

图像媒介与当代艺术生产 Image and Production of Contemporary Art

□ 盛葳 Sheng Wei

Photo is one the most popular forms of Image. Paintings by dint of photos can be traced back to some Artists in 19th Century, for instance, Ingres, Delacroix, Degas. In these paintings, nature is no longer a necessary condition, which is replaced by photo, a kind of artificial object. The abruptness between nature and Art indicates the advent of Post-modernism. In contemporary Art nowadays, we can see artists no longer search information in nature straight, but use some ready-made images more and more. So, the production of contemporary Art becomes an inner and close circulation. All the values of contemporary Art nowadays rest with the relationship of ready-made images Artists used and the context between Art and society.

照片是当代人讨论的“图像”中最重要的形式之一。利用照片进行辅助的绘画在艺术史上层出不穷，这也是当今中国绘画创作中被广泛运用的手段之一。这种创作方式可以追溯到安格尔、德拉克罗瓦、德加等19世纪法国画家对照片的使用。观众们可以在当时的很多绘画中发现一种瞬间的、不稳定的构图方式，即拜照片所赐。在那里，摄影照片是工具和中介，艺术家不再通过眼睛与自然沟通，而是将机械对视觉影像的暂留加工成绘画。艺术与自然/现实的分道扬镳似乎预示了后现代主义“图像时代”的来临。

十九世纪三十年代的德国摄影记者奥托·贝德曼 (Otto Bettmann) 开创了著名的贝德曼图片资料馆 (Bettmann Archive)，它在1995年被比尔·盖茨 (Bill Gates) 创立的酷比斯公司 (Corbis Corporation, 专营图像提供) 收购时，已经收藏了一千六百万张照片，其中包括很多在二十世纪和今天经常使用的图片。它们变成了现代媒介生产的标准策略，诸如PHOTOSHOP、FREEHAND、3D MAX等图像创作软件可以直接使用从资料库和素材库里提取元素，并通过组合进行创作。过去不得不“剪下” (scissor) 和“接上” (glue) 胶片的工作，今天可以直接简单地点击电脑里“剪切” (cut) 和“粘贴” (paste) 按键来完成，而网络行为则成为这一逻辑完美地具体化。文化不再试图创新。相反地，却是无止尽的循环和回到旧媒介形态、艺术风格和形式，这种追忆成为了新的国际风格和现代社会新的文化逻辑，而非采集更多记录现实的媒介——虽然并非所有的现代媒体艺术都遵从于这个创作模式，但不断膨胀的媒介技术逻辑仍强烈的支撑着它。

电影史学家查尔斯·缪塞尔 (Charles Musser) 指出的，在现代电影中，原始图像从制作前到后期剪接是一种拓展，但这种拓展并不能代替最终的呈现（即是说，电影在剧场内的放映是完全标准化和不涉及创造性的）。与此相比较，后现代主义者里维·马诺维奇 (Lev Manovich) 列举的幻灯片实例则宣告了后现代的创造方式：幻灯片在展示中的投现是一个高度创造性的行为。幻灯片展出者事实上都是艺术家，他们有技巧地安排幻灯片的呈现，而幻灯片却是他从销售商那里直接买来的。这是一个选择物被作为原创物的极好例证。创作者将并非由他制作的元素拼合在一起，组成一个新物体。创作者的创造力体现为对元素的选择和顺序排列，而不是从头至尾的原创设计。

由此，我们可以看到，今天的文化不断地忙于重复工作，重组和分析过去堆积起来的媒介材料。通过诉诸于柏拉图洞穴的隐喻，杰姆逊写到：后现代文化生产“无需再将自己的眼光直接投射到真实世界之外，只须在自身狭小的墙壁内追溯世界的精神图景，就像在柏拉图

的洞穴里面一样。”在网络的传播的视觉经验中，更是如此，甚至地域性也消失了，一切创造遵从着模拟原则：艺术先于生活、图像先于实体，正如地图先于地理一样，符号的世界取代了实际的现实。它既非虚构，亦非谎言，图像本身就是现实。鲍德里亚的“类像”根本是没有原本的，“超真”跨越了现实，使现实与想象的对立土崩瓦解。这些经过处理的图像具有鲍德里亚意义上的价值，他们不反映现实，因为图像本身就是“超真”的。很明显，网络媒介时代的图像再难与生活本身划开差距，化妆、整容、身体塑型、矫饰的街景……所有人类生活都变得虚拟和视觉化。他们“照片化”或“图像化”的图景在聚光灯下被予以放大和强化，将日常生活的场景戏剧化。图像不再是人类现实生活的结果和记录，而是成为我们生活本身和改变生活的动力之一。

当代艺术的生产在很大程度上就是这样的，它们不再通过眼睛来进行对自然和现实的发现，而是通过最为唾手可得的图像方式来进行创作。这种创造手段并非彻底彻底，如同上帝创造亚当夏娃般的由零开始，而是通过对已有资源进行整合和重新编排来实现的。这样的艺术在某种程度上是对传统的守望，毕竟，他们所利用的这些“图像”兼具了时间和空间性。然而，这些图像所形成的新秩序和新的语境赋予了它们新的含义，后现代主义“混

合”的特征由此凸显出来。新的媒介策略打破了过去艺术与自然的单一方式，但也带来了自我内部循环的局限。照片、图像、计算机、网络……一系列技术的进步给当代艺术的发展带来了广泛的发展前景和空间，使得早已难于发展的风格更新找到了另一条出路，同时也带了技术至上论的未来主义理想，唯技术论对人性的驱逐是德国哲学巨擘海德格尔早就提出的警示。

Photo is one the most popular forms of Image. Paintings by dint of photos can be traced back to some Artists in 19th Century, for instance, Ingres, Delacroix, Degas. In these paintings, nature is no longer a necessary condition, which is replaced by photo, a kind of artificial object. The abruptness between nature and Art indicates the advent of Post-modernism. In contemporary Art nowadays, we can see artists no longer search information in nature straight, but use some ready-made images more and more. So, the production of contemporary Art becomes an inner and close circulation. All the values of contemporary Art nowadays rest with the relationship of ready-made images Artists used and the context between Art and society.

#1 人质 现场表演 汪建伟

#2 彩虹 图片 蒋志