中國當代美術: 圖像的匱乏

● 吳 亮

一幅作品,如果明顯牽涉到政治 或日常生活,那就很容易獲得解釋; 如果沒有這兩方面的聯繫,往往就會 被擱在一個次要的位置上。這是由於 中國現代藝術的關注點只能始終圍繞 着政治和日常生活這兩個主題嗎?

在看任何作品之前,我們已經先 期瞭解並熟悉了作品尚未誕生時的廣 闊背景,它的基本內容就是政治、近 代史、現實和日常表情。我們對作品 的解釋程度,取決於我們對作品之外 的廣闊背景的知識, 而不論這種知識 本身是否可靠甚至是否混亂。於是, 作品誕生了, 它不是來自內心、想像 力、形式和個人的偶發性,而是來自 那個廣闊的背景。一切素材都在作品 出現以前存在,作品僅僅成了它的一 個截面、一個部分或一面鏡子。當 然, 這幅作品是已知世界的投射或複 製,形象一眼看出,解釋上不會有困 難,只要把早就具備的知識移用到這 幅作品上就行。同時,由於我們的知 識已經被誇大成最重要的知識,因而 享有評價藝術作品等級的優先權,結 果就順理成章地認為: 那些能被已有 知識充分解釋的作品也是最重要的。

這就是通常被命名為中國現代藝 術中最具代表性的「政治波普」和「玩 世現實主義」所產生的根據與邏輯。

「政治波普」和「玩世現實主義」沒 有它圖像上的自足性:一切都必須和 畫面之外的某種特殊事物或概念聯繫 起來,才能獲得意義。圖像的貧乏和 單調是不言而喻的,而且這種貧乏和 單調並沒有被指出。相反,它還在不 停地自我複製,並進一步擴散和退化 成枯燥與乏味的簡陋風格。

同樣的情況,也出現在中國其他 現代藝術作品中。歷史、文革樣式、 知青創傷、家長圖式和權力符號,都 成了畫面中最引人注目又最容易解釋 的標記。標記的顯眼性,使作品立即 成為一個有時間深度的敍事者,而不 是一個具有「空間形式」和「手工性」的 自在者。畫面所牽涉的還是作品之前 就存在的各項歷史知識,這些知識早 已形成固定的表達方式、概念、象徵 物,幾乎不再需要藝術家的想像。

中國現代藝術的素材資源,難道就是政治隱喻、政治回顧,加上日常生活的如實寫照或略加變形的肖像畫嗎?

我們在另一些非主流的藝術作品中,看到了「手工性」和「形式感」,但這些作品從來不能在「目錄」中佔有主要位置。中國的現代藝術是在一個圖像貧困的環境中成長起來的,對歐美現代藝術的模仿性追趕,對本土圖樣的搜集挖掘,並不能在短期內改變圖像貧困的現狀。當這種追趕和搜集還沒有延續足夠的時間,就被批評為缺乏「中國特點」和「現代性」,而被迫要拿出當代的「中國樣式」來。事實上,自由精神、個人創意、生存環境的視

中國的現代藝術是在 一個圖像貧困的環境 中成長起來的,對歐 美現代藝術的模仿性 追趕,對本土圖樣的 搜集挖掘,並不能在 短期內改變圖像貧困 的現狀。 中國現代藝術在現實 壓力的縫隙中巧妙地 周旋,影射生活,批 判歷史謬誤,和大眾 趣味保持距離卻又引 入大眾形象,對消費 採取似是而非的雙重 標準。

覺形式多樣化的恢復,都是需要時間的。問題是人們太沒有耐心了,他們希望立即拿出「中國的現代藝術」作品。這種急迫的要求,很自然就驅使藝術家去尋找既是中國又是現代的圖像,哪怕是粗糙的、乏味的、單一的。

這一切都是由歷史造成,責任不 應由藝術家來負。並且,在這些「中 國樣式」中,人們也確實看到了中國 影像。而圖像之匱乏,恰恰是一個圖 像「滯後」或趨於消亡的地區的真實境 況。不過,這裏的認識價值,依然是 指向歷史或現實方面,而不是關係到 藝術本身的。

在現實壓力的縫隙中巧妙地周旋,迂迴地提出問題,影射生活,批判歷史謬誤,和大眾趣味保持距離卻又引入大眾形象,對消費採取似是而非的雙重標準,這些都是中國現代藝術的策略嗎?

但是圖像依然是非常的匱乏。圖像只要還是拐彎抹角地被當作表達工具來使用,它就不會考慮自身的自足性。現代藝術並不必然地對闡釋歷史負有責任,它既不是現實的見證人,也不是時代的鏡子。若現代藝術還在繼續強調它這功能,那麼,由於歷史和現實的形象單調,它的匱乏就是不可改善的。在一個缺乏豐富景觀的地點豎起一面鏡子,我們又能從中看到甚麼呢?

毫無疑問,缺乏豐富景觀,事物 缺乏外形,圖像稀少和色彩呆板,這 是百年動盪的一個後果。視覺對象的 驟減,已經使人們的視覺處在退化狀態中。現代藝術如果仍然熱衷於「非 視覺」的釋義,強調和現實的對應或 隱喻關係,以達到單方面的「介入」, 那麼,它注定了要與現實處在一個平 行的位置:旁觀現實,卻又對現實無 所作為。這樣的現代藝術是某種十足 多餘的工具,說它是「十足多餘」,是 因為這種工具甚麼作用都不會有。

中國現代藝術儘管關懷着一個公共的世界,但實際的境遇卻是與公共世界疏離。它還不能與本地區的公眾達成廣泛的溝通,過分嚴肅、深奧、沉重,難以進入傳媒,缺少本地區展示機會,這樣它就不能在「周圍」喚起反應。中國現代藝術現在承擔的是國際交流的使命,這一使命使它的展示走的是一條旅行路線,這又是它反過來證明自己的重要性的主要理由。

這種反常情況正是中國現代藝術的一個奇觀:中國不過是生產基地,它本身無消化產品的需要和能力。中國現代藝術不對中國文化構成影響,只對中國以外的世界如何看待中國文化構成影響。中國依然生活在一個沒有現代藝術的沉默環境中,它僅僅是為那些現代藝術家提供素材而已。

不論中國以外的世界如何通過那 些作品去了解中國,或者相反,憑僅 有的中國知識去品味那些作品,但我 仍然認為,為人們熟悉的相當一部分 現代藝術作品,只具備信息,卻不具 備美學品質。現代藝術在中國,可能 隱匿在某些不為人知的畫家中,它們 雖然追趕不上時代,卻正努力追趕形 式和手工能力。圖像的匱乏將得到改 變,在壓力最終消除時,自由的形式 必然會解放出來。它不是一種認識的 演繹或一個事實的臨摹,它直接是一 種認識,並且直接是一個事實。

圖像的匱乏在最近的將來不會得 到改善。我們正處在這麼一個匱乏的 「間隔」,我們無需過多地記錄這個 「間隔」,因為現代藝術只記錄它本 身。

吳 亮 廣東朝陽人,文藝觀察家和 自由撰述人,現居上海。著有《文學 的選擇》、《城市筆記》等書。