

陕西省社会科学基金项目成果
中华文化遗产与创新研究智库丛书

互联网+时代的 艺术生产

HULIANWANG + SHIDAI DE
YISHU SHENGCHAN

朱平 著

陕西新华出版
陕西科学技术出版社
Shaanxi Science and Technology Press

陕西省社会科学基金项目成果
中华文化遗产与创新研究智库丛书

互联网 + 时代

的

艺术生产

朱平 著

陕西新华出版

陕西科学技术出版社

Shaanxi Science and Technology Press

西安

图书在版编目(CIP)数据

互联网+时代的艺术生产 / 朱平著. —西安: 陕西科学技术出版社, 2023. 3

ISBN 978-7-5369-8521-6

I. ①互... II. ①朱... III. ①艺术生产—研究
IV. ①J0-02

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第132099号

互联网+时代的艺术生产

朱平 著

出版人 崔 斌
责任编辑 赵文欣
封面设计 曾 珂

出版者 陕西科学技术出版社
西安市曲江新区登高路1388号陕西新华出版传媒产业大厦B座
电话(029)81205187 传真(029)81205155 邮编710061
<http://www.snstp.com>

发行者 陕西科学技术出版社
电话(029)81205180 81205192

印 刷 陕西隆昌印刷有限公司
规 格 720mm×1020mm 16开本
印 张 25.75
字 数 350千字
版 次 2023年3月第1版
印 次 2023年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5369-8521-6
定 价 130.00元

版权所有 翻印必究

内容简介

《互联网+时代的艺术生产》着眼于大数据、云计算、区块链、人工智能等所驱动的数字创意浪潮，阐述艺科融合背景下艺术作品的生产流程、传播机制、商业模式，以及互联网媒介科技如何为艺术的创新链建构、价值链延伸、产业链优化进行强大的赋能，并且契合需求要素和生产成本的跨地理空间特征，从媒介语境、数字乐集、虚拟偶像、云端展厅、网游乐园、超维影像、在线图库、民艺奇观、交互美学、空间创意等10个层面呈现当代艺术生产的多元面相，通过分析生动具体的相关科技艺术现象，探寻蕴含其中的审美规律、社会逻辑与经济结构，并对艺术生产的未来走向和理想愿景进行研判和探索。

作者简介

朱平，中国美术学院艺术学博士、浙江大学哲学博士后，西安美术学院副教授，北京大学艺术学院、文化产业研究院访问学者，中国文艺评论家协会会员、陕西文艺评论家协会会员。主要从事艺术传播、跨媒介艺术、创意产业的教学与研究。《感官联觉机制的历史书写：从古代绘画到当代艺术》获得第五届“啄木鸟杯”中国文艺评论奖（著作奖），《元宇宙视域下的网络艺术生产与传播》获得第三届网络文艺评论优选汇优秀长篇评论奖。

目 录

第一章 导言：迎向新时代·····	001
第二章 云中漫步：媒介化语境的传播偏向·····	035
第三章 无极畅听：数字音乐汇的继往开来·····	069
第四章 虚拟偶像：后现代高阶的文化表征·····	101
第五章 数码智造：云端博物馆的前世今生·····	131
第六章 网游幻境：社会性思潮的虚拟呈现·····	169
第七章 感官联觉：超视界影像的奇观幻景·····	201
第八章 图像革命：线上数据库的万象更新·····	233
第九章 传统活化：原生态资源的浴火重生·····	263
第十章 观念创新：跨媒体艺术的波诡云谲·····	291
第十一章 智慧城市：艺术介入性的展示舞台·····	319
第十二章 结语：迈入元宇宙·····	353
参考文献·····	392
后记·····	403

