

《西方油画艺术赏析》

课程论文

姓名：李达宇

2021 年 5 月 31 日

《浅析科技革命浪潮下的当代艺术发展》

[摘要]

近代西方近代化浪潮中，科技革命最为核心与本质，并且一定程度上引导了时代艺术的发展方向。科学与艺术在某种程度上呈现出并行不悖的特征。然而在当代的发展中，科技与艺术却呈现出分化与脱节的情况。本文立足现实，着重分析当代艺术与科学脱节的原因，以及当今艺术的一些怪象，对当代艺术发展作出反思。

[关键词]

艺术发展 科技革命 反思

正文

序言

随着文艺复兴的逐步展开，经验主义和人文主义逐渐突破了封建教条，几乎同时掀起了科技革命与艺术革命两场重大变革。在随后的数次重大社会变革中，科技与艺术又呈现出更为紧密的联系。科学的发展，刷新了人类对世界的认知，于是这种认识的变化就会自然而然地反映在艺术作品中。技术的进步，增强了人类征服自然的能力，改造了社会的经济基础，进而改变了包括艺术在内的整个上层建筑。而艺术的发展，又反过来给科学以启发。

然而步入当代，科技与艺术却呈现出分化与脱节的情况。20 世纪以来，科技迅猛发展，而现代艺术却往往很难跟上科技发展的步伐。然而许多艺术家却盲目跟随科学，造成了急躁冒进的不良风气。社会发展随之而来的当代的消费主义等不良风气，又使艺术出现了一些怪诞的现象。

本文立足现实，着重分析当代艺术与科学脱节的原因，以及当今艺术的一些怪象，对当代艺术发展作出反思。

文章分为以下三个部分：

- 1、近代艺术与科技的呼应式发展
- 2、20 世纪科学与艺术的分化与脱节
- 3、当代艺术之怪现状
- 4、对当代艺术之反思

一、近代艺术与科技的呼应式发展

一、文艺复兴时期

文艺复兴掀起了对经院哲学的反抗，近代经验主义由此兴起，由此为实验科学与新艺术创造了思想条件。

达·芬奇，是一位杰出的经验主义哲学家，也是变革中的一位重要人物。他认为“经验是一切可靠知识的母亲”。但他所谓的经验除了感官知觉以外，也包括数学知识，而且是与“手工操作”、工艺和实践紧密相连的。他在这种朴素的认识论中也充分承认了理性思维对经验和实践活动的指导作用，“实践永远应当建立在正确的理论上”。正是经验教导我们要以理性为舵手，否则就像一个水手上了一只没有舵和罗盘的船^①。



达芬奇将人认识自然的过程归纳为：1、经验；2、理性与自然规律；3、数学论证；4、实验；5、探求真知识。这种方法使达芬奇能够以科学的眼光认识世界，也正是对世界深入的认识，才使他能够创作出超乎寻常的作品。这种认识世界的方法论，也为后世伽利略开创实验科学奠定了基础。

盘古开天日，混沌尚未分，科学与艺术同根同源，在发展中也相互交织。科学为艺术提供了崭新的世界观，艺术又为科学创造出有效的方法论。因此，科学

^① 引自艾玛·阿·里斯特 著 郑福洁 译《莱昂纳多·达芬奇笔记》

与艺术的紧密联系，就可见一斑了。

二、第一次科技革命



到了十七十八世纪，有了达芬奇等经验主义的先驱，以及伽利略对实验方法的奠基，科学实验如飓风般成为了风靡整个欧洲大陆时尚。

气泵里的鸟实验，是当时社会上轰动一时的一个实验。画作中描绘了当时几名科学家与自然哲学家的一次集会，并在会后演示实验的情景。

细心观察画中人物的形象，不难发现，面对鸟儿的惨状，有人忧心万分，有人不忍直视，但更多人选择了认真观察，深入思考。也许那遮挡双眼的手，就是我们内心中对赤裸裸的自然真理心存的芥蒂，而那凝神静气的面容，就是人类探索未知的欲望与对自然的敬畏。也许这幅画所反映的，正是社会上的一种矛盾心理：一方面是探索科学的欲望，另一方面又是传统道德对心灵的束缚。但是，那画中主角坚定的眼神告诉我们：面对赤裸裸的自然真理，我们要以敬畏之心取代

