

新媒体艺术实践呼唤艺术媒介批评

——关于新媒体艺术批评的思考

刘世文

(阜阳师范学院 文学院,安徽 阜阳 236037)

摘要:新媒体艺术引领当代国际艺术潮流,呈现出强劲势头。与新媒体艺术的欣欣向荣相比,新媒体艺术批评理论建构和新媒体艺术批评实践却显得相当滞后,新媒体艺术实践与艺术批评呈现“失衡”状态。新媒体艺术与艺术媒介显现亲密关系,新媒体艺术凸显媒介(媒材)的作用。媒体的变革和技术的革新影响着艺术观念、艺术形态和艺术审美的革故鼎新,新媒体艺术实践亟需艺术媒介批评予以观照和引导。对艺术媒介和艺术媒介批评的分析,有助于建立新媒体艺术媒介批评理论。

关键词:新媒体艺术;艺术批评;艺术媒介;艺术媒介批评

中图分类号:G112;J05 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-5420(2015)01-0015-06

新媒体艺术是一个开放的、动态的概念,它和新技术的发展与新媒介的应用密切相关,是一个不断发展变化的,被打开而尚未完成的艺术探索领域。在某种意义上说,新媒体艺术是对新媒介或新媒材的创造性运用。新媒体艺术之所以为“新”,不仅在于创作观念和创作手段,还表现在对已出现和将要出现的各种新材料和新媒介的创造性运用。新媒体艺术是伴随着人类科技的飞速发展、新的艺术材料与新的媒介层出不穷而产生、发展的新的艺术形态。这也是有的学者将“New Media Art”译为新媒介艺术的重要原因^[1]。在当代消费社会语境下,无论是在国外还是在国内,新媒体艺术挟技术之威迅速成为新的艺术主流,占据着各种艺术展览和艺术节的重要位置。与新媒体艺术的欣欣向荣相比,新媒体艺术批评却远远滞后于新媒体艺术实践活动。旧有的艺术批评理论难以应对新情况,而新的艺术批评理论尚未建构起来,新媒体艺术实践与新媒

体艺术批评呈现出“失衡”状态,新的艺术实践亟需新的艺术批评予以观照和引导。

一、新媒体艺术的繁荣与艺术批评的滞后

在当代艺术实践领域,新媒体艺术引领国际艺术潮流,在全世界范围内获得了主流艺术地位,呈现出“百花齐放”的繁荣景象。在欧美国家,新媒体艺术以强劲的势头活跃于当代艺术领域,已经形成一套较为成熟的技术手段和创作体系,在威尼斯双年展、圣保罗双年展、卡塞尔文献展、巴塞尔国际艺术博览会、德国科隆国际艺术博览会等数以百计的国际媒体艺术节和艺术展中展出了大量的新媒体艺术作品。在当代中国,新媒体艺术自其诞生之日算起,至今也不过30年,却获得了迅速发展,成为与架上艺术、雕塑艺术“分庭抗礼”的重要艺术形态。

收稿日期:2015-01-15

作者简介:刘世文,阜阳师范学院文学院副教授,四川大学文艺学博士,研究方向:文艺美学。

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“中国新媒体艺术实践及批评研究”(11YJC760052)

