

无题 装置 比尔·伍德瑞

技术复制时代的艺术

Art in The Tech-clone Era

◎王牧 Wang Mu

一、技术冲击下的艺术现状

面对20世纪生产力的飞速发展,科学技术越来越成为人类生活的中心。技术复制的发展,使传统的艺术形式越来越脱离社会,进入到博物馆成为过去的记忆。而现实的艺术实践也发生了重大的历史性变化,照相术和电影等技术复制再不同于以往的复制概念,它们作为一种新型的创作手段,产生出了新的艺术形式。正如20世纪德国哲学家本雅明在《可技术复制时代的艺术》一文中所描述的那样“……,技术复制所达到的水准,不仅使它把流传下来的所有艺术作品都变成了复制对象,使艺术作品的影响经受最深刻的变革,而且它还在艺术的创作方式中占据了一席之地。”,可以说技术复制的发展对于原创艺术及创作方式的冲击非常之大,在摧毁了旧有传统的同时又建立了一种新的艺术体系。那么这种技术复制对于艺术究竟产生了什么样的影响呢?从《可技术复制时代的艺术》中,我们似乎找到了答案。

二、技术复制对艺术的影响

本雅明曾被称为20世纪最富原创性的思想家之一,他的美学思想丰富博大,其中对技

术时代艺术的思考对新的艺术观念形成具有重大影响。本雅明努力从理论上予以把握、阐释,并形成相应的观念。本雅明的《可技术复制时代的艺术》一文在马克思主义的生产力与生产关系的基础上对于艺术与技术关系的论述中,明确讲述了技术复制对艺术的影响,在谈到积极作用的同时也看到了消极的作用,主要从以下两个方面来阐述:

1、技术复制改变了传统艺术的特质

今天的照相术和电影是否算是艺术呢?要回答这个问题,首先得清楚什么是艺术,“照相术的发明是否改变了艺术的整体性质”。现代艺术同传统的艺术有了很大的不同,从古希腊作为模仿的艺术到近代作为天才创造的艺术,一直到当代作为生产的艺术,其概念随着时代的不同而变化着,技术复制给了今天的艺术以不同的含义。硬从技术复制的艺术中阐释出膜拜价值,给其挂上“艺术”的牌子显然已经不适应现代艺术的发展了。今天的艺术是生产的艺术、物化的艺术、现实的艺术、大众的艺术、消遣的艺术……它同传统的艺术概念相比,已经发生了质的变化。

技术复制消除了艺术作品的本真性。艺术作品的本真性指其创作的“此地此刻”性,

包括作品的“物质结构在时间中所起的变化”而且包括作品“可能从属的不断变化的占有关系所发生的变化”。而技术复制贬低了艺术作品的本真性,因为当艺术作品的技术复制不再受控制时,随时随地都可以看到艺术复制品,本真性就失去了权威,艺术复制品只是一具没有精神内涵的躯壳。

而在复制的过程中,大量复制品代替了艺术原作的独一无二,艺术作品在空间和人性上更加“贴近”欣赏者。人们的感知方式也发生了变化,可以在任何地方欣赏复制品,艺术作品的“氛围”——“一定距离外的独一无二的显现”也随之枯萎了。电影拍摄制作的过程,割裂了氛围的整体性和连贯性,同时电影演员的角色不是整体性的,而是由各个部分组成,围绕演员及其所演角色的氛围消失了。大量的复制使其此时此地性不存在了,氛围却无法被复制,因此也随之消失了。

本雅明认为“‘本真的’艺术作品的独一无二的价值以礼仪为根基,它的独特的、最初的使用价值正在于此。”最初的艺术起源于礼仪,而随着技术复制的出现,本真性和氛围的消失,使各种艺术实践从礼仪的根基中解脱出来,成为一种政治的实践。正如本雅明所讲“随着各种艺术实践从仪式中解放出来,展示其产品的机会也越来越多”,照相术的出现使艺术的膜拜价值开始消失了,艺术复制品的展览价值大大增强。“今天的艺术作品由于绝对推崇可展览性,成了具有全新功能的塑造物”。这种展览功能在当前的艺术设计中随处可见,几乎没有一件艺术作品不是为了提供给人们视觉享受和精神陶冶。只要有被观看的可能,艺术作品会摆在任何地方,接受形形色色的人们的注目。

