

媒|介|与|实|验
传媒艺术博士文库

主编 王方孙为

数字时代的艺术 媒介化

王方◎著

中国传媒大学出版社

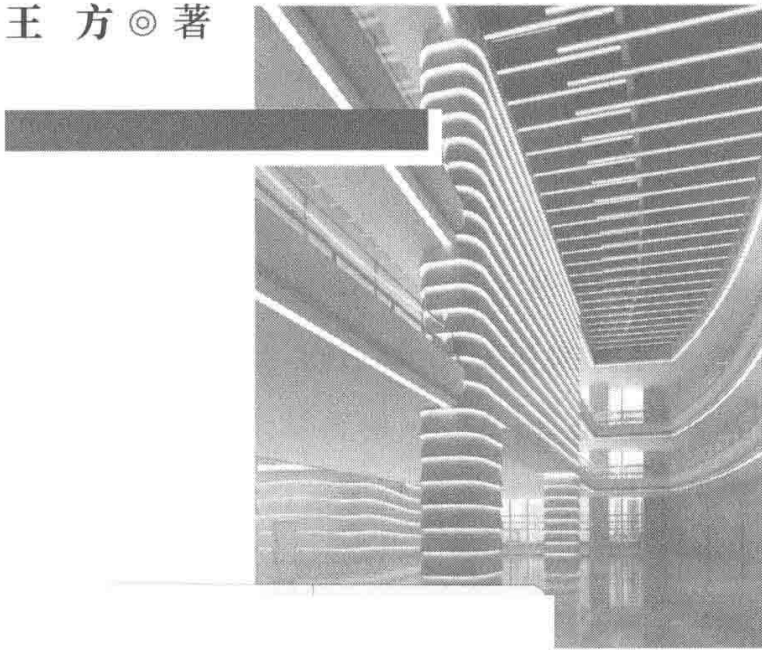

媒 | 介 | 与 | 实 | 验
传媒艺术博士文库

主编 王方 孙为

数字时代的艺术 媒介化

王方 著

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

数字时代的艺术媒介化/王方著.--北京:中国传媒大学出版社,
2020.9

(媒介与实验·传媒艺术博士文库)

ISBN 978-7-5657-2709-2

I. ①数… II. ①王… III. ①艺术—传播媒介—研究
IV. ①G206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 081061 号

数字时代的艺术媒介化

SHUZI SHIDAI DE YISHU MEIJIEHUA

著 者 王 方

责任编辑 黄松毅

特约编辑 李 婷

封面设计 拓美设计

责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

开 本 670mm×970mm 1/16

印 张 11.75

字 数 132 千字

版 次 2020 年 9 月第 1 版

印 次 2020 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2709-2/G·2709 定 价 58.00 元

本社法律顾问:北京李伟斌律师事务所 郭建平

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

总序

◎ 许永

这是一套博士文库,是几个不安分的头脑在近十年中思考的印迹。我有幸见证和参与了这些思考,看到了这些年发生在媒介、艺术、社会、文化中点点滴滴的新事物如何被捕捉,那些奇妙的意见和观点如何一点点萌发生长,那些大胆的假设如何通过繁复的调研慢慢被验证。研讨中,这些头脑不断承受着冲击轰炸,有脑洞大开的奇妙瞬间,也有彻底溃败的沮丧时刻,多少旧日的成见被颠覆,多少秉持的立场被质疑,多少逻辑的链条在讨论中被打断又重新链接,多少见解在不断的否定和修正中成熟。这个过程,是开阔视野,接受完全不了解的新事物的过程,是扩大阅读,积聚理论能量的过程,是打破桎梏,不断否定自己的过程,是相互激发,不断完善他人也丰富自己的过程。

这些思考几乎都集中在新媒体引发的变化上。南京艺术学院传媒学院成立的2005年,正是数字技术大发展,移动终端开始可以流畅收看视频的节点,我们这群因为学院成立而聚集到一起的人,出于对新媒体的共同关注而启动了互动性的思考,很快,大家发现,无所不能的数字技术正在引发一场空前深入且涉及本质的变化,这些变化将最