第一章

导言： 迎向新时代

作为社会信仰的重建力量，艺术生产显然是其中最为关键的领域之一。在如今的新时代语境下，利用高技术集成包处理的信息流（information flow）被转化为数据这种新型财富，它不仅是互联网数字革命的伟大成果，更在人类命运共同体建构过程中获得永续发展的动力。^① 正如早前马克·扎克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）与罗马教皇方济各（Pope Francis）的梵蒂冈会晤，探讨了如何利用互联网及科技帮助弱势人口减灾减贫；2022年北京冬奥会及其开闭幕式在艺术与科技融合、传统与现代融合、中国与世界融合3个层面，从更高维度上确证和推动了旨在增进文明交流互鉴的全球治理观念的审美传播。其间，国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）还通过全息舱阿里云聚（Alibaba Cloud ME）向大家云拜年（图1-1）。美国南加州大学传播学院网络社会学教授曼纽尔·卡斯特尔（Manuel Castells）的代表作《信息时代：经济、社会与文化》三部曲《网络社会的崛起》《认同的力量》《千年终结》，通过考察基于互联网的全球化创新及其应用，揭示出媒介社会发展和虚拟情境建构中的科技美学动因。自20世纪90年代人类社会进入互联网时代开始，起源于法国社会行为理论家阿兰·图雷纳（Alain Tourain）、美国批判社会学家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）的信息主义（informationalism），引发了世界范围内社会结构、

① [新西兰] 尼古拉斯·阿加. 大数据时代生存法则 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021:81-82.

图 1-1 国际奥委会主席巴赫在阿里云技术支持下“现身”北京新闻中心（2022）

制度环境和生产方式的变革思潮，在重构人类世界规则的同时，也导致艺术商品化进程不断加速。信息主义不仅是媒体和通信技术高度演化的独特表征，也凸显出文化与生产力即精神与物质日益紧密的关联性。今天的人工智能（Artificial Intelligence）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud Computing）、大数据（Big Data）被我们称作互联网+时代的 ABCD 高技系统，它所驱动的数字创新浪潮开启了第七次信息革命，全面推动了当代艺术生产的组织结构、制造流程、商业模式变革，或者说为艺术生产的价值延伸、植入和重塑提供了根本性土壤，其价值链的变革涵盖了数字重生、增生、孪生、融生、新生等基本形式，这种网络演化路径在很大程度上契合了需求要素和生产成本的跨地理空间特征，有力地促进了复杂开放的艺术生态环境的生成与调适，艺术产品和服务的即时增值、柔性增值、持续增值，因此具有鲜明的可延展性、可编辑性、可转移性特质。在这个意义上，互联网+科技使得今天的艺术可以与万物互联，资本、技术、观念和群体等元素更加快捷方便地在全球流动中相互碰撞和自由重组，从深度和

广度上延展了艺术的生存空间，可以说社会文明进阶到如今的互联网 + 时代，极大地赋予了人类对科技奇点（Technological Singularity）的戏剧化想象力。^①

目前，我国网民规模已经突破 10.32 亿，互联网普及率达到 73%。利用互联网创作艺术、评论艺术、传播艺术、消费艺术的行为方式越来越多样化和常态化，数字展览、演艺、文博以及艺术品数字化等逐渐成为新业态。5G 和未来的 6G 国家智能高速公路将补齐以往制约云计算、人工智能、工业互联网在信息的传输速度、连接规模、通信质量上的短板，推动产业发展引擎增速提效，催生更多基于新兴需求的文化产品和服务业，带来巨大的社会效益和经济效益，并且促进艺术市场的生产组织方式、资源配置效率、管理服务模式的深刻变革，更快捷的网络环境使得新艺术形式不断涌现。20 世纪 90 年代，美国麻省理工学院媒体实验室（The MIT Media Lab）主任尼葛洛庞蒂（Nicholas Negroponte）就已预见到“计算不再只和计算机有关，它决定我们的生存”。^②他进而把网络时代人类的存在称为“数字化生存”（being digital），其最终结果就是“虚拟生存”（being virtual）。曼纽尔·卡斯特尔更认为，互联网与无线通信带来的是多重的交往模式及相关的社会文化变迁。网络技术发展所推动的个体化、多元化、平面化的传播模式，以及社会文化变迁与公共领域民主化的问题，导致社会管理层面发生巨大变化。^③全球化网络的兴起深刻地改变了机构的组织和营运方式，传统由上至下连续、线性、刻板的垂直管理（vertical management）模式，开始部分让位于更加灵活、弹性、公正的扁平管理（flat management）模式，这在艺术实践领域也是如此，并对当今中国高等美术教育提出了全新的挑战。1994 年雅虎公司（Yahoo）的成立，标志着人类正式进入早期互联网时

① 王毅. 数字创新与全球价值链变革 [J]. 清华管理评论, 2020 (3): 52-58.

② [美] 尼古拉·尼葛洛庞蒂. 数字化生存 [M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996: 15.