同时,人们借助技术复制,更深入地表现了客观世界,表现了我们平时熟视无睹的细节,用多种手段丰富了人们的感知世界。“较之于绘画,电影所表现的成就的可分析性更大,因为它对环境的描述精确得无以伦比”。技术复制将从有意识的领域扩展到无意识的视觉领域,照相术和电影技术展示了人们无意识的画面,给人新的感知,拓展了巨大的活动空间。

本雅明在《可技术复制时代的艺术》一文中极力赞颂了技术对艺术的积极影响,把技术复制比作艺术的生产力,艺术作品“氛围”的消失在本雅明看来是艺术革命性的变化,使为少数人服务的艺术变成成为大众服务的艺术。但

从字里行间也不难看出,他对于失去的艺术本真性和氛围又持惋惜态度的矛盾心态。

2、技术复制改变了艺术欣赏者的地位

技术复制将艺术拉下神坛,使其成为现实的一部分。本雅明把画家与摄影师的关系比做巫医与外科医生的关系,形象地说明了技术复制对于艺术和现实之间的关系的影响。摄影师打散、组合事物,而画家则保持了事物的整体性。照相和电影的技术复制把艺术拉入现实,分解、打散,公开示众,再也无法保持其神秘性了。

艺术的现实化,使普通的欣赏者参与艺术创作成为可能。以前,艺术作品与艺术欣赏者之间是相互独立的,艺术创作者与艺术作品都笼罩在神秘的氛围之中。而技术复制消除了艺术的神秘,欣赏者也可以创作出艺术作品。“电影技术和体育技术一样,人人都可以作为半个行家分享它们所展出的成就”,作者与欣赏者之间的区别已经模糊不清了。

同时,技术复制也改变了人们对艺术作品的欣赏方式。“绘画无法成为集体的共时接受对象”,传统艺术对为数不多的观者的要求极高。而大众对于技术复制时代的艺术,尤其是电影和建筑艺术的群体欣赏,是群体反映的一部分,每位欣赏者的反映都受到群体反映的影响,即自发产生了“自我监督”。因此,对于技术复制作品尤其是电影的欣赏方式,人们不再像对传统艺术那样因其神秘性而去静观玄想了,消遣是人们劳动一天后唯一所需要的对艺术的参与方式,其后果就是剥夺了人们的思考余地,只能被动接受其思想。艺术创作也愈加采用了各种各样令人惊讶的手法,产生令人震惊的效果,满足人们的消遣需求。

另外,本雅明也预感到,技术复制的发展,以及欣赏者对艺术创作的参与,可能会导致艺术作品质量的降低。本雅明的这种担忧在今天看来不无道理,种种迹象已经表明,当今的艺术创作有很大的无序和盲目性,这在技术和艺术紧密结合的艺术设计专业方面体现得更为明显。技术的进步使更多的非专业欣赏者进入了艺术设计行列,一腔热情却带来各种弊端,不只是视觉审美的缺陷,更重要的甚至是影响了人们的正常生活。

三、技术与艺术的辩证关系

由上所述技术复制对艺术的影响可以看出,科技革新使艺术的概念和形式产生了根本性的变化。正如本雅明所说的“技术是某种特

定的艺术形式的先声”,艺术形式总是同一定的生产力水平相适应,艺术的产生和发展不可能脱离科学技术及相应实践的影响。技术复制正是艺术的生产力,它揭开了艺术的神秘面纱,使艺术创作走出了“象牙塔”,从为少数人服务转变成成为大众服务,成为大众生活的一部分。技术复制在促进大众文化的发展方面的确起到了巨大的作用。同时,技术本身的发展也带有了艺术的色彩。二者在现代生产力发展的背景下越来越融合起来。