终改变人类自己,“人类将被数字技术重塑”这个命题成为大家共同关注的主题。这种思考吸引了学院更多的师生,很多硕士研究生和博士研究生参与了研讨,这使得思考得以在更为广阔的背景和更为复杂的学科支撑中展开。人类文明经历了数千年变化,人类创造了农业文明和工业文明,人类又成为了被农业文明和工业文明塑造出来的物种。所有人类的思维习惯、时空概念、交往方式、叙事模式、接受特点、社会结构、治理手段,乃至对文化、艺术的界定与认识,都与此前人类生存的文明环境相契合,虽然这种契合随着社会的发展变化也在不断修正,但也正是这种修正保证了旧秩序的延续。现在,数字技术横空出世,一场革命性的风暴已经到来,所谓“一网打尽”,不仅仅是指所有人都成为网络依赖者,更意味着被旧文明塑造出来的人将改变自己,接受数字文明的重塑。近十年来数字技术的发展和对人类的影响正在一步一步地证明这个观点。

数字技术开启了无限的可能性,它正在颠覆我们的认知,正在改写一系列概念与规律,正在重组这个世界,正在一点一点地改变人类与生俱来的习惯。数字技术正在营造崭新的生存环境,正在重塑我们每一个个体。回首人类历史,我们惊叹自己有幸经历这样深刻的变化,也庆幸自己有机会探究这些变化,如果不是处于这样的时间和空间交叉点,我们就无法享受到这些发现的喜悦和思考的乐趣。最后要说,在南京艺术学院传媒学院工作和学习是一件有趣味有收获有成长可持续的事,无论是作为同事还是导师,我都能体会到这个群体的年轻和活力,感受到一种渗透在这个环境中的勃勃生机,在这样的环境中学习工作,视野会开阔,精神会挺拔,智力会增长,成果也会不期而至。

2019年7月

目 录

第一章 绪 论 / 1

第一节 研究背景概述 / 2

第二节 研究历史与现状 / 19

第三节 研究基本构想 / 35

第二章 艺术媒介化的演变历史 / 43

第一节 “用图像把握世界”的开始:图像艺术的媒介化 / 45

第二节 “有生于无”的电子时代:媒介信息化的艺术传达 / 54

第三节 “艺术与媒介的共生景观”:数字媒介中生长出来的艺术 / 67

第三章 数字时代的艺术“媒介化” / 79

第一节 再媒介化:重塑或再造 / 80

第二节 电影:从虚拟到全景体验的再媒介化 / 104

第三节 泛媒介化:衍生和裂变 / 118

第四节 艺术展示空间媒介化:从“空间”到“场域” / 128

第四章 数字时代艺术媒介化的特点 / 147

第一节 技术性——艺术媒介化的转变基因 / 148

第二节 融合性是装在媒介容器里的艺术“俄罗斯套娃” / 156

第三节 交互性是媒介人性趋势演化的必然和全面感知的需要 / 162

第五章 数字时代艺术媒介化的思考 / 167

第一节 人类会对媒介技术过度依赖吗? / 168

第二节 艺术与日常生活的界限 / 170

第三节 谁是未来的艺术家 / 173

结 语 / 175

致 谢 / 176

参考文献 / 178

第一章
绪 论

一种新的媒介的长处,将导致一种新的文明的产生。

——哈罗德·英尼斯《传播的偏向》

第一节

研究背景概述

一、来源及依据

图 1-1

图 1-1 中的英文“Don't blame technology”的意思是不要怪高科技。照片上所标示的 1916—2016 年是科技飞速发展的一百年,也是媒介技术发展的一百年。从 1916 年的报纸媒体到 2016 年的手机移动互联网媒体,代表着人类的媒介已经从物质性的媒介发展到数字化、信息化的媒介,并且伴随着科技和媒介的发展,人类的艺术也在这一百年里经历了一个不断媒介化的演化历程。在这个过程中,技术、媒介和艺术如同“量子纠缠”中的三个粒子,只要其中一个粒子发生变化,必然会引起其他粒子的变化。在这个过程中,不但产生了诸多新的传媒艺术类型,也让传统艺术发生了许多重大的改变,而这一切都是从这张照片开始的——印刷术和摄影术、大众媒体和大众艺术的诞生。在今天,数字技术和移动互联网发生着新的变化。这个历程如此丰富、如此绚烂而又令人惊叹,它展现了人类的智慧和创造力,展现了人类在科学和艺术两个维度上的想象力,展现了人类对信息的渴求和传播的力量。

