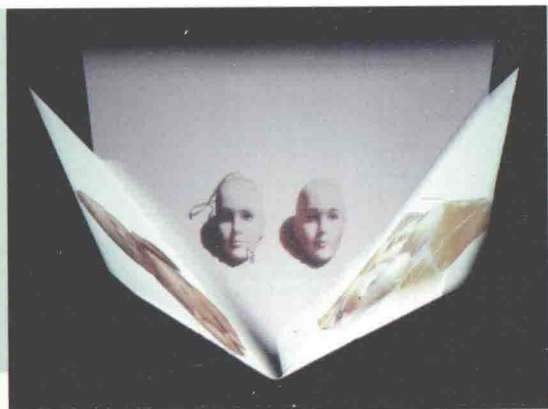

马晓翔 著

新媒体装置艺术

南京大学出版社

江苏高校优势学科建设工程资助项目 (PAPD)
南京艺术学院学术著作出版基金资助

新媒体装置艺术

马晓翔 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新媒体装置艺术 / 马晓翔著. — 南京 : 南京大学出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 305 - 12248 - 4

I. ①新… II. ①马… III. ①多媒体技术—应用—艺术 IV. ①J—39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 236697 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

书 名 新媒体装置艺术
作 者 马晓翔
责任编辑 蒋桂琴 编辑热线 025 - 83592655

照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 常州市武进第三印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 12.5 字数 231 千
版 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 12248 - 4
定 价 45.00 元

发行热线 025 - 83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

---

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

序

马晓翔博士花费数年心血的专著《新媒体装置艺术》终于面世了，除了她本人，恐怕没有任何其他人能体会到这么多年来求学煎熬之困苦，潜心钻研之艰辛，以及学术丰收后的快慰。本人在马博士选题、开题和答辩的整个过程中，经常参与该课题的研讨和交流，不断提出自己的见解和建议，也亲眼见证了马博士围绕该课题完成博士学业和专业实践的整个过程，也常常被她认真治学的态度和刻苦钻研的精神所打动。

新媒体艺术和装置艺术都是现代艺术比较前沿或者先锋的艺术思潮和表现形式，它们从不同角度界定了需要用特定的空间场地来展示的媒介艺术，也共同表现出艺术家与接受对象之间的某种互动和体验的特征。它们之间也有一定的差异，如果将它们归纳为环境艺术，区别就在于虚拟环境和真实环境。从媒介手段上来说，两者又往往不拘一格，相互交叉，很难一概而论。在这么大的两个研究空间中，框定出新媒体装置艺术的专属范畴，不能不说是一种新的思路。在新媒体艺术和装置艺术的多维空间中找到交集并进行理论推演，是一项具有挑战并充满机遇的探索。本书的出版向我们充分展示了她的学术探讨所具备的意义和价值。

正如读者们所期待的，该专著首先回答了什么是作者界定的新媒体装置艺术，并根据新媒体装置艺术的历史渊源，综述了装置艺术的本质与特征、理论渊源、观念源头、视觉源头、实践源头、装置艺术的公共化过程，并界定了新媒体装置艺术的发源和实践范畴。由于“新媒体”在学理上难以界定，甚至被认为是一个伪命题，对新媒体装置艺术的发源和界定就显得尤为必要。本书较完满地将新媒体装置艺术放到当代艺术语境中，通过对新媒体装置作品的个案研究，总结了新媒体装置艺术中的观念与形式建构向新的审美体系的过渡。通过论述

艺术媒介的转型,作者从媒介与创作方式、空间与呈现方式的不同角度,解答了媒介综合所遇到的真实与虚拟、趣味与标准等问题。通过对新媒体装置艺术的表象与本质的研析,作者提出了观念语义与形式语言的新的内涵与外延、属性与意义,归纳并论证了观念语义表达与形式语言呈现的方式;比较了艺术家与公众眼中的观念与形式。对于艺术家而言,新媒体装置艺术的理念与喻义紧密相关,形式与材质彼此联系;对于受众而言,新媒体装置艺术的理念与形式是通过认知与阅读而获得与受众的交流的。

