

新媒体时代艺术教育的挑战与创新

林 三 芳

(四川师范大学 新闻与传播学院, 成都 610068)

摘要:艺术的创作和传播与媒体发展紧密相连。新媒体的发展和普及改变了人们的生活方式,推动人类进入一个前所未有的数字时代,艺术的创作方式和存在形式也因此改变,艺术与非艺术的界限正在消失,艺术有了更丰富的内涵。“新媒体艺术学院”、“数字媒体艺术”、“媒体创意”等专业院校大量涌现,伴随着数字艺术的蓬勃发展,艺术教育面对前所未有的挑战。艺术教育工作者需要结合新媒体艺术的特点,从课程设计、创新教育、团队协作等方面进行探索。

关键词:新媒体;艺术教育;艺术创作方式;变革

中图分类号:J0-05 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-5315(2011)06-0167-05

人类信息传播的发展历程,是一部人类生产、生活和科技发展的历史。这是一个漫长的发展历程。根据媒介产生和发展的历史脉络,可以把人类传播活动分为几个发展阶段:口语传播时代,文字传播时代,印刷传播时代,电子传播时代^{[1]28}。从其发展历程看,人类的传播愈加凸显人的主动性和自由性,随着科技的进步和文化的发展,今天,人类正在进入一个新的传播时代,就是基于数字技术的新媒体传播时代。关于新媒体的定义,目前学界尚无明确的界定,但它有几个不同于传统媒体的明显特征:其一,它是基于数字技术的媒体形态变革,尼葛洛庞帝称其为“比特的时代”,比特是最小的信息单位,“没有颜色、尺寸或重量,能以光速传播”^{[2]21};其二,它消解了传统媒体的界限,当所有的媒体都数字化时,我们会看到,“比特会毫不费力地相互混合,可以同时或分别地被重复使用”,同时,还可以导致“一种新形态的比特诞生,这种比特会告诉你关于其他比特的事情”,混合的比特和关于比特的比特使媒体世界完全改观^{[2]26},因为比特“自由流动”的特性,媒体传播时空界限也被消解;其三,它是真正的个人化媒体。

美国《连线》杂志将新媒体界定为“所有人对所有人的传播”,传播权利飞入寻常百姓家。中国互联网络信息中心于 2011 年 1 月发布的第 27 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止 2010 年 12 月 31 日,我国网民规模继续稳步增长,网民总数达到 4.57 亿,互联网普及率攀升至 34.3%,较 2009 年底提高 5.4 个百分点^{[3]13}。

新媒体的广泛运用,深刻地改变着人类的生活方式,形成了一种新的文化。这种文化也深刻地影响着艺术及艺术教学。

一 新媒体给艺术带来的变化

新媒体消解了传统媒体的时空边界,也改变了艺术存在的语境。艺术的表现、传播和体验均受到新媒体的影响。艺术的表现更具有参与性,人们可以将已经完成的作品进行拼接、复制、重叠,产生新的艺术体验,也可以将没有完成的作品放在网络平台上,等待知音来合作完成。艺术变得越来越像游戏,人们随身携带的手机既可以是照相机,也可以是摄像机,视频网站大量的数字短片便是人们随手完成的艺术创作。人人都有机会进行艺术创作和艺术

收稿日期:2011-06-20

作者简介:林三芳(1976—),女,四川三台人,四川师范大学新闻与传播学院讲师。

传播,并且可以拥有自己的“艺术天地”,方便地与觅得的知音切磋交流。

(一)新媒体艺术的诞生

李政道先生在谈到科学与艺术的关系时说:“事实上如一个硬币的两面,科学和艺术源于人类活动最高尚的部分,都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”^{[4]9}人们运用科技的载体表现各个时代人类的情绪、情感,并不断地发现并创造各种物质作为艺术的载体,人们因此能够拥有更丰富的色彩、更悦耳的旋律和更多姿的形态,艺术在不断寻求物质载体的表达中创造生命。今天,艺术的创作、承载和传播基于新媒体技术产生了新的变革,新媒体科技与艺术的完美融合,艺术的表达可以调动更多的科技手段,艺术有了广阔的语境,从而形成了新的艺术形态,这就是日趋勃兴的新媒体艺术。新媒体艺术无论在创作方式还是表达主题上都表现得更加多元化和大众化,由于其技术基础的新媒体性,其本质上也具有比特的所有特性,如可混合、可复制、传递速度快等特点。同时,随着科技的进步,将有更多的科技手段对艺术产生冲击,从而诞生更多新的艺术词汇。

