

挪用藝術之美？

談後現代科技仿製的數位化與美學觀

The Beauty of Art of Misappropriation

Discussion on the Imitation of Digitization and Aesthetics in Post-modern Technology

李佳蓉 Chia-Rong LEE
台北市立古亭區國中美術教師

楔子

在科技文明的二十一世紀裡，大眾文化的形成，以及與工業生產方式，已成為社會中主要的問題。社會從農業走向工業文明發展，藝術也從閣樓裡走向市集，在班雅明的眼裡，複製的技術走向大眾，使藝術擺脫傳統的局限而獲得解放，但是，同時也難辭其咎地面對藝術大眾化後，所造成的齊一性、同質性，削弱藝術原有的價值，可能使原本要作為精神之物的藝術，淪落成為一種可交易的商品。也造成美學上價值的轉變。當人們接受「科技的洗禮」的同時，也開始關心資訊是否會完全控制人的自主意識，科技與人文是否為對立的狀態。而在科技機制下，所仿製出的作品，其所傳達的旨意與意圖為何？這乃是我所要探討的問題。

然而處在今日藝術多樣化的時代裡，我們能察覺到藝術的多樣面貌。科技媒體的興起，帶給人們極大的震撼，也帶來了新世紀的新紀元。曾經閱讀過圖尼爾（Michel Tournier）的一段話——「他告訴我，他曾經從博物館請了一位鳥類學教授聽鳥叫聲的錄音。可是那位先生自信地挑出來的聲音，只不過是一支在音樂廳裡演奏的笛子模仿出來的。那些費了很大力氣從自然的環境裡錄下來的真實的鳥叫聲，他認為失真，沒有多少特點，換句話說，完全是失敗的。」（郭小平，1990）這句話，讓我聯想到，何謂真藝術？原作的價值為何？而科技藝術的價值在哪？這都是值得探討的問題。

本文將從班雅明機械複製時代談起，並配合一些相關文獻的理論探討，藉由美學理論作為基礎，希望能藉以探討科技藝術的價值。

理論基礎

班雅明觀點 — 機械複製時代

班雅明認為，雖然膺品可經由機械大量生產，然而膺品和真品間卻有著時間和空間所隔離出來的界線，也就是所謂的「氛圍」。真品在歷史上的價值對班雅明來說是獨一無二的。但是，Hillis Miller卻質疑他這種看法，他說：「當今存在許多龐大的資料庫，只要坐在電腦螢光幕前，就能從所有蒐集的資料中叫出圖片及各式各樣的相關資訊：你不必親臨其境就能看到圖畫。所造成的結果之一就是：某地具有氛圍的藝術品和機械複製的藝術品之間的對立不再像以往那麼明確，會認為它仍然具有氛圍。」（張雅琪，2002）。的確，我們今日比起機械複製時代更為複雜，數位化的時代已經來臨，很多作品都可以營造出真實的感覺，例如：張恬君女士的《動靜之間》一作，便是運用科技效果將螢幕上之落花灑落人體處，使人們真有觸及落花之感，這也是一真實與虛擬境地之對照實例。也讓人省思到虛與實之空間概念。

技術導向的藝術產生理論 — 班雅明的藝術產生理論

在班雅明建構藝術產生理論，產生了極大的影響力是由於馬克斯的下層結構與上層結構間交互作用的學說。在班雅明認為藝術同下層結構中的物質一樣，同樣受到生產力與生產關係的制約，並將藝術的技巧視為是一種生產力。班雅明把藝術同生產力（技術）直接關連在一起思考，固然有其創見，但是，技術精良絕不是藝術發展目的追求的唯一決定關鍵。（葛淑玲，2003）這句話說的很正確，其實藝術發展的主要關鍵應該是藝術品本身的價值與真諦，視其如何的發展，如何的利用，那則是一門重要的學問。

西方工業革命以來，發展出機械製造的結果，也就是今日所有生活用品的生產方式。一種在當下存在的複製技術及其所產生的產品圖像，已涵蓋人類社會多數的生活層面，而「群化美學」就成為主要鑑賞的機制之一。而「群化美學」乃指的是物像之巨量群聚透過視覺感知所帶來的一種美的感覺，