综上所述,马博士的专著对于当代中国艺术理论研究而言,的确增添了新的内容和方法,为我们研究新媒体装置艺术提供了系统的理论依据,也为我们艺术学科的发展特别是新兴艺术的教学与研究提供了一本学术参考,同时对新媒体装置艺术的创作实践亦起着积极的指导作用。本人也期待马博士带着本书需要进一步深入的某些问题继续探索和完善。

北京师范大学艺术学教授、博士生导师 萧永亮博士

目 录

绪 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 选题的意义与价值	3
第三节 课题研究的历史与现状	7
第四节 课题研究的设想	12
第一章 新媒体装置艺术的概念界定及溯源	14
第一节 新媒体装置艺术的涵义	14
第二节 新媒体装置艺术的历史渊源	17
第三节 新媒体装置艺术的发端	31
第二章 当代艺术语境中的新媒体装置艺术	48
第一节 当代艺术语境	48
第二节 艺术媒介的转型	54
第三节 媒介综合的归宿	68
第三章 新媒体装置艺术的理念内涵	74
第一节 关于理念内涵	74
第二节 理念内涵的范畴	77
第四章 新媒体装置艺术的形式语言	91
第一节 关于形式语言	91
第二节 形式语言的范畴	97
第五章 新媒体装置艺术的创作原则与公众认知	111
第一节 创作原则及表现形式	111
第二节 公众认知及公众阅读	121

第六章 新媒体装置艺术的美学形态·····	129
第一节 美的重新审视·····	129
第二节 新媒体装置艺术的艺术形态与审美方式·····	139
第三节 新媒体装置艺术美学形态的意义·····	168
结 论·····	170
致 谢·····	175
附 录·····	176
参考文献·····	182

图版目录

图 1-1	马歇尔·杜尚《泉》1917	24
图 1-2	科特·斯维特斯《麦斯堡》1993	24
图 1-3	唐纳德·贾德《无题》1987	25
图 1-4	卡尔·安得《极简主义》1964	26
图 1-5	詹尼斯·库耐利斯《12 匹活马》1969	26
图 1-6	米开朗基罗·皮斯托里托《金星的抹布》1967	28
图 1-7	毛里奇奥·卡特兰《第九个小时》1999	28
图 1-8	菲利克斯·冈萨雷斯·托斯《无题》1993	29
图 1-9	安娜·维罗妮卡·简森《MUHKA》1997	32
图 1-10	杰森·若德和保罗·麦卡锡《羊插件》2004	32
图 1-11	朱丽娅·谢尔《朱丽娅的安全 II》1989	33
图 1-12	朱丽娅·谢尔《朱丽娅的安全 II》1989	34
图 1-13	朱丽娅·谢尔《朱丽娅的安全 II》1989	34
图 1-14	奥地利林茨在线艺术博物馆	35
图 1-15	冈底斯·布瑞斯《内外空间》2008	37
图 1-16	冈底斯·布瑞斯《内外空间》2008	37
图 1-17	冈底斯·布瑞斯《内外空间》2008	37
图 1-18	瑞尼·格林《无尽的梦与水》2009	37
图 1-19	皮埃尔·于格《大和谐》2010	38
图 1-20	芭芭拉·克鲁格《无题·我消费故我在》1987	40
图 1-21	芭芭拉·克鲁格《无题·你的身体是斗争之地》1989	40
图 1-22	芭芭拉·克鲁格《无题·我们不需要另一个英雄》1987	40
图 1-23	汉斯·哈克《新闻·1969/2008 谦逊艺术家》1969	41
图 1-24	卡斯特·霍勒《测试站》2006	42
图 1-25	卡斯特·霍勒《飞碟屋》2000	45
图 1-26	卡斯特·霍勒《反向眼镜》2001	45
图 1-27	拉斐尔·洛萨诺《矢量高度》2010	46
图 1-28	洛萨诺·艾玛《身体电影》2001	47
图 2-1	当代艺术与新媒体装置艺术的关系	50

