

《非线性叙事》

图书基本信息

书名：《非线性叙事》

13位ISBN编号：9787810830300

10位ISBN编号：7810830309

出版时间：2003

出版社：中国美术学院出版社

作者：许江,吴美纯

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《非线性叙事》

内容概要

《非线性叙事:新媒体艺术与媒体文化》主要内容有烛光，灯光及其他、新媒体，新叙事、图像和声音叙述量的模态、人工生命与新媒体的美学、新媒体的创造性机能、非线性可以解读、时间一晃就没了等。

《非线性叙事》

书籍目录

绪论烛光，灯光及其他主题新媒体，新叙事图像和声音叙述量的模态人工生命与新媒体的美学线索
中国景像艺术的兴起与发展1990-1996中国新媒体艺术的成熟1997—2001文化分析与人文思考讨价还价的叙事新媒体艺术的文化逻辑新媒体时代的视觉与表述制度新媒体的创造性机能闪光行迹——关于Flash连环梦非线性可以解读时间一晃就没了无边界，世界正压缩新媒体现场2001新媒体艺术节作品图录

《非线性叙事》

章节摘录

一．引言 艺术与科学——人类社会意识形态之一体两面——就像一对孪生兄弟，其间分分合合的纠葛是饶有趣味的。达芬奇大概是近代意义上第一位科学家，当然也是艺术家，一位全能大师。在他以后的几百年间，艺术与科学似乎日益疏远，科学界是牛顿力学机械决定论的天下，它实在是一个难以为艺术家所接受的世界观。峰回路转到了20世纪，相对论、量子力学、混沌理论为我们展现了一个新世界，远比牛顿的宇宙复杂和精彩，我们现在关注的是不确定性、不稳定性，因为正是这里潜藏着最丰富的可能性和适应性。毕竟，世界是复杂的，既让人头痛，又值得

《非线性叙事》

精彩短评

- 1、“录像植根于写作远胜于电影”“文学将杀死建筑”，貌似哲学永远都这么猖狂，因为它没有束缚，没有疆界，交织成代表一切的维度。
- 2、还没读过，先收起来
- 3、从90年代的新媒体电视开始算起，有点历史的感觉
- 4、本书是2001年中国美术学院举办的“2001新媒体艺术节”的相关出版物。其中，吴美蕓和邱志杰合写的“中国录像艺术的兴起与发展（1990-1996）”和“中国新媒体艺术的成熟（1997-2001）”两篇文章，详细梳理了中国装置-影像艺术的历史，具有极高的史料价值。作为中国第一次综合性的新媒体艺术节，活动中的录像装置展部分，展览了代表当时国内最优秀的装置-影像艺术家的最新成果作品，本书的图录中有详尽的介绍。这对我们研究也非常具有价值。本次艺术节的主题，也即本书的主题定为“非线性叙事”，正如策展人许江和吴美蕓所说：“作为时基（time based）媒体，重新获得的叙事也像爱森斯坦之后的时间一样，变成一种非线性的运动。之所以要重新叙事，是因为事情本身并不明朗，事情的真相依赖于叙述的方式。之所以是非
- 5、看看

《非线性叙事》

章节试读

1、《非线性叙事》的笔记-第54页

【1】格雷马斯说叙事可以被看作一种不连续性在我们生活里的中途插入。《论意义》

话语还是我们平时在用的话语，但这时却产生了平时所没有的意味。叙事因此是一种“事件性语法”，将我们散漫的当下话语策略性地粘合在了一起。

叙事的跌宕起伏弥补了我们日常生活之委琐，叙述好像就是我们向往却不能实现的生活似的一种替代性满足。

【2】认为只有一种叙事方式最能反映现实，认为只有话语的自然主义再现的叙述才是真正的叙述，认为别的叙述如绘画或音乐的叙述也必须以这种叙述为框架，认为那种主语反照宾语式的，直线式的，透明的，决定论式的叙述是到那时为止发展得最高的的叙事方式，这是浪漫主义留给我们的遗产或错觉，在今天常常成为我们很难克服的思想惯性。

