

// [德] 鲁道夫·弗里林 迪特尔·丹尼尔斯 编

// 潘自意 陈韵 译

媒体 艺术 网络

Medien

Kunst

Netz

世纪出版集团 上海人民出版社

014033238

J06-39

55

V1

Medien Kunst Netz

Medienkunst im Überblick

媒体艺术网络

[德] 鲁道夫·弗里林 迪特尔·丹尼斯 编
潘自意 陈韵 译

J06-39

55
V1

北航

C1721495

歌德学院(中国)
翻译资助计划

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

媒体艺术网络 / (德) 弗里林 (Frieling, R.),
(德) 丹尼尔斯 (Daniels, D.) 编; 潘自意, 陈韵译. —
上海: 上海人民出版社, 2014
ISBN 978-7-208-12064-8

I. ①媒… II. ①弗…②丹…③潘…④陈… III.
①多媒体技术-应用-艺术-设计-文集 IV. ①J06-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023131 号

责任编辑 张 铎 张亦非
装帧设计 高 熹

The translation of this work was financed by the Goethe-Institut China
本书获得歌德学院 (中国) 全额翻译资助

媒体艺术网络

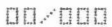

[德] 鲁道夫·弗里林 迪特尔·丹尼尔斯 编
潘自意 陈韵 译

出 版 世纪出版集团 上海 人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100013 北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京盛源印刷有限公司
开 本 710×1020毫米 1/16
印 张 16.5
字 数 235,000
版 次 2014年4月第1版
印 次 2014年4月第1次印刷
I S B N 978-7-208-12064-8/J·361
定 价 49.00元

使用指南

为一本书编写使用指南并不常见，但对这本书而言确实有必要。在您阅读这一为网络项目“媒体艺术网络”编写的文本时，将会看到一系列伴随文字出现的图标，它们是www.mediaartnet.org的交叉链接。在该网站上，您将会看到书中提及的艺术家及其作品的延伸视听文件。这些图标表示此处有与作者文本相关的在线视听材料。

ICON 图例

- 作者简介→艺术家或作者的介绍
- 作品→叙述性文本以及视听文件
- 文本材料→与主题相关的历史资料
- 链接→“媒体艺术网络”以外的其他网站外部链接
- 文本号码/文本章节——该号码（软链接）用于在www.mediaartnet.org的搜索栏中直接访问文本特定部分的全部链接
- 本书中其他文本的交叉引用

编者按

本书为“媒体艺术译丛”首个出版物，将分两卷出版。

今天，媒体艺术实践随着技术自身的迅速演变而不断更新其内容，有关媒体艺术的文献及批评大量涌现，但由鲁道夫·弗里林及迪特尔·丹尼尔斯编辑的两卷本《媒体艺术网络》仍堪称一部全面而系统地介绍、评述媒体艺术发展之历史渊源及文化语境的专著，此书 2004 年德英双语版的发行为该领域的研究建立了标准。

本书的形成是在德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体技术中心（ZKM）和歌德学院合作，结合视听材料及专题论文为架构的大型在线数据库“媒体艺术网络”的基础上，以多个主题为线索编辑而成，全书分两卷，可视为两个模块。第一卷为媒体艺术概述，其篇幅始自 1910、1920 年代对媒体所寄托的乌托邦式的构想并以诸如电视、声音艺术、行为艺术等经典主题为脉络，既从美术史层面，也从社会政治，以及传媒美学、感知审美等层面，各以独特视角展开讨论。第二卷在此基础上，分相关专题，对媒体艺术进行更为深入的探讨，并尝试和诸如科学史论、电影史以及文化研究等相关领域构建关联，避免分门别类的单一性，以建立一个跨学科的综合研究领域。

