

新媒体语境下影像艺术的多元化表现

张辉, 沈姚姚

(西安理工大学, 西安 710054)

摘要: **目的** 通过研究新媒体语境下影像艺术的多元化表现, 探讨新媒体时代背景下影像艺术表现形式的多元化。**方法** 针对新媒体对当代影像艺术产生的影响, 包括真实与虚拟的完美再现、媒介交互对艺术表现力的提升以及新媒体对影像艺术的无界性推动等方面对影像艺术的多元化表现进行了分析, 认识到媒介性是当代影像艺术的主要特征之一。新媒介的介入提升了人们的视觉互动体验, 革新了人们对视觉图像的认识。**结论** 新媒介的产生和发展, 不仅改变了艺术家的创作理念、创作手段和创作方式, 还拓宽了影像艺术在视觉艺术领域中的作用, 对当代影像的发展提出了新的挑战, 使影像艺术在数字时代背景下获得了更多的可能性和更大的发展空间, 从而推动了影像艺术在新媒体语境下的多元化发展。

关键词: 新媒体时代; 新媒介; 影像艺术; 多元化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)10-0078-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.10.014

Diversity of Image Art in Context of New Media

ZHANG Hui, SHEN Yao-yao

(Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore diversified forms of image art in the context of the new media era by researching the diversified performance of the image art under the new media context. In view of the influences of new media on contemporary image art, diversified performances of the image art were analyzed from the perfect real and virtual reproduction, the improvement of artistic expression through interactive media, the promotion of unbounded image art through new media and other aspects. It was realized that the media was a major characteristic of contemporary video art. The intervention of new media enhanced our visual interactive experience and changed our awareness of visual image. The emergence and development of new media not only changes the artist's creative ideas, creative methods and ways, but also broadens the role of image art in the visual arts. It brings new challenges to the development of contemporary image, makes the image of art win more possibilities in the context of the digital age and greater development space, and promotes the diversified development of image art in the context of new media.

KEY WORDS: new media era; new media; image art; pluralism

新媒体时代背景下, 科技水平飞速提升, 出现了众多的新媒介。新媒介在文化娱乐, 信息传播和互动交流等方式上, 彰显出极强的独特性, 极大地影响了人们的生活和工作方式, 也让人们的思想观念产生了极大的转变。正如新媒介关键概念中提及的, 新媒介是通过“数字化表征”运作的^[1], 数字媒介以互联网

技术为支撑, 在社会进步和经济发展过程中, 覆盖了多个不同的领域。在我国艺术领域的发展过程中, 影像艺术的发展因其特有的媒介艺术性与自身的时代性特征, 成为了我国社会领域中较为重要的艺术形式。新媒体时代的数字化、网络化、交互化所带来的真实与虚拟的完美再现使人们获得全新的视觉体

收稿日期: 2019-01-08

基金项目: 陕西省社科艺术学优秀项目 (SY2016009)

作者简介: 张辉 (1970—), 男, 陕西人, 硕士, 西安理工大学教授, 主要研究方向为影像艺术与信息设计。

通信作者: 沈姚姚 (1991—), 女, 浙江人, 西安理工大学硕士生, 主攻影像艺术与信息设计。

验,也使得现代影像艺术具备更多的文化性与无界性特征。

1 真实与虚拟的完美再现

在影像艺术的发展过程中,真实记录的特征是其重要的艺术表现组成部分^[2]。这种真实性所带来的艺术表现力是其他表现形式所不能企及的。数字时代背景下的新媒介逐渐改变了影像艺术的表达方式,使艺术与科技的融合更加充分,而虚拟性是新媒体语境下影像艺术的一个更重要的本质特征。这个特征是传统艺术所不具备的,也是艺术家不去思考的。影像作品的虚拟性表达是艺术家对物质现实世界和人类心理世界的反映。它促进了影像艺术的多元化发展。

