艺术的发展趋势	648
(一) 技术融合:量子运算	649
(二) 通信融合:超诗媒体	649
(三) 观念融合:微诗学	650
第四节 一分钟影像艺术:化瞬为永的构思	651
一、时间意识:一分钟影像艺术的由来	652
(一) 一分钟:影像艺术的时间定性	652
(二) 一分钟影像:播映时间的定量	653
(三) 一分钟影像艺术:瞬间与永恒	654
二、空间意识:一分钟影像艺术的构成	655
(一) 创意:一分钟影像艺术的灵魂	655
(二) 画面:一分钟影像艺术的呈现	656
(三) 配音:一分钟影像艺术的扩展	657
三、创造性:一分钟影像艺术的评价	658
(一) 象征:多样的寄寓	658
(二) 余味:隽永的风格	659
(三) 碰撞:深切的关怀	661
第五节 屏幕艺术:展示天下的窗口	663
一、我变故我在:屏幕与审美	663
(一) 二律背反:从空间看屏幕之美	663
(二) 动静结合:从时间看屏幕之美	664
(三) 移景特技:从影像看屏幕之美	665

二、冷缪斯:屏幕与艺术创造	668
(一) 屏幕特性:特殊载体与艺术创造	668
(二) 屏幕关系:媒体间性与艺术创造	672
(三) 屏幕功能:一般等价物与艺术创造	673
三、数码屏幕美学:泛在显示与全球监视	675
(一) 数码屏幕美学的由来	675
(二) 数码屏幕美学的议题	679
(三) 数码屏幕美学的理念	682
第六节 数码雕塑艺术:贵在自身的意向	689
一、开发身体:数码雕塑艺术的由来	690
(一) 信息论:材料的多样化	691
(二) 控制论:作品的交互化	691
(三) 系统论:渠道的电信化	692
二、拥有身体:数码雕塑艺术的形态	693
(一) 虚拟雕塑:代码身体的建造	694
(二) 灵动身体:人机交互性装置	697
(三) 共享身体:联网装置艺术	699
三、拓展身体:数码雕塑艺术的启示	700
(一) 动态趋势:仿真工程的运用	701
(二) 开放过程:信息叙事的阐释	702
(三) 赛伯空间:远程共生的探讨	703
第三章 人文层范畴	706
第一节 艺术智慧:量形圆融的旨趣	706
一、艺术所缘生的智慧:能力的提升	707
(一) 人类智慧三源:人脑、工具与社会	707
(二) 数码智慧三态:传统、新颖与科幻	715
(三) 艺术智慧三要:成智、呈智与用智	720
二、艺术所表现的智慧:动漫的映射	727
(一) 智慧演变:新媒体动漫的由来	728
(二) 智慧分类:新媒体动漫的创作	736
(三) 智慧应用:新媒体动漫的鉴赏	754
三、艺术所追求的智慧:认知的飞跃	761
(一) 古训:艺术智慧的借鉴	761
(二) 新潮:艺术智慧的探索	765

