

“视觉辽宁——数字艺术展”研讨会在沈举行 当艺术与数字技术相遇

本报记者 杨竞 文并摄

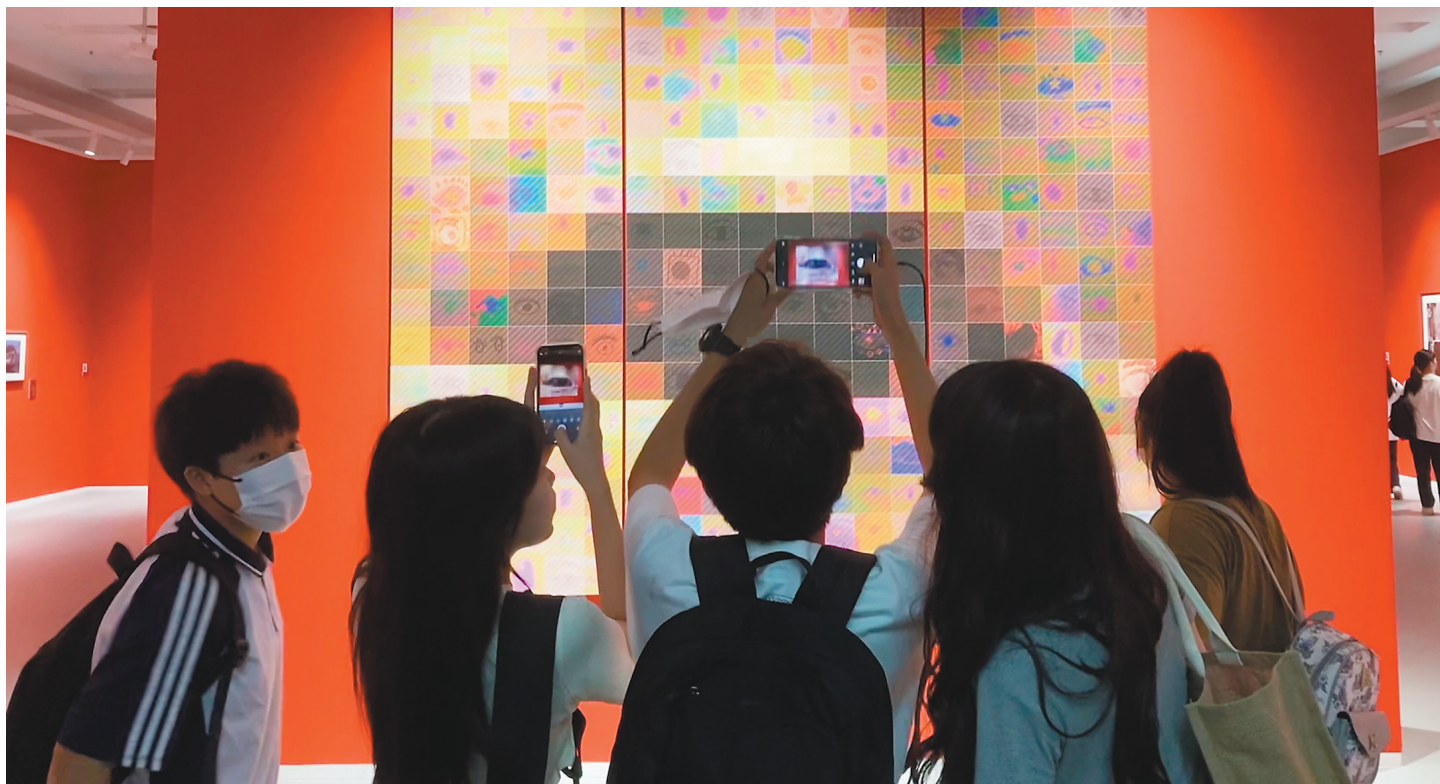
■ 近年,艺术领域出现了数字化新趋势,那么,艺术在与科技的碰撞中,会出现哪些新趋势?