随着数字技术的发展,影像艺术作品的创作迎来了新的变革,例如法国艺术家 Clement Briend 的作品《柬埔寨树灵》,见图 1。该影像就是通过大型投影仪进行投影、创建和删除,通过全面优化光线的流动,从多个角度和层面将街道上的真树与虚拟的石像完美地结合在一起,创造出一种真实而又虚拟的现代影像,其拍摄原理见图 2。这种借助新媒介的创作方式,实现了影像艺术真实与虚拟的完美再现,推动了三维立体图像的全新探索。2017 年,笔者在丽水摄影节上借助 3D 全息投对“丝路长安·数字唐陵”这一艺术创意进行了策划和展览,唐陵 3D 全息投影见图 3。此作品以 3D 技术为支撑,从不同层次、不同视角和不同路径,完美地实现了唐陵雕塑的虚实结合,使人们对唐陵文化的了解更加直观,让观众对古代历史文明有最真实的体验。影像不再只是限定在被观看的二维空间视觉,新媒介是实现新图像艺术的特殊表现方式,这种将真实与虚拟完美结合的场景,让观众进入交互联动信息场域,感受身临其境般的艺术体验。这是一项关于影像艺术的重要数字化实验。发展到今天,影像艺术的一个重要特征就是作品的虚拟化和由此带来的真实艺术体验^[3]。

新媒体时代背景下,媒介的发展打破了影像的某些局限性,实现了向全新三维图像类型的拓展,使影

图 1 《柬埔寨树灵》
Fig.1 "Cambodian Trees"

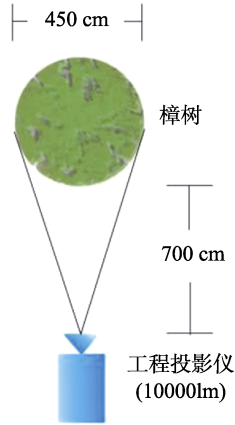

图 2 拍摄原理
Fig.2 Photography principle

图 3 唐陵 3D 全息投影
Fig.3 3D holographic projection of
Tang Emperors' Mausoleum

像在虚拟构建技术的支撑下,由“画框”转向为现实生活场景,影像艺术就此具备了明显的三维空间属性。相对于二维图像所带来的个人体验,图像变得更具震撼力,观众对图像的认知变得更为深刻。同时,观众作为主动介入新媒介作品的一个部分,其角色不应该只是观看者,也应该是作品交互过程中的一分子,感受着全新的立体视觉空间。

新媒介的运用让人们认识到一种影像艺术形式,一种由技术衍变出来、具有不同寻常的视觉表达方式。它所产生的效果是与传统视觉审美体系截然不同的。它是一种全新视觉模式,是一个综合视觉、听觉、触觉等多维语言的感性空间。影像艺术能使人们深深感受到图像的无限伸展性,同时也能让人们产生许多关于影像艺术创作方面的新思考。

图 4 唐陵 360°全景

Fig.4 3D Panorama of Tang Emperors' Mausoleum

2 全方位的图像展示

在新媒介刺激下,影像艺术的发展具备了极强的多样化属性。在此属性的支撑下,其创作理念和创作方式得到了极大的改变,图像的展现方式就此变得更加丰富。这极大地推动了影像艺术作品媒介交互性的增强。如今科技发展迅速,催生了新型传播环境,带来了影像创作创新,形成了具有互动艺术语言的新型影像艺术形式^[4]。西安理工大学科研团队借助于 360°全景展现技术对“数字唐陵”APP 进行了设计和开发,对唐陵雕塑艺术品进行全面、生动的展示,唐陵 360°全景见图 4。此作品采用摄影手段把唐陵拍摄成不同画面。接着,在计算机技术的支撑下,利用这些画面进行动画的制作。在程序开发和运行过程中,演示动画内容。最后,将唐陵雕塑的数字信息显示于移动终端上。在作品展示上,360°全景图像技术得到了广泛的运用,能够在左右滑动的操作过程中,对唐陵不同角度的画像进行呈现和展示。伴随着科学技术的发展,当代影像艺术不断变革和创新,使得影像艺术的传播更加迅速,互动更加流畅。影像艺术强调的是运用数码技术和网络技术,将不同的事物链接起来使之产生联系。影像艺术的“交互性”是艺术家利用数字媒介的网络传播性特征和技术性特征,带来新的视觉体验和视觉转换。通过具有延伸性创意的数字化艺术作品,将艺术家的创作思想与观念与观众产生交互的关联,以加强观众对艺术作品的参与性,使艺术家、作品与观众三者之间形成有机的整体,缺一不可。数字化技术手段下的唐陵文化遗产,不仅是古代历史的

