

形式与创新——浅析西方现当代新媒介艺术

苏彦源

重庆航天职业技术学院

DOI:10.12238/er.v4i7.4096

[摘要] 一种艺术形式的形成与其所产生的土壤及人文环境息息相关,西方艺术发源于古希腊罗马文明,海洋文明孕育了欧洲文明,并使其交融荟萃。日新月异的思想变革和繁荣的商品经济促使艺术理念不断革新。自它诞生起,就开始了不断的变革和创新——哲学思想和科学技术碰撞出火花,艺术家们自身的反思与解放,各类流派如雨后春笋般诞生……

[关键词] 创新; 演变; 装置艺术; 新媒介艺术

中图分类号: G459 **文献标识码:** A

Form and Innovation — an analysis of western modern and contemporary new media art

Yanyuan Su

Chongqing Aerospace College of Vocational Technology

[Abstract] The formation of an art form is closely related to the soil and cultural environment it produces. Western art originated from the ancient Greek and Roman civilization, and the Marine civilization gave birth to the European civilization, and made it blend together. The rapid change of ideas and the prosperity of commodity economy promote the continuous innovation of artistic ideas. Since its birth, it has been constantly changing and innovating — the collision of philosophy and science and technology, the reflection and liberation of artists themselves, and the emergence of various schools like bamboo shoots after a spring rain.

[Key words] innovation; Evolution; Installation art; New media art

引言

媒介的创新和变革是区别传统的艺术和现代艺术的一个重要标识。也是推动架上艺术走下神坛的中坚力量。绘画从架上转译至现成品,日常物成为了现代艺术中的重要元素,而艺术的意义也不再局限于再现和功用性。而观者也不再仅仅局限于以第三方视角的欣赏观看,而是从以往的被动观看转变为主动接触、互动甚至创造,从而进一步与艺术家及作品产生共鸣与反应。本文以西方新媒介艺术为例,探索西方艺术从传统到现代出现变革端倪的时刻,并探索艺术发生及转向的动因。

1 不断前进的艺术历程

从光学到色彩原理的作用,到科学严谨的爱因斯坦相对论及工业化时代科学逻辑,再至弗洛伊德“梦的解析”对潜意识心理学的研究,所有的科学理论都可以在印象主义、立体主义、未来主义等现代

艺术流派中体现出来。而西方哲学热潮对人们认识的革新导致了现代绘画从风格、形式与理念传达等方面的巨大转变。而综合绘画中几位占领制高点的艺术家如:保罗·克利、乔治·布拉克、巴勃罗·毕加索、安塞姆·基弗等,用他们的艺术实践证明了本身物性与艺术思想的交织与重塑。从材质上而论,新型颜料丙烯诞生代替了传统油画;从创作理念而论,现成品、哲学理念被艺术家引入作品之中,借以拼贴、涂鸦、压印等多种艺术呈现使绘画走出单一的取向。当代艺术呈现多元化的姿态,也是综合材料物性与哲学美学理念相互融合与交织的结果。

艺术的演变无法以客观规律涵盖全过程,其发展趋势是无法被预测的,是历史必然性和偶然性相结合的过程。不同文化、思想、观念相互冲突,在传承、扬弃和反叛中蓬勃生机。一个时代的艺术成

就无法书写整部艺术史,只能折射那一时代的艺术生活。艺术的发展永无止境,每个新时代背景下的文化、思想、科技引发了新艺术形式的出现。而无论哪个划时代的艺术家多么富有创造力,但代表单一艺术家的个人风格。摆脱一切束缚与思维定式从而不断创新,是艺术家们的兴趣与使命,但若使“创新”成为艺术发展规律的原则,那么创新亦是一种束缚。

2 现当代新媒介艺术的蓬勃发展

随着艺术形式与内容的逐渐丰富,人们的审美需求不再满足于传统艺术的再现,传统的旧媒介作品诸如油画、雕塑、水彩等形式单一架上绘画已不再满足观者日益增长的视觉感受需求。在时代洪流的激荡中,新媒介艺术应运而生。

西方的艺术发展与科学技术往往是相辅相成的,媒介艺术的出现离不开大量的新兴工业材料的研究基础,艺术家

们试图融合最新科技手段与当下的艺术风格相结合。纵观当代艺术史,日渐成熟的新媒体艺术首先在技术与社会形态方面产生交汇,并在影视艺术中得到初步发展。例如《下楼梯的裸女》、《贫血电影》等影视作品。

随着二战后的科技发展,崇尚“机械美学”理念的创作被以观者视角为主体的互动媒介诸如舞蹈、音乐、肢体交互所替代。在艺术家的创作中开始与科技进步进一步结合并尝试采用电子学、热力学、磁力学等科学原理与艺术相结合,以数字理论为核心,以社会环境为背景,进一步增进与观者地交互。1968年的纽约现代艺术博物馆上名为《机器时代结束时所见的机器》综合展上展出了一大批以技术为核心的新媒介艺术作品,这标志着机器时代正向电子时代过渡。