图 2-2	米盖尔·彻瓦利《自然之上》2007	52
图 2-3	克里斯托弗·奥曼等《团队爵士乐》2010	53
图 2-4	专业广播《重命名的媒体》2010	54
图 2-5	马里昂·拉瓦尔·简奈特等《文化肌肤》1997	56
图 2-6	派特克·杜玛娜《后全球温室效应幸存者》2009	57
图 2-7	哈西玛·卡祖克《在反交流机器之间》1993	58
图 2-8	马克思·丁等《机器人椅子·机器行为》2006	58
图 2-9	RYbN《反数据》2006	58
图 2-10	马克·汉森等《听觉邮局》2003	59
图 2-11	吕克·古歇斯《肖像 I》1990	60
图 2-12	简·缪纷格《懊悔》2005	60
图 2-13	无限工作空间《扩展的测试》2003	61
图 2-14	S. S. S《视听景象》2008	62
图 2-15	艾德华多·卡克《基因》1999	63
图 2-16	新媒体装置艺术呈现方式与空间关系	63
图 2-17	ART+COM《双重性》2007	64
图 2-18	深圳市戴友科技有限公司《多通道环幕呈现方式》2011	64
图 2-19	马汀·多邦《21 仅仅是真理的一半》2006	65
图 2-20	克里斯汀·库比西《电子磁场内的研究——关于电子音轨的记录》 2010	65
图 2-21	克里斯汀·库比西《电子磁场内的研究——关于电子音轨的记录》 2010	66
图 2-22	日本本州大学《光电编舞者》2010	67
图 2-23	萨宾·锥等《Mju:vi》2010	67
图 2-24	西蒙·毕格等《躯干》1985	67
图 2-25	新媒体装置艺术的空间组成	69
图 2-26	罗伯特·赛德尔《山间小道与激情坑》1985	70
图 2-27	尼尔奇等《注册波》1999	70
图 2-28	玛丽莎·奥森《为新媒体创作的大空间》2008	71
图 3-1	阿里斯达克·彻尼希夫等《加州思维》2008	75
图 3-2	比比·内尔森等《裸肤传导墨水》2009	78
图 3-3	维内·瑶克等《移动的山脉》2009	79
图 3-4	劳伦·米诺诺等《生命作者》2009	80
图 3-5	萨宾·哈瑞等《移动与影响》2009	81

图 3-6	阿隆·西塔亚等《出租车联结》2009	81
图 3-7	斯蒂芬·霍布斯等《都市之间:约翰内斯堡—林茨》2009	82
图 3-8	玛利亚·斯密特《数字化》2009	83
图 3-9	玛利亚·斯密特《数字化》2009	83
图 3-10	杰弗瑞德·斯多克等《趣味像素》2009	84
图 3-11	寇贝·阿萨诺《趣味像素:花园》2009	84
图 3-12	光品制造者《光美乐》2009	84
图 3-13	杰夫·利贝曼等《四重奏乐团》2009	85
图 3-14	ASF+F《特立马乔的盛宴》2009	86
图 3-15	4040 团队《白色阴影》2009	86
图 3-16	诺瑞优奇·塔纳卡《100 个艾瑞卡,与诺瑞优奇·塔纳卡的面谈》 2009	87
图 3-17	朱汉东《未来三峡》2009	88
图 3-18	马瑞克·斯塔普《土壤时钟》2009	89
图 3-19	诺·西贝等《网状地形》2009	90
图 3-20	奥达曼·布拉迪斯《移动的、抽搐的、搏动的肌肉鞋》2009	90
图 3-21	奥达曼·布拉迪斯《移动的、抽搐的、搏动的肌肉鞋》2009	90
图 4-1	新媒体装置艺术形式语言构成图	92
图 4-2	图形 A 与图形 B 盘绕为二维图形	93
图 4-3	线框结构三维空间	93
图 4-4	三维星体	93
图 4-5	120 细胞微观解构	94
图 4-6	阿兰·M.科伦《形式项目》2006	94
图 4-7	王郁洋《人工月》2011	98
图 4-8	戴欧·杨森《普通动物》1997	98
图 4-9	戴欧·杨森《带皱的蠕动动物》1997	99
图 4-10	戴欧·杨森《气压行走动物》1997	99
图 4-11	戴欧·杨森《基因动物》1997	99
图 4-12	戴欧·杨森《叠纪动物》1997	99
图 4-13	吴珏辉《USB 器官之一》2011	100
图 4-14	吴珏辉《USB 器官之二》2011	100
图 4-15	琳卓·艾尔里希《天窗》2009	101
图 4-16	李庸白《碎镜》2008	101
图 4-17	阿奇洛·西诺克托大学《舞蹈信息》2010	102