(二)艺术美学的变革

艺术领域的这种深层变革,不仅表现在科技层面,还在某种程度上颠覆了传统美学。本雅明在《机械复制时代的艺术作品》一文中认为,艺术品的复制凋谢了艺术品的光韵,众多的复制品代替了独一无二的存在^{[5]10}。人们更重视艺术的展示价值,作品的本质性、唯一性与权威性被消解,艺术的社会功能因此被改变。艺术由礼仪的根基而变化为政治根基。阿多诺在《美学理论》一书中,谈到幻象时认为,幻象在形式上表现为艺术作品的伪装^{[6]181}。视觉信赖的丧失,大量的视觉影像经过电脑软件的处理,一变为非真实的“幻象”,与时间、真实之间失去联系,传统视觉图像经由科学技术而一变为虚拟化,艺术与科技的结合产生了新的美学。艺术作品是创作者想象力的产物,艺术作品隐喻和象征的特点日趋突出,并不断远离客观世界,创作者给鉴赏者留下更广阔的“再创造”空间,作品的生命取决于鉴赏者对个体生命的体验。“在当代艺术美创作和鉴赏过程中占有决定性意义的风格,越来越远离了客观世界和美的对象本身,进一步表现出当代美学对美的客观标准问题的蔑视和厌烦。”^[7]新美学需要阐释艺术创作者、科技与艺术之间的文化与生命。

(三)艺术与非艺术界限的消失

早在20世纪初,未来艺术、达达艺术、超现实主义运动及先锋“左派”否定了艺术的制度化,在艺术领域产生了剧烈的震荡。在新媒体广泛运用的今天,人们轻点鼠标便可以瞬间完成复制和传播功能,这一行为再次引起了艺术领域的深层变革,艺术表达更为多元,艺术不再是与现实格格不入的乌托邦,艺术与非艺术的界限消失。诚如后现代主义理论所强调,“艺术与日常生活之间界限的消解、高雅文化与大众通俗文化之间明确分野的消失、总体性的风格混杂及戏谑式的符码混合”^{[8]94},艺术不再具有永恒和崇高的价值,艺术可以出现在任何时间、任意空间、任何事物上,艺术表达的平等使得艺术的内涵和外延得到无限延伸,出现了“泛艺术倾向”。各种艺术符号经过组合、叠加等手段,呈现在各种媒介上。传统艺术的疆界被打破后,人们惊奇地发现,原来艺术可以和各种学科相结合,产生无数衍生艺术,艺术以外的领域被广泛发掘。

新媒体为艺术带来了令人惊奇的发展变化,拓展了艺术创作的题材,改变了艺术的表现手段,使艺术具有数字化、信息化和虚拟化等特点。这种转变,在使艺术延伸的同时,也为艺术教育带来了巨大的挑战。

二 新媒体时代艺术教育的挑战

(一)新媒体环境下艺术跨学科、跨媒介的特点为教育工作者带来的挑战

新媒体环境下艺术跨学科、跨媒介的特点拓展了艺术教育的内容。首先,创作题材被拓宽。新媒介让人们对社会生活形成新经验,除现实世界外,虚拟世界也可以获得真实的艺术生命。同时,不同的艺术符号经过叠加、组合,形成新的艺术作品。此外,跨学科领域的合作前所未有地广泛,艺术与数学、生命科学、工程机械等学科的融合,不断扩张艺术的表现领域。其次,创作手段的变革,新媒体由艺术的辅助地位一变而为艺术创作的主要手段,很多画作不再是在画室的画架上完成的,而是在电脑上运用各种软件完成;电影不再必须由摄影机摄制,随身携带的手机就可以完成。新媒体环境下的艺术创作者要重新认识世界,运用不同媒介表达情感,艺术表现的变革需要艺术教育工作者运用和整合不同的媒介,博采众长,创造性地表达自己的思想感情。

因此,艺术教育工作者要面对超越学科知识、具

备多元知识结构的挑战,熟练运用多种软硬件,甚至掌握其程式语言,以期熟练运用不同的创作工具。

(二)重技术、轻创作的教學现状导致艺术创作的同质化与平面化倾向

新媒体介入艺术不可否认地推动了艺术创作的多元化表达趋势,宏大叙事被解体,艺术更具个性化,人人都可以拥有自己的虚拟“艺术中心”。新媒体艺术在大刀阔斧对传统艺术进行颠覆、开拓创新的同时,艺术世界的客观表现并非尽如人意。随着艺术创作设备和软件的广泛运用,艺术创作变得统一和简单,“符号暴力”催生艺术领域的创作出现同质化和平面化倾向。一些院校在教学中存在重技术、轻创作的现象,设置大量的软件运用指导课程,各种“特技”的处理令人目眩,伴随一个新软件广泛运用的是大量“山寨”作品的产生及对一些经典作品的拼接和改编,如给蒙娜丽莎加上小胡子类的戏仿,艺术的创作成了技术崇拜的产物。原创精神的缺失,对“意义”的消解,使一些艺术作品脱离现实生活,打上了极深的技术烙印。为了追求强烈的视觉效果,一些作品苍白、空洞日增,而美却逐渐消失。此外,在商业利益的驱使下,一些低俗的作品也假艺术之名借助新媒体平台从而拥有一席之地。