我在此感谢我的同事鲁道夫·弗里林及迪特尔·丹尼尔斯对促成中文版成书的热情和关注；感谢译者潘自意、陈韵所付出的辛勤劳动；感谢歌德学院所给予的翻译赞助以及施普林格出版社予以无偿转让版权；感谢 ZKM 中心的合作与协调；更要感谢世纪文景及一石文化使本书中文版的面世最终得以实现。我也期待不久后

第二卷与读者见面。

媒体艺术译丛，是清华大学艺术与科学研究中心媒体实验室 (TASML) 为推动国内及大华语地区媒体艺术实践及理论研究所作的多项努力之一。通过有选择地翻译介绍高水平的文献资料、理论探讨以及专题研究，我们希望艺术界同仁，特别是有志于媒体艺术创作与研究的实践者，能借由本丛书而对于以构成当代文化形态之内在结构的媒体技术为认知对象的媒体艺术有更为系统及全面的了解。

张尢（“媒体艺术译丛”主编）

2013年1月2日于纽约

中文版前言

对媒体艺术作品的接受不能再仅仅通过旧式的学术著作和图书出版来实现，而是需要拓展新的方式。有些复杂的实践活动时效性强，注重互动性，仅仅依靠摄影或文字很难恰当地捕捉其内涵。事实上，“媒体艺术网络”项目一直试图改变学术著作和历史文献的固有模式，从而在媒体传播和接受模式的历史上占据一席之地。从20世纪60年代到70年代，媒体艺术类书刊的读者仅仅局限于一小批对此有特殊兴趣的人群；到了20世纪80年代，视频档案和汇编开始流行，盒式录像带和家用录像系统（VHS）等录像带格式也应运而生；自20世纪90年代起，只读型光盘（CD-Rom）的发行让人们看到了多媒体的特性；而自2000年起，互联网似乎让内容和评价最终得以在同一个环境中和谐共存。“媒体艺术网络”是这个历史长河中的一部分：1997年，它启动了一系列多媒体出版项目（只读型光盘和书籍），并推出了第一卷《媒体艺术行动》；2000年，第二卷《媒体艺术交互》也随之问世；后来，它进一步发展成为一个线上平台以及两本相关出版物（《媒体艺术网络1：媒体艺术概览》，2004；《媒体艺术网络2：媒体艺术关键主题》，2005）。我们希望借助多媒体特性与网上出版物的超链接结构来展示这一双重格式的可靠性和可读性。

作为研究者和策展人，我们已经在媒体艺术领域工作了20多年，我们本应该知道所有的系统最终都会崩溃。几年前，最糟糕的一幕出现了：“媒体艺术网络”

网站意外断线，所有安全系统和备份计划都失效了。两个包含项目核心资料的镜像硬盘意外死机，而德国机构卡尔斯鲁厄艺术与媒体技术中心（ZKM）肩负起了拯救整个网络的使命——自此，他们一直管理着该服务器。他们花了近两个月的时间才成功恢复丢失的大部分内容；但是在死机后，仅仅几个小时内，世界各地就因不能登录该网站而哀号遍野。在这之前，我们并不知道，竟然有如此多的学院和大学以“媒体艺术网络”为课程大纲。硬盘的崩溃给了我们两个重要的教训：一、所有的系统最终都会崩溃（这其实不是教训，而是证明）；二、自2004年第一组模块上线以来，网站的用户基础要比我们所预想的更为广泛，也更为国际化。我们相信，这一网站之所以能获得成功，不仅是因为它的综合性，还因为它有着相互关联的连接式结构，为大众提供了众多论文的不同接入点。“媒体艺术网络”并不仅仅从纯技术的角度去理解这一领域，而是努力成为一个兼容并包的平台，将媒体艺术与其他不同领域——比如电影、摄影、数据可视化、通信理论等邻近领域——结合起来。