我們耳熟能詳的數大就是美，其所意指的即是一視覺美感。（鄭漢樟，2002）。而處於新的時代，相對的也會有新的思維方式，與「複製」這名詞相似的一個名詞為「仿製」，其意義為一模仿製造之意，與複製的概念稍顯不同，這也是我在本文中所即將探討的一個重點。以下我將從美學的角度來探討觀者如何看待後現代科技藝術的仿製手法。

審美意識（審美態度、審美心理、審美感受）

所謂「審美態度」，就是審美主體進行審美活動時所持有的一種態度。按叔本華所說的「審美靜觀」理論，就是主體所採取的一種觀照世界的特殊精神狀態。康德也認為主體在審美時只是在純粹的觀照中判斷對象，既不含官能方面的利害感，也不含理性方面的利害感。在叔本華看來，人生是痛苦的，因為慾望無止境，所以痛苦是無邊的。要擺脫的方式，唯有在藝術欣賞中暫時忘卻痛苦，而審美靜觀就是一種從意志和慾望的束縛中獲得暫時解脫的方式。而審美靜觀應將主體與對象合一，而主體則忘記個體、意志、拋棄欲求和利害關係，成為「純粹的、無意識的、無痛苦的、無時間的主體」。這是審美的前提，也就是審美態度的根本特徵。¹

大致上來說，審美心理活動的過程有三個階段：初始階段、高潮階段、審美判斷階段。

初始階段 — 審美注意與期望

亦即：也就是主體以非功利、非實用的態度對客體對象進行特別的注意。例如說：在日常生活要去買東西的途中，忽然遇到街頭表演，你駐足觀賞，忽然暫時忘記要做什麼，意識突然從一種目的性的鏈條上，轉向集中注意力在觀賞上。

高潮階段 — 審美知覺體驗與感悟

亦即：審美知覺首先表現出與一般不同的完形感知活動方式，它具有把客觀對象重新組織、構成一個「整體」的能力。受到對象帶來的強烈新鮮

刺激，感官便全力集中對眼前對象的知覺，通過知覺本身的組織能力，發現它的「完形」，使客體對象在主體的潛意識中成為一個知覺整體。

延續階段 — 審美判斷與回味

亦即：審美體驗感悟所帶來的必然而直接的心理效果就是審美判斷。所謂「審美判斷」，就是主體對客體的合目的的形式之發現，是對客體審美價值的判斷。康德稱之為「反省的判斷」，即對個別事物表示主觀態度的情感之判斷。

走出審美高潮後，審美觀照所帶來的體驗伴隨形象卻會久久存在主體的印象中，並時時被憶起，引發無窮回味。²

接下談及審美感受的部分，審美感受可作為直觀和品味的統一；偏重於直觀的審美感受；偏重品味的審美感受。亦即：直觀並不是感性的直觀。直觀是在感性的形式中直窺對象本質的認識形式。品味的審美感受是對形式之美的審美態度。而審美的感受內容必然偏重於理性和體驗，必然呈現在雋永的品味的不斷深化過程中去把握對象的內容。在品味的過程中，直觀與想像、認識與體驗、反映與評價之間似乎有一遞進的深化過程。³ 透過此三者（審美態度、審美心理、審美感受）的交叉作用，觀者在觀照的心中會留下一深刻的印象。

首先在說明我的論點前，我先就關於何謂風格分析做個說明。「風格」(Style)是指：在造形藝術裡可以歸納的形式體系，或是可以作為特定標記的形式劃分。風格是一種作品同質相吸的力量，或由於設計理念的同化，或是工具的等化，風格顯現出自律或互相模仿的性質。在數位圖像風格分析的雛形裡，共可分為以下幾項：普普藝術(Pop Art)風格、解構的字體風格、卡通的圖像風格、3維的世界風格、鋸齒狀(spatial aliasing)的電腦圖像風格、螢光色系風格、科技的質感風格、維觀的世界風格、功能的圖式風格等，這些風格特色在陳冠君《九〇年代數位圖像的解讀與風格分析》一文中詳細的說明。而思考當今的科技仿製觀念，因數位化科技的產生，以致許多的原作被加以的仿製，甚至仿製的如同真品一般莫不可辨，不禁讓我思考那真品的價值何在呢？以及就仿製品而言，它的價值又為何呢？