这一切,都是从拍摄这张图片的摄影术开始的。

按照胡智锋在《何为传媒艺术》一文中的论述,自 19 世纪摄影术诞生后,从传统艺术中分流而出,由媒介技术的演化发展形成了新的艺术体系,它包括了由摄影、电影构成的机械时代的影像艺术,以广播、电视艺术为代表的电子媒介艺术,以及由数字时代的新媒体艺术组成的新的传媒艺术。一方面,这一艺术群落中的各种艺术形式与传统的绘画、音乐、舞蹈、文学等艺术形式在对人类情感、思想的表现以及艺术想象的呈现等方面具有相通的共性;另一方面,与传统艺术相比,这一新的艺术群落在艺术媒介、表现方式和作品形式等方面有着一定的独特性,呈现出突出的媒介化特征。艺术媒介不仅和传播媒介相互融合,并且与传统艺术的形式

相互交融,形成了新的传媒艺术形式和品类。在传统艺术以及与传媒艺术相关联的各种当代艺术形式中,艺术媒介的载体由物质性的媒质转向信息化、数字化媒质的趋势日趋明显。科技属性在艺术创作中发挥着越来越重要的作用,因而随着媒介技术的不断演化,特别是随着数字技术和互联网的发展,当代艺术在数字时代呈现出媒介化的特征和发展趋势。

所谓的艺术媒介化,是指19世纪工业革命后,伴随着技术的发展,传媒艺术和受媒介技术进步影响而变化的传统艺术,在大众艺术和社会媒介化以及现当代艺术观念不断演化的影响下与媒介互动而形成的艺术现象。

1. 数字技术带来的媒介技术的演化

媒介演化的“人性化趋势”以及艺术媒介和传播媒介的融合,是当代社会媒介化和艺术媒介化的技术支撑力,这一技术支撑力为艺术媒介化提供了技术实现上的可能性。

当年将小便池做成“泉”放进艺术馆并被载入史册的杜尚,曾在20世纪40年代的世界博览会上将飞机的巨大螺旋桨称为“这个时代最伟大的艺术品”。其实,杜尚是在不经意间指出了科技的进步对当代艺术的重要性。

从保罗·莱文森的观点来看,人类媒介技术的演化是一个“人性化趋势”(anthropotropic)的过程,人类技术发展的目的就是在不断地模仿、复制人体的感知模式和认知模式,这个观点是对麦克卢汉“媒介是人的延伸”的进一步的推论。而媒介技术的发展,似乎正在印证着保罗·莱文森的观点。随着数字技术的不断发展,3D数字电影在模仿人的空间感受,120帧的《比利·林恩的中场战

事》在影像的逼真性上模仿人类真实的视觉体验,而 VR、AR 技术则在沉浸性上模拟人的感知和认知。一直以来,人们认为艺术与科技是人类探索世界的两种平行方式,是人性完善发展的两个不同方面,如同一个硬币的两面。艺术最重要的是要表达人的思想、情感和观念,如苏珊·朗格所言,艺术是“生命情感的强烈形式”,艺术利用科技不断地通过各种艺术媒介和艺术形象更好地表达自己的情感。

从 19 世纪摄影术发明以来,新的艺术形式几乎都是伴随着科技的发展而诞生的。1839 年新年刚刚过去,达盖尔(1787-1851)就来到法国科学与艺术学院展示他的一项“伟大的发明”,法国科学与艺术学院随后购买了达盖尔的这项专利,也就是后来被称为“银版摄影法”的技术,这是第一种用人类发明的机器来创作艺术的技术,也就是摄影术。电影艺术的诞生离不开卢米埃尔兄弟发明的摄影机,摄影机可以通过镜头和胶片来记录现实世界的影像。留声机的发明让声音可以用物理的方式在“蜡盘”或其他媒介材质上保留下来,并通过剪辑被重新处理,由此产生了录音艺术。

从 19 世纪到第二次世界大战结束期间,与媒介发展相关的无线电技术、电子管技术都获得了发展,人们开始对电子技术介入艺术产生了兴趣。同时,在现代艺术所倡导的综合行为等现代艺术形式中,也有了更多的科学技术的尝试和探索,艺术家对使用各种物理技术抱有极大的好奇心,他们把物理学中的力学、光学、磁力学、电子学等都用在各种先锋性的艺术探索中,这些探索对新媒介艺术的发展和技术语言的观念意识的发展起了重要的推动作用。