见证,也是中国文明最重要的物质载体,更是文化、艺术的传承^[5]。

新媒体时代背景下,影像艺术的发展水平得到了极大的提升,新媒体技术能够全面地展现图像的内容,带给观众全新的视觉和媒介体验。这种即时传播以及与人零距离接触的特性,已经完全影响和改变了影像艺术传统传播的概念。艺术家应在了解影像艺术变化特点的基础上,认真探究新媒介语境下影像艺术的多元化表现,将影像艺术的价值发挥到极致。

3 全新的视觉互动体验

如今看来,新媒体语境下科学技术的进步和艺术数字化、信息化为影像艺术在视觉美学中的互动提供了更多的可能性,带来了全新的视觉互动体验。例如台湾艺术家黄心健的作品《上海,我能请你跳支舞吗?》,见图 5。《上海,我能请你跳支舞吗?》充分体现了观众与作品的互动。黄新健把美术馆展厅转换成了一个公共空间,将艺术空间打造成轻松舒缓的社交空间,使观众仿佛在虚幻的舞池中游走,可以在其中翩翩起舞。作品在互动机制的辅助下,将现实中的高楼大厦演变为和人伴舞的生动图像。在观众舞蹈动作变化的过程中,建筑面貌也随之转变。此作品表达了作者对自身行为与城市空间因果关系的思考。这是一种全新的尝试。在观众与作品的连结、融入、互动、转化和呈现的过程中,该作品充分体现了影像艺术的交互性,还衍生出了全新的视觉互动体验。罗伊·阿斯科特说过:“在互动艺术的简史中,从定义上看,观看者的参与一直都是至关重要的,但是互动艺术作品变得越来越不受限制,没有一个最终的目标^[6]。”

图 5 《上海,我能请你跳支舞吗?》

Fig.5 "Shanghai, Can I Ask You to Dance?"

这种与新媒介相结合的全新互动方式,不仅兼顾了传承与创新,而且方便又快捷。这种互动方式有利于影像艺术在新媒介语境下的广泛传播,能更加容易地被人们所接受,也能让更多的人了解和学习,是新媒体时代下一种不可回避的发展趋势。新媒体语境下,影像已不再仅仅停留于记录对象,它俨然已成为探索世界、讨论问题的媒介,这也是当代影像和传统

影像的区别所在^[7]。随着科技水平的提升,影像成为新媒体时代下视觉文化交流的一种方式^[8]，“互动性”也成为新媒体时代背景下新媒介的显著特征。它彻底改变了传统影像作品与观众所保持的观赏距离、身体距离和身心距离,使观众在与影像作品的互动中也成为艺术表现的一部分,因此,信息科学技术的快速发展和普及,使得影像作品的表现形式得到了极大的丰富,新媒介逐渐成为影像艺术最方便、最快捷和最有效的传播途径和艺术载体。它不仅为当代影像注入了新的活力,而且还极大地提升了影像作品的视觉互动体验。