以下我將舉實際說明關於原作與仿製間觀者審

美的意向，並借用學者的美學觀說明我的陳述與見解。

科技圖例說明 — 藝術圖像重複製造與挪用之現象

關於後現代主義

後現代主義(Post-Modernism)是50年代以來歐美各國繼現代主義之後前衛藝術思潮的總稱，又稱為後現代派。後現代主義的概念最早出現在建築領域，後來逐漸用於其他部門。後現代主義從表面上看，是對二次大戰的思潮和流派的否定，其實它是把二次大戰前人們所熟悉的觀念重新加以選擇和評價，不同的是從所顧忌表達個性變成冷酷的無個性，而且把圓形大大地改變和誇張了，以至拋棄了原先的內容。所以說，後現代是現代主義某些方面的極端發展。

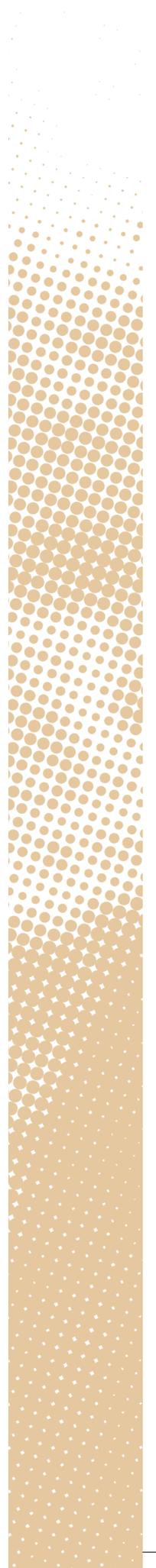
後現代主義(Post-Modernism)所標榜的是對『在現代之後』，基本上，現代與後現代在時間上是重疊的。後現代所標榜的是對「現代性」的批評，概略之，現代性的特徵是「理性化」和主體性哲學。由於這是過於狹隘了理性主義，因此造成現代社會只追求效率、秩序等，使得人與人之間漸漸疏離、生活失去了自我觀照的理性。

根據網路文獻 — <http://home.kimo.com.tw/hct06157/art14.htm>一文，在後現代主義藝術的特徵方面，將之歸結以下幾點：

1. 企圖突破美的範疇，打破藝術與生活的界線。
2. 反對現代主義的呆板與平滑。則後現代主義趨向於多樣與趣味。
3. 強調主觀感情到轉向客觀世界。
4. 對個性和風格的漠視與敵視。漠視作品原作的價值，注重作品的複數性和大量生產。
5. 從對工業、機械社會的反感到工業機械的結合，對手工與自然價值再次被重視。
6. 主張藝術平民化，大量運用大眾傳播媒體。

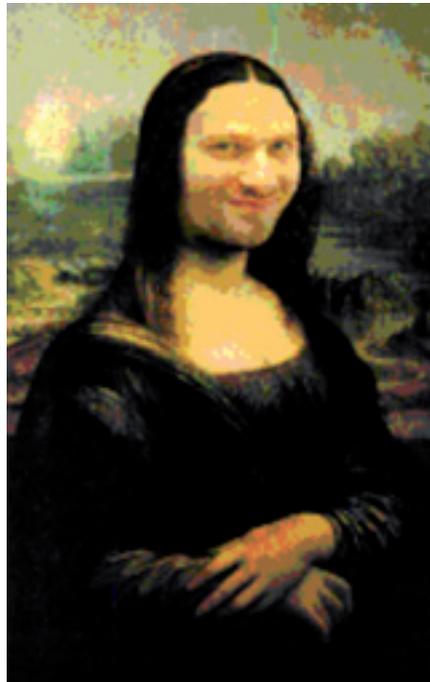
以上便是後現代主義的特徵，簡單的來說，後現代主義逐漸脫離現代主義的形式主義，而將注意力導向多元的文化型態。如果我們說現代主義是工業革命的產物，則後現代主義則是電子革命後的問題。