七年前的2005年，ZKM中心举办了一场研讨会，同时网站正式建设完毕，所有55篇签约文章全部上线，这些文章的主题都涉及媒体历史的关键研究领域。无独有偶，就在这一年，YouTube也登录网络。在用户生成型内容成为社交网络的中流砥柱之前，“媒体艺术网络”还可谓是策划性内容的至高点。但现在，它还能满足用户的需求和期望吗？那些变化又与媒体和艺术的特性有何联系？

过去，媒体艺术界与当代艺术机构和市场的众多核心成员往往相互排斥，甚至南辕北辙，这阻碍了综合话语的产生。一方面，各大媒体节只专注于自己领域内的事务；另一方面，很多当代艺术机构对技术嗤之以鼻。时至今日，这两派的对立情绪已日趋弱化，它们的关系也日趋正常化。事实上，有些人甚至以宣称媒体艺术将终结的形式，来面对全球对媒体艺术的广泛接纳。但是，随着媒体技术不断渗透、发展到社会和个人生活的各个角落，那些“媒体艺术”流派的地位也受到了挑战。现在，各种电子工具不再有任何特殊性，而是成为随处可见的事物。此外，社交网络工具以及用户生成型内容逐步兴起，可以想像，一个由白南准（Nam June Paik）、斯坦·范德贝克（Stan Van Der Beek）等先驱提出的预想即将成真。很显然，这些全球性的变化依然影响到了媒体艺术。它既为艺术家们测试未来技

术界限和使用技术提供了平台，又让胶片电影、幻灯和模拟电子学等旧技术起死回生。

那么，在这样一个高速发展的网络世界中，随着维基百科、艺术家自建网站以及数百万博客的兴起，“媒体艺术网络”是否已经过时了？幸运的是，网络中的一切事物都是神秘的。人们一直都迫切需要他人对各种内容进行研究、编辑和策划。目前，在线流量的技术已经有了极大的进步，并必将不断提高；而“媒体艺术网络”的线上档案之所以能够独树一帜则不再是因为它优越的多媒体质量——2004 到 2005 年时我们曾以之为重点——而是因为它凭借链接结构、交叉参考、作品文档和源文本的优势为大众提供了丰富的语境化知识。“媒体艺术网络”的主要优势在于：众多专家撰写了各类主题的论文，这些文章系统地覆盖了媒体艺术的所有领域，且观点鲜明，并非泛泛而谈。两卷的全部内容都将翻译成中文并出版。为提高这些文章的价值，“媒体艺术网络”的网站上还将同时提供相关艺术作品的文档信息，欢迎大家浏览。网站还拥有更多特定主题的英语文章，方便英语使用者阅览。

当被询问这些文章是否能翻译为中文时，我们感到非常荣幸。我们也非常感谢同仁张尢先生，他积极寻找资金，让中国社会有机会接触这些材料和文章，以便对艺术与媒体，过去与现在之间错综复杂的关系有最根本的了解。此外，我们也非常荣幸地看到，张尢先生始终相信，即使在八年后的今天，“媒体艺术网络”依然是媒体艺术的最佳介绍者，也是网络世界中当之无愧的世代典范。长期以来，我们一直希望能够吸引各种语言使用者参与其中。

从 1997 年起，项目就受到歌德学院和德国卡尔斯鲁厄 ZKM 中心的大力支持；后来，德国教育科研部也为项目慷慨解囊，资助全球网络媒体艺术历史资料的收藏。从早期的多媒体出版物到如今的网络平台，所有项目都令各国人士对连接媒体艺术话语和当代艺术话语的特定叙事方式产生了愈加浓厚的兴趣。虽然取得如此成就，但是项目资金却受到限制，自 2005 年起一直没有增长。或许现在，随着中文加入其中成为第三种语言，可以再次思考和构建未来所需的系统模式：一个开放的动态内容体系，既不拒绝用户反馈和用户投稿，又始终坚持自主策划和编辑。作为编辑，我们始终支持以合作方式发展项目，并邀请了众多同仁和伙伴机构加入到这个独一

无二的出版机会中，现在我们诚邀世界各地的伙伴机构使用这一平台，并希望大家多多发现能够丰富内容的新方式。

鲁道夫·弗里林（旧金山现代艺术博物馆）

迪特尔·丹尼斯（莱比锡平面设计和书籍艺术高等学院）

2012年9月

Medien Kunst Netz 1/Media Art Net 1

-Medienkunst im Überblick/Survey of Media Art

by Frieling, Rudolf; Daniels, Dieter(Ed.)