图 4-18	艾·瓦达《布劳恩的爵士乐队》2009	102
图 4-19	电子艺术中心《深度空间》2009	103
图 4-20	伊夫·耐渣《主体复制项目》2007	104
图 4-21	彼得·科格勒《山洞》1999	105
图 4-22	彼得·科格勒《山洞》1999	105
图 4-23	葛兰·雷文《奥斯博客》2001	106
图 4-24	犹士罗·卡瓦古奇《蠕动的动画》1999	107
图 4-25	杰哈·森缪勒等《平行的图像》2009	108
图 4-26	麻省理工实验室《移动的肖像》2009	109
图 4-27	本田《仿人机器人》2010	109
图 5-1	葛兰·雷文《眼睛密码》2007	115
图 5-2	葛兰·雷文《网眼织物》1998	116
图 5-3	缪晓春《电脑空间的最终审判》2008	116
图 5-4	朱莉亚·奥贝《这是克拉》2004	117
图 5-5	赫罗施·伊斯古罗《社会语境机器人》2009	118
图 5-6	葛兰·雷文《灵魂·城市·宣传者》2007	118
图 5-7	阿克拉·纳卡亚素《植物》2010	119
图 5-8	斯特芬·库再等《让抽象的信息动起来》2010	124
图 5-9	斯特芬·库再等《让抽象的信息动起来》2010	124
图 5-10	塔米科·提尔等《虚拟墙面》2008	125
图 5-11	科瑞·阿堪基《我射击安迪·沃霍尔》2002	125
图 5-12	Es Studio《电子阴影》2003	126
图 5-13	玛瑞斯·华斯《霓虹灯器官》2005	126
图 6-1	列奥纳多·达·芬奇《最后的晚餐》意大利文艺复兴	133
图 6-2	陈怡等《活嘴》2011	134
图 6-3	吴玮禾《87 仙仗图之一》2011	135
图 6-4	凤妞儿《梦·季》2011	135
图 6-5	诺曼·怀特《无助机器人》1996	140
图 6-6	肯·高贝格《电子花园》2004	140
图 6-7	摩根·贾克森《意识的力量 3——被分解的防卫》2010	141
图 6-8	摩根·贾克森《意识的力量 3——被分解的防卫》2010	141
图 6-9	克瑞斯塔·索美瑞等《互动的植物成长》1993	142
图 6-10	C. E. B. 滑轮《TI》2004	143
图 6-11	ART+COM《动力学雕塑》2009	143

图 6-12	ART+COM《动力学雕塑》2009	144
图 6-13	ART+COM《动力学雕塑》2009	144
图 6-14	布鲁斯·瑙曼《真正的艺术家通过揭示神秘的真理来帮助世界》 1967	145
图 6-15	安东尼·斯密特等《Nabaz' mob 歌剧中的 100 只兔子》2010 ...	146
图 6-16	安东尼·斯密特等《Nabaz' mob 歌剧中的 100 只兔子》2010 ...	146
图 6-17	布鲁斯·瑙曼《视频走廊》1969	148
图 6-18	布鲁斯·瑙曼《初步走廊》1969	148
图 6-19	弗兰克·吉莱特《跟踪与追踪》1973	149
图 6-20	克日什托夫·沃迪斯科《客人》2009	150
图 6-21	邱志杰《卫生间》1995	151
图 6-22	安卓·穆克赛尔《连接反馈驱动雕塑》2009	152
图 6-23	安卓·穆克赛尔《连接反馈驱动雕塑》2009	152
图 6-24	安卓·穆克赛尔《连接反馈驱动雕塑》2009	152
图 6-25	哈伍德等《钽之纪念》2009	153
图 6-26	哈伍德等《钽之纪念》2009	153
图 6-27	哈伍德等《钽之纪念》2009	153
图 6-28	哈伍德等《钽之纪念》2009	153
图 6-29	马蒂亚斯·格孜尔等《生物圣经》2009	155
图 6-30	马蒂亚斯·格孜尔等《生物圣经》2009	155
图 6-31	马蒂亚斯·格孜尔等《生物圣经》2009	155
图 6-32	马蒂亚斯·格孜尔等《生物圣经》2009	155
图 6-33	oil21. org, etc.《Pad.ma》2009	156
图 6-34	斯利维服务《女性:压力》2009	157
图 6-35	斯塔·伍德等《国际随机观众》2009	159
图 6-36	斯塔·伍德等《国际随机观众》2009	159
图 6-37	斯塔·伍德等《国际随机观众》2009	159
图 6-38	比特尼克等《歌剧电话》2009	160
图 6-39	比特尼克等《歌剧电话》2009	160
图 6-40	靖野口等《看着我!》2009	161
图 6-41	靖野口等《看着我!》2009	161
图 6-42	索塔·伊斯卡瓦等《视觉全集》2009	162
图 6-43	索塔·伊斯卡瓦等《视觉全集》2009	162
图 6-44	达明·库佩等《死亡引擎》2009	164