浪漫主义的英雄叙事……用一种叙述去压迫，清洗和覆盖别的叙事，用一些人的叙事去代替所有人的叙事，用一种僵化的叙事去表达其实需要各种不同的叙事来表达的东西，这是福柯对于启蒙运动——及其艺术领域的浪漫主义——的有力控诉。浪漫主义已经过去，但对一种雄辩和光荣的叙事的期待依然存在。

……它（习惯或惰性的叙事，不在叙事形式上做彻底反思）只想按照自己习惯的方式讲故事，总是嫌没有好故事来填充其叙事结构。

而在当代艺术中，叙述方式本身早已成为作品的内容，而且是最重要的内容，怎么讲在任何时候都比讲什么重要。

【3】在当代的境况里，媒体有一种空前强大的叙事力量，叙事的暴力，淤泥般的意识形态姿态。

在今天这个过度传播的时代里，作品一来到这个世界上，就被卷入各种媒体结构和历史叙述框架里，作者一张口就掉入更大的叙事，在这个意义上，作者不是死了，而是很难活着。艺术家必须有他自己的叙述策略，去与观众讨价还价，故意走得很惊险，又不能掉下来。

【4】作品总是不管三七二十一地被放入他自己没把握的更大的，更有力的叙述里，总是在被历史稀释，销蚀；所谓经典，一定已是残骸。

【5】叙述与个人生活，艺术之无结果，在于人不愿意对于生活中最关心的事较真和严肃（巴赫金），于是，艺术中的叙事成了白日梦。

我们对于生活的那些认真，绝大多数只能用在虚构叙事里；你要对日常生活也那样，就成了贝克特，齐克果与塞尚了。

利科尔就认为个人命运实际上只有在一种叙述的必然性驱动下，才显出前后的一致性。叙述的必然性改造了个人身体上的偶然性。（事先写定的命运）。

文学或别的艺术性叙事，从心理学上来讲，是一个巨大的替代式经验的试验场。是个人的幻想和冲动得到鼓励和保全，使个人的在世创伤得到治疗的庇护所。

《非线性叙事》

从伦理学上来讲，生活中的个人通过寻求其人生在叙述上的统一性——比如回忆，而遵守了人类的底线伦理。

列维纳斯认为在我们进入故事之初会进入一种无我状态（Ichlosigkeit），在忘情地阅读过程中，我们从追问，我是谁，到大声地应承，我来了。最终为自己负起了责任，为这个世界负起了责任。可以说，叙述加强各了个人的自我认同以与其行动与责任之间的关系。

人类总以为自己伟大的命运与结局……人类的生活，历史，都不会剩下什么，荒寂的行星。

黑格尔说浪漫主义以后人类不再有艺术——有的只是人的平淡，庸碌的命运，再也没有伟大的情节和英雄凯旋式的故事。

【6】卡尔维诺认为，在文学中，显示可以有多个层级。

写小说不是单独去组织一个故事，而是怎样使现实中早已存在的那些叙述过程搭接起来，叙事里只有交织了真的现实，文学才起作用。

一个叙事再有力，都无法成为读者或听见，观者认知世界的框架，除非他最后脱出这一框架，将叙事纳入他自己的当下的世界框架。作者的本事就在于使读者由他所阅读的叙事出发最终更深地纠缠到自己的现实中去。

叙事是不定形的，作者只是始作俑者。福楼拜说，包法利夫人，此我也。卡尔维诺却说：古斯塔夫福楼拜是古斯塔夫福楼拜的全部著作的作者，他从自己身上投射出那个包法利夫人的作者的那个叫做古斯塔夫福楼拜的人，这个人又从他自己身上投射出那个泸文地方的中产阶级已婚妇女爱玛包法利，这个女人又从自己身上投射出那个她梦想成为的那个叫做爱玛包法利的女人。

