

浅析全球化视野下当代摄影艺术的特点与变化

文 | 林茁壮 陈净莲

摘要：在全球化背景下，当代摄影作为诸多艺术形式中的一种，其所呈现的特点与近年来的变化具有较高的社会关注度与研究价值。本文通过从创作主体、内容主题、创作手段与相关要素、传播途径与记录方式等方面的观察，来探讨当代摄影的艺术价值及其对大众生活带来的文化影响，并在明确当代摄影所呈现出的去中心化、多元共存、记录琐碎事物、强调个体感受等特征的基础上，促进人们更好地理解与大众生活息息相关的摄影艺术，并明确当代摄影的艺术价值。

关键词：艺术学；摄影艺术；全球化视角；摄影美学

全球化使得世界各地之间的联系不断增强，让来自世界各地的艺术工作者拥有更多机会进行交流，并在各个领域产生更多新的诠释。如近年来的艺术话题普遍聚焦社会语境、权力建构、文化认同、意识形态、精神分析等主题^[1]；而因摄影艺术在当代艺术中占据着重要地位，所以，它同样介入了当代艺术的热点话题讨论范围。

一、全球化互联时代，传统的破碎与新环境的产生

如今愈加深刻的全球化过程为当代摄影艺术的发展提供了良好环境。今天，国际艺术界已不再由传统的西方精英艺术为主导，而且艺术表达的话语权开始面向整个世界，如在亚洲、拉丁美洲、非洲等地区的国家，其中有不少在致力于打造基于自身文化背景的高端艺术展览。

除此之外，一些西方的大型艺术展览会也在逐渐向全世界各个国家的艺术家敞开大门，这无不使得当下的国际艺术交流以更加密切的全球化方式进行运转^[2]，艺术形式也随之多样化。由此，一个更加完整的艺术世界正在形成，而这样的时代新环境也成为当代摄影艺术蓬勃发展的肥沃土壤。

二、当代摄影艺术的发展变化

（一）创作主体的变化

从19世纪早期达盖尔摄影术问世以来，与摄影相关的材料、设备在很长时间里都保持着高昂的价格，而价格过

高的设备、材料和学习成本则限制了大众接触摄影术的机会。但随着数码技术的发展，电子感光元件逐渐取代了传统光化学药剂，从而降低了拍摄成本；尤其是智能化摄影功能的普及，更降低了摄影技术的学习门槛，包括智能手机中影像功能的不断发展^[3]，更让摄影逐渐进入到每个人的生活中。由此，摄影从未如此地普及与便捷，以至于在当下，可以说人人皆是摄影师，每天都有无数张图像生成。

（二）创作内容的变化

从创作内容上，当代摄影艺术打破了以往对宏大命题的叙述和对客观自然记录的桎梏，这也是技术创新为其带来的发展。如今的摄影设备更加小巧便携，这无疑拓宽了当代摄影所能涉及的主题，更使当下全球任何地域的人们都可以通过摄影对特定的文化、情景及事物进行记录和分享，从而极大地拓展了艺术创作的自由度和丰富性。

（三）创作手段与方式的变化

1. 模仿、拼贴、复制与挪用的影像创作手法

通过模仿、复制和挪用进行艺术创作的方式引起了很多艺术家对摄影的关注和讨论，而照片的可复制性也揭下了艺术的神秘面纱——以往独一无二、束之高阁的艺术作品通过摄影的方式变得可复制，艺术作品的原真性消失了，它脱离了创作的原生地与特定的观看环境（图1）。

随着影像复制的廉价化，以西方传统贵族审美为主导的艺术形式走向没落，就像德国学者本雅明在《机械复制时代

的艺术作品》中所说，传统艺术所蕴含的“灵韵”消散了。美的解释权在这个过程中发生了转移，传统艺术中的“美”通常被认为是神的恩赐，此方面的代表便是西方的“酒神文化”。人们通常认为艺术家是被神明眷顾的人，故而艺术美的产生天然带有神秘感、不可知的色彩。

在摄影中，通过模仿、拼贴、复制、挪用，使影像创作产生了新的内容和语义。如美国知名画家、摄影师理查德·普林斯创作的“COWBOY”系列，将万宝路的广告照片进行复制与挪用后成为自己的艺术创作。这些现象表明，对于“美”的解释权力首次到了更多人手中，而且伴随着此现象在全球范围的愈加普及，当代艺术在如今的时代舞台上则有了更为嘹亮的声音。

2. 色彩表现

彩色照片印刷技术早于20世纪30年代被应用在美国《看》和《生活》两本杂志上，因为当时只有广告商才能负担得起彩色照片的印刷成本，所以，彩色摄影也被当作商业或广告的代名词。但随着彩色印刷技术成本的降低与数码技术的发展，彩色摄影越来越多被用于表现寻常生活之中的美。