③ Manuel Castells. The Rise of the Network Society [M]. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons Ltd., 2010: 77.

代，我们祖先所想象的虚拟世界终于成为现实生活的重要组成部分。2009年诞生的新浪微博，更宣告从此微博变身媒体，微博传达心声，微博成就力量，它见证了赛博空间（cyberspace）的大规模成型。如今，“互联网+”的高级阶段“元宇宙+”也已在向我们走近。2021年12月31日晚，纽约时代广场水晶球跨年庆典首次实现虚拟“MetaFest”在线参与，用户通过连接“MetaMask”钱包点选可穿戴设备一键进入时代广场的网络地址，进行观展、娱乐、购物以及欣赏数字烟花表演。全球首家虚拟实境游戏厅分形游戏（Decentral Games）提供加密数字寻宝游戏，赞助商欧易（OKEx）平台则为其在加密艺术板块接入CryptoVoxels、Decentraland、Sanbox等元宇宙项目。在一个成型的互联网社会（Internet Society）中，数字网络在很大程度上决定着社会组织与实践的行动方式、空间场域、传播价值与影响范围，它促使艺术机构必须明确互联网+语境下当代艺术的社会责任，并将自身全新的角色定位迅速转换为恰当的具体行动。纽约市立大学艺术史学者克莱尔·毕晓普（Claire Bishop）在《艺术论坛》（Art Forum）撰文指出，我们必须重视互联网文化和新媒体技术给人类日常生活带来的本质性改变及其对当代艺术界定的直接影响。^① 她认为艺术家们似乎不太愿意主动描绘数字化生活场景，因而“当代艺术之中比较欠缺对数字文化和网络社会的真正讨论”。然而，也有批评家指出克莱尔·毕晓普有意忽视游离于主流文化圈层之外的那些互联网艺术家，反映出自带优越感的精英主义者（elitists）主导的艺术话语权。^② 在这个意义层面上，加拿大媒介环境学家德里

---

① Claire Bishop. Digital Divide: Contemporary Art and New Media[J]. Artforum, 2012,51 (1): 36.

② Marc Garrett. DIWO (Do-It-With-Others): Artistic Co-Creation as a Decentralized Method of Peer Empowerment in Today's Multitude[EB/OL]. (2019-11-15). <https://marcgarrett.org/2014/02/12/diwo-do-it-with-others-artistic-co-creation-as-a-decentralized-method-of-peer-empowerment-in-todays-multitude/>.

克·德·科克霍夫 (Derrick de Kerckhove) 在《文化肌肤：真实社会的电子克隆》一书中深入探讨了现代通信科技和电子媒体对人类社会的形塑作用，认为赛博空间会日益深入地操控人类的心理状态。虚拟现实技术填补了想象与现实之间的鸿沟，而身处网络世界的人们则会创造出超越任何个体心智的集体智慧，在更高层面上实现艺术作为人类智性模式的角色价值。作为赛博空间高级形态的元宇宙 (Metaverse)，是一种能够让主体充分发挥想象力、创造力的跨时空拟真场域，它可以提前验证某个假定性存在的组织秩序及其效能，不仅延伸了人类认知边界，重塑着媒介文化景观，也促使社会建构更为理性和高效。基于赛博空间组织原理所营造的赛博城市 (Cyber City)，是一种综合威廉·约翰·米切尔 (William John Mitchell) 比特城市 (Bit City) 和斯科特·麦奎尔 (Scott McQuire) 媒体城市 (Media City) 这 2 个概念的高版本互动都市形态，即融合了分别对应于实在界、想象界和符号界的实体城市 (建筑规划所构筑的)、想象城市 (文学艺术所描绘的)、媒介城市 (网络屏幕所呈现的) 三者的混合型城市共同体。^① 移动互联网不仅是让原有的社会增加某种具有新功能的技术形态，而是作为“元技术” (meta technique) 使整个社会生活都围绕它来重新建构。^②

2020 年初，随着一场突如其来的特殊疫情在全球范围内的蔓延，世界各地的博物馆、美术馆纷纷转战网络空间，虚拟展览、云端直播、社交媒体互动等传播途径迅速成为最为便捷高效的展示手段，这也大大促进了传统展馆与互联网媒体的深度融合，由此带来对全新场馆形态建构的热烈讨论。不过，以艺术藏品与展览空间为运营核心的美术馆，或许正好能够以此为契机，对其自身更宽泛的概念界定与实践功能进行新的探索，艺术也可以在更丰富多元的媒介与渠道中寻求新的表达。意大利佛罗伦萨斯特罗齐宫 (Palazzo Strozzi) 官网在疫

① 孙玮. 移动网络时代的城市新时空：传播学视野中的传播与建筑 [J]. 时代建筑, 2019 (2) : 10-13.

