

北京电影学院艺术学文丛

Art Studies Series of Beijing Film Academy

面向当代的 艺术理论与批评

FACE CONTEMPORARY ERA :

Arts Theories and Critics

侯克明 吴冠平 主编



中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京电影学院艺术学文丛

Art Studies Series of Beijing Film Academy

面向当代的 艺术理论与批评

FACE CONTEMPORARY ERA :

Arts Theories and Critics

侯克明 吴冠平 主编



中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

面向当代的艺术理论与批评 / 侯克明, 吴冠平

主编. -- 北京: 中国文联出版社, 2017.12

(北京电影学院艺术学文丛)

ISBN 978-7-5190-3394-1

I. ①面… II. ①侯… ②吴… III. ①视觉艺

术—艺术评论—中国—现代 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 327708 号

面向当代的艺术理论与批评

主 编: 侯克明 吴冠平

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

责任编辑: 冯 巍

封面设计: 马庆晓

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 汪子青

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923069 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

fengw@clapnet.cn

印 刷: 中煤(北京)印务有限公司

装 订: 中煤(北京)印务有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 345 千字

印 张: 21.75

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3394-1

定 价: 66.00 元

主 编

侯克明 吴冠平

副主编

赵 斌

编委会

(以姓氏笔画为序)

王之涵	匡 妥	吕新雨	邬 建
刘三平	刘永孜	刘 剑	李 昉
李荣有	杨宏鹏	吴冠平	吴 琼
何 明	张咏絮	张建伟	张 愉
张婷婷	陈劲松	陈建平	陈细义
陈 涛	陈端端	金丹元	周 宪
侯克明	赵 笈	赵 斌	钟 锦
施旭升	徐 晨	翁敏华	黄鸣奋
梁 玖	彭 伟	廖卫民	

序 言

技术与媒介的更新，以变革、转向或重构的名义给中国当下的艺术生产源源不断地提供着崭新的驱动力，不断制造着全新的艺术现象与艺术问题。如何面对这些现实，如何理解、阐释和回应这些话题，已经成为知识界最紧迫的任务，这其中既包含了与西方类似的、可做交换与比较的普遍智慧，又包含了本土化与地方性的独特经验。

在新技术成为理论头条的同时，我们需要清醒地认识到：一方面，跨媒介和全媒体（Omnimedia）实质上正在以整合性的力量借用着艺术之名，投射着“超级全球化”的梦想，全新的“感官体验”不断地冲击着消费市场和日常生活领域；另一方面，以“观看”为基础的意义表述（接受）途径、以“视觉语言”为核心的媒介范式，仍旧占据着当下艺术，特别是严肃艺术场域的中心位置。

从宏观上，我们对闯入视野的现象如何进行总体性的价值判断，仍然是一个有待完善的理论命题；同时，这一总体判断与关于“看”的知识领域直接关联，因此需要通过对具体的艺术问题进行缜密分析，依此理解并阐释艺术（主要是视觉艺术）在社会文化（政治、生活方式、道德与伦理等）中的巨大作用，理解“看”的艺术和文化怎样被社会生产所决定，怎样影响社会构成和历史发展。这一研究在当代美术、建筑、时装、电影、广告及日常生活领域中影响深远，已经成为当代艺术研究中的显学。

近些年，艺术理论研究以西方理论为参照，开始出现多元化、多纬度、多策略的研究趋势。这里既有针对西方艺术理论的理论再深化或批评实践，又有东西相互比较的参照性研究，还有借助或参照西方理论进行的中国艺术批评或文化研究实践。此外，面对国内大众传播的兴起，以及由图像泛滥而导致的系列哲学、文化和社会学问题，艺术教育、艺术与视觉文化的素养提升、艺术的社会学影响评估等问题日益成为国内研究的关注点。

这些既构成了现今国内艺术理论与批评的复杂背景，同时也指涉着最紧迫的问题领域，因而亦是重要的研究主题。北京电影学院中国电影文化研究院在艺术理论的学科建设中，正是以这些主题为导向，结合了影视等视觉艺术研究的长项，将门类艺术研究的战线向一般视觉艺术研究延伸，将当代电影理论的边界推进到通约性的视觉艺术理论。这些尝试一方面需要不断获取有关艺术理论探索的最新资讯和思想，另一方面需要不断触及艺术表象和素材，不断积累以分析和批评为主的研究资源。在此基础上，理论的萃取和升华方能变为现实。