此类型的摄影师代表为美国摄影师史蒂芬·肖尔，其作品有《马蹄湾汽车旅馆》（图2），他通过摄影的方式对日常情景进行记录，将生活的片段通过摄影图像的方式与习以为常的世界进行剥离，并借由摄影更为简单地获取真实且美丽的色彩，从而彰显独特的地域风情。由此，此类摄影也在当代艺术界得以广泛传播。

图1《蒙娜丽莎》复制品与马塞尔·杜尚的《蒙娜丽莎》明信片

图2 史蒂芬·肖尔《马蹄湾汽车旅馆》摄影

3. 建构意义

数码摄影技术的成熟和图像的数字技术进一步拓展了摄影建构符号的潜力与可能性,因为通过对影像再加工的方式,刺激产生了诸多新的创作方式。尤其是因为通过后期组合重构的方式,能生成完全幻想式的、夸张的图像,使此类图像有别于以往对客观景象的模仿与记录,这在当下以人工智能生成式图像中尤为显著,由此形成的对于照片的改写和生成完全建立了新的图像意义和秩序。

此外,人们可以通过互联网与移动设备在任何地点、任何时间获得自己需要的图片,大众获取影像的方式从未如此便利和多样,成本从未如此低廉。

三、全球化时代当代摄影艺术的特点

(一) 去中心化与多元共存

“去中心化”主要体现在影像的创作者与表达主题的转变。创作主体从以往的专业摄影师到现在的人人皆可摄影,在这个过程中摄影的职业性被消解了。

另从内容创作来看,当下的摄影艺术已经不再单纯描述具体的、单一的时代命题,同时其在某种程度上兼具对传统权力制度的反叛性,更提倡通过创作发出不同声音,进而呈现出非决定性、无法预料的特点^[4],这样的诉求成为当代摄影艺术多元价值存在的基础。

(二) 内容的琐碎化

人们用影像随时记录自身的生活和

身边发生的小事。从摄影工具的转变来看,手机使人们身处于影像极为丰富的时代,各种各样的海量信息以图像的方式将人们的生活包围,这使当今的大众正身处于全民摄影时代^[5],而且每个人都会根据自己的经历记录和留存属于自己的影像——尽管这些图像内容琐碎且普通,又不一定能产生具有某种共性的价值认同,但对每个个体而言,这些具有个人属性的图像都是宝贵且具有重要意义的。

(三) 快速且可复制性

摄影一直被认为是一种通过再现影像生产视觉并可以广泛传播的技术^[6]。在当代摄影艺术的语境中,复制既是一种创作手段也是一种传播方式。而通过对图像的复制与罗列,可以营造出“泛滥化”的视觉效果,让原本单一的表现主体朝着某一趋同的方向发展。

另外,由于作品本身可被快速复制,人们通过复制得到的作品可被快速传播和讨论,这种由快速复制给图片带来的时效性引起了许多人对图像固有价值思考。

(四) 强调个体的感受

广泛来说,强调个体的感受是当代艺术所具有的共性特征,当代摄影也不例外。与以往艺术形式不同的是,艺术受服务的对象发生了转变,因为艺术在以往大多数时候是存在于被服务的特定社会阶层的,如在巴洛克艺术与洛可可艺术时期,艺术的主要服务对象为宫廷贵族,而在当下,当代艺术则大多服务于

创作者的个人表达。因此,每个人对于日常的图像记录是服务于个人的情感与经历的,也可以说,当代摄影所创作的图像作品对创作者本身而言具有不可替代的价值。

结语

通过上述分析不难发现,当代摄影艺术具有多元化、内容琐碎化、可复制性等特点,且对于大众生活具有十分重要的现实价值和纪念意义。基于本文研究,笔者认为,对当代摄影艺术的未来研究,可以着力于更为准确和全面地去探索全球化进程对其所产生的影响。

参考文献:

- [1] 凯蒂·茨尔曼斯,李修建.当代艺术话语与艺术系统的全球化[J].民族艺术,2017,(05):122-129.
- [2] 赵炎.差异世界——分裂的全球化与当代艺术的视角[J].世界美术,2017,(01):9-18.
- [3] 周洋.论视觉时代的手机摄影与摄影艺术创作[J].新闻知识,2015,(01):88-89,110.
- [4] 赵炎.反思全球化——后全球化时代的当代艺术与技术理性[J].世界美术,2021,(02):23-32,2.
- [5] 任晓敏,李彦.全民摄影时代摄影记者面临的挑战与对策[J].编辑之友,2016,(08):84-87.
- [6] 甘险峰,林小木.流动的技术、主体与职业:摄影发展趋势与专业性重思[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(02):85-89,147.

作者林苗壮系北京林业大学艺术设计学院艺术设计专业2022级硕士研究生,研究方向:工业设计;陈净莲(通信作者)系北京林业大学艺术设计学院副教授,研究方向:工业设计

(责任编辑:屈婷)