② 田松. 互联网的 STSE [J]. 读书, 2021 (8) : 3.

情初发时期，策划了一个名为“亲密接触”（In Touch）的特别项目，在互联网平台发布不同群体和个人创作的文字、图片、声音、影像等内容，尝试以全人类共通的艺术语言应对危机。可见，互联网已经成为影响当代艺术史现状和发展趋势的重要变量之一，未来网络与艺术的交互程度只会加深而不会减弱。随着大众传媒的不断发展，任何网络个体对历史的记忆、对时代的感悟、对世界的观察，乃至心灵的瞬间体验，都会被迅速记录下来并展示在虚拟的公共空间里。互联网蕴含着巨大的思想意义和全新的文化内涵，它深刻地改变着艺术家对时间、空间的传统认识，未来的艺术生产注定无法摆脱互联网对艺术史叙事的塑形作用。互联网的影响不但将施于当下与未来，还会投射到过去的时空维度，推动包括既有艺术史叙述文本在内的革命性、总体性变化。正是在这个意义上，人工智能艺术和互联网艺术史学（Art Historiography of Internet）得以真正形成。当年梁启超等人所追求的“新史学”（New Historiography）即“新民史观”，也借助人工智能技术开始实现审美主体的极大扩张，建构起全民艺术史学话语体系。可以说，互联网为大众提供了鉴赏艺术的公共交流空间，并在多元丰富的审美表达中提升着他们品评艺术的能力与素质。事实上，如果没有这场席卷全球的疫情，互联网艺术与绝大多数艺术院校甚至艺术机构的关注领域之间，直至今日仍然会隔着渺远的距离，彼此遥不可及。中国当代主流艺术生态圈因为相对保守的艺术运作体制，与世界美学前沿有着巨大的文化断层（cultural fracture）。由于传统艺术承续者与当代艺术实践者之间，具有知识背景和政治立场上的明显差异，其间的沟通也常常充满误读与曲解。然而，数字化潮流使得全球范围内艺术史料的“体量”不断激增，其传播形态也在发生显著变化，网络社会语境下信息的交流方式更多、交流速度更快、交流距离更短。艺术家借助社交网络与受众的互动日趋常态化，比如达明·赫斯特（Damien Hirst）就曾在图片墙（Instagram）上发布以其粉红色点彩画为背景的艺术家本

人身穿粉红色拳击短裤和运动袜的私照，向观众征集文案支持伦敦蛇形画廊（Serpentine Gallery），中选者获得他亲笔签名的版画作品，这一举动为艺术家赢得极高的人气。

在开放包容、多元互鉴的网络空间中，关于特定历史事件的许多史料往往融汇于一个超维文本（hypertext）之内。早年当微信开始进入普及状态，就有人制作“古代名人朋友圈”之类的仿拟图像，借助媒体科技把古代艺术家穿越式地“错置”（misplacement）于当下的赛博空间中，为其“发”在“朋友圈”里的一段言论或作品添加各种好友“点赞”和“评论”。前不久，“NFT”当选《柯林斯词典》（Collins Dictionary）2021年度词汇，其中文翻译是“非同质化代币”或“非同质化通证”，其概念意涵即人在虚拟世界中的身份映射，每个艺术家都有唯一可被全网识别的数字加密身份。“NFT”的登堂入室，标志着虚拟艺术正式脱离“品”的束缚，从物质形态转变为数字形态，实现了内容与形式上的双重抽象化（double abstraction），这也是艺术人民性的标志或者说艺术民主化的里程碑。2021年3月，数字艺术家毕普（Beeple）即迈克·温克尔曼（Mike Winkelmann）的作品《每一天：第一个5000日》（Everydays:The First 5000 Days）（图1-2）在佳士得拍卖行以6934万美元售出，成为当时价格最昂贵的加密艺术品。2021年9月，英国国立博物馆与区块链平台La Collection合作将葛饰北斋系列作品铸造为加密艺术品。同年12月，被称为“加密世界的毕加索”的匿名艺术家帕克（Pak）的作品《融合》（Merge）在NFT交易平台Nifty Gateway以9180万美元成交，超越杰夫·昆斯（Jeff Koons）的雕塑《兔子》（Rabbit）在2019年6月拍出的9110万美元，成为“全球顶级在世艺术家”榜单冠军。作为对数字艺术新浪潮的回应，2022年3月杰夫·昆斯推出《月相》（Moon Phases）雕塑的同名NFT系列，并在佩斯画廊的NFT平台Pace Verso上发售。当年4月，福布斯（Forbes）在加密货币交易所FTX.us上发布了《亿万富翁》

