

<<錄像藝術啟示錄>>

图书基本信息

书名：<<錄像藝術啟示錄>>

13位ISBN编号：9789862820049

10位ISBN编号：9862820047

出版时间：2010-11-29

出版时间：藝術家

作者：陳永賢

页数：224

译者：藝術家

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：<http://www.tushu007.com>

<<錄像藝術啟示錄>>

前言

自序 錄像藝術與文化思維的時代意義 陳永賢 以攝錄影機作為創作媒介的錄像藝術，結合了觀念藝術、行為藝術、裝置藝術，抑或與電影、動畫、紀錄……等動態影音屬性，相互在時間、空間向度裡共構出影像美學，成為當代藝術發展中的重要指標。

本書從錄像藝術的發展歷史、創作風格與類型分析為基礎，繼而論及當今具有重要影響力的藝術家，串連這些深具指標意義的創作內涵與精神啟示，進而詮釋科技時代的藝術風格。

錄像藝術大師之菁華，如白南準（Nam June Paik）從早期實驗性創作探索到晚期的錄像裝置，將東方哲學的融合現代技術，作品涵蓋自我對於影像與電子媒介的組構詮釋。

比爾·維歐拉（Bill Viola）透過傳統宗教圖像思考，以影像並置的呈現狀態，追求深層話語的視覺結構，隱喻著世間的失樂園與人性超脫，顯現一種時序漸變下的靈光流匯。

蓋瑞·希爾（Gary Hill）藉由語言結構和語言詮釋的觀念轉化，把身體置於客體中的一個主體，顯現出其特性，不僅活化了影像和語言的律動，也讓身體／文字／語言達到共振共鳴的關係。

湯尼·奧斯勒（Tony Oursler）採用轉譯手法，把影像轉移到自製的物體上，藉由具體的外貌進而延異為影像特徵，以輕鬆詼諧／諷刺暗喻的形式，挑戰既定的社會價值觀。

而席琳·奈沙特（Shirin Neshat）則圍繞於性別與東西方文化差異的議題，對西方世界所迷戀的異國情調予以對等嘲諷，同時也試圖揭開伊斯蘭教黑色面紗，為守舊的社會訓規提出另一種關照。

再如馬克·渥林格（Mark Wallinger）作品中透露的弔詭氛圍，是社會存在的一種迷失現象，並以諧謔的文字符號及象徵意義，經營一種對立性與矛盾感的視覺衝突，企圖顛覆傳統的視覺美學。

山姆·泰勒-伍德（Sam Taylor-Wood）精準地掌握住人際互動時所產生的溫暖、失落、憂傷、喜悅等錯綜複雜的反應，適時反應人生多變的情緒與感情，亦道盡人生頹美與死亡的意象。

馬修·巴尼（Matthew Barney）作品充滿了詭異圖像，以及隱藏著多重符碼，同時也在時髦光鮮的色彩裡，夾雜著虛構與形而上的視覺語言，其意義經由身體記憶而建構。

史密斯和史都華德（Smith/Stewart）以自身的身體愉悅或痛苦表徵來表達一份屬於內在情緒，透過影像指射男性／女性之結構關係，藉此檢驗理想化的自身形象，以及以自我身體的實踐過程中所隱含的衝突與辯論。

克里斯·康寧漢（Chris Cunningham）則透過天馬行空想像力與荒誕的創作意念，結合實驗音樂與流行音樂，表達一種抽象的情慾關係，展現個人強烈且詭異的視覺風格。

筆者於1999年留學英國期間，在倫敦歌德史密斯學院巧遇薛保瑕老師，在她鼓勵下開始從歐洲各美術館觀察當代藝術現況，撰述相關文章並陸續發表於藝術家雜誌。

筆者親臨拜訪各大美術館或國際展覽，發現錄像藝術已經從早期萌芽階段，而今已蛻變出令人震撼的視覺語彙。

這段期間承蒙義大利威尼斯雙年展、法國龐畢度藝術中心、英國泰德現代館、泰德英國館、皇家藝術學院、ICA、Hayward Gallery、Serpentine Gallery、Saatchi Gallery、South London Gallery、Anthony D'offay等單位，熱心提供文字及圖片資料，特致謝意。

學成歸國後，筆者繼而從事錄像藝術創作與相關教學，並致力推動以台灣為主體的發聲平台。

2003年和胡朝聖、呂佩怡策劃「夜視·台北—國際錄像藝術展」（誠品藝文空間），之後再度與胡朝聖合作，分別策展「居無定所？

2008第一屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館）、「食托邦—2010第二屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館、台藝大、香港微波新媒體藝術節），試圖將錄像藝術作為教育推廣，並讓更多的創作者共同參與展出。

……因此，本書內容以國際錄像藝術大師的創作脈絡為主軸，著眼於藝術創造的精神性和視覺文化的延伸，主要目的在於擴展國際視野，透過創作者之思考脈絡與背景結合，探討科技時代下錄像藝術與文化思維的樣貌。