Copyright©2004 Springer-Verlag Wien New York

Chinese simplified translation copyright©2014 by Horizon Media Co., Ltd.,

A division of Shanghai Century Publishing Co., Ltd.

Published in agreement with Springer-Verlag GmbH, Austria

ALL RIGHTS RESERVED

北航

C1721495

00	编者按→1	
00	中文版前言→3	
00	德英双语版前言→1	
00	导论→3	
	媒体艺术只能由多媒体传达 / 鲁道夫·弗里林 迪特尔·丹尼尔斯	
01	媒体→艺术 / 艺术→媒体→7	/100-112
	20世纪上半叶的媒体艺术先驱 / 迪特尔·丹尼尔斯	
02	电视——艺术抑或反艺术? →19	/100-121
	先锋派和大众媒体在1960和1970年代的冲突与合作 / 迪特尔·丹尼尔斯	
03	声响艺术→47	/100-121
	/戈洛·弗尔默	
04	真实性 / 媒体性→71	/100-116
	艺术和生活之间的混杂过程 / 鲁道夫·弗里林	
05	时空的技术构建→99	/100-115
	知觉的角度 / 海克·黑尔弗特	
06	社会技术→121	/100-112
	解构、颠覆和民主交流乌托邦 / 因克·阿恩斯	
07	虚拟叙述→145	/100-116
	从叙事危机到作为心理潜能的新叙述 / 索凯·丁克拉	
08	沉浸与交互→165	/100-123
	从环形壁画到交互式图像空间 / 奥利弗·格劳	
09	交互、参与、联络→193	/100-112
	艺术和远程通信 / 因克·阿恩斯	
10	形式服从格式→215	/100-108
	紧张、博物馆、媒体技术和媒体艺术 / 鲁道夫·弗里林	
11	附录	/
	译名对照表→237	/
	作者简介→247	/

/

本次关于国际媒体艺术的概览是此前两本讨论德国四十年来媒体艺术的多媒体出版物——《媒体艺术行动》(*Media Art Action*) 和《媒体艺术互动》(*Media Art Interaction*) 的延续。上述两个出版物在德国和海外均获得了积极的反响，现已成为这一领域的标准著作。歌德学院和卡尔斯鲁厄艺术与媒体技术中心 (ZKM) 都认为，下一步理应将这一视角变得更加国际化，并让所有对其感兴趣的人能读到。“媒体艺术网络” (*Media Art Net*) 由此成为策展人鲁道夫·弗里林 (Rudolf Frieling, ZKM 的项目总监) 和迪特尔·丹尼尔斯 (Dieter Daniels, 莱比锡平面设计和书籍艺术高等学院) 之间的第三方合作伙伴，我们在此也对他们的努力表示感谢。

歌德学院的诺伯特·施皮茨 (Norbert Spitz) 和雷吉娜·维尔沃尔 (Regina Wyrwoll) 在这个项目的早期阶段给予了帮助。2000 年，我们通过一个集体性决定确立了这一设想的基本轮廓；2001 年德国联邦教育科研部又慷慨追加了对这一项目的资金：在此我们要特别感谢温弗里德·马塔诺维 (Winfried Matanovic)。这一资助使我们能够规划接下来三年的项目，为准备出更好的内容奠定了基础。对材料的细致研究和对版权问题的厘清——此乃所有媒体历史项目的核心问题——都得益于这样的长期规划。我们尤其期待看到艺术家的跨文化创作，如拉美艺术家的作品，这可以带来富于成果的对话。本着这一精神，我们期待着更多参与讨论、工作室及引介的机会。我们代表所有的参加者感谢所有艺术家所给予的合作。