尽管新媒体艺术实践日益火爆,但尚未进入当代文艺学学科(艺术理论)的主流视野,而要实现这一目标还任重道远。面对新媒体艺术实践带来的深刻变化和深远影响,许多艺术理论家要么视而不见,要么估计不足,缺乏艺术远见和学术敏感;或者缺乏理论勇气探索新领域,要么照搬西方的理论观点和批评模式僵硬地批评我国的新媒体艺术实践,要么“以不变应万变”,采用传统艺术领域的那一套审美准则、批评范式和批评标准来研究新媒体艺术。毫不夸张地说,这就是当前新媒体艺术理论建构和批评的现状。有学者一针见血地指出了当前的新媒体艺术批评和研究的存在状态:“有些研究者对新媒体艺术的新形态、新属性估计不足,简单套用传统艺术理论的概念范畴批评新媒体艺术不规范、无品味;有些研究者不加分析地援引西方学者针对彼时彼地彼事的学说、观点,去阐释、定性我国当前的新媒体艺术现象;还有些研究者未能深入了解新媒体艺术的整合特性,片面固执于某一艺术门类的经验,或将不同艺术门类的传统特性简单叠加,用以代替对新媒体艺术新特性、新规律的深入探讨,等等。”^[2]可见,当代的新媒体艺术实践与新媒体艺术批评严重脱节,而新媒体艺术实践的健康发展离不开艺术批评的引导:“艺术在发展,艺术评价体系也要发展。新媒体艺术评价体系的建构与完善,不仅有助于新媒体艺术实践的健康发展,而且,作为新媒体艺术批评乃至整个艺术批评的导引,作为新媒体艺术理论乃至文艺学理论的积累,新媒体艺术评价体系的建构与完善也有助于推进艺术批评和文艺学理论的整体发展。”^[3]³¹⁰当代新媒体艺术实践亟需新的艺术批评予以观照、阐释和指引,当代新媒体艺术的健康发展离不开新媒体艺术批评理论的指导。

二、新艺术实践亟需艺术媒介批评

我们正在进入一个“读图时代”,图像凸显出了比以往任何时代都重要的作用。毋庸置疑,新媒体技术正在改变传统艺术形态和传统文化认知模式,它使当代文化借助于新媒介(录像、网络视频、影像、数字图像等)呈现出与传统文化不一样的特质,以新媒介为基础的图像技术改变了人

们的阅读习惯、生活方式、交流模式甚至价值观念。在日常生活中,图像日益取代语言(文字)的压倒性地位,整个社会正以让人惊讶的速度向视觉文化转型。丹尼尔·贝尔在《资本主义的文化矛盾》中指出:当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化,文化符号由语言让位于图像已成为不争的事实^[4]。而美国文化研究学者W. J. T. 米歇尔进一步提出了“图像的转向”,明确用“转向”一词来概括和说明当代社会的视觉文化变迁和转型^[5]。存在主义大师海德格尔早就敏锐地观察到了当代视觉文化的图像本体问题,一针见血地指出:“世界图像……并非意指一副关于世界的图像,而是指世界被构想和把握为图像了……世界图像并非从一个以前的中世纪的世界图像演变为一个现代的世界图像;不如说,根本上世界变成图像,这样一回事标志着现代之本质。”^[6]⁸⁶我们可以清晰地看到,在当代欧美国家,新媒体技术迅速发展带来的直接影响是导致对视觉文化的图像消费,这种图像消费与西方后现代文化语境密不可分。敏锐的西方艺术理论家和哲学家们,如本雅明、阿多诺、居伊·德波和波德里亚等人都对这一现象进行了详细而又精彩的理论阐述和批判。

在当代中国,电视、电影、摄影、画报、卡通、商业广告、网络视听、互联网影像、虚拟现实世界等视觉文化从艺术领域进入大众文化领域,从精神文化世界进入日常消费世界,随着新技术(尤其是电子数字技术)的不断发展,形成了以“影像”为中心的感性主义形态:“视觉文化是指文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,日益转向以形象为中心,特别是以影像为中心的感性主义形态。视觉文化不但标志着一种文化形态的转变和形成,而且意味着人类思维范式的一种转换。”^[7]⁷²新媒体技术以不可思议的速度渗透到当代生活的各个层面和各个领域,深刻地影响着人类的传统思维意识,改变我们对于世界的感知和认识模式。图像的爆炸性繁殖力猛烈地冲击着中国传统的审美文化生活,个人与他者、个人与自然、个人与社会等的交流不再依赖于传统的交流方式(语言文字和传统艺术),而是通过新型的交流媒介(影像技术、计算机技术、网络技术、信息技术、数字技术、虚拟现实技术、全息技术等)

完成。这种新型的交流模式打破了传统的交流模式对于时空的依赖,它集图像、文字、声音、影像甚至虚拟性于一体,彰显着其流动性和互动性特征,改变了现代人的文化身份和时空观念,推动了作为媒介艺术的互动、参与、虚拟、现场等新审美经验和体验的生发,导致艺术新形态的产生,凸显出媒介文化在当代社会生活中的优越性存在。

