

从传统艺术到新媒体艺术的空间观念的演变

刘天宇

西安美术学院

[摘要]新形势下,新媒体艺术是以一种新型综合的技术手段呈现出的艺术形式,在艺术领域占据了不可忽视的地位和作用。空间是一个经久不衰的范畴,逐渐取代时间成为哲学、美学、社会学等学科的核心。空间不是一个静止、虚空的容器,空间是辩证的、生产的、关系性的。无论是艺术的表现空间,还是艺术的展示空间,都具有相通之处。新媒体艺术采取了继承与颠覆的策略,突破了传统空间的束缚,以大众为中心,对艺术的“灵光”进行了去味,建立了一种更为自由、开放的空间,以此来展示空间的逻辑性。

[关键词]传统艺术;新媒体艺术;空间观念

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.608

一、引言

随着新媒体艺术的发展,需要与观众进行互动并赋予他们特殊的经验。新媒体艺术不是指某一种艺术样式,属于综合性的艺术门类,保持了系统的开放性。新媒体艺术与传统艺术之间存在着很大的不一样,艺术媒介、表现空间、审美方式等都存在着很大的不一样^[1]。国内的新媒体艺术兴起较晚,然而却发展很快。国内外的学者关注更多的是新媒体艺术的技术特性与分类,很少关注审美特征、审美体验等相关的内容。艺术需要观众以视觉化语言去欣赏,大部分都是体现在“颜色”和“形体”上面。除了艺术和人类的联系以外,还需要在心灵的基础上落实“视觉系统”的相关内容,隐藏人类内心的视觉语言。此时,只有结合实际,将艺术的实践维度和本体维度有机地结合起来,那么才可以统筹规划,落实空间美学的建设需求,实现了艺术展示空间从物质性层面向文化性层面的转化。

二、从传统艺术到新媒体艺术的空间观念演变路径

(一) 传统空间

从传统的视角看,古罗马艺术,具有较强的写实性,并且他们已经学会熟练的使用透视法,还成功使用到了庞贝古城壁画当中。马萨乔的《圣三位一体》就是使用透视学、解剖学等合理的融入其中,按照远、中、近的逻辑关系,真实的打造了有效的空间三维效果^[2]。达·芬奇是唯一复兴时期的画家,在画作《最后的晚餐》中,大家就可以看到作者使用的是焦点透视的特性,以直角变线的方式将光都聚集到耶稣头部^[3]。《蒙娜丽莎》中,达芬奇使用的是隐没透视的方式,合理的将若隐若现的意境更加直观地呈现到大家的视野当中。在空间的技术上,相对真实和理想,与视觉错觉属于同样的一个原理。随着光学、色彩学等理论进一步成熟,这个时候,不少人也认识到了光线对色彩也会产生很大的作用。毕加索的《亚威农少女》就是体派空间观念的典型代表,透视法所控制的就是主题的表现。传统艺术展示空间的发展演变出现了微妙的变化,不管是艺术品有着传达信息的功能,还是其他的视角,都随着文化的变迁,出现了很大的变化^[4]。绘画的题材逐渐世俗化,艺

术家的地位也有所提升。学者们通常将私人收藏看成是博物馆诞生的前兆,其收藏的目的或是为了获取利益。收藏虽然是一种私密性的活动,但最后还是需要展示给其他的人看。收藏家们经常展示出一种“犹抱琵琶半遮面”的矛盾心理。传统艺术品有着传达信息的主要功能,在展示空间的历程中,给予了权利方式的博弈。传统艺术通常展示在封闭、限定的空间中所进行的,艺术家的目光暗藏在作品之中,更多的是迫使受众者进行观看和思考。欲进入其展示空间,还需要具备一定的技巧和“准入证”,才可以在审美能力中找到对应的艺术价值。

(二) 从传统空间到网络空间

从当前的视角看,时间和空间之间基本上不可分割的,对于时间来说,都是在空间的基础上实施限定的,空间也是在时间的基础上实施支撑的。“机械钟”和“航海图”都是在很大的程度上,展示了主观的革命的性质,保证对应的客观性,找到属于自己的抽象线条。从现代化的视角看,空间的认知中,并不是固定的“容器”。需要物理的理论中,扩大认知,落实精神主体,探究空间相对的东西。从传统的视角看,空间是一种可以变动、生成和创造的对象,属于思考的基础。在全新的空间观念出现以后,新型的空间观念映射到了大家的视野当中。尤其是网络新媒体的呈现,整合了整个世界和人之间的逻辑关系,在任何的情况下,都会获得一定的改变。在网络“流动空间”获得提出以后,不少技术的流动,资本的流动等内容就自然而然的得到了诠释。流动的空间也可以按照不一样的秩序,找到永恒的瞬间,达到共享时间。网络空间的根本属性是流动性,需要在社会实践中,落实基础,保证现代社会空间中的一种视觉上的“生产”^[5]。

(三) 文学艺术空间与网络新媒体空间的关联

新媒体艺术展示空间与传统艺术的展示空间有着很大的不同,体现了更多的自由性。空间是一切权力得以运作的场所,不仅是地理的,也是战略性的。传统艺术来说,新媒体艺术也可算得上是一种先锋的艺术,两者在交融的过程中,获得了不可避免的“争斗”。虽然新媒体艺术是一种虚拟现实的艺