2016年11月，以“面向当代的艺术理论与批评”为主题的“北京电影学院首届艺术学高峰论坛”在北京召开，来自国内数十所高校和研究机构的学者专家汇聚一堂，就当代艺术理论和批评最前沿的话题开展了极富思辨性的学术研讨。这本著作即为此次研讨的书面呈现。它既是有关本次主题的学术文献整合，也是北京电影学院艺术理论学科生长轨迹的纪录与见证。

北京电影学院中国电影文化研究院

2017年7月

目 录

序 言	1
-----	---

第一编 艺术的媒介更新与语言变革

黄鸣奋	电影创意：科幻叙事中的网络化生存	3
杨宏鹏	论微传播语境下影像的元媒介地位	18
陈细义	影视艺术的美学特征及网游化探析	24
陈端端	艺术传播的媒介与效能研究	30
施旭升	论当代中国艺术体制诸问题	39
	——以中国的戏曲与电影为例	
张婷婷	论艺术学学科建立对戏曲研究的影响	51
钟 锦	作为“大众艺术”的中国戏剧	61
	——现代电影艺术可能汲取的古典资源	
王之涵	传统戏剧剧场的栏杆及其电影化应用	69

第二编 图像理论与艺术批评

吴 琼	“发明”他者	89
周 宪	换种方式说“艺术边界”	106

梁 玖	中国当代的视觉艺术理论姓啥？	120
李荣有	中国音乐图像学古今方法考述	132
赵 笈	凝固的海与时间 ——由杉本博司的《海景》论当代艺术语境下的艺术质量	149
邬 建	“一画”任天然 ——从石涛《山水册 10 开》说起	160
匡 妥	从“水”意象分析电影《红颜》的女性意识 及其意义空间	170
张建伟	写实水墨人物画对笔墨传统的扬弃与延展	178

第三编 影像艺术的理念与现实

陈建平	参与式发展视域下的邕剧数字化开发与协同创新	193
廖卫民	何 明 论当代电影动物影像艺术的 修辞形态与价值取向	201
彭 伟	电影中的当代人类数字化生存思考	217
翁敏华	陈劲松 猴儿为什么这样红？ ——兼论当下 IP 电影艺术的美学关照	223
徐 晨	论青春电影的青春性格	234
张 愉	手塚治虫漫画作品中的电影化呈现	243
李 昉	在艺术专业高等教育体系中构建以中国传统文化 为本位的艺术学教育体系	253

第四编 当下艺术的美学与文化关照

陈 涛	数码合成的美学特征	263
吕新雨	纪录的美学 ——从本雅明的“灵晕”说起	278

刘永孜	符号互动论视域下的艺术生产与消费	288
刘 剑	重铸面向当代的“艺术”内涵	300
刘三平	回忆·空间·身体	310
	——关于《朗读者》的叙事	
金丹元	张咏絮 从“意象”及其艺术形态的演绎看 传统艺术论的现代性转化	320
	——兼涉中西“意象”论之比较	

CONTENTS

Preface	1
----------------	----------

Chapter 1 The Media Update and Language Transition of Art

Huang Mingfen	The Film Originality: A Networked Existence in the Science Fiction Narratives	3
Yang Hongpeng	An Analysis of the Status of Meta Media of Images in the Context of Micro Communication	18
Chen Xiyi	The Aesthetic characteristics and the Online Games Analysis of the Film and Television Art	24
Chen Duanduan	A Perspective of Media and Efficiency in the Art Communication	30
Shi Xusheng	On the problems of Chinese Contemporary Artistic System	39
Zhang Tingting	The Influence of the Establishment of Art Discipline on the Study of Traditional Opera	51
Zhong Jin	The Chinese Drama as a “Popular Art”: The Classical Resources that May Draw by the Modern Film Art	61

Wang Zhihan	The Railings of Traditional Drama Theaters and the Cinematic Applications	69
-------------	--	----

Chapter 2 Image Theory and Art Criticism

Wu Qiong	“Inventing” Others	89
Zhou Xian	From a New Perspective of “Art Boundaries”	106
Liang Jiu	What is the Last Name of Chinese Contemporary Visual Art Theory?	120
Li Rongyou	A Reviewing of Ancient and Modern Methods of Chinese Music Iconography	132
Zhao Jian	The Frozen Ocean and Time	149
Wu Jian	“Painting” as Natural: From the book 10 Volumes of Landscape of Shi Tao	160
Kuang Tuo	An Analysis of the Feminine Consciousness and the Meaning Space in the Film Dam Street from the Image of Water	170
Zhang Jianwei	The Sublation and Extension from the Realistic Ink Painting to Ink Painting Tradition	178