谁是福楼拜，谁是包法利夫人，谁的故事，谁的现实，叙事总是开放的，未完成的，作者最后把自己弄丢了。

好的叙事里，作者实际上被解构了。深究下去，作者就融入了那一历史大背景里。

【7】卡尔维诺在《如果冬夜里一个旅行者》中对叙述策略的逼问。

整部小说讲的都是作者如何想让生活和叙事相交织，但每每以失败告终。

生活就是一个故障。

最后掉入叙述深井里的永远是作者自己，每一个作者都在写他的《一千零一夜》。

【8】博尔赫斯的地图寓言。

【9】利奥塔说，叙事是离散性的，越想讲故事，叙述就越不精彩。每一种叙述都是压迫性的，现实被压缩到里面，讲故事的人像自念紧箍咒一样，使自己越来越缚缠于自己所讲的故事里。

一切陈旧的意识形态，僵化的道德生活，入病的个人心理生活，都是叙述之自闭和自阉的结果。大到形而上学，小到个人的瞬间觉悟，都无法脱开这种叙述机制。

作者撒手让人物个个背负上了自己的命运。

《非线性叙事》

风景使心灵落寞，使某一东西“ ”过度在场“ ”

绘画的阿波罗效应。

故事尚未开始，作品却已经结束，这种物质只那么存在着，它坚持着，做的就是寻找这种物质。一种与我们人类的叙事习惯相克的东西（无名相）

【10】现代主义之后，我们在席演出时也不能保证在即在场于舞台上的叙事了，单时空的演出里常同时夹着多层的叙事，它们像纤维一样穿越于作品的多媒体表现里。

施尼特凯拆解音乐史。

这个时代仍需重新勘定大师们在当代保留曲目中的位置和比值，大师作品是源头或说，无法用时期，流派风格来定位，艺术家不仅表现作品，他们也负有一个责任，打破人们对经典作品的僵化叙述，讲他们从时代的偏见和压抑中解脱出来。

（每一次没有想象力的重复的叙述都是僵化作品的一次保证，如何重新解放出来，如齐泽克用战车乐队消解纳粹符号的例子）

一场音乐要进入耳朵，要在心里起一些意思，需要迭合多少的偶然才能发生，伟大的凑巧本身就是叙事，就是作品。

摆脱历史并且重新定义参照系。

【11】我们讲一切故事，最后讲得都是资本的故事，没有一种叙事可以逃脱政治经济学的框架，每一个故事背后都是力比多和经济学在推动。

资本把我们讲进了一个故事里，它讲故事是为了讲故事。它必须使我们学会乐此不疲地重复一些基本的故事结构，它的最精彩的故事，是哈佛商学院的销售案例，卡内基的人生启示，是个的失败就在于它不能再当代兴高采烈地做这样的重复。

【12】在讲故事的时候，不仅有叙事本身在起作用，受众还得有一定的“ ”文学资质“ ”，对故事这种形式的期待感，故事本身也得与既定的社会状况达到某种张力。叙述本身只是一个应用软件，它寄生于社会这个大的操作系统内。

人类的语言保证了叙事的无限可能。

电影，电视，互联网对于我们叙事习惯的冲击，使得书写叙事，声音叙事被视觉叙事互动叙事拖进了新的上下文，传统叙事哪怕本身没有问题，也必须以新的眼光来对待。于是就产生了电影叙事学（Cinematology）编舞（choreography），也产生了绘画写作，音乐写作，雕塑写作（德里达《论书写学》），虽然我们从来都不明说有一门书写叙事学。

2、《非线性叙事》的笔记-第22页

【1】艺术与科学的缠绕态。

Santa Fe——复杂性科学的研究机构，人工生命则是复杂性研究的具体依托对象。

《非线性叙事》

进化。生物学的社会学意义。

C.G.LANTON 是人工生命这一概念的创始人。“除了为地球上已知的生命形式（life-as-we-know-it）提供新的研究方法以外，人工生命允许我们去探索更广泛的可能生命（life-as-it-could-be）领域。”