4 影像艺术的无界性发展

就现今的影像艺术而言,不同的艺术类别存在极强的相关性,不同艺术门类并没有清晰明确的界限。当代艺术的鲜明特征即为无界性,这也成就了其发展的多元性和丰富性。随着新媒介的产生和发展,数字图像逐渐改变了影像的制作、传输和消费方式,艺术家对媒介的运用和创作方式也在不断地发生改变^[9]。在艺术作品的创作过程中,艺术家不仅可以把影像当作创作的手段,也可以把影像作为一种媒介来看待、组装和处理,从而获得对同一作品的不同表现形式,《丝路长安·数字唐陵》见图6。唐建陵三维扫描多角度渲染见图7。图6和图7这两张作品所呈现的是同一座石狮雕塑的影像。虽然它们都是通过三维扫描所获取的,但是得到的影像截然不同。《丝路长安·数字唐陵》是关于唐建陵石狮雕塑的皮肤二维展开图,图7是唐建陵石狮雕塑的三维扫描图。在同一场景下,艺术家的创造潜力被充分激发,传统的影像创作思维被打破,在现代数字媒体技术的支撑下,中华传统美学思想得到继承和发扬。

图6 《丝路长安·数字唐陵》

Fig.6 "Silk Road Chang'an & Digital Tang Emperors' Mausoleum" Production: Zhang Hui

图7 唐建陵三维扫描多角度渲染

Fig.7 3D scan multi angle rendering of mausoleum built in the Tang Dynasty

影像艺术已经不仅仅是一种媒介或艺术。在数字媒介的基础上,它还打破了艺术作品在创作方式上的局限性,在艺术观念、表现形式和表达方式上具有更加广泛的融合性。艺术家运用数字媒介和技术既可以创作影像艺术,也可以是装置艺术,这是中央美术学院艺术家缪晓春在“无限 Limitless”展览中展出的新作,即《新立方主义——火》见图8。该作品给观众带来神秘的视觉冲击。装置原理见图9,整个展览中,小展厅的四周是架高的走廊,中心展示的是一件立方体的影像作品,在该立方体的前、后、左、右、上5个面都同步投放着一个作品。整个作品犹如一个炼狱般的立体世界被切割。缪晓春将5个视觉角度的影像作品进行了分别制作,并同时投射到一个立方体上。他把5个画面精确地连接在一起,构成一个立方体的整体世界^[10]。这种“立体主义”的表现方式,充分体现了艺术家借助新媒介来诠释和释放自我,以及他们对当代社会及艺术人生的真诚思考和象征性表达。这种影像艺术表现形式的多元化,为新媒介艺术的创造提供了多种可能性。

图8 《新立方主义——火》

Fig. 8 "New Cubism: Fire"

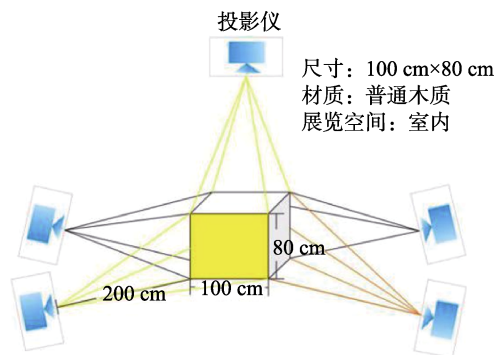

图 9 装置原理
Fig.9 Photography principle

这种与新媒体相结合的传播方式,不仅兼顾了传承与创新,十分方便快捷,而且有利于打破影像艺术的边界,推动影像作品在新媒体语境下的无界传播,是新媒体时代下一种不可避免的发展趋势,因此,新媒体语境在一定意义上具有全面参与、无界传播、可复制性等特点^[11]。它激发了艺术家以开放、发展、理性和非线性的思维方式创作全新的影像作品,因此,艺术家应看到影像艺术不再仅仅是一种局限于模拟功能的冷漠数码创作方式,也应是一种符合当代形势,回归人类欲望与纯粹本能的创作途径。艺术家们的作品将由此带来无限的可能性。