当莱比锡视觉艺术学院将这一项目归到“萨克森州教育门户” (Bildungsportal Sachsen) 之下，并获得其资助时，两位编者的长期合作被赋予了新的机构框架。我们再次感谢施普林格 (Springer) 出版社将本书付梓。对于整个团队卓有成效的联络工作，我们不胜感激。若非来自信息建筑师——莱比锡的马里奥·罗勒 (Mario Röhrle)，网站设计师——柏林的舍纳维森 (Schönerwissen) 和内容制作者——卡尔斯鲁厄、莱比锡和柏林的编辑和作者等各方面负责人之间的成功合作，这个复杂的项目就无法成型。我们特别要感谢海克·黑尔弗特 (Heike

Helfert) 成功协调了这个项目的所有参与者, 其中包括机构内外的各方。使用者将评判这项工作是否值得。就双向交流的成效方面而言, 我们希望获得大量的反馈, 也希望这一项目成功推进。

沃尔夫冈·巴德尔博士(慕尼黑, 歌德学院副秘书长)

彼得·魏贝尔教授(卡尔斯鲁厄艺术与媒体技术中心主席、首席执行官)

媒体艺术只能由多媒体传达

/

鲁道夫·弗里林 (Rudolf Frieeling) / 迪特尔·丹尼尔斯 (Dieter Daniels)

/

1990年代的“新经济”繁荣期至今，媒体已经大体上“传染”了社会的大部分领域。“标记为书签”(Bookmarking)，即在我们的浏览器中储存互联网地址，在今天已是日常行为。但是一个书签就那么储存着，永远不再被我们从文件夹深处拖出的概率有多高？我们对数码内容的处理方式往往是在鼓励遗忘。也许我们确实需要为媒体体验提供物质支持。我们知道有书被拍成电影，也有电影被改写成书，但为什么至今仍未出现“变成网络的书”？本文旨在加强网络的媒体世界和书之间的纽带，尤其是加强 www.mediaartnet.org 这一“书签”的品质。

在艺术和文化领域，学院—文化 (academic-cultural) 的能力同媒体—网络化 (media-networked) 的信息世界之间仍然缺乏兼容。尽管自然科学和商业世界如今将互联网看作一个理所当然的平台，但在艺术史或文化研究领域，书籍或期刊仍然是主导媒体。直到现在，怀疑“真知”只能在书本里发现，而互联网基本上只是承载着肤浅而不可靠信息的看法仍然占据主流。

在所有艺术门类中，媒体艺术受这种“媒体素养”(media literacy) 和文化能力之间的落差伤害最大。单纯的文本和印刷形式的再现无法充分传达媒体艺术，因为如果不能体验到它们特有的多媒体作品的特性，媒体艺术的重要性就无法被捕捉。这就导致了如下悖论：恰恰是那些伴随着数码技术出现、并孕育于数码技术之中的多媒体艺术形式，很难获得这些媒体艺术所提供的大众化潜力。虽然基于印刷的艺术史和文化传播作为主流已无法充分再现多媒体艺术的特定特征，一个具有广泛共鸣的平台却还没有在网络上诞生。

传统的传播媒介如书籍或电视，已经被证明不适合或不能够为媒体艺术项目提供持久的、或者仅仅是合适的形式，而这是它获得广泛接受的前提。对它们而言，媒体艺术往往在同大众媒体的关系中，培养出一种反体制 (anti-institutional) 的立场，开辟出圈内人自己的论坛和网站。但是存在着一种日益增