Chapter 3 The Concept and Reality of Image Art

Chen Jianping	The Digital Development and Collaborative Innovation of the Yong Opera from the Perspective of Participatory Development	193
Liao Weimin	He Ming The Rhetoric Strategy and Value Orientation of Amlal Figures in Contemporary Movies	201

Peng Wei	The Reflection of the Digital Survival of Contemporary Human-beings of the Films	217
Weng Minhua	Chen Jinsong The Image of Sun Wukong and the Adaptation of the Film	223
Xu Chen	On the Youthful Character of the Youth Films	234
Zhang Yu	The Cinematic Presentation of Osamu Tezuka's Comic Works	243
Li Fang	The Art Education System Should be Built Based on the Chinese Traditional Culture in the Higher Education System of Art Major	253

Chapter 4 The Art Aesthetics and Cultural Care of the Contemporary Art

Chen Tao	The Aesthetic Features of Digital Synthesis	263
Lu Xinyu	The Aesthetics of Records: From Walter Benjamin's "Aura"	278
Liu Yongzi	The Production and Consumption of Art from the Symbolic Interaction Theory Perspective	288
Liu Jian	Recasting the Connotation of Contemporary "Art"	300
Liu Sanping	Memories, Spaces and Bodies	310
Jin Danyuan	Zhang Yongxu On the Modernity Transformation of Traditional Art Theory from the Perspective of Imagery and Its Artistic Form	320

第一编

艺术的媒介更新与语言变革

电影创意：科幻叙事中的网络化生存

黄鸣奋（厦门大学人文学院中文系）

自从20世纪中叶以计算机为龙头的第五次信息革命爆发以来，网络化生存已经逐渐成为人们耳熟能详、身体力行的社会现实。尽管如此，这种生存状况的意义、价值和未来走向都有待于从多方面予以审视和把握。除了社会调查、实验研究和理论探讨之外，艺术创作同样大有用武之地。其中，科幻电影是艺术创作的一个重要成果。值得深入研究它通过创意将立足现实与超前想象、科技应用和伦理变迁有机结合起来，利用人物塑造、情节设计、主题提炼、视听呈现、在线交互等途径左右观众的认知，不仅影响有关当下网络化生存的刻板印象，而且激发人们对于未来网络化生存的前瞻思考。这里需要特别指出，本文是从广义上理解“网络”的外延和内涵，对网络自然定位所包含的千载悖论、网络心理定位所包含的萦怀迷思、网络社会定位所包含的聚变潜能加以考察。

一、千载悖论：网络的自然定位

世界是由物质、能量、信息三大要素组成。不论是在现实生活还是在科幻电影中，已知的网络都是为满足这三大要素的流动需要而发展起来的。就人工建造的物质网络而言，由沟渠、运河、道路等组成了交通网络，以之为基础发展出古代驿传乃至当今物流；工业革命以来，大规模电力网络的建设适应了远距离输送能量的要求；以电磁波为标志的第四次信息革命爆发以来，电信网络的构建和全球化大潮相互促进。人类建造了网络，使生活日益便利、生产日益发达，由此显示出强大的能动性；与此同

时，人类的生活与生产又日益依赖于网络，由此显示出明显的受动性。这是围绕着网络而展开的千古悖论。

1. 从工具到困境：物质网创意

早在人类诞生之前，某些动物就已经将网状物用作自己的捕食手段，蜘蛛就是如此。人通过运用工具以及制造工具将自己从动物界提升出来，人造网络就是里程碑之一。尽管如此，人们很早就意识到网络的两面性，一方面肯定“临渊羡鱼，何如归而结网”，另一方面对自身陷入罗网的可能性表示恐惧。这种有关网络的千古悖论同样表现在科幻电影中。例如，法国梅里爱（Georges Méliès）在短片《海底两万里》（*20,000 Lieues Sous les Mers*, 1907）中描绘了渔夫梦见被自己的渔网缠住，这是海洋女神对他历年捕鱼的报复。