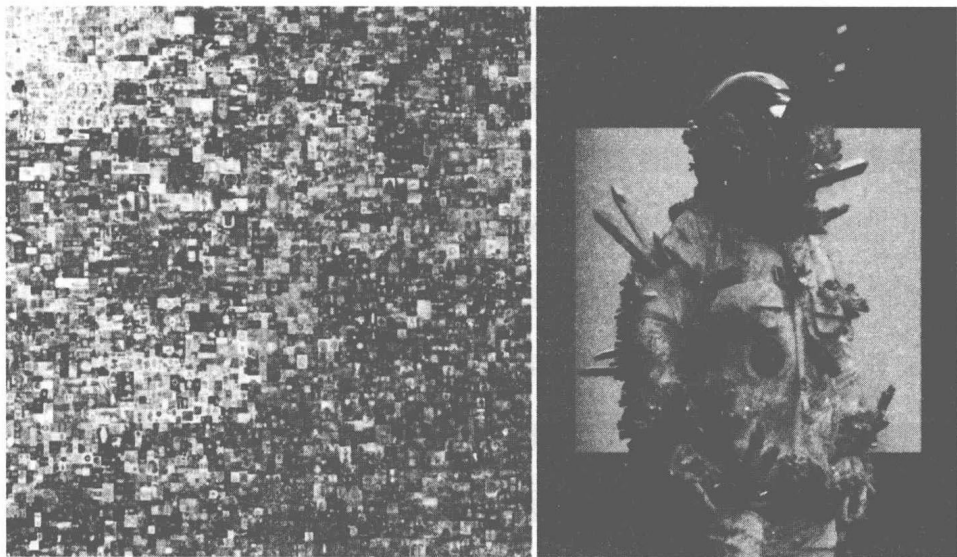

图 1-2 毕普《每一天：第一个 5000 日》（2021）及单幅放大图，JPG 集合项目

（Billionaires）的 NFT 系列数字藏品（digital collectibles）。基于此，互联网艺术史学必须把建构全新的艺术史料学作为其核心任务。2019 年 1 月 3 日，习近平总书记致信祝贺中国社会科学院中国历史研究院成立时指出：“当代中国是历史中国的延续和发展。新时代坚持和发展中国特色社会主义，更加需要系统研究中国历史和文化，更加需要深刻把握人类发展历史规律，在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来。”因此，对于艺术史研究者而言，不论具体研究对象多么古老，其眼光必须聚焦现实，因为艺术史学科的终极目的是研究人类审美文明和探索人类审美经验。所以说，互联网艺术史学就是一个生成性概念（generative concept），其内涵将在当代美育实践过程中不断得到丰富和深化。2015 年 8 月，中国美术学院正式设立网络社会研究所（INS），旨在探索实质空间与流动空间的互馈生产及其在情感体验、身份确证、社会认同、产业创新、媒介表达上的反映，推动互联网+语境下的信息社会、虚拟现实、数字人文、未来媒体、科技艺术等方面的研究与创作。2022 年 2 月，中央美术学院“美术博物馆虚拟策展与美育课程虚拟教研室”获得教育部批准开始进行试点建设，