■ 数字技术带给艺术的是创作媒介和手段的革新,还是给创作思路带来新的思考?

■ 数字绘画要有生命力、立得住、走得远,艺术含量和技术含量哪个更重要?什么才是核心竞争力?

■ 随着技术创新,数字艺术能否取代传统艺术?二者关系如何,是融合共生还是各自发展?

■ 数字艺术如何从传统文化当中汲取营养,如何赋予传统文化新活力,如何在文化推广中发挥作用?

“视觉辽宁——数字艺术展”吸引了大量年轻观众观展。

举办大规模数字艺术展在我省尚属首次,此展将前沿的数字艺术带入大众视野

当下,数字技术经历了前所未有的发展,已经融入经济、文化和我们日常生活的各层面。近年,艺术领域出现了数字化新趋势,那么,艺术在与科技的碰撞中,会出现哪些新趋势?数字艺术如何与传统艺术融合共生?8月末,在辽宁文学院、辽宁美术馆(辽宁画院)、鲁迅美术学院等主办的“视觉辽宁——数字艺术展”研讨会上,专家们围绕数字技术对艺术创作与艺术教育等的影响、数字艺术创作与数字艺术批评的关系、艺术的大众化与生活化、艺术的未来发展趋势等话题进行了深入研讨。

刚刚结束的“视觉辽宁——数字艺术展”是我省数字技术运用到艺术领域的一次集中展示。该展由辽宁省文化集团、鲁迅美术学院、省美术家协会主办,辽宁美术馆承办。举办这样大规模的数字艺术展在我省尚属首次,在全国也少见。此展将前沿数字艺术带入大众视野,带来由数字技术构建的沉浸式艺术观感体验和科技带来的重新思考。因为展览品质高,受到广泛关注,展览结束前举办了“视觉辽宁——数字艺术展”研讨会。

数字艺术是一种使用数字技术创作或呈现的、具有一定独立审美价值的艺术形式或艺术过程。数字艺术是一个艺术大类,其中包括数字装置艺术、数字雕塑艺术、数字空间艺术、数字绘画艺术等。

数字技术是否改变了我们对传统绘画的认知?鲁迅美术学院绘画艺术学院版画系第一教研室主任张世俊说,传统绘画中,人们需要画案、画纸、笔墨等作色彩点染,而数字艺术创作,只需要一台安装有各种绘图软件和修图工具的电脑,显示器代替了画纸,鼠标代替了画笔,艺术家可以根据所诉求的艺术效果选择不同的输出方式,形成不同的视觉语言呈现。

在艺术创作领域,数字技术带来的不仅仅是创作媒介和手段的革新,也给创作思路带来新思考。研讨会上,鲁迅美术学院人文学院院长杨波说,看完这个展览,

第一个想到的问题就是数字艺术对当今学术话语中的艺术本质有着新的启示。众所周知,从上世纪60年代开始就出现了计算机绘画,时至今日,计算机可以参与到服装设计领域,也介入音乐、文学、舞蹈等艺术领域。这说明在现在的艺术生态当中,数字艺术已经是必然的构成成分。那么,如果我们把数字艺术理解为一种新的艺术样式,从发展时间上来看已经不是新事物,但还是会引起一些新思考——在我们的艺术板块中如何看待数字艺术,它给我们塑造的艺术环境跟我们的感知之间是否有新的连接方式等。第二个,数字技术对艺术创新的来说,作用到底有多大,艺术创新发展方向是向内,数字技术只是辅助性的作用。

无论传统绘画还是数字绘画,作品所要表达的思想,作品背后的创作意义,才是艺术绘画最宝贵的品质。数字绘画要有生命力、立得住、走得远,艺术含量和技术含量更重要,这一点才是核心竞争力。