人们对于网络两面性的认识在科幻电影有关蛛网的描写中展开。一方面，陷入蛛网是科学困境的隐喻。在德国诺伊曼（Kurt Neumann）执导的美国片《苍蝇》（*The Fly*, 1958）中，科学家德兰勃研制出物质重组装置，但实验时发生故障，将他自己和混进的苍蝇重组。由此产生的混合体即作为苍蝇的德兰勃陷进了后花园的蛛网，蜘蛛朝它爬去。见到这一情景的警官实在不忍心，一枪将它们都崩了。德兰勃的弟弟却认为他是为人类采取了最危险也最有益的行动——寻找真理。另一方面，运用蛛网是超凡技能的表现。美国《蜘蛛侠》（*Spiderman*, 2002）描写高中生彼得被基因工程所生产的超级蜘蛛咬了，回来病了一场，昏迷过去。醒来后发现自己可以从腕部发射丝状物以织网，具有了撒网、织网、弹跳、飞跃、倒贴天花板等本领。他运用上述本领行侠仗义，成为超级英雄。

在现实生活中，人们所建造的各种交通网络既是生产和生活的基础设施，又可能给人带来意料不到的危险。某些科幻电影将交通网络的肯定性价值延伸到后人类场景。例如，美国《失陷猩球》（*Beneath the Planet of the Apes*, 1970）设想核战毁灭了正常人类，幸存的变种人将纽约地铁站废墟当成栖身之地。另一些科幻电影则设想了交通网络的凶险之处。以地铁为例，它是案件频发之地。日本《铁男：金属兽》（*Tetsuo: The Iron Man*, 1989）的主人公就是在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人袭击追杀。美国《割草者2》（*The Lawnmower Man 2*, 1996）则描写了黑客所制造的撞车、隧道爆炸。

除上述作品外，关于网络的千载悖论还以其他方式显示于科幻电影。例如，栖身于网络有可能是人们不得已的选择。在苏联《外星奇遇》（*Kinda-dza!*, 1986）中，Pluk 星球那些贱民被迫生活在层层叠叠、复杂交织、阴暗冰冷的网状金属空间里。与此同时，行走在网络中又可能是人们迈向新天地的开端。在阿根廷电影《地铁迷宫》（*Moebius*, 1996）中，地铁网是只有一个曲面的莫比乌斯带（一般的带子有两个面，一正一反），在条件合适的时候，人们可以沿着地铁进入另一维度。又如，在某些时候，人们会因为防身用的网络还不够可靠而遗憾，否则的话，美国《恶狼》（*Monsterwolf*, 2010）中从绿色灵火跳出的狼样怪兽就不会跃过铁丝网，将发现它的石油工人撕成碎片；在另一些时候，人们又会因为无法摆脱网络的束缚而伤感，否则的话，美国《超人4：追求和平》（*Superman IV: The Quest for Peace*, 1987）中的超人就不会将收集各国射入太空的核弹头所织成的大网扔向太阳焚毁。

2. 从体能到电能：能源网创意

在人类已经付诸应用的各种能源中，最早的也最重要的或许要数人自身的体能。就此而言，原始人合作抬石头、运木头已经显示出体能组网（广义）的优势。循着这一思路，我们可以将让马队运货、群狗拉雪橇都视为有意识地在能源领域组织的某种协作。尽管人类早就在开发与利用自然界的各种能源，但直到工业革命之后才成功地依靠电力技术使之高度网络化。由此而产生的电力网不仅在现实生活中举足轻重，而且在科幻电影中也受到关注。例如，英美合拍片《伦敦陷落》（*London Has Fallen*, 2016）就出现恐怖分子黑了伦敦的电力网、导致地铁停运的情节。当下人类对能源网的建设已经进入了全球智能电网的阶段。科幻电影对此早有预言，尽管是以危言耸听的方式。在新西兰《寂静的地球》（*The Quiet Earth*, 1985）中，科学家霍布森致力于开发“闪光项目”，为某国际财团进行创造全球能源网格的实验。影片中，太阳暗了片刻之后，红光闪耀。霍布林顿时清醒过来，打开收音机，发现已经收不到任何信号。若干宇宙物理参数正在改变，导致太阳的输出不稳定。地下实验室的监视器上显示“闪光项目已结束”。于是，他在自己的磁带录音机上记下两条信息：“闪光项目有导致毁灭性结果的故障。看来我是地球上留下的唯一人。”

科幻电影编导设想利用电网去对付各种怪物，但几乎都遭到失败。例