图 6-45	达明·库佩等《死亡引擎》2009	164
图 6-46	达明·库佩等《死亡引擎》2009	164
图 6-47	达明·库佩等《死亡引擎》2009	164
图 6-48	催斯坦·派瑞奇《1 比特音乐》2009	165
图 6-49	催斯坦·派瑞奇《1 比特音乐》2009	165
图 6-50	艾杜尔多·卡克等《自然历史的难解之谜》2009	167
图 6-51	艾杜尔多·卡克等《自然历史的难解之谜》2009	167
图 6-52	艾杜尔多·卡克等《自然历史的难解之谜》2009	167
图 6-53	艾杜尔多·卡克等《自然历史的难解之谜》2009	167
图 6-54	乔治·催攻尔等《普通花卉与花卉风景》2009	168
图 6-55	乔治·催攻尔等《普通花卉与花卉风景》2009	168

绪 论

第一节 问题的提出

一、问题的界定

在西方,当代艺术被定义为第二次世界大战以来的艺术创作或是当下产生的艺术作品。“当代”的涵义更接近于对于当下艺术事件的界定,当代艺术博物馆作为当代艺术的收藏者,以其丰富的当代艺术作品和一种特有的收藏方式印证了当代艺术发展的脉络。当代艺术的蓬勃发展与商业画廊、私人收藏家、艺术合作人、公共艺术基金组织、当代艺术博物馆对于当代艺术家不遗余力的支持是分不开的,在双方的合作过程中,艺术家有了自己的艺术运营空间,同时当代艺术家还有机会获得基金、奖项、艺术机构的支持,使其作品获得相应的社会与经济价值。

如果说 20 世纪 50 年代的现代艺术还在对传统架上绘画的眷顾中徘徊,那么 60 年代开始的当代艺术范畴便出现了与传统艺术完全不同的艺术样式,它们根植于新技术、新观念、新方式与新认知,例如计算机艺术、观念艺术、激浪派、偶发艺术等。到了 70 年代,装置艺术、大地艺术、影像艺术等新艺术崭露头角。80 年代的邮件艺术、后现代艺术、新观念艺术、声音艺术、影像装置艺术建立了一个多媒介融合的创作模式和一种全新的视听境界。90 年代生物艺术、赛博艺术、数码艺术、信息艺术、因特网艺术、新媒体艺术、软件艺术等使人们进入了一个新媒体艺术的时代。21 世纪的前 10 年,游戏艺术、VJ 艺术、虚拟现实艺术使得艺术与生活的界限越来越模糊,也使得当代艺术逐渐呈现大众化、平民化的趋势。

随着艺术创作方式的不断更新,70 年代出现的装置艺术其自身所固有的特质也在发生着变化。在世纪之交的时期,计算机、软件、影像、声音、因特网、生物、新材料等一系列的媒介交汇于装置艺术中,让这一极具综合性的艺术样式得到了进一步的拓展,装置艺术因而在数字的媒介中游刃有余地选取元素与材质,奠定了自己在当代艺术中的重要地位,也成为具有典型特质的新媒体艺术形式。

选择新媒体装置艺术作为自身语言方式的当代艺术家大多在做两件事情:其一,述说自己对当下世界的看法,表达个人的观念;其二,建构一个崭新的审美范式,用数字技术和新材料创建不为人知却即将为人知的美学境界。新媒体装