辽宁大学文学院教授吴玉杰说,数字艺术是一种融合艺术,我们欣赏数字艺术、畅谈数字艺术,其实是给我们提供了一个和以往不一样的审美空间。技术是为艺术服务的,但是技术本身应该变成一种理念沉淀在创作主体的思维深处,那么这样创作出来的艺术,才真正地为艺术提供无限宽广的空间,数字艺术更要求创作主体能够形成数字艺术的自觉,这点是非常重要的。还有一点,数字艺术改变了传统的欣赏展览方式,这种完全的沉浸式欣赏,实际上是在梦境里边。

沈阳音乐学院副教授李娜说,当数字技术融入艺术中,就把艺术的边界打开了,把创作空间、创作理念颠覆了。新的技术应用到艺术后,形式本身也成了内容,为艺术创作带来无限可能。数字技术对艺术本质究竟创新多少,应该体现在创意方面,如何用不同方式表现同一题材,创意在其中起着十分重要的作用。

数字技术为艺术领域带来革命性的变化,对艺术发展、人才培养、艺术教育作用巨大

数字绘画的一大特点就是它的复数性,这一特征使得它的传播与收藏更为便利。但就是因为数字绘画的无限可复制性,使它的稀缺性和权威性难以得到保证。但是数字绘画与传统版画一样,虽然可以无限复制,但又有可控性。那就是像版画一样用编号来控制数量,防止用纯技术手段作批量化、流水线化生产。

数字技术为艺术领域带来前所未有的变化类同于当年印刷技术给版画带来的革命性变化。鲁迅美术学院绘画艺术学院院长徐宝中说,从绘画艺术实践角度来看,以版画为例,不管是中国的雕版技术,还是西方的铜版、石版,都与印刷技术发展密切相关。印刷技术给版画创作提供了可利用的条件,而印刷又与社会传播有关。当下数字技术已广泛应用在文化艺术领域,但技术如何为艺术服务,技术如何为艺术人才培养服务,是我们需要思考的核心内容。数字技术给艺术带来的能量,远比传统印刷技术给版画艺术带来的能量大,传统印刷技术强调手头的功夫和能力,如写实和非写实的能力,而数字技术把动手的能力、思考的能力、科技本身提供的技术能力三者合而为一。

数字技术为艺术领域带来革命性的变化,对艺术发展、人才培养对高校艺术教育作用很大。2018年,国际学院版画联盟将“数字版画”正式确认为版画门类之一,为“数字版画”正名。徐宝中说,“数字版画”被确认为版画一个

版种后,意义非凡,因为“数字版画”有了艺术身份,所以我们在进行教学、展示、传播时更有依据。

辽宁大学副教授刘洪涛说,对数字版画身份的界定到数字艺术的身份认同再到大众化的艺术,需要一段时间的磨合,也需要艺术的共识与尝试。从传统艺术观念来看,数字艺术大概念的提出及这次展览让人们对于“纯架上”艺术有了颠覆性认知。

数字插画《LOVE》体现母爱情怀。

数字艺术如何从传统文化当中汲取力量 and 资源,让数字艺术成为具有民族特色、符合中国气质的数字艺术

无论时代如何发展,技术如何创新,思想才是艺术真正永恒的价值所在。数字技术的艺术形式,不会取代传统艺术,二者会变为一种融合共生的状态。这是研讨会上,专家一致赞同的观点。

从艺术史的角度来看,艺术的核心不仅仅是艺术语言与形式的表达,更是思想的呈现。数字艺术不仅在文化推广中起到积极作用,甚至也为传统文化注入新活力。数字艺术如何从传统文化当中汲取营养,如何赋予传统文化新的活力?