在艺术“去中心化”的发展背景下,如何提高学生的欣赏水平和创作水平是艺术教育必须面对的一个重要挑战。

(三)新媒体环境下师生关系的变革带来的教学上的挑战

新媒体在改变艺术创作的同时,也改变了艺术的教育观念,使原有的教学模式受到冲击。首先,教师与学生的关系被历史性地改变。教师不再是学生知识的唯一来源,学生可能通过新媒体拥有比老师还多的专业知识,教师在知识领域的权威性被消解,教师由课堂的主导者一变而为引导者,学生由“听众”一变而为主动参与者。其次,教师与学生的互动关系改变。传统教学中由教师主讲、学生听的线性传播模式因为师生关系的改变而改变。在新环境下,分享与合作成了教学的关键词语,教学在师生的全方位互动中完成,新的教学模式在教师与学生、学生与学生之间的互动中构建。师生不同的知识结构正好可以合作完成跨学科艺术创作,教学团队在分享与合作中建构知识,并最大限度地互相启发创意与阐释传递情感的艺术符号,教师与学生在互动中

共同成长。

同时,新媒体环境下的艺术创作不再依赖于专业设备,艺术的展览不再依赖于专业场馆。艺术的平民化倾向使得艺术作品数量迅速增加,精英文化与大众文化、主流文化与非主流文化的界限模糊,艺术风格被淡化,从而形成多元的艺术环境。先前的标准化评价明显不适宜多元风格的艺术环境,艺术教育的评价因此而改变,由传统的标准化评价到个别化评价,在个别化评价中,教学活动中学生参与的积极性、创作中的合作精神、交流的主动性等是评价中不得不考虑的因素。艺术教育日趋注重过程评价,而不再只是单一的结果评价。当然,如何构建符合新环境的艺术评价体系是教育工作者需要研究的新课题。

三 新媒体时代艺术教育的思考

新媒体使艺术教育机遇与挑战并存,教育工作者需要因应变革,更新教学观念,抓住机遇,迎接挑战,取得教学改革的成功。

(一)课程设计要具有开放性

艺术与科技似乎天生就紧密相连,他们都和人类的生产、生活息息相关,是表现人类无限创造力的载体,是人类智慧的结晶。科学侧重于对人类外部世界的探寻,而艺术侧重于对人内心世界的陶冶。一件惊人艺术品的创作问世不亚于一项伟大的科学发现。艺术的发展展现了科技的发展,科技的发展推动了艺术的发展。“一个领域里的进步一定会影响到另一个领域。所以。要想了解艺术中发生的事,应该过问一下科学;而要想猜测科技思想的重大发展,只需要看一看艺术中发生的事件,就可以一目了然”^{[9]263}。科学与艺术不断融合,交流最新的发展成果,而科技领域本身就无限广阔,艺术与任一领域科技的融合都将开出灿烂的花朵。

根据新媒体环境下艺术的交互性特点,艺术院校的课程设置要具有开放性、多层次、动态性等特点,最大程度满足学生个体发展的需要,为学生提供较大的发展空间。艺术院校要力争与研究院及其他大学进行广泛的合作,这种合作可以是世界范围内的精神资源共享,培养具有较强艺术素养与科学素养的复合型人才。

(二)艺术的创新教育是关键

“任何艺术,实际上都是把语言载入艺术,又从艺术作品中言说出其中无尽内涵的创造性活动。”^[7]

不论艺术的题材如何拓展,表现手段、叙事手法如何变革,其本质上还是对生命的感发,艺术作品是艺术创作者对感知到的现实和生命的表达。每件艺术作品背后都是一个鲜活生命的真实存在,生命原本就是多姿多彩的,艺术园地也应该呈现百花齐放的局面,甚至可以说创新是艺术的生命。新媒体的快速传播削减了作品的风格流派,作品容易趋同,长期以来,人们对生命的阐释将显得单调而苍白。创造性精神的培养成了摆在艺术教育工作者面前的重要工作。第一,要鼓励创新。创新需要突破传统的艺术表现题材和手法,不断挑战自我,要有勇气迎接可能的孤独。第二,从跨学科学习中获得艺术灵感。如艺术与生命科学、工程科学等学科结合能够带来新的视听冲击。第三,艺术创作要挖掘地域特色。当新媒体在消解艺术风格流派的同时,也为具有地域特色的艺术提供了广阔的舞台。俗话说,一方水土养育一方人,地域特色艺术本身就具有创新性,它们是独一无二、不可复制的。如张艺谋打造的“印象系列”,便是地域特色的艺术与高科技结合的典范,在取得市场成功的同时,很好地发掘并保护了这些非物质文化遗产。