在新媒体艺术实践中,媒体(媒介)的重要性不言而喻。和传统艺术批评忽视或不重视艺术媒介相比,新媒体艺术凸显了媒介在艺术活动中的作用。在某种意义上说,新媒体艺术与传统艺术之区别就在于对新媒介的运用及运用方式上。对于新媒体艺术批评而言,我们提出艺术媒介批评的主要依据有四:

其一,当代新媒体艺术实践深深地扎根于媒介文化环境中。在当代中国,我们已经不可避免地生活在被大众传媒所塑形的社会及其结构之中。大众媒体已深深地渗透到当代社会生活的各个层面,对社会意识和社会文化的重构产生了根本性的影响。大众传媒包围着我们,主宰着我们的视听,决定着我们对外部世界的感知方式,影响着我们对外在世界和内部世界的理解和把握。新媒体艺术正孕育于这一由媒介文化建构的土壤之中,大众传媒在一定程度上催生着新媒体艺术及其实践。在当代社会,媒介已经成为塑造、控制人们交往、沟通和行动的最重要方式。媒介凸显出比以往任何时代都强大的力量,影响着我们的言行举止,改变着我们关于世界的看法,更重要的是,媒介改变着我们居于其中的生存环境。媒介文化重构人类生存新环境,其凭借的技术条件/技术基础正是新媒介,包括电子媒体、人工智能、互动技术、人机交互、网络技术、计算机技术、互联网、虚拟现实、遥感技术和远程控制等。这些新媒介建构起了一个与传统社会(文化)迥异的,以商业文化和大众消费文化为主要表征的现代(生活)社会。新媒体艺术正是在这样肥沃的文化逻辑的土壤中汲取养分,不断生根、发芽,茁壮成长。摄影、录像、计算机、多媒体、网络、交互技术、远程传输技术、虚拟现实等新的技术和媒介成为了新媒体艺术实践的基本素质。新媒体的各种特点和优点影响着新媒体

艺术的实践,进而影响着当代艺术观念的转变和审美范式的嬗变。

其二,新媒体/新媒介不仅是新媒体艺术创作的媒材,还是作品(内容)本身。在新媒体艺术具体实践中,新媒体/新媒介不仅仅是作为艺术形式或艺术手段而存在,更重要的是它就是作品(内容)本身。和传统艺术忽视媒介的作用和价值不同,在新媒体艺术中媒介具有了革命性的价值,它不仅打破了我们对于艺术本身与形式(载体、表现手段等)的认识,还颠覆了我们传统的关于艺术的概念和审美观念。

其三,作为后现代艺术之一的新媒体艺术,消解着传统艺术生产、传播和接受的时空限制,其典型特征表现为新型艺术实践割裂了传统的时间与空间的辩证法,将时间空间化了。弗·杰姆逊尖锐地指出了现代主义和后现代主义时空观的本质差别:“现代主义本质上是一种时间性的模式,而后现代主义则是一种空间性的模式,从时间向空间的转变使得时间的历史感被挤压到平面中,导致历史深度感的消失。”^[8]¹⁸⁷王岳川考察了后现代艺术写作状态后得出与此相似的结论:“现代性与后现代时间观之间出现了裂痕和鸿沟,出现了时间链条的拆解,因此,后现代的时间是一种非时间化的拼接,是时间的终结即空间化和同态化。这一结果使得‘所指’的内在时间深度消失,而无穷并置的空间碎片即‘能指’在话语链中漂浮,这就是后现代写作的状态。”^[9]将时间和空间联系在一起考察后现代写作状态,具有其深刻性和合理性。异于传统写作状态的后现代写作状态,与后现代的时空观有着千丝万缕的联系,但两者之间并无明显的因果关系。在笔者看来,后现代写作状态的出现与新技术的发展和媒介的出现、应用密不可分。以新技术、新媒介为基础的后现代艺术实践,借助于各种新技术和新媒介,如摄影技术、通信技术、录音录像技术、网络技术、计算机技术、数字技术、虚拟现实技术、全息技术等进行新的艺术创作,探索新的艺术可能性。这些技术使得视觉图像可以跨越时间记录、复制、下载和保存,使得文字信息可以超越空间而存在,实现即时传输,随时随地提取甚至互动。图像、文字、信息的记录和保存不再受时间和空间限制,进而引起人们对传统的时