术,但是依然还是需要传统博物馆的空间基础上实施整合。新媒体艺术还存在诸多问题,一件新媒体艺术作品往往要借助电脑等方式来呈现,展示空间的虚拟化。新媒体艺术显示出了介入虚拟公共空间独特优势,新媒体艺术与虚拟公共空间之间存在着较大的逻辑关系,在虚拟化的基础上打破了传统的围城,拆”掉了原来的空间围墙,将空间的范围无限扩大。新媒体艺术则引导观众离开正式的展示场所,在日常化的基础上,产生空间上的博弈。卢纶《塞下曲》就是,将“空间”作为为了诗的骨架,进一步实现了空间上的扩张^[6]。网络新媒体本身的虚拟空间性,也开始逐渐脱离原本的发展轨道,在自由性的基础上,加大自身与任何地方的关联性建设。网络媒体实际上还需要在很大的限制性上,将自然物理空间和人类的心理空间有机的结合起来,保持内涵方式的扩展性,为大众创设更多的精神上的空间。文学空间和网络空间的虚拟性也存在很大的不一样,虚拟现实技术也在很大的程度上,属于艺术形式的一种。不管是真实的事件,还是主体的想象力和抽象力,都在很大的程度上向着想象虚拟空间的视角实施延伸和发展。文学通过语言媒介创造的空间在很大程度上,属于虚拟的人物,需要在虚拟的背后,落实真实的内容。与此同时,网络连接的主体并不是一个,而是无数个。主体本身就是真实的,也是可以在不一样的物理空间中,找到属于自己的真实距离,建立一个物理的空间感。从另外一个视角看,空间和网络媒介之间本身就具有虚拟性和差异性。网络虚拟空间可以在现实的基础上,找到机体的空间感,知觉的空间感和抽象的空间感。不管是哪一个类型,都需要明确自己的方位,并且落实空间的心象观念。在原始的发展历程中,大家可以直观的看到,人作为高级动物,需要冲破机体上的空间感,提升对环境的敏锐度,找到属于自己的空间知觉。第三种“抽象”空间下,需要保持数字化和网络化的发展路径,增加感性的想象力,保持非理性的发展维度,建立属于自己的“境界”。“境”和“界”之间就是在空间维度的概念中,提高对其他事物的感受,落实主观的色彩空间感。很大一批新媒体艺术家的创作动机就是为了体现当代社会的真实“内容”。不仅要考虑到作品本身存在的各方面要求,还需要在空间感的基础上,有效地增强受众者和作品之间的互动性,以此来满足当前的发展需求。作为艺术的一个维度,空间并不是时刻都被艺术家或者是欣赏者所记住,需要在“焦点知觉”的基础上,找到本身的技巧性。艺术家的焦点知觉是在艺术的技法中可以获得更多的落实和发展,不仅需要保持独立的思考,还需要找到立体的表达方式。将信息和信息之间的逻辑关系建立起来,增强真实的感受,达到“媒介实践”的主要意义^[7]。

(四) 当艺术空间遭遇网络新媒体空间

在当前的发展路径中,新媒体艺术和传统艺术之间,都需要根据“媒介即信息”理论,找到属于自己的占有比例。不管是文学艺术,还是传统的艺术方式,都可以在新媒体的基础上,找到之间存在的差异性。传统的空间艺术在新媒体艺术的感知中,需要按照不同的层次,找到一种空间感觉。雕塑艺术就是属于实体空间艺术的一种方式,可以在不一样的社会空间塑造下,找到不同的层次性和差异性,也可以将音乐空间和雕塑空间有机的整合起来。《水壶、锅子和烛台》和《带帽子的女人》等都属于空间上的一种转化。在数字化发展的历程中,不少网络游戏呈现到大家的视野中,以直接构建动画模型的方式所体现。凹凸起伏变化下,就是空间的一种创造,也是音乐感的一种移动。媒介不是透明的窗户,但是可以在客观空间的基础上保持延伸性,提升体验感。

总结

随着社会的进步,“空间”作为人类感知对象的方式,在媒体的视野下出现了很大的转变。艺术家们的梦想就是创造艺术形式的综合性景象,这些梦想都需要在新媒体艺术的基础上有效的实现。在不同的元素中,新媒体艺术可以唤醒视觉内的多种感官艺术,并且完成艺术的交融,增加互动性,符合当前社会的发展需求。

参考文献

- [1]张尹.新闻传播中语言艺术的表达——评《全媒体视野下的语言传播艺术探究》[J].中国广播电视学刊,2020(4):1.
- [2]艾菁.新媒体在舞蹈行业中的应用与实践——评《新媒体数字化舞蹈艺术导论》[J].中国广播电视学刊,2020(7):1.
- [3]黎子然.从构建“场域”中联系新媒体艺术与传统艺术——谈新媒体艺术《与非》的创作[J].艺术家,2019(6):4.
- [4]杨碧薇.中国动画有效传播研究——兼论新媒体时代中国动画跨文化传播机遇与挑战[J].四川戏剧,2020(8):3.
- [5]黄准.传统艺术在新媒体语境下的发展与传播——评《新媒体艺术设计与中国传统文化的创新发展研究》[J].新闻界,2020(6):1.
- [6]任政.新媒体艺术在城市形象设计中的应用——以苏州观前街,圆融时代广场为例[J].美与时代:城市,2021(2):2.
- [7]陈薇,魏程华,淮永建,等.新媒体艺术与传统艺术的融合创新——以水墨视效与京剧在AR领域的工程实践为例[J].艺术教育,2020(4):4.