(三)重视团结协作精神的培养

新媒体环境下的艺术横跨多个学科,是多学科知识的交叉、融合与创新的产物,需要团队的智慧,新媒体环境下的艺术创作前所未有地强调合作与分享。新媒体的开放性和交互性提供了广阔的合作平台,新的群体组织方式使得素昧平生的人可以为了一项有意义的活动,迅速聚集,显示出惊人的力量。美国新媒体研究作家克莱·舍基在《未来是湿的》一书中为我们展现了无组织的组织力量,伊凡娜的手机丢失,拾者拒绝归还,经过“人肉搜索”,演变为一场轰轰烈烈的全民运动,无形的合作得到的不仅是找回手机,而是一种新的发展力量^[10]。透过新媒体

平台,人们可以完成各种艰巨的任务,这是智慧的集合与碰撞所迸发出的力量,浩瀚的维基百科也充分显示了合作的巨大能量。

无组织的组织力量给新媒体环境下的艺术教育提供了一个启示,新媒体环境下艺术教育的合作与分享可以是多层次、交互式的,既可以是师生之间的协作,也可以是不同专业之间的合作,还可以是超越空间的合作,合作者在互动交往过程中完成协商与对话、构建意义和身份,在合作中分享、对话、创新。

此外,新媒体环境下的艺术发展瞬息万变,师生要保持终身学习的习惯,并不断在交流、总结中提高对新媒体环境下的艺术认识,并形成自己独特的艺术风格。

新媒体为艺术教育带来的挑战还体现在诸如艺术作品的质量参差不齐,艺术创作的商业化趋势等。新媒体的开放性,使得人人都可以参与创作与传播,海量的艺术作品中不乏粗制滥造甚至低俗的作品。在激发学生创作的同时,艺术院校也要通过举办标志性艺术作品展览和赏析等方式,培养学生的艺术眼光和鉴赏力,避免科技在艺术领域的盲目运用。新媒体环境下艺术的精髓不单是技术上的求新,尽管新媒体环境下的艺术离不开技术,但它毕竟还是艺术,艺术便离不开人和真实的生活,在运用最新科技进行创作时,要深入观察社会,以表现生活中震撼人的心灵的深刻的真和完善的美。新媒体环境下的艺术一旦成为脱离现实生活的“纯艺术”,也将行之不远。所以,艺术教育工作者要培养学生的艺术精神,否则,艺术将如不系之舟,失去方向。同时,新媒体环境下的艺术由于其本身的变化革新速度快,具有很多不确定性,作品能否具有较强的艺术生命力尚需假以时日。艺术教育工作者需要认清新媒体环境下艺术的这种不确定性,采取切实有效的教学方式推动艺术教育事业的不断发展。

参考文献:

- [1]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999.
- [2](美)尼葛洛帝.数字化生存[M].胡泳,范海燕译.海口:海南出版社,1997.
- [3]中国互联网信息中心.第27次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].<http://www.cnnic.net.cn/dtygg/dtgg/201101/P020110119328960192287.pdf>.
- [4]李政道.科学与艺术[M].上海:上海科学技术出版社,2000.
- [5](德)瓦尔特·本雅明.机械复制时代的艺术作品[M].王才勇译.北京:中国城市出版社,2001.
- [6](德)阿多诺.美学理论[M].王柯平译.成都:四川人民出版社,1998.
- [7]高宣扬.后现代主义:思想与艺术(七)——当代视觉艺术与语言及其风格[J].美苑,2009,(3).

[8](英)费瑟斯通. 消费文化与后现代主义[M]. 刘精明译. 南京:译林出版社,2000.

[9](苏)苏霍金. 艺术与科学[M]. 王仲宣,何纯良译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1986.

[10](美)克莱·舍基. 未来是湿的[M]. 胡泳,沈满琳译. 北京:中国人民大学出版社,2009.

Challenge and Innovation of Art Education in the New Media Age

LIN San-fang

(College of Journalism and Communication, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

Abstract: The creation and spread of art are closely connected with media development. The development and popularization of new media have changed people's life style and brought human beings into an ever-witnessed digital age. The mode of artistic creation and the forms of artistic existence have changed consequently. The boundary between art and non-art is disappearing, and art itself has more abundant connotation. Such professional colleges like "school of new media art", "digital media art", and "media creation" emerge in large numbers. As the flourishing development of digital art, art education is faced with a challenge. So art educators need to explore new approaches from aspects such as curriculum design, creative education and team work to be in accordance with the characteristics of new media art.

Key words: new media; art education; mode of art creation; reform

[责任编辑:唐 普]