人工生命的研究方向包括：

数字生命，数字社会，数字生态环境，人工脑，进化机器人，虚拟生物，进化计算。

人工生命艺术。

【2】新媒体艺术

（源头）20世纪的新媒体艺术受到科学表现的影响。60年代控制论——活动艺术；杜尚——60年代观念艺术，早期未来主义宣言，达达；偶发艺术——70年代的表演艺术。

特征是，连接和互动。因而与人工生命相联系（？）

【3】感知和意识

全球网络的连接，集体智能能够，记忆，思维和感知。

从纳米尺度构建的新物质实体。

【4】生成美学

卡尔西蒙的《进化虚拟生物》，《基因图像》

【5】交互与突现

Craig Reynolds 的boids, 集簇鸟群动画，行为动画，电影，交互游戏和多媒体。

K.E.Rinaldo Autopoiesis 控制论芭蕾，人工生命芭蕾

行为，秩序，意义的组织特性从交互中自发突现。整体大于部分之和（KK）

ATR Christa Sommererr

【6】现代主义黑格尔美学已尽。

3、《非线性叙事》的笔记-第26页

【1.遭遇】1990年为庆祝科伦建市千年，德国电视台举行大型录像艺术展映，收视率200万。同年，汉堡美术学院密茨卡（Mijka）教授带着这次展映的8小时录像带来到中国，在浙美分两次向全校师生播映了这批录像带，并留赠浙美电教科。

这批录像在各省电视台会议上播放，但电视行业人员莫名其妙，毫无兴趣，只播了一个小时就作罢。

《非线性叙事》

此次录像遭遇经验表明：1. 录像一开始就作为一种艺术样式来接受，并没有西方早期对这种没接的政治激进主义的功能性运用，没有60年代的游击录像，新闻变革与美术馆作战。2. 在家用摄像机未普及的情况下，由一些画家提前遭遇并急性开始创作。3. 大众传媒的电视机制注定对这些人作用的情况体现为，导致严酷的物质匮乏以及技术和想象力之间的鸿沟。

【2.作品】张培力1988年《30*30》，录像更像是一次对行为的记录，美学上的考虑在后，而是记录和运用上的方便。

1991年，张培力，上海，“车库展”《卫字三号》枯燥无聊。

1992年，张培力，《作业一号》《儿童乐园》《水——辞海标准版》政治波普，文化经典的消解。

《作业一号》

创作兴趣的转移在于：一开始，镜头索要面的事件很重要，通过镜头实践在屏幕上的东西更重要。

由一种工具发展为一种语言，脱离狭窄的实用性轨道，逐渐发展出自己的叙事系统和诗学情调。

行为则由 represent 变为 present，再现成为在场

李巨川把建筑录像当做他的具体建筑的元素或材料，甚至他本身就是一种建筑。

4、《非线性叙事》的笔记-第10页

【1】1996年，吴美纯于浙江美院策划了中国最早的录像艺术展。

【2】1996年只有粗糙的录像，而今各种数字媒体称为立体丰富的各种实验。因而称新媒体展。

【3】媒体本身的双重意义，艺术载体，以及大众传媒。

【4】强调叙事性，是因为事情的真相有赖于叙述的方式。

Time based art强大的叙事性，新媒体艺术对叙事的开放性态度，有助于人们以开放的态度去理解生活，今天这种姿态过于把叙事这种人性的重要领域完全交给毫无创造性的大众媒体（甜蜜的泥潭）了，所以新媒体艺术希望用更互动根据想象力的方式重新建构叙事。

【非线性编辑】

【5】媒体乌托邦，录像语法，录像诗学

【6】希望中国新媒体艺术从无聊变为有趣。

【7】生活的破碎性，探索非线性的叙事模式。

【8】中国新媒体？

【9】一个展览

《非线性叙事》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com