1968 年,纽约现代艺术博物馆举办了《机器时代结束时所见的

机器》综合性展览,展出了一大批以技术为核心的新媒介艺术作品,这标志着艺术从机器时代向电子和信息化时代过渡。

21 世纪的数字技术的发展引发了人类传播形式的改变和艺术媒介的改变,以计算机和互联网技术为代表的数字时代,是传播时代的又一次变革。随着社交网络的发达,淘宝式的网络购物、滴滴打车和共享单车的出现,使这个世界的信息传播方式、认知方式和叙事表达的方式都发生了深刻的变化,整个社会被新的媒介技术演化为一个媒介化的社会。艺术置身其中只能身不由己,或者主动地和新的数字技术相融合,诞生出新的艺术形式。新媒介艺术、网络艺术、游戏艺术等新的艺术形式形成了信息化、过程性、交互性、不确定性等数字艺术的特点,而这些艺术形式既包括第一代互联网媒介,也包括电子邮件、BBS 等媒介社交方式的“新媒介”和微博、Facebook、Twitter 等社交网站在内的第二代互联网“新新媒介”,它们彼此融合共生,将传播媒介和艺术媒介交融为一体。可以说,传媒艺术从它诞生起就和科技有着紧密的联系,科技性本来就是传媒艺术的属性之一,技术的进步是传媒艺术媒介化的重要支撑力。

新媒介和新新媒介对传统艺术的参与和渗透,使存储艺术内容的介质从原来的空间和时间定位不变的介质变成了屏幕化或界面化、具有时空变化的新的介质。它们被再媒介化,形成了新的艺术表现方式。比如对传媒艺术的承载介质的改变,由胶片变为数字硬盘,由唱盘和磁带变为数据硬盘,表现方式从单一的视点变为由 VR/AR 技术、虚拟增强现实技术构成的全景视点。3D/4D 电影及 120 帧率的电影,是对传统的绘画、戏剧、舞蹈等虚拟空间的延展,将肢体语言与影像语言进行了结合。电影数据的卫星传输、电

视的在线包装、网络弹幕的出现使艺术表现形式产生了巨大改变,正是技术的进步才让这些表现具有了可能性。

2. 媒介化社会的形成是艺术媒介化的前提

大众传媒的蓬勃发展以及受众对现代信息媒介的高度依赖,构成了艺术媒介化的生态土壤和社会基础。

当一个社会全部的社会生活、社会事件和社会关系都可以在媒介上展露时,就形成了媒介化社会,而媒介影响力对社会的全方位渗透是媒介化社会的重要特征。今天,我们已经生活在一个被媒介包围和渗透的环境中,如同利普曼所说,我们生活在一个被媒介创造的“拟像世界”中。今天,无论是发生在世界任何一个角落的公共事件,如被直播的伊拉克战争、阿富汗战争等,公众都是通过记者的眼睛和媒体的窗口来观察的。进入互联网时代,自媒体所形成的新的表现方式,使得公众可以通过网络上众声喧哗的“他者的眼睛”来建构自己对社会和世界的认知。

1960年美国的总统大选第一次采用了电视辩论的方式进行,让人们没有想到的是,电视辩论使公众对总统候选人的评价发生了巨大的改变,之前一直被媒介看好的尼克松在电视辩论中没刮胡子、无精打采,看起来了无生气,被神采奕奕、生气勃勃且更加年轻的肯尼迪一下比了下去,因此,有学者认为,正是电视媒体改变了美国总统的选举结果。2016年,历史再一次被新媒介改变。2016年美国大选,特朗普出人意料地战胜了被CNN、《纽约时报》等主流媒体看好的克林顿·希拉里,成为2016年世界政坛飞出的一只黑天鹅。被称为“Twitter”治国的特朗普正是通过网络社交媒体改变了选民的投票意愿,那些从未在主流媒体的镜头前出

现过的沉默的选民在网络上“神”助攻了特朗普,从而改变了最新的总统选举结果。特朗普的胜选被看作是网络新媒体的胜利。

社会媒介化是媒介与社会之间互动发展产生的最终结果,它最终会形成媒介化社会。按照保罗·莱文森的理论,媒介的技术演化不断模仿人的感知与认知,并将这种能力不断延伸。数字化的网络传播不仅突破了时间和空间的限制,实现了信息的远距离快速传递,还形成了互联网人际传播和大众传播的新方式。同时,人们认知和应对世界的方式也在改变。当今社会的知识结构构成了社会的权力结构,它同时也形成了网络化的深层结构,而在社会表层上的表现则是媒介化的形态。

媒介技术的融合、公众对信息的高度依赖,以及社会信息环境的不断“环境化”,形成了今天的媒介社会,而艺术作为一个时代的精神和社会生活的反映与表现,媒介化的社会既是艺术所反映的内容,也是艺术在发展变化中所表现出的形式上的特征。“社会化媒体”(social media)打破了现实社会发展中不同国家、种族、语言等不平衡的状况,用数字化的工具作为艺术创作手段,创作出了带有媒介化、互动性的新媒体的艺术作品。因此,媒介化的社会所形成的土壤和社会基础给艺术的媒介化创造了条件。

