

浅谈新媒体艺术与创新教育

Talk About New Media Art and Creative Education

郭加佳 Guo Jiajia

随着我国信息化、数字化进程的加快和教育改革的深化，一种非传统意义上的艺术，在艺术领域占有举足轻重的地位。它背离了传统的学院派艺术的创作标准，转而崇尚科学技术和新媒体设计出来的新形态作品，创造一种特殊的引人入胜的情景与气氛。此类作品中的新兴科技贯穿着新的艺术观念，带来了一种全新的、与传统视觉经验完全不同的视觉体验，它几乎引领了当下西方艺术发展的潮流。它们的形式十分多样：电脑音乐，计算机图形艺术、数字游戏动画、全息照明技术、互动装置、互动数码电影和电视、互动戏剧、艺术性虚拟空间、网络艺术以及其他形式的交流艺术。这就是当前日益受到相关专家和学者重视的一门学科——新媒体艺术。

新媒体艺术是一个开放、自由的领域，而且它的内容是动态的，是随着数字技术、创作观念和形态不断发展而丰富和扩展的。当今数字技术的发展带来了艺术上的巨大变革，并拓展了传统媒体艺术表现的空间。这也是若干年来事物发展的普遍规律。所以今天的新媒体艺术呈现出了更强的兼容性、复杂性、运动性和多元化等诸多特点。

在面对今天新媒体艺术呈现出的这些新的变化时，我国各大艺术院校的新媒体艺术教育应该如何进行创新才能适应这些变化，做到与时俱进呢？

一、认清新媒体艺术所面临的社会现状，发现存在的问题。

从教育创新的角度看，从科技进步、社会发展角度去考虑，特别是从一代又一代青年学生成长的背景、学习的兴趣和他们未来面临的选择进行全面的思考，不得不说，当前的学校的新媒体艺术教育在人才培养目标以及人才培养模式，在课程体系以及知识结构等方面或多或少存在着与社会发展需求不相适应的滞后状况，这是不争的事实。为了改变这种状况，为了促进新媒体艺术教育更加适应社会发展的需要，我们需要对我们的课程体系、培养模式以及实践教学平台建设等等一系列的改革。但是我认为，新媒体艺术今后无论怎么改革发展，归根到底是科学与艺术怎么结合的问题。

二、实现科学与艺术的结合，防止掉入技术陷阱，成为新时期的“匠人”。

由于新媒体艺术的发展在一定程度上依赖于不同阶段来自技术领域的影响，也正是由于这个原因，一般艺术院校在教学过程中容易采取“由技入道”的教学模式。这种模式培养的学生最理想的状态莫过于庄子说的那个游刃有余的屠夫。但这条道路处处充满了陷阱，弄不好就会成为新时期的“匠人”。这里的“匠人”指的是在创造

过程中，倚重的只是技术工具，缺乏思想性，进而谈不上创造性。这种人注定是沿着别人的路走，或永远在某种外力的牵引下行动，这就如同中国那句老话：“被别人牵着鼻子走”。因此我们要将“由技入道”和“由理入道”两种方式相结合，这样我们才能创造出有思想，有影响力和创造力的作品。

那么两者该如何结合呢？以中国传媒大学为例，动画学院网络多媒体专业的教学理念和指导思想是：综合与融合。综合指的是综合素养的全面培养。融合指的是技术+艺术+人文的融合。在课程体系的安排上主要表现为三大模块：第一模块为艺术基础和人文素养课模块，第二模块为技术基础课模块，第三模块是在艺术基础课和技术基础课两大模块基础上形成的专业课程。将三个模块安排在大学四年的三个不同阶段，配合学生国际化的小学期创作，网站整体形象策划与包装，毕业设计等实践与创作，再积极开展开放式教学，邀请国外著名专家，教授讲授专业课程。这样中国传媒大学的多媒体专业在课程安排上就实现了技术与艺术的融合，能够与国际最前沿的技术，理念接轨。这些都有利于学生充分发挥自己的主观能动性创作出更多优秀的作品。

在新媒体艺术的具体活动中，不同学科人员之间的合作尤为显著，这一点在引导世界新媒体潮流的MIT媒体实验室中已经得到了证实。在尼古拉斯·尼格洛庞帝(Nicholas Negroponte)领导的这个学术队伍里，有“人工智能之父”、“全息摄影大师”、“触觉人机界面创始人”、“智能城市的创始人”等引领世界新媒体发展潮流的学术大师。在MIT媒体实验室的教师和学生中，来自美术专业的人士不超过15%，更多的是来自物理、计算机、生物、化学等各学科。在教育方法上MIT媒体实验室强调的是在游戏中释放人类最原始的创造力——这就是这一学术研究机构给我们的最好启示。

三、学科体系的建立要与学校自身优势相结合。

新学科的建立应立足于本院(系)传统学科，最大限度地发挥自身优势。任何一个学院在建立这个学科的时候，由于它是新兴学科，缺乏经验，历史以及师资，所以重要的是要结合自身优势。

北京航空航天大学新媒体艺术专业成立于2002年。在专业成立之初，学科的基本建设思想，一是在一个著名的理工科大学的一流计算机学科中兴办艺术专业，一定要适应这个大学氛围的科技与艺术相结合的特点；另外，他们深刻感悟到有必要打破美术院校中艺术与设计专业之间

的堡垒，一定要有“大美术”的胸怀，要办一个艺术和设计相融合的学科。虽然在后来学院不断地整合课程，调整方向，但是这两点基本思路始终没有变化。

除了北京航空航天大学外，中国传媒大学，北京电影学院，中国美术学院等都是遵循了“学科体系的建立要与学校自身优势相结合”这一规律。

四、新媒体艺术的人才培养和教育要与市场需求相结合。

市场作为一只看不见的手，始终对人才的培养和教育起着举足轻重的指导作用。但是这里讲的新媒体艺术的人才培养与教育与市场需求相结合不是说我们的艺术教育一味地去满足市场的需要，除此之外，我们还应该培养有创新能力的人才去引领市场的发展或开辟新的市场。以中国传媒大学的新媒体艺术学科为例，学校与微软、苹果、雅虎、腾讯、央视国际等行业公司建立了紧密的合作关系，课程设置与业界最新发展紧密对接。微软公司派资深教师来学院开设了最新的网络技术课程；苹果公司在学院建立了联合实验室；学院还与央视国际、雅虎、搜狐等公司开展了一系列的项目合作与科研工作。由此可见，中国传媒大学充分利用了市场上最前沿的科学技术，始终让学生走在行业的前端。在促进学生创业或就业的同时也有利于新媒体艺术教育的不断发展和完善。

结语

新媒体艺术打破了持续了几千年的艺术只存在于博物馆和美术馆的历史。新媒体艺术使得不同学科背景的人——无论你是否接受过传统的艺术基础技能训练，在正确的观念的引导下都有成为艺术家的可能。所以，它为每一位有想象力和创造力的普通人提供了一个成为艺术家的机会——这在人类艺术发展史上也是未曾有过的事情。

#1 暗战 布面油画 李华龙
#2 颠覆的喜悦 布面油画 Jan Worst

当代美术家