间和空间构成关系进行重新思考,为现代媒介社会的形成奠定技术基础。

其四,新媒体艺术最重要的艺术书写方式,即非线性叙事方式,与新媒体技术和新媒介的运用密不可分。建立在对新媒体技术和新媒介的灵活应用基础上的非线性叙事,凸显着对于新的艺术形态和新的艺术实践的深刻影响。非线性逻辑(叙事)在真正意义上体现了新媒体技术的优势和特性。“新媒体艺术对叙事的开放恰恰是把叙事作为游戏空间的特征,它是能动的、充满可能性语言的游戏,从而可以重组现实、割裂现实,重新调整事物的盾和意义。这样的叙事性将会有助于人们以一种开放态度理解生活。新媒体艺术希望用更互动更具想象方式重新建构叙事。”^{[10][11]} 新媒体艺术的非线性叙事方式指向的是不确定性和互动性,从表面上看,这种新的叙事方式打破了时空的顺序限制,更深层意义指向对艺术、对生活、对世界的新的理解。它不仅有效解构了传统艺术的线性叙事传统,而且在哲学、美学层面上彰显着与传统哲学、传统美学不一样的认识观、审美观。

毫无疑问,一个时代/社会主导媒介的变化,必然会促使社会和文化中最根本的、大规模的特征形式及生态的变化,这种变化中容易凸显出来的是符号(表征)系统的根本变化,以及由媒介变化所引起的人的感知觉、心理和情感的变化。基于新媒体艺术的“媒体”或“媒介”特性,我们认为当代新媒体艺术批评必须重点观照“媒介”因素,亟需建构新媒体艺术媒介批评理论,只有这样才能真正应对今天的新媒体艺术实践。

三、艺术媒介批评的内涵

艺术媒介批评,是新媒体艺术批评最异于传统艺术批评的部分。在传统艺术批评中,技术和书写媒介的变革虽曾被某些理论家关注,但媒介始终未进入艺术批评主流话语之中,而是长期处于一种被遮蔽的状态,媒介之于艺术活动的重要性常被忽略甚至是被无视。王一川先生敏锐地指出“媒介”在艺术活动中的“尴尬”地位:“读者阅读文学作品时首先接触的不是它的兴辞,而是兴辞得以存在的具体物质形态——媒介。文学

总是依赖一定的媒介去实现其修辞效果的,媒介是文学中的重要因素,在文学中应当处于优先地位。人们对这种媒介优先情形早已如此熟悉以致常常忽略了它的存在及其作用,就像忽略阳光和空气对我们生活的作用一样。”^{[11][125]} 在此基础上,王一川提出“媒介优先”的艺术观。正如王一川所言,作为艺术生产活动重要组成部分的媒介因素,在传统艺术批评中并未受到重视。就媒介而言,它既是艺术创作的表征媒介,又是艺术活动的传播和交流媒介(一种书籍/艺术品传播的载体);就艺术活动中媒介的本质而言,它是“内在于文学艺术生产活动的一个基础环节”^[12],是“文学艺术活动一个相当重要和根本的环节,与作者、文本、世界和读者诸环节相似,它理应成为文论研究中一个可与艾布拉姆斯四要素平起平坐的理论对象”^[12]。事实上,艺术媒介决定着艺术存在的基本形态,它在整个艺术活动中具有举足轻重的地位。

媒介时代的到来使得媒介向我们的“敞开”成为可能,而且正在成为一个不争的事实。当代艺术创作通过新型的交流媒介和技术(影像技术、计算机技术、网络技术、信息技术、数字技术、虚拟现实技术、全息技术等)得以完成。它推动媒介艺术的互动参与、虚拟、现场等新审美经验和体验的生发,促使新艺术形态的产生,凸显媒介文化在当代社会生活中的优越性存在。我们的艺术观和审美观发生根本性的变化,这种变化与媒介密不可分:“综合审视,新媒介从内涵到外延多方面质疑并解构了现代性的审美观念和美学规定,导致审美的逻辑受驯于技术逻辑、仿真逻辑和消费逻辑,从而使审美逻辑失去自律性,最终造成现代性审美观念的危机。”^[12] 在由图像主导的媒介文化语境和消费文化盛行的社会结构中,新媒体艺术正成为最重要的艺术形态。