3. 艺术观念的演化

现代艺术、后现代艺术、传媒艺术的发展及其哲学、美学、艺术学的观念的演变,是艺术媒介化的思想基础和牵引力。

人类艺术观念的演化是随着人类长期的艺术实践逐步形成、发展和演变的,《人类的艺术》的作者房龙曾说,相比自然,人类即使再伟大,也是弱小的一族,人类通过对万物的接触和认知了解自

然,而通过创造形象和物的方式来表现自己,这种表达就是艺术。从西班牙阿尔塔米拉岩洞和拉斯科岩洞上人类最早的壁画到杜尚摆上艺术展览台的小便池,从伦勃朗对光线的追求到塞尚、凡·高对世界的印象,从希腊的雕塑到毕加索的立体主义,从中国的《女史箴图》到印度犍陀罗的雕塑,从梅里爱的《月球旅行记》到3D电影《最终幻想15:王者之剑》……人类在进行艺术创作和实践的过程中,不断总结、创新各种艺术观念、艺术创作的方法,从亚里士多德、莱辛、黑格尔、席勒、本雅明到萨特、海德格尔、福柯……从司空图的《诗品》到王国维的《人间词话》……艺术观念随着艺术的发展不断地产生着变化。

“艺术媒介化”的观念源头一个是来自黑格尔的艺术发展观,黑格尔认为不同的示范性艺术方式标记出不同历史时代以及与之相伴的意识水平。在古典时代的埃及文化和玛雅文化中,伟大的金字塔艺术和建筑是那个时代的范例,希腊和罗马时代的雕塑代表了那个时代艺术的最高水平。而浪漫主义时代则是以诗歌、绘画和音乐为代表。中国的艺术也有着相似的特征,唐代是诗歌的巅峰,戏曲是元代的代表,而明清的艺术高峰则是小说。黑格尔艺术哲学的研究方式是以历史发展的方式来看待艺术在人类文明进程中的发展,在一段时间里,特定的艺术形式代表着意识发展的特定阶段,某一个时代发生了巨大的变化,思想和意识就会随之变化,体现这个时代精神情感的艺术也会随之发生变化,适合一个时代的艺术并不一定适合另一个时代,艺术是随着时间的推移而逐渐演变的。黑格尔的艺术论者们并不假定艺术是静态的,他们认为艺术可能随着时代的变化而变化,而新的艺术形式不能用传统的艺术实践和传统的艺术理论所制订的标准来衡量。

在一个历史点上,恰当的艺术标准(乃至艺术地位)在后来的历史点上可能并不恰当。因此,当我们以黑格尔的艺术哲学观来审视人类艺术发展的历史时,可以看到黑尔格所描述的不同的历史发展阶段人类艺术不同形式的演变,在这个演变的过程中,艺术的定义、承载艺术信息的媒介、艺术表现手段,以及对艺术家和艺术品的定义也都随着历史的滚滚洪流而不断发生着变化。这些艺术是人类将自己的情感、思想和想象进行转换和表达的载体,它们形成了人类艺术不同的门类和形式,比如文学、绘画、戏剧、舞蹈、音乐、建筑,等等,构成了人类传统艺术史的全部内容和形式。用当代的观点去解读过去的历史作品时,由于新的艺术观念的介入,作品也重新开启了新的解读。

在20世纪前半期,西方的艺术理论和艺术观念受到摄影艺术和工业革命的冲击,转向立体主义、表现主义和抽象主义。20世纪后半期,前卫艺术不再像之前的艺术那样追求艺术的均衡与审美,转而对艺术的本体和媒介进行研究。美国艺术批评家克莱门特·格林伯格提出了“艺术即媒介”的观念,并且指出绘画的本质是线条和平面,从而使绘画摆脱了摄影艺术的阴影,重新建立起现代主义的理论体系。

20世纪80年代,艺术理论经历了“反美学”“跨界艺术”的理论积淀时期,解构主义奠定了后现代美学的基础。经过一系列的艺术运动和艺术思潮的演变,由技术革新而产生了种种的突破与激变,这些艺术观念的变化为以技术为核心的新媒介艺术的发展打下了坚实的艺术理论和实践的基础。

“艺术媒介化”的另一个观念源头来自本雅明的《机械时代的复制艺术》。19世纪,艺术随着工业革命的技术进步,迎来了一个