胸中芥蒂，要积极探索而非消极退避。没有什么可以阻挡人类探索自然的步伐。

三、十九世纪现实主义

科技进步增强了人类征服自然的能力，深刻地改变了欧洲社会的结构，重建了社会的经济基础，进而改变了包括艺术在内的整个上层建筑。工业革命之后，全新的社会形态不仅更深层次上解放了人们的审美观念，又为艺术提供了崭新的题材。艺术对社会现实的反映，也激发了人们对科学技术崭新的思考。

十九世纪现实主义的兴起，一是由于经济发展下产生的新阶级带来了全新的审美习惯，二是因为全新的社会矛盾为艺术带来了新的主题。现实主义力图冲破古典主义的束缚，宣称艺术家应该按照其本来面目来表现世界。“我只愿画我看到的。”现实主义画作往往反映真实的人民生活，又含有丰富的意蕴。



二、20 世纪科学与艺术的分化与脱节

1、现代主义

20 世纪的科技革命堪称空前绝后。在新研究方法的催生下，玻尔，普朗克，爱因斯坦，这些新式科学家，打破了传统的经典理论的局限，开创出对世界全新的认知。与此同时，第二次，第三次工业革命，让生产力空前发达，也让民生与环境问题日益突出。紧接着，新的社会思潮，新的主义，进而新的艺术也便应运而生。然而与以往不同的是，这次艺术变革**虽然以现代科学思想和哲学思潮为来源，但其本质上是对工业文明所培育出来重视客观理性、轻视人生的机械唯物主义和唯科学主义的文化上的反动。**

科技的迅速发展，在使社会发展的同时也造成了诸多问题：社会分化，环境恶化，战争，疾病。科技发展一方面使艺术无法迅速适应，另一方面其造成的问题也让艺术家对科技进步产生了质疑和反思。

现代主义主要特征是反传统和反理性，重视艺术家内心的“自我感受”和“自我表现”，流露出艺术家愤怒、消极、悲观、失望等各式各样的复杂心理^②。现代主义艺术种类繁多，风格各异，深刻反映了当时艺术家的精神困惑，艺术界的长久迷茫。



^② 引自百度百科

2、后现代主义

后现代艺术是在 20 世纪中后期，当资本主义社会发生了巨大变化之后产生的一种艺术现象。它是现实主义的发展，以纵情调侃的态度对待历史与现实，从而对社会规范、思维逻辑和文化体系进行解构。但它同时也是对现实主义的“反动”。现代主义艺术是建立在现代科学技术和哲学观念的基础上对科技所导致的“异化”进行抵制，以发扬人的主体精神。但后现代主义则是一方面消解、嘲弄一切，不断地翻新；另一方面又兼容、包含一切，不断地使用旧有图式。因而，后现代艺术家们并不排斥科学技术有关的题材，有些甚至对高科技相当感兴趣。

然而，科技发展的迅速远远超过了艺术家们的想象。后现代艺术对科学技术的反映，往往要么浮于科学技术的表面，要么仅仅受到一些源于科学的零星思想的启发。在这种情况下，许多后现代艺术家却依然盲目追随科技发展。其作品虽也不乏上乘之作，但更多的却呈现出对科学思想的泛化倾向，也逐渐偏离了艺术的初衷。

三、当代艺术之怪现状

步入新世纪，失去了科学技术这一重要依托的当代艺术面临着重大挑战。一方面，艺术界迫切需要寻找新的依托，这一点使得当代艺术现象愈发纷繁复杂。另一方面，科技发展又为艺术的迅速传播和新的艺术形式提供了可能，这一点又使艺术的创作来源更加鱼龙混杂。社会节奏的加快，使快餐文化，消费文化盛行，艺术作品的受众也发生了变化。

