

内容实施审查,确认其合乎社会主义核心价值观,传达积极向上的文化内涵,实施对 AI 算法的审查,保障其公正、客观公正,避免算法偏见对艺术创作形成负面效应,对 AI 创作的成果进行审核,确认其存有艺术价值,贴合人民群众的审美心意^[5]。

在艺术创作开展阶段, AI 宜充当辅助者角色,而非充当主导角色,清楚点明 AI 的辅助性定位,有利于维系艺术创作的人文灵魂,杜绝过度依赖技术引起文化底蕴的损耗,在 AI 创作的过程里,数据的利用极为关键,为保障参与者的隐私,我们应当制订严格的数据使用办法,包含对数据来源严格审查把关,确认数据的真实合法性。对参与者个人信息实施加密操作,在实施数据运用的进程里,依从数据采用最小化规范,仅采用必需的数据,在 AI 赋能群众舞蹈艺术创作的实际操作里,应当强化伦理风险预警意识,促进 AI 创作伦理知识的普及与培训实施,增进创作者的伦理修养,设立健全的监督架构,对 AI 创作期间的伦理风险开展实时督察,引导创作者积极参与伦理论争,一起推进 AI 创作伦理的发展。

6 发展建议与未来展望

6.1 深化技术融合创新

可钻研生成式 AI 在舞蹈叙事创作中的运用,生成式 AI 有本事模拟人类的创作思维路径,为舞蹈创作给予新的思路与灵感,倡导研发带有地方文化特色的智能创作模型,开发地方舞蹈潜在元素,增添舞蹈艺术呈现,促进与高校、科技企业的合作开展,采用产学研结合途径,加快 AI 舞蹈技术持续迭代变迁,高校能提供理论研讨与技术支撑,科技企业则能把研究成果转化为实际应用实例。

6.2 完善服务标准体系

可制定 AI 辅助创作的服务规范,涉及技术应用规范、作品质量评价标准和知识产权防护手段,这利于规范 AI 舞蹈艺术创作的市场,抬高作品品质,以文化主管部门牵头制定相关指南,依靠制定相关指引,指引 AI 舞蹈艺术创作健康前行,推进文化创新步伐。

6.3 拓展应用场景边界

采用 AI 舞蹈手段,举办多场惠民演出、舞蹈比赛、文化活动,提升居民参与积极性,增进群众文化认同感。与 AI 舞蹈相结合,创作饱含警示意义的舞蹈篇目,增强群众对安全的重视。采用 AI 舞蹈方式,展现环保主题,引导群众培育绿色生活、低碳出行的习惯。心理健康范畴,针对各类心理问题,开发契合问题的 AI 舞蹈,协助人们舒缓压力、优化情绪,采用 AI 舞蹈手段,为儿童开展寓娱乐于教育的心理辅导活动,促进儿童心理往健康成长,按照老年人心理特性,研制恰当的 AI 舞蹈,辅助老年人实现身心安康。聚焦特殊人群的智能舞蹈产品,顾及老年人身体特质,开发拥有锻炼益处的 AI 舞蹈,增进老年人生活水准,依照儿童认知特性,构建富有新意的 AI 舞蹈,带动儿童智力成长,聚焦于残障人群体,研发拥有辅助功用的 AI 舞蹈,帮扶他们融入社会群体。

7 结语

新时代群众舞蹈创作借 AI 技术注入新动能,依靠合理的技术应用策略与保障举措,人工智能不仅能增进创作效率,还可点燃群众的艺术创造火花,带动文化服务走向均等、普惠之路,未来要持续探索技术与艺术深度融合的路径,形成人机互补的群众文化艺术新局势,使科技更恰当地服务人民对美好生活的渴望,群众艺术馆应当充当基层文化的坚实阵地,积极投身技术变革,在守住艺术本质的当口,开辟数字化服务新境界。

参考文献

- [1] 赵兰华.基层文化馆群众舞蹈创作编排的路径探索[J].文化月刊,2023,(12):132-134.
- [2] 四郎江村.群众舞蹈文化活动中的问题与解决之策[J].尚舞,2023,(22):150-152.
- [3] 苏薇.群众文化建设中舞蹈艺术的重要性与应用研究[J].艺术大观,2022,(28):100-102.
- [4] 李江涛.基层文化馆群众舞蹈创作初探[J].四川戏剧,2022,(06):147-149.
- [5] 韩立.浅析群众舞蹈艺术创作[J].戏剧之家,2021,(10):132-133.