辽宁大学教授刘巍说,我们可以从中国传统文化中汲取视觉、听觉元素,如可以把中国传统绘画、戏曲和民间艺术的表现形式与手法,包括皮影、年画、古典文学、诗词歌赋、戏曲京剧、民族音乐等运用到数字艺术的创作之中。可以从中国传统文化中提取题材,历史典故、寓言故事、历史人物、历史遗存等都可被借鉴到数字艺术创作之中。比如此次展出的张世俊的《子见·三百像》、李秋实的《文化演绎》、宋伟的《文化

状态·书系列组画》、漆琰玲的《LOVE》、何咏宜的《万物生灵》、许毅博的机械动态装置作品《一》等。

吴玉杰说,数字艺术如何从传统文化当中汲取力量 and 资源,怎样把中国传统文化在数字艺术中表现出来,让数字艺术成为具有民族特色、符合中国气质的数字艺术,它才有可能在未来的世界数字艺术领域占有自己的一席之地。

辽宁大学副教授张守志说,国家非常重视数字建设,从这个角度,结合我们的日常数字艺术实践,有两个大的思路,一个是跨界融合,国外有一个多媒体设计师做了一个展览,将中国的戏曲服饰和人物脸谱做成了数字艺术,在国际上产生了广泛影响,这就是跨界融合的最好案例。这种时空再造和定格性呈现,其实都可以结合在艺术创作实践中去。推动中国传统文化创新性发展、创造性转化,能够把我们中国传统文化结合数字艺术的形式推向大众,感受到传统文化的魅力和科技的融合。另外,可以“文旅融合”,中央戏剧学院的一个教授刚刚拿到

世界级大奖,他将数字艺术的空间设计和传统的道家理念结合到了一起,经过他的融合,将中国传统文化的魅力一下子释放出来。

杨波说,艺术的大众化,今天我们用数字艺术的方式,实际上给它插上了翅膀,艺术规划、艺术接受,今天变得非常之严密,有了更多的可能性,那问题在于我们的艺术家如何更好地去实践这种艺术的大规划,艺术本身到底如何走出象牙塔。

艺术与技术结合的核心是审美,时代赋予它们不同的内涵,新工具的产生也带来相应新的制作方式和审美标准。研讨会上,吴玉杰提出数字艺术创作与数字艺术批评同步问题。她说,数字艺术已经给我们呈现出一个视觉盛宴,那么我们的数字艺术批评在哪儿?它现在能不能与数字艺术创作同步,这实际上是一个非常迫在眉睫的事情。如何让数字艺术批评成为真正的批评,能够与数字艺术创作相协调,同步起作用,那么我们的数字艺术才会走得更远。

同样,在《妈妈!》中,这些过于琐碎且关联性不甚紧密的日常情节,也成为观众情绪沉淀的阻碍,往往还未完全酝酿出可以触动人心的泪点时,便迅速转场到下一个情节,并且还存在着为了制造情节关联而刻意渲染的嫌疑。这种蜻蜓点水式的叙事方式,更是没有精准且深入地把握住阿尔茨海默病患者生活的重点,也无法引发更多的情感共鸣。

虽然《妈妈!》在叙事结构的搭建上,还有一定问题,但这部影片却是将观众视线聚焦在社会热点问题以及需要特殊关怀群体的生活上的一次重大尝试,更具社会性价值。

(作者系香港城市大学博士、中国田汉研究会戏剧委员会委员、中国戏剧家协会会员)

一剧一评 YIJUYIPING

母爱深沉如海 ——我看电影《妈妈!》

柳逢霖

若说人生幸事,除了金榜题名、他乡遇故知……还有年逾花甲时,朝身边喊一声“妈妈”,还有人回应:“哎,妈在呢!”

今年中秋节,电影《妈妈!》登陆各大院线。这部电影还未上映时,在各大网络媒介及社交平台上便掀起一阵好评,其反套路情节的设置,更是成为这部影片最吸睛的亮点。

《妈妈!》由导演杨荔钠执导,与《春梦》《春潮》共同组成其探讨中国女性内在精神、情感纠葛的“女性三部曲”。《妈妈!》讲述的是在一个高知家庭中,一位85岁高龄的母亲,在晚年照料罹患阿尔茨海默病的女儿的点滴日常。影片中饰演母亲的演员吴彦姝,也凭借精湛的演技,在不久前结束的北京国际电影节中摘得“天坛奖”最佳女主角奖。