艺术界内部也发生了分裂，一部分人选择延续现代和后现代主义的风格，并

将其极端化，将主体精神泛化为观念主义，用更加怪诞的手段表达对科学理性的反叛；一部分人试图从社会现实中寻找题材，其中不少获得了成功，但更多的却在风云变幻的社会浪潮中沦为意识形态、政治主张的工具；有些人仍尝试跟随科技前沿，却发现自己无法领略其要义，仅仅采撷了零星的思考罢了；有的人试图用极端的写实来寻找艺术真谛；有的人曲解了抽象主义，试图用怪诞与荒谬来吸引眼球.....

当代艺术泥沙俱下，纷繁复杂，充分反映了艺术界思想的混乱。简析之，不难发现当代艺术存在以下问题：

1、 泛滥的观念化倾向

作为后现代艺术的延续，当代艺术的反叛精神已上升到观念层次。许多艺术作品已不再审美价值为导向，反而开始以创作者的观念为导向。这样的艺术作品本身往往使人匪夷所思，但却又被作者寄予了深刻的思想背景。然而，在脱离了这些思想背景后，这些作品就几乎如空中楼阁，缺少了独立的审美价值。



在观念化的大背景下，许多艺术创作者甚至将创作中心放在了思想观念的生成上，更有甚者竟放弃了创作基本功的练习，在所谓的“创意”上投入了巨量精力。这种唯重理念的艺术倾向，往往难逃被社会思潮，被意识形态裹挟的命运。

缺乏独立的艺术价值，又使这样的作品在时代的浪潮下逐渐失去存在的意义。



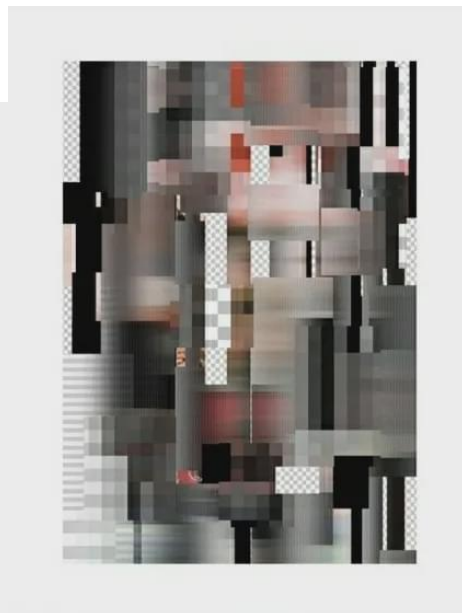
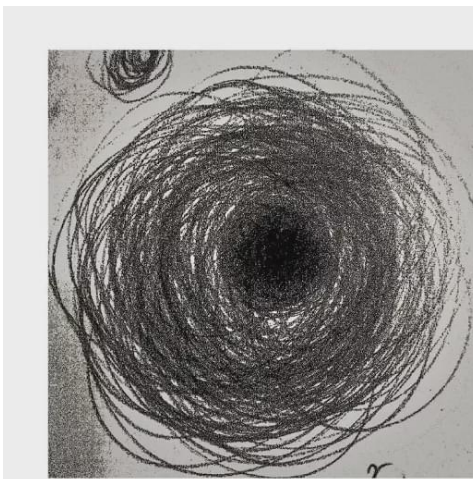
当代的行为艺术是艺术观念化的又一典型产物。这种艺术形式往往不需要艺术家拥有很高的艺术技能，只需要拥有所谓的“创意”即可。然而这种艺术却往往走向表浅化与形式化的陷阱。而且，许多行为艺术只源自艺术家一时的想法或者短期的社会思潮，这种艺术形式也难留存下客观实在的艺术载体，于是便缺乏了艺术价值的永恒性。