The creative context and contemporary inspiration of pioneers in new media art-Taking China's new media art ecology as an example

Jianshu Yao

Xiamen University, Zhangzhou, Fujian, 363105, China

Abstract

This article aims to use the creative practice of Chinese new media art pioneers as an example to illustrate the “technological dependence” and “cultural aphasia” dilemma of local art ecology in the context of globalization. The research in this article mainly focuses on three points: the first point is how Chinese new media art pioneers have opened up unique localization paths in the context of Western technological hegemony and traditional cultural inertia? The second point is how the implicit technical critical consciousness in his creation responds to rapidly evolving social issues? The third point is what enlightenment does the pioneering experience have for the current art ecology deeply mired in cultural, commercial, and technological alienation? This article attempts to fill the dual gap in the analysis of technology and cultural interaction mechanisms and the construction of non Western art theories in domestic research, providing historical insights and strategic support for the optimization of China's art ecology in the digital age. This study adopts an interdisciplinary mixed research method to construct a three in one analytical framework of “historical theory and empirical evidence”, providing possible suggestions for Chinese art ecology to break out of the trap of “technological colonization” and rebuild cultural subjects.

Keywords

new media art, creative context, technological media, cultural criticism

新媒体艺术先驱创作脉络与当代启示——以中国新媒体艺术生态为例

要建树

厦门大学, 中国·福建 漳州 363105

摘要

本文旨在以中国新媒体艺术先驱的创作实践为例, 阐述全球化语境下本土艺术生态的“技术依附性”与“文化失语”困境。本文的研究主要聚焦于三点: 第一点是中国新媒体艺术先驱如何在西方技术霸权与传统文化惯性中开辟独特的本土化路径? 第二点是其创作中潜藏的技术批判意识如何回应快速迭代的社会议题? 第三点是先驱经验对当前深陷文化、商业化与技术异化的艺术生态具有何种启示? 本文试图填补国内研究在技术和文化互动机制分析与非西方艺术理论建构方面的双重空白, 为数字时代的中国艺术生态优化提供历史镜鉴与策略支持。本研究采用跨学科混合研究法, 构建“历史、理论、实证”三位一体的分析框架, 对中国艺术生态跳出“技术殖民”陷阱、重建文化主体提供可能性建议。

关键词

新媒体艺术; 创作脉络; 技术媒介; 文化批判

1 引言

21 世纪以来, 数字技术的裂变式发展重构了全球艺术生产与传播的底层逻辑。从虚拟现实对感官体验的重塑, 到区块链技术对艺术所有权的颠覆, 新媒体艺术已超越传统艺术形式, 成为全球化时代最具先锋性的文化实践场域。在这一进程中, 中国新媒体艺术的演进呈现出独特的结构: 技术

工具的特殊属性使其深陷“依附性创新”的困境, 本土技术标准与算法伦理的缺失导致创作沦为“技术殖民”的试验田; 传统文化的符号化挪用与浅层转变, 使作品陷入陷阱, 难以突破西方中心主义的美学评判体系。这种“技术依附性”与“文化失语”的双重困境, 折射出中国艺术生态在全球化语境中的结构性危机。

2 中国新媒体艺术先驱如何在西方技术霸权与传统文化惯性中开辟独特的本土化路径

在全球化与技术垄断的背景下, 中国新媒体艺术的幅

【作者简介】要建树(2002-), 男, 中国山东枣庄人, 在读本科生, 从事数字媒体艺术研究。

起始终面临双重困境：西方技术体系主导着艺术工具与传播平台的标准制定权；传统文化的符号化惯性又使创作容易陷入“民族主义奇观”的陷阱。然而，中国新媒体艺术先驱并未被动接受这种二元对立的宿命，而是通过技术转译、文化编码与批判性实践的三重策略，开辟出一条既能抵抗技术殖民又超越传统枷锁的本土化路径。

新媒体艺术发展从“工具借用”到“文化共生”进行了转变。西方技术的霸权不仅体现为硬件垄断，更深层的是其背后隐含的文化逻辑与认知框架。中国艺术家通过创造性转化，将技术工具从“外来物”重构为“本土化媒介”，形成独特的“技术文化共生体”。中国新媒体艺术家们重构了算法语言进行了东方化重构。例如，林科的《数据水墨》，林科并未简单使用 Stable Diffusion 生成“类水墨”图像，而是通过训练 AI 模型识别历代水墨名作的笔触、留白与气韵流动规律，使算法能够动态生成符合“骨法用笔”美学原则的影像。这一实践将儒家“格物致知”的认知方式融入算法设计，挑战了西方 AI 艺术对“风格迁移”的肤浅应用。法国哲学家斯蒂格勒提出的“Pharmacology of Technology”认为，技术既是毒药也是解药。林科的实践表明，通过本土文化逻辑的注入，算法可从“文化殖民工具”转化为“美学自主性媒介”。