以下我將以科技仿製藝術作品之實例，說明科

1

2

範例一

- 1 達文西「蒙娜麗莎」原作
- 2 電腦科技程式運作效果

技仿製的數位化與美學觀。

範例一

網站：http://www.technion.ac.il/~zaidman/MonaLiza_site/monalisa_home.htm

說明：

在此網站中，我們可以得知，此網站具有影像合成的效果，可以讓上網者自行合成影像，不管是大頭照、結婚照等，都可以作成你所要的影像，而其進站畫面就是以蒙娜麗莎為主要的畫面，並作定時的畫面變化效果，其內容充滿有趣的因子存在。也具有女性之臉龐，表情莊嚴，具祥和之感，也讓人有崇敬之感。在達文西的作品裡，我們發現達文西的《蒙娜麗莎》中，具有女性秀美之特質，我們發現蒙娜麗莎經過電腦科技運作後，變成一種具有嘻笑臉龐的男性面容特徵。

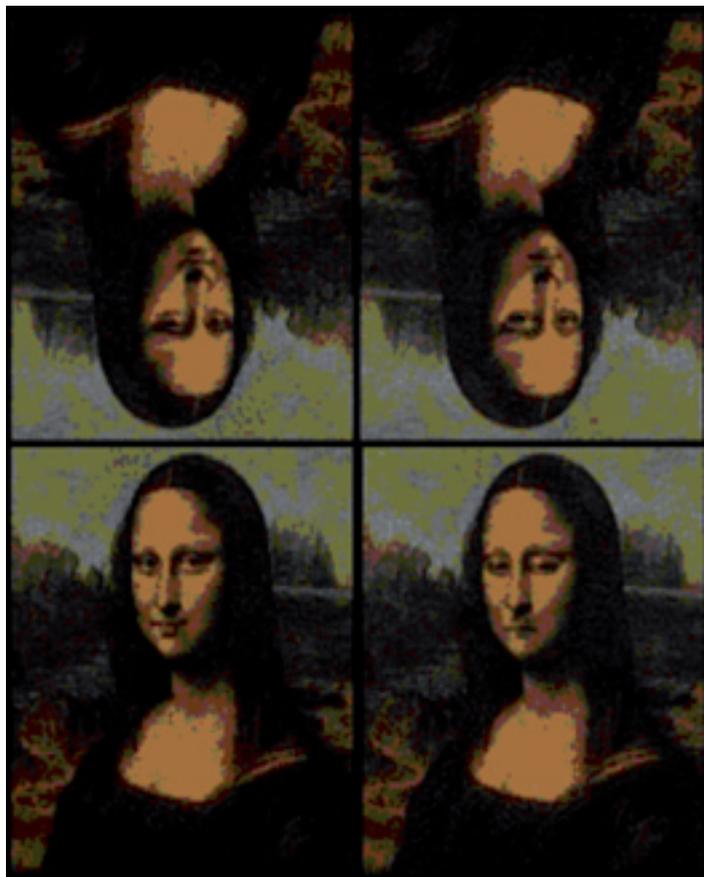
由女性面容轉化成男性臉龐，我們可發現，其所用技法皆相同，皆是用油畫筆觸繪畫而成，不過，在畫作（圖2）上，它乃採用電腦影像仿製的效果製作而成，在電腦的數位化時代裡，我們不難發現，電腦可以仿製所有現今應有的繪畫性技法，

幾乎可以仿製得幾可亂真，不過，令人值得省思的一點是，當數位科技仿製藝術品時，轉化手法的優劣是不是也是一種主要的媒介，如果，轉化手法較為粗劣，則轉化的過程是否會因此而變差，這樣的情況是否會因此對於仿製後的作品在品質上有所影響，對於仿製的作品是否在詮釋上也有所差異，不可諱言的即是，那原作呢？原作的價值又在哪呢？是否因仿製後原作變得沒有價值呢？

柏拉圖認為我們感官所及的現實世界，只是真實的理式（Idea）世界的摹本，藝術家以現實世界為藍本來創作，只能是摹本的摹本，影子的影子，和真實世界隔了三層；在此藝術家的創作仍有兩種個可能的方式：

1. 複製的模仿（mimesis eikaotike），複製可感知的現實世界的內容。
2. 幻象的模仿（mimesis phantaotike），製造出不確定、欺騙的外貌，將大改小，小改大，矇混我們原已不完美的眼睛。⁴