2、对科学技术的盲目崇拜

在科学技术已高度专业化的今天，仍有艺术家盲目寻求艺术与科技的结合。在创作中盲目使用新媒体技术，以至于忽视了传统的基本功练习。有的人将新媒体技术当作“炫技”的工具，在艺术作品中施加许多华而不实的成分，以夸耀新创作工具的优越性。“工具主义”使艺术品原有的审美价值荡然无存。



更有甚者，竟试图用新技术将艺术语言“数字化”，将艺术创作过程交由机器来实现。在他们的创作方式中，艺术创作中人的能动作用被大大削弱了，艺术作品不再是人类创造性劳动的产物，而成了纯粹的机械的“生产”过程。这样的艺术也必然不具备普遍的审美的价值，失去了艺术创作原有的生命力。



3、 缺乏普遍的审美价值



从杜尚的《泉》开始，关于“艺术是什么”的讨论就从未停止。随着信息传播技术的进步，文化多样性程度日益加深。不论使艺术家，还是审美受众，其组成都愈发复杂。因此，审美标准也变得扑朔迷离。事态演化至今，当人们迫切需要一个普适的审美价值时，却发现当代艺术作品已鱼龙混杂，一些畸形的审美倾向大行其道。

部分当代艺术家试图取意于抽象派艺术，却曲解了其内涵，以晦涩为深刻，以荒诞为透彻，忽视了艺术表现力的展现，而盲目追求作品外形的怪诞及内涵的难以捉摸，试图通过增加作品鉴赏的难度来提高作品的价值。然而，这类作品却往往偏离了人类正常的审美习惯，不具备普适的审美价值。



一些当代艺术家跳出了怪诞化的陷阱，却又走向了另一个极端。他们以绝对的真实为美，试图用自己的画笔来追求相片般的写实感。这样的艺术作品虽具有一定的审美价值，但缺少了创作的灵动感，显得有些呆板。



四、对当代艺术的反思

艺术的终极目标应当是审美。当代艺术的混乱，本质上是审美价值的混乱。近代艺术之所以能够创造出有生命力的作品，正是因为它能够与时代发展相呼应，符合了人类最普遍、最真实的审美需要。然而当代艺术再也无法追随日新月异的科技进步，其作品也往往像失掉土壤的白桦树，难以生长。不论是盲目跟随，还是彻底反叛，都不是解决问题的途径。现代艺术想要走出困境，仍要抓住“审美”这一核心要义。

与此同时，艺术还要尊重人类审美认知的发展规律，要立足于普适的审美价值。如果强行追随科学技术的发展，往往会将创作引入艺术家们无法驾驭的层面，也势必会导致艺术作品偏离了人类的审美认知，出现观念化、怪诞化等倾向。当代艺术，要在立足现实的基础上，发挥人的创造性，从而创作出有普适审美价值的艺术作品。

进而，艺术作品还应立足客观实在，将独立的艺术价值赋予作品本身。部分当代艺术还有即时性，短暂性的问题，缺乏永恒的艺术价值，这种问题多出现在行为艺术中。这些行为艺术往往仅存在于一个小的时空范围内，无法接受广泛的审视，更无法保存长期的价值，仅仅在小范围、短时间内供人观赏，随后就被消解去了。其形式也往往干瘪，试图将其价值寄托于所谓的“意味”“内涵”以及后期对其不乏过度的解读。这种一经生产便被消费掉的艺术往往无法长久存在，也无法拥有独立恒在的艺术价值。因此，当代艺术应当将艺术价值寄托于客观实体，用具体有形之物承载永恒的艺术价值。

参考文献

- [1] 陈修斋.《欧洲哲学史上的经验主义和理性主义》
- [2] 艾玛·阿·里斯特 著 郑福洁 译《莱昂纳多·达芬奇笔记》
- [3] 郭浩.西方油画赏析课件
- [4] 马晓琳.当代艺术与科技革命的映射与渗透

配图部分来自网络