

浅论中国视觉艺术的现状和责任

万江, 杨长芬

(西昌学院, 四川 西昌 615013)

【摘要】视觉艺术所面临的境遇是怎样的呢? 从传统艺术的传承到技术文化的发展, 从全球境遇到民族文化主体意识, 从媒体文化到公共文化责任, 在这交错叠置的当代问题面前, 今天的艺术家们应当担当起怎样的责任?

【关键词】中国; 视觉艺术; 发展; 现状; 责任

【中图分类号】J12 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)02-0160-02

在新的国际文化背景下, 中国视觉艺术的发展获得了前所未有的机遇, 也将遇到新的挑战, 如何把握机遇迎接挑战, 已成为我们必须面对的问题, 我们生活的时代是一个迅疾发展和变化的时代。推动所有这些变化的重要力量之一是科学技术的发展。今天, 科学技术不仅改变着我们的生活环境和状况, 而且改变着生活本身; 不仅改变着生存的空间和距离, 而且直接以一种新的文化形态影响和改变着时代人群。最能够代表这种技术文化的莫过于电子技术、数字技术所代表的图像文化, 这个图像文化如此深刻地支配着时代文化, 以至人们直称这个时代为图像时代。那么在这样一个历史时代中, 视觉文化所面临的境遇是怎样的呢? 从传统艺术的传承到技术文化的发展, 从全球境遇到民族文化主体意识, 从媒体文化到公共文化责任, 在这交错叠置的当代问题面前, 今天的艺术家们应当担当起怎样的责任?

如何认清中国视觉艺术的境遇和责任, 是我们艺术界和艺术教育界建设和谐文化、发展先进文化的重要任务。文化化人之精神, 艺术益人之心灵, 今日视觉文化创造如何在多元境遇中整合多种资源, 以明辨的思考和警觉, 催生社会和谐的文化力量, 高扬文化的先进性主张, 正是中国视觉艺术创造的重要使命。当代视觉艺术的现状从整体来讲, 是繁荣、活跃、健康和有序的, 在多方面共同努力下, 取得了有目共睹的成绩。

中国视觉艺术的繁荣局面是由多种流派、风格和类型所组成的。从宏观上看, 中国视觉艺术可以分为这样几种类型: 重建传统文化精神和形式的艺术、现代主义艺术以及具有前沿性质的实验艺术。

一 “东”“西”与中国文化的发展

东方和西方, 原是地域上的观念, 而在中国很长的一段时间里, 变成了一个传统与现代的时间的观念。在这个观念的变化中, 还包涵了旧与新、保

守与变革等一系列价值方向的判断内容。在中国近代文化史上, 我们关于艺术与文化的思考都同时面临着“本土”和“西方”这两种方式、两种历史。他们之间有交流、有联系、有变化、有不同, 这构成了中国现代文化的多文化形态。

近代中国文化建设可以被视为一种多文化形态中的历史实践, 这基于一个事实: 近代中国文化的自我认识始终都建立在中西比较的基础之上。从20世纪初开始, 中国知识界就形成了一套关于“东方-西方”的差异化解释: 中国文明被称作是静态的, 以对立西方的动态文明; 中国艺术被解释为写意的、表现的、感性的……对立西方艺术的写实性、再现的、理性、分析性。在今天看来, 这一表述无疑是对中国与“西方”艺术的双重简化。

在这个对比中, 东方往往与传统、与旧、与保守排在一起, 西方往往与现代、与新、与变革排在一起, 很明显东方文化的命运将得于西方文化的点化和解放。由于西方文化的自我问题, 东方艺术在备受影响的同时, 也染上了同样的文化问题: 变革的主要驱动力来自于颠覆和否定的力量。这是中国视觉艺术出现了一个断层的真实境域。在这个断层面前, 西方的东方想象曾经点燃了东方艺术家的信心, 使他们看到自身文化资源和身份的活力。无论是对东方文化的自我改造和颠覆, 还是以纯粹的传统形态所进行的抗争, 都可以看作是对这种东方文化的回应。这种回应最初的确推动了中国视觉艺术的进程, 但紧接着就出现了一个“全球化的文化想象”的危险, 出现了远离中国的生存现实、图式化、样式化的种种弊端。

我们所要做的, 是在跨文化的变化中, 寻找我们这个时代根源性的东西; 在“中西之辩”的苦索中, 逐步摆脱东方想象的阴影, 重新建构中国文化的主体意识, 树立中国主体意识的文化史观, 在当代生的、活的现实家园中建构具有当代性和创造性

中国文化精神。

因此,在今天日益浓厚的跨文化的境域中,要重新确立对中国当代文化现实的独立的自我力量,必须找到可资重建和再造自我根源性的东西。这就要求我们树立代表中国主体意识的文化史观,并以这种文化史观来联系历史和当下的关系,建构自我本身。这个主体既不是东方想象中的那个“非西方”性的东方,也不是满足怀旧心态的历史幻象。这个主体既包涵了源远流长的伟大的文化传统,又包涵了今天仍在生活之中生生不息地生成着的文化现实。历史并不沉湎在旧有的幻象之中,历史应该是一种活的脉络,它把我们也包涵在其中,把人与世界包涵在其中,把追溯与展望包涵在其中,把东方与西方包涵在其中,把个人的生存与社会整体的生存包涵在其中。这样一种文化史观绝不是单调的他者形象所能够塑造起来的。