<<錄像藝術啟示錄>>

內容概要

追溯錄像藝術的起源、發展、風格與類型，介紹當今具代表性的十位國際錄像藝術家 深入淺出、圖文對照，為中文讀者了解錄像藝術發展之最佳途徑。

錄像藝術從1960年代至今，因拍攝器材的生產，使錄像媒材很快地被藝術家認定是有意義的工具，且逐漸融入他們的獨立影像創作。

歷經數十年的錄像藝術，即是生活與科技的一體兩面，早期創作從跨越電視媒材到實驗性的嘗試，陸續開發出與身體、觀念、紀錄、電影、電腦、互動、裝置等相互結合的概念，讓它從多元藝術流派中冒出新芽而茁壯。

錄像藝術在科技不斷創新、人文觀念輾轉革新的環境中，使它在當代藝術的座標中，逐漸佔據重要地位。

《錄像藝術啟示錄》從錄像藝術的發展歷史、創作風格與類型分析為基礎，繼而敘及當今具有重要影響力的藝術家，包括白南準（Nam June Paik）、比爾·維歐拉（Bill Viola）、蓋瑞·希爾（Gary Hill）、湯尼·奧斯勒（Tony Oursler）、席琳·奈沙特（Shirin Neshat）、馬克·渥林格（Mark Wallinger）、山姆·泰勒-伍德（Sam Taylor - Wood）、馬修·巴尼（Matthew Barney）、史密斯和史都華德（Smith/Stewart）、克里斯·康寧漢（Chris Cunningham）等人的創作與觀念。

本書從錄像藝術之父到錄像藝術大師菁華，串連這些深具指標意義的創作內涵與精神啟示，進而詮釋科技時代的藝術風格。

本書榮獲財團法人國家文化藝術基金會贊助。

聯合推薦 台灣藝術大學多媒體動畫藝術系教授 / 石昌杰 台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班主任 / 龔卓軍 台北藝術大學藝術與科技中心主任 / 王俊傑 天工開物故事巢公司創意總監 / 黃心健 台北藝術大學美術系助理教授 / 姚瑞中 獨立策展人、胡氏藝術公司執行長 / 胡朝聖

<<錄像藝術啟示錄>>

作者簡介

陳永賢 1965年出生於台灣，**台北藝術大學美術系學士、美術史碩士，英國布萊頓大學藝術博士。

創作主軸以身體行為與新媒體藝術為方向，曾舉辦個展包括：「身體之歌」、「人層迴圈」、「他者之他」。

作品受邀參加亞洲、美洲、歐洲各地美術館之展覽四十餘次；2009獲選為美國劇場大師Robert Wilson的Watermill Center駐村藝術家；作品獲加拿大楓葉新人獎、英國貝克獎。

他也身兼獨立策展人，策展經歷包括：「幻象之丘—台灣新媒體藝術展」（SCOPE邁阿密，鳳甲美術館）、「第一屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館）、「第二屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館、台藝大）、「尋找馬緯度—新媒體藝術展」（MOT ARTS）、「動漫快感—數位媒體藝術展」（陽明大學藝文中心）、「夜視．台北—國際錄像藝術展」誠品藝文空間）、「Random - ize Film & Video Art Festival」（倫敦）。

在寫作方面，論述以當代藝術評論、新媒體藝術為研究領域，發表學術論文十餘篇、論述九十餘篇；出版著作《台灣插畫圖像美學》、《身體之歌》、《他者之他》，主編《當代科技與錄像藝術》、《幻象之丘—新媒體藝術》專書；現為**台灣大學多媒體動畫藝術系所助理教授。

<<錄像藝術啟示錄>>

書籍目錄

摘要第一章 錄像藝術的發展風格第二章 錄像藝術的科技先驅—白南準 (Nam June Paik) 第三章 時序遞嬗的一道靈光—比爾·維歐拉 (Bill Viola) 第四章 視覺文本的共振韻律—蓋瑞·希爾 (Gary Hill) 第五章 荒謬弔詭的幽默語彙—湯尼·奧斯勒 (Tony Oursler) 第六章 跨越性別的影像之歌—席琳·奈沙特 (Shirin Neshat) 第七章 無人之地的生命基調—馬克·渥林格 (Mark Wallinger) 第八章 點燃情緒的驚爆激點—山姆·泰勒·伍德 (Sam Taylor - Wood) 第九章 詭譎氛圍的不確定性—馬修·巴尼 (Matthew Barney) 第十章 雙人身體的隱喻符碼—史密斯和史都華德 (Smith/Stewart) 第十一章 數位影音的漫遊疆界—克里斯·康寧漢 (Chris Cunningham) 參考文獻專有名詞英譯圖版索引

<<錄像藝術啟示錄>>

章节摘录

自序：錄像藝術與文化思維的時代意義 以攝錄影機作為創作媒介的錄像藝術，結合了觀念藝術、行為藝術、裝置藝術，抑或與電影、動畫、紀錄……等動態影音屬性，相互在時間、空間向度裡共構出影像美學，成為當代藝術發展中的重要指標。