长的对具体材料的需要，这些材料用于媒体中的艺术及伴随媒体存在的艺术。只有当相关材料在一些专业档案和临时性的艺术节之外还可以被找到的时候，视听美学的问题才能用一种更具体的方式来处理。艺术研究和艺术史领域中存在关于媒体艺术美学基础的讨论，但它是如此地姗姗来迟，倒不如称之为媒体艺术中介的悖论。

/

www.mediaartnet.org

作为对此情形的回应，以自我指导为目标的“媒体艺术网络”（Medien Kunst Netz，英文为 Media Art Net）项目得以开展起来。这一兼具视听和理论的结构将各种形式的展示结合起来，不仅为对此感兴趣的网络用户提供了一个设计简洁、有吸引力的互联网界面，也为怀抱更具体的问题而来的研究者提供了一个深刻而综合性的存档信息和语境。其一贯双语（德/英）的界面是向此项目的国际化特征致敬。它的目标是在文化研究和艺术史中，创造出一种兼具理论化和科学“视觉化”的新形式，以支持艺术领域内的远程学习。该项目既不单纯地重视量的增长，也不偏向于具体的案例研究，而是优先要呈现出经过明智筛选的、有意义的链接，让使用者在直觉上和智识上同时把握材料，并系统性地提供一组针对内容的不同观点。语境化（contextualization）是1990年代以来艺术的一个关键词，在此以较为具体的方式提出，但不只是为了解释一个具体的理论方法。这类项目中潜伏着一种危险，即有可能变成一个不断增长的、所有东西链接所有东西的机器。我们有意识地努力避免这种情况，方法是开发出仔细筛选过的、语义丰富的链接，这些链接不仅由数据库支持，而且由编辑决策形成。

媒体艺术网络是歌德学院和卡尔斯鲁厄艺术与媒体技术中心的第三次合作，其网络化体现在两个层面上。内容上，它是编辑与不同作者间合作的结果；形式上，在媒体和艺术研究的语境下，它以不同机构和个人的专业知识之间的网络形式出现，并将继续以此方式出现。

在之前的出版物中，“理论和文本”同“视听材料”区别开来，前者以书的

形式出现而后者则是光盘的形式，而在这里，它们都被放置在网络平台上。其结果是，批判反思和视听资料的语境被清晰地衔接起来。但这是否可以解释为何要出版一本文字统统都已上了网的书？书本媒介无法否认的实用品质使这成为合理的行为。通读一个学术文本需要有书在手。既使用文本材料又使用视听材料搜寻参考书目和交叉参考（cross-references），从媒体的意义上说，是在互联网超文本媒体中实现的。借助软链接（soft links）实现从书本到网站的交叉参考，可以指引和简化获取媒体艺术网络材料的过程，放大不同媒体体验间的联系。这可以产生巨大的协同效应。

/

《媒体艺术网络 1：媒体艺术概览》

这一综述是“媒体艺术网络”上发布的第一个模块，同时发布的还有本书。这一模块将作为之后所有模块的基础，同时也是对如下媒体中介悖论的又一反应：即便是在那些同媒体艺术相关的网站上，至今仍然缺乏对这一主题的综合性介绍。由此我们在作者和数据库双方共同遴选出的示范材料、源文本以及语义链接中看到一种发展媒体艺术课程方法的重要先决条件。免费获取这些资料是这个项目的重要部分。至于主题，十篇关于历史发展和内容上的互连参考（interlinking references）的介绍性文章都被收录在《媒体艺术网络 1：媒体艺术概览》也即本书中。其论述涵盖了 1910 年代和 1920 年代的乌托邦媒体概念和包括电视、声音艺术和行为艺术在内的经典主题，以及聚焦于社会—政治或传播美学（communication aesthetics）、知觉美学（perception aesthetics）和古典艺术—历史观点的文章，每一篇都试图从不同角度阐述这个领域。不同篇目之间的交集不可避免，这也是我们欢迎的多重观点的表达。最后，本书以两篇集中论述特定形式的视觉叙事和媒体艺术与机构之间关系的文章结束。