

美术中的社会文化议题

周春花

“美术是人类文化的重要组成部分”的观念已经被美术界广泛认同,这种整体视角,提供了新的思考方向,即在尽可能宽广的社会文化背景下更好地探究美术的各个组成部分,以便理解它们的相互关系。因此,从包括文化、政治、经济、宗教、个体和环境等广泛的社会文化议题视角来理解美术创作、美术欣赏和美术教学,成为思考和谈论美术的有效途径。

1. 社会文化议题作为美术创作的背景

从原始时代开始,美术就与社会文化议题关系紧密。原始艺术除了审美意义外,还以种种不同的方式影响着生活。例如,人体装饰在两性的交往上占据重要位置,影响性的选择,客观上促进着种族的改良等。因此,格罗塞认为,“艺术不是无谓的游戏,而是一种不可缺少的社会职能,也就是生存竞争中最有效力的武器之一”,应该把那些原始民族的艺术当作一种“社会现象和社会机能”,专门研究艺术创造的“社会环境和社会关系”(参见格罗塞《艺术的起源》)。

随着艺术的发展,其与社会生活的关系日益密切,这在造型艺术上表现得尤其明显。在古希腊、罗马和文艺复兴时代,造型艺术把社会的观念融入大理石、铜或色彩描绘的作品之中,如帕特农神庙之雅典娜神像、古罗马的阿波罗神像等。用格罗塞的话来说,“希腊和意大利自由城市的历史”,就是“造型艺术的历史”(同上)。中国古代的绘画理论历来重视艺术与社会、自然的关系,如张彦远《历代名画记》开篇就表述了:“夫画者,成教化、助人伦、穷神变、测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非繇(由)述作。”道家的“出世”和顺应自然之道,引发了“畅神”、“澄怀观道”等一系列重要的审美概念,佛教追求一种超越是非、得失的自由境界,以人与自然融为一体的生命感悟影响着绘画艺术等。即使是近现代的“为艺术而艺术”观念影响下的艺术审美,也离不开道德、观众、市场传播、消费等社会文化议题。例如,注重形式的野兽派画家马蒂斯的作品《戴帽子的女人》,虽然作品的审美追求多于别的因素,但观众看到马蒂斯夫人那顶壮观的帽子,思绪却回到马蒂斯

没有卖出一张画、靠马蒂斯夫人贩卖女帽来维持生计的时候(参见丹托《美的滥用》)。

美术与社会文化议题的多重联系,我们可以从中国建筑艺术的华表上得到很好的证明。华表是精美的艺术作品,有着很强的审美功能。而从华表的来源看,它曾是指路牌、谤木(题写意见的木牌)、立竿测影(测季节、时间)等,这样,华表与地理(指路牌)、政治(谤木)、天文(太阳影子)等联系起来,兼负多种社会职能。

2. 社会文化议题作为当代美术创作的表现内容

当代的许多艺术家将社会文化议题作为美术创作的表现内容。例如,美国的女性艺术家朱迪·芝加哥的作品《晚宴》就是对性别议题的思考和表现。《晚宴》由三十九张餐桌组合成庞大的晚宴场景,使用了多重的女性元素:三十九张餐桌上分别是西方历史上三十九个女性的座位,中央的地板上书写着九百九十九个女性的名字;菜盘里是耀眼的女性生殖器的雕塑和装饰性图案,还有大量在西方艺术史上被认为是低级的、女性化的艺术方式,如彩绘瓷陶、刺绣、装饰性图案等。又如,德国新表现主义画家安塞姆·基弗,其创作围绕着记忆、创伤等主题,反思近代历史,对德国的“二战”创伤和德国的民族意志进行思考。其庞大的画作混合了各式媒材,在浓厚、黏稠的颜料涂层上叠置稻草、枯枝、灰烬、铁锈等。基弗深受尼采、海德格尔、本雅明等人的影响,从文学、神话和思想等领域引经据典,其创作晦涩而富含诗意,“隐含一种饱含痛苦与追索意味的历史感”(参见基弗《安塞姆·基弗》)。