置艺术中的观念与形式体现了区别于传统艺术中的内容与形式的新内涵,是媒介化观念语义表达与数字化形式语言呈现的综合表现。

二、问题缘由

当代艺术中新媒体装置艺术的理念与形式研究便是对以上两件事的探讨。除了以上的原因外,笔者选择“当代艺术中新媒体装置艺术的理念与形式”作为研究对象,还缘于两点考虑。

(一) 新媒体艺术发展的态势证明其所代表的新锐艺术力量成为了当代艺术的主流

国际范围内的当代艺术已经完成了从“绘画平面”向“屏幕平面”的过渡。随着新媒体技术的成熟与完善,各国艺术家利用新媒体(数字)技术创作出了具有时代特征,并且视觉新颖、效果独特的当代艺术作品。各国新媒体艺术机构的大力支持与各类活动的跃跃欲试不仅将新媒体艺术推向了一条蓄势待发的道路,也使新媒体艺术成为艺术界、公共媒体、政府机构共同关注的焦点。20世纪80年代,新媒体艺术中心和博物馆纷纷在世界各地建立各自的机构,其目的在于用各种合作方式让新媒体艺术良性发展。美国麻省理工学院的媒体实验室(MIT Media Lab)、旧金山现代美术馆网络艺术中心网络艺术奖展览(SFMOMA Webby Prize)、纽约惠特尼双年展网络艺术奖展览(Whitney Biennial: Internet Art)都是重要的新媒体艺术展示场所。2002年底,英国未来出版社在伦敦举办了“数字艺术世界”(Digital Arts World)大型活动,吸引了全球约6000名顶尖数字艺术家前来参加。奥地利林茨电子艺术中心(Ars Electronica Center)与奥地利国家广播电台合作,首创世界数字艺术竞赛及大奖,每年一次的数字艺术节以网络艺术、交互媒体、电脑动漫、视频特效和数字音乐为中心吸引了全球的目光。作为当代艺术重要的组成部分,新媒体(数字)艺术的发展将影响整体艺术发展的态势,新媒体艺术家已成为当代艺术的新锐力量,而新媒体艺术作品(新媒体装置艺术、影像艺术、数字动态图像艺术、因特网艺术等)已然成为当代艺术中区别于传统媒介艺术的主流。

(二) 对新媒体艺术创作方法的探讨引发了对新媒体装置艺术观念与形式的思考

德国艺术与媒体中心(ZKM)的艺术家杰夫瑞·肖(Jeffery Shaw)^①在德国

---

^① 杰夫瑞·肖,生于1944年,先锋新媒体艺术家和研究者。1965—2002年期间,他居住在米兰、伦敦、阿姆斯特丹,2003年返回澳大利亚,就任新南威尔士大学电影研究中心主任。2009年9月开始,肖成为香港城市大学创意媒体学院院长。

卡尔斯鲁厄市的媒体与艺术中心内创作的互动装置《易读的城市》(The Legible City, 1988—1991)^①给人们留下了难以磨灭的印象:观众可以通过骑一辆真实的自行车实现在一个虚拟变换的三维场景中的穿行,将面对的虚拟城市、建筑与相关的城市风景进行联想,从而体验漫游者的视觉幻境。新媒体艺术的创作对于新媒体艺术创作者与爱好者来说就像一个扑朔迷离的谜团,有着迷人的想象空间。后来的诸多新媒体艺术作品留给人们更多的是对新媒体艺术创作方法的猜测与琢磨。由于新媒体艺术家的文化背景和经历及阅历的差异,又由于新媒体艺术作品技术手段与功用的不同,新媒体艺术的创作有着诸多不可确定的因素。新媒体装置艺术是新媒体艺术中极具综合性的艺术样式,其所具有的综合思维方式与表现方式在很大程度上可以体现新媒体艺术创作中观念与形式的关系,是新媒体艺术创作的关键,因而研究当代艺术新媒介环境下的新媒体装置艺术创作方式,是对这一新艺术形态的本质探讨。