但是我们发现,技术和艺术的关系实质上就是复制与创新的关系,复制的千篇一律和创新的独一无二是相互矛盾的,艺术的独特性在技术复制的冲击下荡然无存。技术复制对于原创艺术作品的复制,的确扩大了其知名度和影响范围,但是如何解决技术复制给艺术带来的负面影响呢?这正是我们艺术设计工作者所要面临的问题。因此,辩证地看待艺术和技术的关系,发挥二者的积极因素,处理好其消极作用,才会使艺术发展到一个新阶段。

四、现代环境艺术设计对于技术复制的反思

不容质疑,技术复制的确扩大了艺术作品的影响力,及时地将其展现在人们的面前;新的艺术形式也有来于新技术的出现,同时技术复制也给平民百姓带来了创造艺术、享受艺术的权利,形成人为艺术、艺术为人的大好局面。但它对于艺术所产生的负面影响也不容忽视。艺术对此应该做怎样的调整呢?尤其对于充分发挥艺术的社会功能,与技术的发展有着紧密联系的环境艺术设计专业来讲,如何在充分激发大众的参与的同时,保持艺术的特质,合理的利用技术,将技术和艺术结合起来是关键。

以建筑和景观设计为例,西班牙著名设计师高迪的作品就是一个很好的技术与艺术完美结合的例子,他的作品有很强的艺术“本真性”和创作的当时当地性。高迪甚至是在现场一边思考一边创作,一边指挥工人甚至亲手建造。建筑表面的绚丽的马赛克拼贴完全是手工艺术创作的结果。这些建筑和景观不仅仅是实用空间,更是表达情感的艺术作品,表现出了作品所处的地域特点和设计师的个性。这些建筑和环境景观就象自然生长在那里,与周围的环境浑然天成。

然而,随着工业技术的发展,国际风格在建筑史上风行一时,它以其简洁的形式、便利

的施工受到了各国的欢迎。但是这种不顾地域特点、民风民情,随处安置这种玻璃盒子一样的复制品的做法,却是典型的技术复制给艺术带来的缺陷。建筑的艺术性已经荡然无存,城市与城市、国家与国家之间的区别越来越小。相类似的几何形体的组合,相同的钢筋、玻璃、混凝土材料,无法表现出所处地域的特点。

目前国际风格在我国建筑界仍有极强的影响力,而代表城市形象的景观艺术设计也受到国际风格的影响,相同的布局方式、相同的材料、相同的形式,甚至移植了国外的相同的植物……与我国的传统园林艺术形式相比,这些城市景观满足了人们的基本需要,却破坏了城市独有的形象和艺术氛围。在设计中应该强调艺术的独特性、民族性,“只有民族的才是世界的”,有个性的艺术才有价值。

同时,技术复制使得艺术设计作品更加易于根据个人的思想而实现,普通欣赏者也参与了艺术作品的创作。但良莠不齐的艺术素养导致了众多质量低下的作品出现,给艺术的发展带来负面作用。实际上,技术只不过是实现艺术形式,达到精神境界的的物质手段,它并不能代替艺术,具有“本真性”和“氛围”的原创艺术,是艺术复制的前提条件,复制只不过是该原创艺术作品的技术再扩大。比如当今盛行的电脑艺术设计,设计软件的易操作给艺术作品的实现提供了极大的便利,更多的非艺术设计专业工作者参与了设计创作,也因此产生了新的艺术形式,但是艺术素养、对美的观察和表现功底却是无法模仿和复制的。因此,欣赏者在运用高科技的基础上,也必须不断提高自身的艺术修养,才能真正提高艺术作品的水平。

当前的设计很少考虑地域特点、民风民情等独一无二的因素进行艺术化设计,却盲目模仿搬抄西方风格、其他地区的优秀设计,造成了千城一面的尴尬局面,这也正是本雅明所说的技术复制给艺术带来的负面影响,从而最终失去了城市的风格、国家的个性,失落在技术和财富炫耀的误区中。因此,在运用技术发展艺术的同时保持艺术独特性、本真性等特质是艺术设计过程中至关重要的。我们作为艺术设计工作者,所要做的就是,在高技术的基础上,努力找回艺术的氛围。这就要依靠艺术创作者不随波逐流,能因地制宜、因时制宜、因人制宜地来创作具有独特个性的艺术作品。