本書從錄像藝術的發展歷史、創作風格與類型分析為基礎，繼而論及當今具有重要影響力的藝術家，串連這些深具指標意義的創作內涵與精神啟示，進而詮釋科技時代的藝術風格。

錄像藝術大師之菁華，如白南準（Nam June Paik）從早期實驗性創作探索到晚期的錄像裝置，將東方哲學的融合現代技術，作品涵蓋自我對於影像與電子媒介的組構詮釋。

比爾·維歐拉（Bill Viola）透過傳統宗教圖像思考，以影像並置的呈現狀態，追求深層話語的視覺結構，隱喻著世間的失樂園與人性超脫，顯現一種時序漸變下的靈光流匯。

蓋瑞·希爾（Gary Hill）藉由語言結構和語言詮釋的觀念轉化，把身體置於客體中的一個主體，顯現出其特性，不僅活化了影像和語言的律動，也讓身體／文字／語言達到共振共鳴的關係。

湯尼·奧斯勒（Tony Oursler）採用轉譯手法，把影像轉移到自製的物體上，藉由具體的外貌進而延異為影像特徵，以輕鬆詼諧／諷刺暗喻的形式，挑戰既定的社會價值觀。

而席琳·奈沙特（Shirin Neshat）則圍繞於性別與東西方文化差異的議題，對西方世界所迷戀的異國情調予以對等嘲諷，同時也試圖揭開伊斯蘭教黑色面紗，為守舊的社會訓規提出另一種關照。

再如馬克·渥林格（Mark Wallinger）作品中透露的弔詭氛圍，是社會存在的一種迷失現象，並以諧謔的文字符號及象徵意義，經營一種對立性與矛盾感的視覺衝突，企圖顛覆傳統的視覺美學。

山姆·泰勒·伍德（Sam Taylor-Wood）精準地掌握住人際互動時所產生的溫暖、失落、憂傷、喜悅等錯綜複雜的反應，適時反應人生多變的情緒與感情，亦道盡人生頹美與死亡的意象。

馬修·巴尼（Matthew Barney）作品充滿了詭異圖像，以及隱藏著多重符碼，同時也在時髦光鮮的色彩裡，夾雜著虛構與形而上的視覺語言，其意義經由身體記憶而建構。

史密斯和史都華德（Smith/Stewart）以自身的身體愉悅或痛苦表徵來表達一份屬於內在情緒，透過影像指射男性／女性之結構關係，藉此檢驗理想化的自身形象，以及以自我身體的實踐過程中所隱含的衝突與辯論。

克里斯·康寧漢（Chris Cunningham）則透過天馬行空想像力與荒誕的創作意念，結合實驗音樂與流行音樂，表達一種抽象的情慾關係，展現個人強烈且詭異的視覺風格。

筆者於1999年留學英國期間，在倫敦歌德史密斯學院巧遇薛保瑕老師，在她鼓勵下開始從歐洲各美術館觀察當代藝術現況，撰述相關文章並陸續發表於藝術家雜誌。

筆者親臨拜訪各大美術館或國際展覽，發現錄像藝術已經從早期萌芽階段，而今已蛻變出令人震撼的視覺語彙。

這段期間承蒙義大利威尼斯雙年展、法國龐畢度藝術中心、英國泰德現代館、泰德英國館、皇家藝術學院、ICA、Hayward Gallery、Serpentine Gallery、Saatchi Gallery、South London Gallery、Anthony D'offay等單位，熱心提供文字及圖片資料，特致謝意。

學成歸國後，筆者繼而從事錄像藝術創作與相關教學，並致力推動以台灣為主體的發聲平台。

2003年和胡朝聖、呂佩怡策劃「夜視·台北—國際錄像藝術展」（誠品藝文空間），之後再度與胡朝聖合作，分別策展「居無定所？

2008第一屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館）、「食托邦—2010第二屆台灣國際錄像藝術展」（鳳甲美術館、台藝大、香港微波新媒體藝術節），試圖將錄像藝術作為教育推廣，並讓更多的創作者共同參與展出。

…… 因此，本書內容以國際錄像藝術大師的創作脈絡為主軸，著眼於藝術創造的精神性和視覺文化的延伸，主要目的在於擴展國際視野，透過創作者之思考脈絡與背景結合，探討科技時代下錄像藝術與文化思維的樣貌。

<<錄像藝術啟示錄>>

媒体关注与评论

石昌杰（台灣藝術大學多媒體動畫藝術系教授） 龔卓軍（台南藝術大學藝術創作理論研究所
博士班主任） 王俊傑（台北藝術大學藝術與科技中心主任） 黃心健（天工開物故事巢公司創
意總監） 姚瑞中（台北藝術大學美術系助理教授） 胡朝聖（獨立策展人、胡氏藝術公司執行
長） ——聯合推薦

<<錄像藝術啟示錄>>

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:<http://www.tushu007.com>