5 结语

影像是一种表达艺术的媒介,是一种承载艺术家观念的载体。它所包含的美学基础实际上是影像艺术发展过程中艺术家在媒介运用时所形成的视觉经验。逼真的影像来源于自我认识,是审视生活最好的表达方式,也是摄影作为艺术所追求的至高境界^[12]。新媒体语境下影像艺术的多元化表现,是当今信息时代社会发展的必然趋势,也是艺术家对影像艺术表现形式的新探索。这种新型的艺术形式不仅可以丰富和提升人的审美经验,还能进一步开拓影像艺术的视觉表现空间。无论是新媒体艺术还是新媒介支撑下的影像艺术都是新兴的艺术形态,还处在不断演变的过程中,需要全方位地探索、研究与实践,也需要更深入的学习与思考。希望影像艺术在新媒体语境下能够焕发出更加璀璨的光芒,给人们带来更丰富的视觉体验和享受。

参考文献:

- [1] 戴维·比尔, 尼古拉斯·盖恩. 新媒介: 关键概念[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2015.
BELL D, GANE N. New Media: the Key Concept[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2015.
- [2] 何北, 田恩学. 新媒体时代摄影艺术发展的影响因素

研究[J]. 戏剧之家, 2015(24): 259.

HE Bei, TIAN En-xue. Study on Influencing Factors of Photographic Art Development in New Media Times[J]. Drama, 2015(24): 259.

- [3] 宫林. 新媒体艺术[M]. 北京: 清华大学出版社, 2014.
GONG Lin. New Media Art[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2014.
- [4] 郭杨. 摄影艺术在新媒体中的互动运用与启示[J]. 传媒观察, 2016(4): 36—37.
GUO Yang. The Interactive Application of Photography Art in the New Media and Enlightenment[J]. Media Observation, 2016(4): 36—37.
- [5] 张辉, 王冬梅. 基于三维扫描技术的唐陵雕塑数字化保护研究[J]. 艺术与设计(理论), 2016, 2(4): 91—93.
ZHANG Hui, WANG Dong-mei. Research on Digital Protection of Tang Tomb Sculpture Based on Three-dimensional Scanning Technology[J]. Art and Design (Theory), 2016, 2(4): 91—93.
- [6] 罗伊·阿斯科特. 未来就是现在——艺术、技术和意识[M]. 北京: 金城出版社, 2012.
ASCOTT R. The Future is Now: Art, Technology and Consciousness[M]. Beijing: Jincheng Press, 2012.
- [7] 林路, 唐卫. 当代摄影的多元突破[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2014.
LIN Lu, TANG Wei. Multiple Breakthroughs in Contemporary Photography[M]. Hangzhou: Zhejiang Photography Press, 2014.
- [8] 苏冠南. 探讨新媒体时代下摄影艺术发展的意义及影响[J]. 中国科技博览, 2017(13): 335—335.
SU Guan-nan. To Explore New Media Era Significance and Influence the Development of Photographic Art[J]. Chinese Technology Expo, 2017(13): 335—335.
- [9] 张善和. 摄影在新媒体艺术中的视觉化研究[J]. 艺术工作, 2017(4): 80—82.
ZHANG Shan-he. Photography in the New Media Art of Visual Research[J]. Art Work, 2017(4): 80—82.
- [10] 刘倩, 冯梦波, 缪晓春. 新媒体艺术庆阿里奥北京六周年: 雅昌艺术网[EB/OL]. (2011-12-10) [2018-02-02]. <http://news.artron.net/20111210/n207910.html>.
LIU Qian, FENG Meng-bo, MIAO Xiao-chun. New Media Art Qingalaliao Beijing Sixth Anniversary: Yachang Art Network[EB/OL]. (2011-12-10)[2018-02-02]. <http://news.artron.net/20111210/n207910.html>.
- [11] 杨春晓. 数字媒体语境下的视觉艺术创新[J]. 中国校外教育, 2016, 2(5): 86.
YANG Chun-xiao. Visual Art Innovation in the Context of Digital Media[J]. Out of School Education in China, 2016, 2(5): 86.
- [12] 张辉. 艺术影像的真实与幻象[J]. 文艺研究, 2014(2): 161—163.
ZHANG Hui. Truth and Illusion of Artistic Images[J]. Literature and Art Research, 2014(2): 161—163.