第二节 选题的意义与价值

一、课题性质与创新点

在西方,当代艺术历时半个世纪,自身有着完善的运作机制、健全的运营模式和良好的艺术家权益保障制度。在中国,当代艺术的“合法化”是当代艺术家、当代艺术批评家及爱好者期盼已久的,也是当代艺术实验创作与自由发展的必要前提与保障。2009年11月13日,中国艺术研究院中国当代艺术院正式挂牌成立,标志着中国当代艺术的正式“合法化”,作为院长的罗中立在成立典礼上的致辞为:“中国当代艺术院的学术定位于以社会主义的核心价值为根本,立足于当代,秉承多元化的当代艺术的价值尺度,构建能体现时代创新精神和当代文化维度的价值评判体系。中国当代艺术院的成立,正是为了推进中国当代艺术在研究、创作、推广等方面以全新的方式展开。”^②这说明一度被理论界、批评界所质疑的,与种种机会主义、犬儒主义和商业主义概念滥用相提并论的当代艺术,以其自身的学术性、前沿性与国际性终于被权威学术机构纳入体制内,成为一个研究体系,并成为公众认可的艺术范畴。之所以将选题限定在“当代艺术”的范畴内,除了“当代艺术的合法化”是本课题立论的有力保证外,也包括笔者对“当

^① Jeffrey Shaw. The Legible City. <http://www.medienkunstnetz.de/works/the-legible-city/2012-2-29>.

^② 艺术国际网站. 新闻频道. <http://news.artintern.net>, 2009-11-13.

代艺术”在艺术创作上的前沿性、国际性的考虑,其所涉及的“艺术当代性”将更具说服力与影响力。

装置艺术是指艺术家在一定的时间与空间环境内,对人类日常生活中的物质与文化实体进行有效选择、利用、改造、组合,演绎具有个人精神倾向的综合艺术形态。确切地说,装置艺术是在一个场地里的有着某种情感的综合材料艺术。

新媒体艺术是个多层面的范畴,泛新媒体艺术层面主要指新媒体(数字)艺术中一切具有艺术性(审美功能)的内容,广义新媒体艺术层面则是用新媒体方式复制传统的艺术作品,狭义新媒体艺术层面则为数字化环境下创作的作品或用非数字方式的新技术、新材质创作的作品,是以数字多媒体及互联网技术为支撑的或以基因技术、生物技术、新材质为技术支持的,在创作、承载、传播接收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范畴。

新媒体装置艺术是一种基于新媒体技术的特制的、多维的艺术作品,也可是一种变换的、观众感知的空间。它可以是临时或永久的,可以安装在展览空间,如博物馆和画廊以及公众和私人空间。其运用的媒介包含了极其广泛地使用于日常生活中的天然材料,还有新媒体技术,如数字影像、数字声音、虚拟现实和互联网等。新媒体装置艺术是一种动态合作的艺术领域,涉及众多样式,除了一些作品利用一些影像实时捕捉技术扩大观众的感性认知外,还有许多作品利用虚拟现实技术创造一种沉浸式环境。另外,新媒体技术的不断发展将使得新媒体装置作品的技术手段更为新颖与多元。

本书对新媒体装置艺术的历史渊源、当代艺术语境、观念语义与形式语言、新的审美体系进行了深入论证,有着以下的创新之处。

(一) 对新媒体装置艺术实践范畴进行界定

新媒体装置艺术实践范畴已基本形成,主要包括:重组,即有意图地对中心角色进行检验,与媒体实践领域内理想主义、超现实主义以及自动化主义有所关联,并与非线性的重组与解构的审美密不可分;消解,即当代新媒体装置艺术中对创作身份的“消解”;沉浸,即装置作品在空间层面的拓展,将作品的领地转化为一种可进入的开放空间,并将这种空间的审美延伸到合乎逻辑的地步;互动,即受众的参与以及由此引发的创新行为使得作品具有了更多的可读性,通过这种动态的方式提升媒体作品自身的价值。

(二) 探析根植于当代艺术语境中的新媒体装置艺术语境

根植于当代艺术语境中的新媒体装置艺术语境主要包括:其所创造的是一种感官世界,是一种意味着感官和时间的艺术内容;其所运用的创作手段是以新媒体作为媒介、以空间作为载体的实践应用;是一种处于艺术边缘的跨界的艺术