一想到展现阿尔茨海默病患者生活的电影,我们便会联想到在2021年获得第93届奥斯卡金像奖最佳改编剧本奖的电影《困在时间里的父亲》,以及在2014年上映的《依然爱丽丝》、2019年由中野量太执导的影片《漫长的告别》。

然而,与这些影片截然不同,《妈妈!》并没有采取传统意义上的剧情模式,即由子女或家人照顾患有阿尔茨海默病的父母或长者的情节,而是安排由耄耋之年的母亲陪护患病的女儿的情节设定,更利于实现具有起伏波动层次感的情绪渲染,进而拨动观者的心弦。

影片最令人印象深刻的画面,是在结局时,母亲用轮椅推着病重的女儿,行走在涨潮的海滩上,层层海浪慢慢涨起,堆叠,推向沙滩,而母女俩则在这涌动的浪花中相拥、欢笑。这一组极具诗意性且富含浪漫感的镜头,不仅为影片构建出一个相对开放式的结局,而且这一大海的意象也与影片的标题紧紧相扣。因为影片的片名《妈妈!》是包含有双重指代效果的词汇,一方面,“妈妈”如同文字符号一般,指涉某一个亲人,而另一方面,这一特定符号,也可以指代那海水,如浪潮般深沉又汹涌的母爱。这份沉甸甸的爱,不论子女发生什么变化,都将无条件地包容他们,并贯穿他们的一生。

不仅如此,《妈妈!》这部影片较为引人注意的,还要数对母女二人碎片化的日常生活呈现。导演意图通过这些碎片化的情节安排,让观众管中窥豹,近距离感受阿尔茨海默病患者及其家属在琐碎生活中的苦与乐。

然而,略显遗憾的是,这些碎片化的日常叙事却没有达到预期的效果。因为从本质上,这部影片就陷入了由过度艺术化而导致情节失真的怪圈。可以说,从某些角度分析,《妈妈!》这部影片是在向《困在时间里的父亲》致敬。

两部影片有一定的相似之处,且在剧情延展的过程中,两部影片也都大量运用心理蒙太奇来制造出幻觉、回忆与梦境等场面,进而呈现阿尔茨海默病患者认知错乱,以及秩序缺失的精神世界。但是,与《困在时间里的父亲》相比,《妈妈!》对于剧情张力及人物性格塑造的处理,就显得功力不足了,这也是导致其情节稍显失真的症结所在。这里的“失真性”并非指情节不真实,而是指过多艺术化处理并没有更好地作用在剧情及人物塑造上。

在《困在时间里的父亲》中,剧情是与人物塑造紧密贴合的。影片虽然呈现出大量碎片化以及看似无序的日常生活,但这样的艺术化处理是为了能让观众设身处地地站在阿尔茨海默病患者的视角上,感受他由时间错乱、记忆混淆、缺失而产生的茫然与无助,以及他由这些错乱的感知而做出的攻击性言行。而影片《妈妈!》,相对来说,则并未合理地处理好碎片化日常能够带来的剧情张力,没能实现用有限的情节,容纳更丰富、更有深度的精神内涵。因此,在影片后期的情感升华中,前面极力铺陈的,人物在病情中也能有唯美、浪漫、童真的一面,就稍显单薄、苍白,且力度不够了,观众也不能从这样的情节中,与人物产生更多的情感联结、建立更有意义的理解。

同样,在《妈妈!》中,这些过于琐碎且关联性不甚紧密的日常情节,也成为观众情绪沉淀的阻碍,往往还未完全酝酿出可以触动人心的泪点时,便迅速转场到下一个情节,并且还存在着为了制造情节关联而刻意渲染的嫌疑。这种蜻蜓点水式的叙事方式,更是没有精准且深入地把握住阿尔茨海默病患者生活的重点,也无法引发更多的情感共鸣。

虽然《妈妈!》在叙事结构的搭建上,还有一定问题,但这部影片却是将观众视线聚焦在社会热点问题以及需要特殊关怀群体的生活上的一次重大尝试,更具社会性价值。