1917年,杜尚将在商店里买到的小便池重新定义,并将其起名为《泉》,送至纽约独立艺术家协会举办展览上,虽然这件作品和之前所挤出的《正在下楼梯的裸体女郎》一样被艺术家和批评家所嘲讽和拒绝,但杜尚的这一系列作品沉重地打击了人们穷尽技法和理念使表现得到再现回归的传统艺术,在对传统艺术的反拨中进一步使艺术回归本源之理念。他借小便池否定学院派艺术规范而统一的价值体系,以日常生活中与美学相驳的物体来反击数千余年以来对于美的单一理念。《泉》在西方现代艺术史上有着极高的地位和价值,它以超出人们接受范围的观念并重新定义了艺术作品的元素符号。杜尚在当时的年代无疑是一个异类。他反传统反艺术,以自己特立独行的思维方式对艺术进行解构与重构,其思想观念远远超出了囿于既定价值范式艺术形式范围。

杜尚的成就不止于此,1919年,他将文艺复兴时期作品《蒙娜丽莎》解构重读,近乎冒犯的在蒙娜丽莎的嘴唇上添加了两撮胡须,通过这个简单的举动轻而易举地改变了经典作品所传达的感情,嘲讽和反抗了传统绘画。他看似玩味的举动,却是艺术开放的表现,让人们从传统的规则的禁锢中得以抽身。他的思想在富有严谨逻辑的哲学思维中生长,不迷信权威,拒

绝艺术与政治相勾结,反对任何既定规范的表现形式。杜尚的举动为艺术提供了独特的欣赏角度和解读方式,在一定程度上带领人们脱离了思维定势的束缚。

二战后的装置艺术具有基础艺术语言的复杂的元素,其根源自再造重构。观者与艺术产生互动成为了艺术家关注的课题。“互动”是传统艺术与新媒体艺术在观者期待中最关键的区别。关于“互动”的观念最初的意图是消解艺术与生活中的界限,后演变为艺术创造者与艺术接受者之间的美学。新媒体装置艺术中“互动”的创作是对基本行为的进行设定。保留以往艺术中的部分内容作为艺术本身属性的承载,将科技、媒体与传统艺术相结合以此在传达创意、产生互动的同时不违背艺术本身的固有属性。在以数字技术为媒介的互动过程中,给予观众与以往不同的观赏与体验方式,而通过互动所产生的多种可能性为作品形式的丰富也产生了不可估量的作用——观众与装置作品发生互动所产生的新的可能性与全新的释读是作品完整性的重要体现。然而,与观者之间互动本身并非艺术品所要传达的全部理念,而是在与观者互动的可能性中重新界定艺术,从而以提升作品自身的价值。新媒体装置艺术家在具备基本素质的同时也不可避免的需要对最新科技知识领域的掌握。卡斯特·霍乐的作品就是当代艺术“互动”的杰出作品之一,其创作有《飞碟屋》(Frisbee house, 2000)《反向眼睛》(Umkehrbrille, upside-downglasses, 2001)等,通过奇特的外观引导人们参与装置艺术作品的互动。

3 二战以后的当代艺术

如果将古希腊以来古典艺术定义为一种视觉再现的真实,一战前后的现代艺术更多追求的是一种内在实质价值的真实,二战后流行的后现代艺术流派更注重传达艺术家自身的观念,即在反对传统强调视觉符号的基础上提出了重构的理念。正如美国当代艺术家约瑟夫·科苏斯所说:“从杜尚开始,所有的艺术其本质都是观念艺术,因为艺术只存在于观念之中。”杜尚在艺术观念上的

革新为艺术家们提供了现代艺术的范式,而安迪·沃霍尔在艺术中的大胆尝试可以定义为跨越日常物与艺术隔阂的创造。

二战后的经济中心转向美国,艺术中心也随之发生转向。在美国工业化、都市化进程加速的同时,无论是文学理论艺术领域都呈现着飞速发展形态。机器代替了人工劳动,在解决了生产力的同时却导致人们情感的缺失,造成工业时代人性的异化。安迪·沃霍尔表示:“人天生就变成了奴隶,他就像一台机器一样,无时无刻不是处在工作状态之中,当然也包括睡觉。”1964年,安迪·沃霍尔在创作《BRILLO BOX》中将商场用的肥皂包装纸质盒以艺术的形式给予其新面貌,再次将“何为艺术”的问题抛给观者,这个盒子看似是与周遭实物毫无关联、以单一的形象凭空出现的。佐佐木健一在《美学入门》中以永恒艺术和当代艺术的概念来解读这个“盒子”——其本身只是一个理念,以无所谓的态度引发人类思考和突破。其理念在于通过日常物品的艺术化处理反省艺术自身的发展逻辑。

艺术永无终点,随时代变幻着它的姿态。它的先锋性和开拓性依然发挥着无可取代的作用,不仅从视觉冲突上引发观众思考,在文化、哲学美学等上诸多领域带来许多别样的角度,来观照自身,观照生活,观照社会。

[参考文献]

- [1] 闫亦凡.荒诞与真实——探析电影《让子弹飞》[J].新西部,2019(22):82-83.
- [2] 李冰伊.物性与神思的遇合——试论综合绘画材料的拓展与艺术呈现[J].美术文苑,2018(03):48-49.
- [3] 苏虹文.新媒体艺术的民间工艺保护的探讨[J].中国艺术家,2017(06):290.
- [4] 李晶.物性与神思的遇合——综合绘画材料的拓展与艺术呈现[D].东北师范大学,2014.
- [5] 马晓翔.新媒体装置艺术的观念与形式研究[D].南京艺术学院,2012.

作者简介:

苏彦源(1988--),男,汉族,重庆人,大学本科,重庆航天职业技术学院,研究方向:美术教育、现代教育技术、工业设计。