二 多媒体技术的应用

随着现代视觉技术的发展,尤其是电子媒体、数字技术的迅疾发展,技术越来越成为规划和影响着我国时代和生活的重要因素。一方面,这技术在早期呈现出叙述和记录的优越性,在这种优越性的背后,却包藏着某种观看和文化的权力。经济上、技术上的落后直接呈现为文化上的“被动挨打”。另一方面,这技术具有跨文化的潜在的普遍性,在全球气候中迅速蔓生为一种技术文化。在这个技术文化面前,无论西方或非西方的传统的艺术文化都面临着严峻的挑战。架上艺术在西方艺坛上的微弱正是一例。在前者之中,技术文化作为外来的文化,在中国经历了、并正在经历着从被注视、被表达,逐渐发展到自我表达的“民族化”的历程。在后者之中,技术文化由于它与日常生活尤其大众媒体的联系,由于它迅疾发展、日趋便宜的技术性因素,而提供和勾画着“全球化”的时代生活的宽广背景,技术影像正在成为今日世界获取信息、交流情感的主要载体。

现代图像技术是一种高度集约化的图像生产方式。技术操作的便利、感官效果的刺激、广泛传播的可能……现代图像技术的发展既是人类生活发展的契机,同时也蕴涵着一种危机。现代图像技术带来一种技术化的集体性知觉,专注和满足于把生活世界订制为某种可见的既有之物——旅游的

目的是留影存照,观光客们身后不断变换着的,甚至不是风景,而是一些纪念物,一些被曝露在目光中的、被闪光灯不断照亮的现场。在这些现场之外,那么多的村庄、田野、山川……都一掠而过。人们所记住、到达,最后离去的,只是一个又一个处所。这些处所因无数次留影存照被反复确认,但是它背后的生鲜活色的四季和历史,反而被人们忽略和淡忘。这正是世界图像化的一种特征,在现代图像技术的打造中,安静诗意的丽江被改编成色彩绚烂的走秀场,生命万象被订制在似是而非的风景旅游的“广告”之中。生活的现场成为被浏览的景观,由此培养起来的图像时代的观看方式也日益表象化、浅表化。那种流俗的景观化的表象诱引着人们以此为尺度来度量现实,进而以类同化和工具化的力量来支配和订制人的思想和未来。

当代文化的职责与业绩皆在于抵抗技术文化的奇观化倾向,抵抗图像时代的肤浅与失度,建立传统文化与技术文化互动和谐的环境,重新呼唤一种心灵的文化阅读,并且在心灵的文化阅读中重建文化创造的尊严与深度。

在今天,眼睛的损害不是由于暗,而是由于“亮”,是因为电视荧屏的媚惑和电脑屏幕的跃动,是因为每分每秒眼睛所接受到的刺激。更加重要的是,当习惯了屏幕奇观的眼睛回头看真实世界时,总会觉得不满足。那总在快速浏览的眼睛,越来越不习惯于安静的凝视、凝视中的深思。对绘画的诗意微妙的品味,对文学的倾心阅读,让位给了图像的快速浏览和奇观化的感官刺激。读图代替了品画,快感代替了美感,刺激震惊代替了凝视沉思,进而戏谑恶搞代替了诗意与思想的交流,低俗嬉戏代替了品位的追求。这种技术的应用直接导致了我国视觉艺术的无所适从,是融合?还是孤芳自赏?答案只有我们来创造。

在今天,视觉艺术创造再也无法完全依托一个自定的个体性的精神冲动和标准单一的技艺训练。艺术家面对的是一个比以往任何时代都更加复杂的现实,审美领域与政治、伦理、环境等公共领域彼此交叠,符号和意义在媒体传播中不断改变。为此,艺术家应该成为具有广阔视野和深刻洞察力的思想者和行为者。文化创造和文化思考是任何一个有责任的艺术家所不得不担负起的身份和命运。

注释及参考文献:

[1]杨知东.视觉艺术在中国的发展[M].湖南:湖南科技出版社,1998.

注释及参考文献:

- [1] 彭吉象.中国艺术学[M].北京大学出版社,2007.
- [2] 钱正平.文化中的音乐发展[M].上海音乐出版社,2006.
- [3] [美]史蒂芬·约瑟夫.实验音乐与我们的生活[M].中央音乐学院出版社,2006.
- [4] 薛永权.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2005.

Discussion on Music Development in the 20th Century and Protection in the Reality

PENT Dong-yang, XIANG Jiong, TANG Juan

(Department of Art, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: As a part of the social environment, music gives a certain influence to people's consciousness and spirit. In the 20th century, the development of music has brought some music elements, which our predecessors never imagined. This essay is talking about whether these elements conform to the needs of our society. Music should reflect the spirit of a period of time whenever it is, and the spirit of the times comes from the people's life.

Key words: Social Environment; Music in the 20th Century; 1990s' Music

(责任编辑:周锦鹤)

(上接161页)

A Shallow Talk about the Contemporary Condition and the Responsibility of Chinese Visual Art

WAN Jiang, YANG Chang-fen

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: How about the circumstance that the visuoaal art is confronting? What kind of responsibility should the artists of today bear when facing the changes from accepting the traditional art to the development of the technique culture, from global circumstances to national cultural main body recognition, from the medium culture to public cultural responsibility.

Key words: China; Visual Art; Development; Contemporary Condition; Responsibility

(责任编辑:周锦鹤)