和传统艺术相比,新的艺术实践对媒介特性的把握,对新媒体技术的应用更为纯熟,更为独到。在传统艺术中,媒介技术的进步往往只承担着为传统艺术的实现提供手段的功能,媒介并未引起重视,重要的是艺术“背后”长期积淀的艺术精神传统。新媒体艺术的发展和实践依赖于对新媒介和新技术的运用。这必然要求新媒体艺术重视“媒介”的作用,因此对技术性的观照和探

究远胜于对艺术精神传统的顶礼膜拜。在新媒体艺术活动中,媒介实质上已渗透到艺术活动的各个环节,制约和影响艺术活动从生产创作到传播接受的各个环节,影响艺术的存在形态、传播交流和接受方式、艺术的审美方式和美学效果。因此,对媒介的重视,挖掘媒介在艺术活动中的作用和价值也就成为当代艺术理论的应有之义和重中之重。

我们不妨以影像艺术为例来进行艺术媒介批评。在当代新艺术实践中,影像成为新媒体艺术创作的主要媒介之一。影像作为媒介,与艺术实践建立独特之关系,因此,影像应成为新媒体艺术媒介批评的重要对象。一方面,影像作为艺术创作媒材被当代艺术家借鉴和利用,成为其观察社会、介入社会的一种新手段。影像成为一种视觉资源和技术手段被敏锐的当代艺术家应用于新的艺术实践,并探讨其对于艺术实践(艺术生产、传播和接受)之影响。另一方面,影像作为一种媒介,自身就是艺术的载体,更具革命性意义的是,影像媒介成为艺术品的构成要素,甚至就是作品本身。影像作为新媒介不再像传统艺术媒介那样只发挥某一种功能,而是“身兼数职”。正是在此意义上,有研究者将“影像艺术”界定为“利用公共媒体中的电视、电影、录像、电脑等影像技术和设备作为艺术创作材料,表达艺术家个人的艺术观念,追求在场效应和艺术互动接受,运用多种科技手段进行艺术探索的一个总称”^[13]。在新媒体艺术影像实践中,影像既是艺术的物质载体和创作媒材,也是艺术适应时代变化和反思社会生活的媒介和方法。新媒体艺术的影像批评既要考虑到“影像”作为媒介在新媒体艺术活动中的优越性,还要考虑影像媒介不同于以往艺术媒介的独特性,揭示其对于新媒体艺术实践的重要性。这种重要性体现在影像媒介的形式层面和内容层面,前者指涉影像的形成方式和技术层面,以及影像的交流方式,后者指向影像的叙事方式和叙事功能,以及其通过影像实践传达的内涵和意义。

广义的新媒体艺术媒介批评,还应包括艺术传播批评,即从艺术传播角度切入的艺术批判理论。艺术传播批评深深地扎根于大众传播时代以及由此培育的大众文化土壤之中。西方的媒

介批评理论认为,大众传播不仅仅是一种传播方式的改变,它作为一种建构力量,改变人们原有的信息获取、信息交流和信息消费的方式,影响和重塑整个社会的文化结构和运行机制。新媒体艺术传播与大众传播密切相关,但我们更应关注的是它美学层面上的影响。新媒体艺术的传播和交流方式导致当代艺术的美学性质和审美意义发生深刻变化,因此,从艺术传播学的角度审视当代新媒体艺术就成为新媒体艺术媒介批评的另一个重要方向。新媒体艺术传播批评立足于艺术活动,借鉴传播学的一些概念、观点和方法进行艺术传播研究,可从艺术传播者、艺术传播媒介、艺术传播内容、艺术受众和艺术传播效果等方面展开,揭示新的艺术传播和艺术交流方式的特征、内涵及其影响。