并随后举办了首届全国大学生虚拟策展大赛，中国传媒大学则开设了为期半年的虚拟空间文化生产与管理微专业，在互联网艺术史学语境下领风气之先。人工智能艺术，或者更准确地说叫神经网络艺术，它的兴起已在全世界掀起一轮科技艺术风暴。人工智能将无生命体引入有生命体的世界中，我们的肌体不再是单纯的蛋白质组织，人工神经网络（ANN）往往是深度学习算法结构，因此计算机病毒（computer virus）比生物学意义上的病毒传播得更快。以数字化媒介为表征的技术景观所生成的拟真世界，让处于其中的人的主性体变得不再那么清晰，并且需要我们以全新的想象力和术语来进行描述和阐释。脑神经科学的最新成果告诉我们，人类所谓的自由意志很大程度上是一个幻象，我们在自主选择 and 做出决断之前，神经网络已经通过各种算法给出了既定答案，包罗万象的算法涵盖了人类的自然遗传、文化习俗、机体本能等综合要素。美国作家史蒂芬·科特勒（Steven Kotler）更在《未来世界：改变人类社会的新技术》中充满乐观地提及，联网计算机可以为残障人士提供智能义肢（intelligent prosthesis）使其能够行走如常，而器官的3D打印和克隆可以用来延长人的寿命。智能化模块的脑起搏器则可能唤醒沉睡的大脑。^①自20世纪80年代起，澳大利亚艺术家斯泰里奥斯·阿卡迪欧（Stelios Arcadiou）就通过改造身体的表演项目来展示利用技术增强人类能力的无限性。为了更好地回应互联网革命的吁求，安东·维多克勒（Anton Vidokle）在1998年成立世界上第一家互联网艺术新闻媒体《电子通量》（e-flux），这是包括网络出版社、数字档案馆、虚拟策展平台在内的线上传媒机构，每月定期出版以文化、时政与社会议题类文章为主的电子杂志，吸引全球艺术家、评论家和学者参与其中，至今仍扮演着重要角色，而当代中国的人工智能新闻业也以高歌猛进的姿态占据了全球文化产业链的顶层。^②

①郭继民. 哲学面临的可能性挑战 [N]. 社会科学报, 2019-08-29 (5).

②[以色列]诺姆莱梅尔史萃克拉塔尔. 人工智能时代, 新闻人会被取代吗? [M]. 胡钰, 王一凡, 译. 北京: 清华大学出版社, 2020: 28.

1671年，德意志哲学家莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）设计和制造了世界上第一台能够进行自动符号计算的机器，而现代意义上“人工智能”这个术语则诞生于1956年的达特茅斯会议，美国政府此后开始资助相关科学研究，主要侧重于搜索算法和机器学习领域，到1969年互联网概念开始形成和传播。关于人工智能有很多的定义，其本义就是多学科交叉融合。美国跨媒体艺术家索尼娅·拉波波特（Sonya Rapoport）早在20世纪70年代就以计算机打印件为基底作画，之后又分别尝试过电子媒介绘画、计算机分析美学绘画，继而转向虚拟编程创作、在线互动装置、参与式网络艺术等。20世纪80年代之后，艺术家越来越频繁地使用网络文本、图片和影像，并通过各种编辑软件进行规模化的复制与粘贴，同时也推动着后现代主义艺术及其理论的发展。互联网媒介科技使得艺术创造活动变得更加轻而易举，每个人都有可能成为编辑式艺术家（editorial artist），移动互联网与社交媒体平台，让计算机网络系统成为艺术生产的重要领地。其中最经典的行动案例，就是被誉为科技艺术朝圣地的林茨电子艺术节（Ars Electronica Festival），它是全球历史最悠久、规模最庞大的科技艺术平台，网络（Network）、数字化（Digital）、基因（Genetic）、智能（Intelligent）这些关键词分别出现在1989、1990、1993和1994年该艺术节的主题中。2019年11月深圳举办“科技艺术40年：从林茨到深圳”大展，回溯了林茨电子艺术节的历年主题，从20世纪80年代起的数字革命、互联网革命到现今的生物技术革命、人工智能革命，反映了科技艺术在高等院校、艺术机构、公民社会等各个维度传播交流的新格局，并围绕深圳城市科技发展史、全球互联网发展史2条线索展开。在这种大趋势的影响下，1987年成为中国互联网历史元年，之后进入个人计算机风靡全球的20世纪90年代，网络艺术与新媒体艺术逐渐成形。1996年，国内科技艺术展示鼻祖“香港微波国际新媒体艺术节”（Microwave International New Media Arts Festival）筹备成立，吴美纯、邱志杰