所以，在此件仿製的作品裡，我試圖尋找創作者的創作意圖，我個人認為他可能是為了就物件作幻象的模仿，製造出似是而非、真假間的辨正。創作者以試圖用仿製名畫的手法，激起觀者的興趣，

範例二

3 電腦科技程式運作效果

之後，讓觀者在自由意志的關照下，進一步達成他的主要目的。（讓觀眾進一步點選他所要的主題、類別）。並讓觀者自由的想像，在感性與理性下創造自己的科技藝術作品。也讓觀者從創作過程中獲得更多的美感經驗，並也作審美判斷與回味的雋永。

範例二

網站：<http://www.exploratorium.edu/exhibits/italiano/mona/mona.htm>

說明：

這幅蒙娜麗莎像，也是運用電腦科技創作之實例。裡面採用鏡射的原理，將蒙娜麗莎分為四個臉龐，兩兩一組，鏡射重複複製，其形象為蒙娜麗莎的喜與哀二圖，充分表現畫面形式之美。創作者將蒙娜麗莎莊嚴的面容轉化成具有神情的面貌，用擬人化手法製作而成。擬人化的手法借用於科技藝術上，加入人的神情與精神，賦予新意。藉由創作者之表現意圖，更增添觀者的想像空間，並增加新的想法與創見。

就以人的眼、耳、鼻、舌、身五境界來說，各個官能都各盡職守，分別對作品有不同的解讀與感受。透過五識的運作，獲得審美經驗。而我們都知道，審美經驗是血肉之驅，以動態論之立場活動著，只有人才擁有此經驗。比方我們在觀看這幅仿製畫的時候，我們因為有移情作用，使得我們產生不同的想法，進一步體驗到不同的審美感受。進而有不同的審美判斷。康德說明鑑賞判斷是情感的判斷，也提及審美無利害性，亦即非功利性的價值判斷。⁵

所以，當我看到此幅仿製品時，我的初步審美階段就先注意到作品的形式內容與達文西所繪之蒙娜麗莎像相似。再者第二階段：審美體悟中，我發現作品中的蒙娜麗莎像會哭和笑，具有擬人化的人物特徵出現；最後審美評價與回味階段中，我發覺這件仿製作品它有種讓人省思的功能。我試圖歸納我的想法，我個人認為創作者試圖以文藝復興達文西所創作之《蒙娜麗莎》一圖將以改製創作，我認為它具有顛覆性與創意性。將原本高不可攀的名畫中主角，變成人人所可親近的形象，也賦予一般

The Beauty of Art of Misappropriation Discussion on the Imitation of Digitization and Aesthetics in Post-modern Technology

人的情緒反應特徵。也讓觀者可以自由的想像並建構出自己的一套藝術解讀方式。

科技仿製的美學觀省思

以上我所談論的重點，乃是試圖以美學觀的角度切入科技藝術的範疇，藉由美學學者的理論為基礎，進一步省思科技藝術仿製的手法與觀者間的互動與對話。並進一步釐清科技藝術的價值所在。

其實不管運用仿製的手法是優或劣，就我的淺見而言，只要不要將之運用不當，其時都可算是藝術的範疇。不過，要注意的是，藝術倫理的概念，所謂藝術倫理就是千萬不要將藝術運用於不當的範疇中，例如：移花接木用不當的手法，將原本藝術的物件在轉化的過程中變成色情，或是不堪的意象出現，如果仿製只是為了達到這樣的目的，那我便覺得不恥。畢竟我認為藝術是無價的，就如同我們認為的藝術應該是神聖的一樣，如果不要將藝術說得那樣的神聖，其實藝術就是可以淨化人心的因子。在藝術仿製的過程中，我們可以發現，仿製轉化的概念其實是很重要的，如果只是一味的追求藝術品的全盤仿製，那則是無意義的，畢竟真跡、原作的價值仍是價值非凡的。畢竟，在我們個人的認知上，我們都知道藝術品的原作實際上本是無價的。不過反向思考：仿製後的作品就一點價值都沒有嗎？其實我們應該說，藝術品的價值是取決於創作者的理念，以及觀者是否會與之達到共鳴，如果觀者與此藝術品能達成共鳴、彼此有心靈上的共識，其後，藝術品的價值便會油然而生、相由心生，那藝術的價值便會因此而存在。