四、结语

考察新媒体艺术发展史,我们清晰地捕捉到了新媒体艺术与新媒体之间的亲密关系。新媒体艺术与新兴的科学技术发展和新媒介的出现密不可分,息息相关。媒介变革和科技发展对新的艺术实践、新的艺术类型和新的艺术理论建构的影响远远超出我们的预想。就新媒体艺术的产生、发展和实践而言,媒体的作用和意义比以往任何时代都凸显。在某种意义上说,新媒体艺术依托于新媒体进行生产、传播和接受并不为过。新媒体“不仅在一定程度上决定作品的流传的可能性,而且规定了艺术本身的形态,这种形态正是艺术观念、艺术理论的基础”^[14]¹⁵。毫无疑问,媒体的变革和技术的革新影响着艺术观念、艺术形态和艺术审美的革故鼎新。媒体变革的深度和广度对于人类的生存和发展来说意义重大。麦克卢汉曾言:“媒介是人的延伸”,指出了其深刻性和合理性。在当代社会(或可称之为媒介社会)中,摄影、录像、影像、电子媒体、人工智能、互动技术、人机交互、网络技术、计算机技术、互联网、虚拟现实、远程控制、遥在技术等新技术和新媒介的出现,不仅展示着科学技术的急剧变革,更重要的是它深刻影响着人类对世界的新的感知和认识,影响着人类的创新思维能力和想象力的形成。在艺术领域则表现为改变了艺

术的生产、传播和接受方式,影响着当代艺术观念的建构和艺术实践、审美范式的变化。以这些新技术或新媒体为艺术手段,新媒体艺术应运而生,形成了以摄影、录像(装置)、电子艺术、计算机艺术、网络艺术、虚拟现实艺术、遥在与远程通信艺术、全息艺术等为主要艺术形态的当代新媒体艺术景观。

参考文献:

- [1] 张朝晖. 什么是新媒体艺术[J]. 美术观察, 2001(10): 66-68.
- [2] 许鹏. 论新媒体艺术研究的特殊内容与方法[J]. 中国人民大学学报, 2007(1): 148-154.
- [3] 许鹏, 陆达, 张浩达, 等. 新媒体艺术论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [4] 丹尼尔·贝尔. 资本主义的文化矛盾[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1989.

- [5] W. J. T. 米歇尔. 图像转向[G]//文化研究:第3辑. 天津:天津社会科学院出版社, 2002.
- [6] 海德格尔. 林中路[M]. 孙周兴, 译. 上海: 上海译文出版社, 1997.
- [7] 周宪. 读图、身体、意识形态[G]//文化研究:第3辑. 天津:天津社会科学院出版社, 2002.
- [8] 弗·杰姆逊. 后现代主义和文化理论[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 1986.
- [9] 王岳川. 后现代语境中的中国文艺问题反思[J]. 涪陵师专学报, 2001(2): 31-38.
- [10] 许江, 吴美纯. 非线性叙事: 新媒体艺术与媒体文化[M]. 北京: 中国美术出版社, 2003.
- [11] 王一川. 文学理论[M]. 成都: 四川人民出版社, 2003.
- [12] 李勇. 当代文艺理论的媒介研究“转向”——从艾布拉姆斯接着说[J]. 文艺理论研究, 2010(6): 69-73.
- [13] 马凌燕. 影像艺术的类型和审美特征[J]. 东南大学学报: 哲学社会科学版, 2006(4): 93-96.
- [14] 黄鸣奋. 数码艺术学[M]. 上海: 学林出版社, 2004.

New media art practice calls for art media criticism

LIU Shiwen

(School of Liberal Arts, Fuyang Teachers College, Fuyang 236037, China)

Abstract: New media art that leads contemporary international art development shows a strong momentum. Compared with the thriving scene of new media art, the construction of its theory and criticism lag behind and there is “imbalance” between art practice and art criticism. New media art shows an intimacy with art-media, which highlights the role of media. Media reform and the technological innovation affect the artistic concepts, art forms and art aesthetic. New media art practice calls for art-media criticism. Analysis of art media and art media criticism will help to establish media criticism theory of new media art.

Key words: new media art; art criticism; art media; art media criticism

(责任编辑:刘云)