中国新媒体艺术先驱拒绝将传统文化简化为视觉符号的拼贴，而是通过解构与重组，激活其内在的认知潜能，使其成为抵抗技术异化的思想资源。在认识事物时不以中心主义为核心指导观念，而是从外部进行全方位的理解，增加个人化深入的解读视角，发现客观对象的各种差异。[1] 例如，王冬龄的《乱书》数字版。王冬龄将狂草书法转化为实时数据可视化装置：观众运动轨迹触发投影中的“虚拟墨迹”，其粗细、疏密遵循传统笔法规则，但形态由算法实时生成。这一实践将“意在笔先”的书法美学转化为“人机共谋”的交互逻辑，使书法从文人雅玩升格为公共空间中的认知革命工具。

中国新媒体艺术先驱的本土化路径不仅关乎形式创新，更在于以技术语言介入中国特有的现代性矛盾，构建“在地化”批判话语。艺术先驱们本土化路径，实质是一场在技术殖民与保守主义夹缝中开展的认知革命。这条路径的启示在于：本土化不是文化本质主义的自我封闭，而是在全球技术网络中重构主体性的战略实践——唯有将“地方性知识”转化为“普遍性批判”，中国艺术才能真正参与塑造人类文明的数字未来。

3 中国新媒体艺术先驱的技术批判意识如何回应快速迭代的社会议题？

在技术迭代的 21 世纪，中国社会面临着数据监控、城市化暴力、人工智能伦理、生态危机等复杂议题。新媒体艺术先驱并未止步于技术的形式实验，而是以敏锐的批判意识

将作品转化为社会问题的“诊断器”与“解毒剂”。他们的创作既非对技术的盲目礼赞，亦非怀旧式的拒斥，而是通过介入技术本身的物质性与文化逻辑，揭示其对社会关系的重塑机制。本章以四个核心议题为脉络，剖析中国艺术家如何以技术批判回应时代症结。

技术批判的深层动力源自对技术社会性的敏锐洞察。法兰克福学派的理论家对技术的分析与对社会的分析是联系在一起，以技术合理性解释社会合理性，他们既分析了技术在现代社会发展中的积极作用，也揭示出技术的消极影响，激起了人们对技术合理性的社会批判反思。[2] 新媒体艺术的批判意识在此显现出独特的价值：它不满足于对技术后果的伦理谴责，而是直指技术系统的生成逻辑——通过将技术从虚无状态拖拽至公共领域，迫使观众直面其内在的编码。

这种批判意识的效力，根本上源于其对技术本体论的哲学重构。当技术哲学从海德格尔的“座架”论走向斯蒂格勒的“药理”说，新媒体艺术的批判实践也随之进化：不再将技术简单归约为控制性力量，而是在“毒药与解药”的辩证关系中探寻突围可能。艺术家通过创造“亚技术”系统——那些在主流技术架构外生长的替代性实践——重新定义人机关系的可能性。这些实践往往具备双重特性：既内在于技术社会的物质基础，又通过重构技术的目的论指向，在技术内部开辟出抵抗空间。这种“寄生式批判”使得回应机制具备可持续性：它不需要外在的道德高地，而是通过技术自身的异轨持续生成新的批判界面。

在更宏大的文明史视野中，这种批判意识实质是在数字资本主义全球化的语境下，对技术现代性的重新协商。当西方技术理性以普世价值之名推行认知殖民，当平台资本主义将人类经验压缩为可交易的数据流，新媒体艺术的批判实践正在编织另一种可能性：它试图将道家“天人合一”的生态智慧注入环境技术设计，将儒家“仁学”伦理编码为人工智能的决策算法，将佛教“缘起性空”的宇宙观转化为虚拟世界的生成逻辑。这种文化转译不是对传统的浪漫化怀旧，而是以技术批判为媒介，在数字文明的重构中争夺文化解释权。在此过程中，批判意识既是解构的利器，也是建构的蓝图——它既撕开技术乌托邦的意识形态面纱，又为后人类世的技术化生存提供另类想象。数据劳工的幽灵再现，例如，曹斐的《亚洲一号》。在京东物流仓库拍摄的影片中，自动导引车的移动轨迹被转化为激光投影，与工人的身体形成诡异共舞。作品通过“人机共演”的荒诞场景，质问自动化技术如何将人类降格为“剩余劳动力”。呼应意大利自治主义学派的“非物质劳动”理论，但更强调中国语境下的“速度暴政”——电商平台通过算法优化不断压缩配送时间，导致工人身心异化。例如，徐冰的《背后的故事：大都会》，艺术家用废弃建筑垃圾拼贴出古典山水画卷，背面安装 LED 屏幕播放拆迁现场的 VR 影像。观众绕到作品后方时，会发