所以說，在科技數位化的時代裡，藝術仿製的觀念越趨日盛，如何界定仿製品與原作藝術品之間的定位，其實是很難的，則由觀看者如何去定奪與界定，其實當然這兩者之間是一個渾沌的狀態，也是模糊的交界，如能與作品產生共鳴，就應可認為是一種藝術。因此，則如何去界定真藝術、偽藝術則是由觀者自我判斷，自由心證！此外，當然在此前提之下，應以不違背藝術倫理道德為依歸，恣意發展藝術想像，發揮創造力，如此一來，亦可快樂悠遊於藝術的殿堂了！

■ 注釋

- 1 參閱周來祥、周紀文（2002）：《美學概論》，100-101。台北：文津。
- 2 同上，116-121。
- 3 同上，126。
- 4 參閱吳方正（？）：《哲學思考和藝術創作的關係初探》。2004年1月13日，取自<http://www.nioerar.edu.tw/new/1/CH1-3.htm>
- 5 參閱曹俊峰（2003）：《康德美學導論》，184-190。台北：水牛。

■ 參考文獻

中文資料

- 王曉華（2001）：《真正後現代的後現代主義——評〈後現代科學〉》。後現代科學——科學魅力的再現。大陸：中央。
- 林郁廷（2002）：《數位·童年·擬造·記憶——林郁廷創作自述》。國立高雄師範大學美術系研究所論文。
- 林志明（2002）：《攝影影像與台灣當代藝術》。典藏今藝術，120。
- 尚·布希亞：《擬仿物與擬像》（洪凌譯，1998）。台北：時報周刊。
- 周來祥、周紀文（2002）：《美學概論》。台北：文津。
- 馬克·杰木乃茲：《阿多諾：藝術、藝術形態與美學理論》（樂棟、關寶麟譯，1990）。台北：遠流出版社。
- 朱光潛（1990）：《談美》。台北：敦煌。
- 班雅明：《機械複製時代的藝術品》（王才勇譯，1999）。北京：中國城市出版社。
- 班雅明：《迎向靈光消逝的年代》（許琦玲譯，1999）。台北：台灣攝影工作室。
- 陳冠君（2003）：《九〇年代數位圖像的解讀與風格分析》。典藏今藝術。
- 曹俊峰（2003）：《康德美學導論》。台北：水牛。
- 魯道夫·阿恩海姆（Rudolf Arnheim）：《藝術心理學新論》（郭小平譯，1990）。台北：台灣商務。
- 翁註重（2002）：《久被遺忘的誘騙原型「商品美學批評：資本主義社會現象中的表象、慾望及廣告」》。台灣大學建築城鄉研究所博士論文。
- 鄭漢偉（2002）：《連結於於安迪沃霍爾之群化美學於重複圖像並置表現形式之應用》。國立台灣師範大學設計研究所論文。

網站資料

- 後現代主義。取自<http://www.contest.edu.tw/87/endshow/5/wellbeing/human/trend/postmodern.htm>
- 後現代主義。取自<http://home.kimo.com.tw/hct06157/art14.htm>
- 淺談後現代主義。取自http://ftp.nksh.tp.edu.tw/studio/classroom/w_history/postmodern.htm
- 湯尼·史密斯：後現代主義的理論和政治（許由譯）。取自<http://xinmiao.hk.st/trad/theory4/t4025.htm>
- 張雅琪（2002）發表於網址：<http://www.srcs.nctu.edu.tw>文化研究概論——討論看版。
- 智邦藝術網網站：「非相·非非相」張恬君個展。取自<http://www.artime.com.tw>
- 張恬君個人網展。取自<http://www.aerc.nhctc.edu.tw>
- 北美館靈光流匯展。取自<http://www.tfam.gov.tw/encounter/index.htm>
- 梵谷網站。取自<http://www.csie.ntu.edu.tw/~b4506010/gogh.html>
- 吳方正（？）：《哲學思考和藝術創作的關係初探》。2004年1月13日，取自<http://www.nioerar.edu.tw/new/1/CH1-3.htm>

■ 圖片來源

- 範例一 http://www.technion.ac.il/~zaidman/MonaLiza_site/monalisa_home.htm
- 範例二 <http://www.exploratorium.edu/exhibits/italiano/mona/mona.htm>