从20世纪90年代中期以来,中国的当代艺术家对正在发生的农村城市化作出了极其迅速而敏锐的反应,“都市题材”成为录像、电影、装置、摄影和绘画等各种艺术形式表现的主要对象。在中国当代艺术作品中,“错位和挪用的‘暴力’语言虚拟和幻化出都市人的生活及其空间”,历史在其中被灵活地符号化,现场则被纳入不同的历史片段,都市景观成为个人记忆、历史记忆、文化记忆和现场的混合(参见高名潞《墙》)。例如,宋冬把民工在大街上看电视的现

场搬进展览馆,创作了装置作品《盆景》(2002),以都市人的身份关注民工生存状态;李占洋的雕塑《火车站》(2004),承载了“文化大革命”中红卫兵“大串联”、知青“上山下乡”的身份和记忆,承载了乡村和城市人身份的转换,承载了 90 年代以来的民工潮和移民潮;林一林《1000 块的结果》(1994)把自己的身体砌在墙体内,墙缝中间还夹着人民币,允许观众取走人民币,把砖拆下。林一林寻找的是作为制作作品的自己和作为作品的自己之间的联系,作为离开作品的作品部分“作者”和观众拿走的作品部分“钱”之间的联系。这些例子表明,中国当代艺术家也正在关注社会文化议题的创作内容,他们从观察社会不同阶层的生活、自然生态、城市文化的变迁、物质与精神的冲突等方面表达自己的观念。

社会文化议题一直伴随着艺术的创作,成为艺术创作、艺术欣赏和艺术教学不可分割的背景。在当代,社会文化议题更是成为众多当代艺术家创作的重要内容。因此,我们应该了解艺术作品的具体社会文化议题的背景,理解当代艺术家表现的社会文化议题的意义,这样才能真正理解艺术作品。

3. 社会文化议题关系网

社会文化议题究竟有哪些呢?艺术中的社会文化议题包括社会、文化、政治、经济、宗教、个体和环境等范畴,这些议题的各部分不是绝对分离,而是相互交织的。以 1999 年秋在美国休斯敦大学美术馆布莱弗画廊展出的“临终关怀·图像志”为例,可看出艺术中社会文化议题各部分是如何复杂地交织在一起的。该展览展出了娜恩·戈尔丁、杰克·拉德克利夫、凯茜·瓦尔加斯、吉姆·戈德堡和萨莉·曼五位摄影艺术家的作品,展出的作品从不同的角度表现了临终关怀。凯茜·瓦尔加斯创作了临终病人与其照料者的拼贴摄影,萨莉·曼创作了临终病人透过窗户或是希望在某地所看到的系列风景,吉姆·戈德堡编撰了他父亲的死亡史,娜恩·戈尔丁的彩色照片捕捉了病人

与其环境及家庭的关系,杰克·拉德克利夫的黑白照片以自我质疑的方式记录了濒临死亡者的脆弱状态。这个展览不是直白的陈述,更多的是提出疑问,是从不同的角度探究生命的终结。

在思考和谈论艺术时,应从以下范畴探究社会文化议题:其一,艺术、美学:什么艺术、艺术家、风格、运动、主义和思潮与同期艺术作品相关。其二,知识、哲学:艺术作品产生时代是怎样定义艺术的,在艺术作品创作的年代,其它的占主流的理论或理念是什么。其三,社会、政治:艺术作品产生的社会环境和议题是什么,谁是主流政治领导者,政治环境怎样?其四,信仰、宗教、精神:与艺术作品相关的精神的信仰是什么,流行的信仰、(宗教)仪式或文化习俗是什么。其五,科学、技术:科学发现是什么,该时代的技术进步怎样。(参见 Gaudelius Y. & Speirs)

这些范畴可以细分为各种具体的主题:纪念物、死亡描绘、死亡尊严、来生转世、文化差异、医学发展、科学和宗教、真实摄影等,这些主题组成一个复杂的开放性议题关系网。因此,我们只能结合具体的艺术作品及作品所处的历史文化背景、地理环境来探究,不能简单地将社会文化议题划分为几种类型。

对于具体的艺术作品来说,也不是单纯地仅属于某个议题范畴。如上所述的《晚宴》,其表现内容既涉及女性议题,又涉及社会议题(西方文明史)等范畴。当然,所有艺术作品还必然要涉及审美议题,比如再现论、表现论、形式主义美学、意义美学、美学理论的冲突和融合等。这些都需要人们在思考和谈论艺术时,联系个人的生活经验,根据具体艺术作品加以区分。

(作者单位 首都师范大学美术学院)

责任编辑 韦平