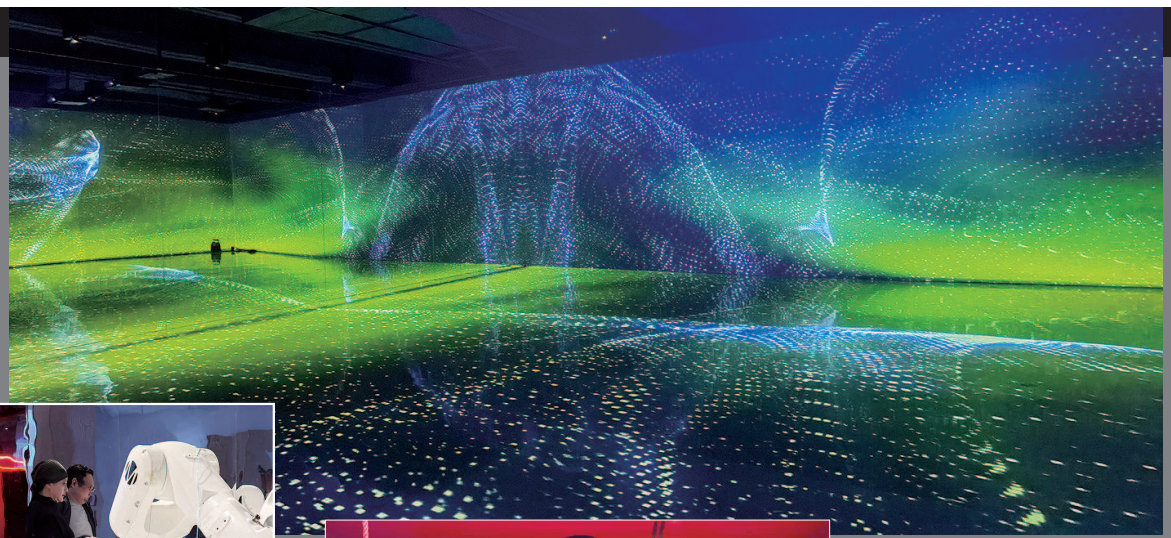
国家艺术杂志

本报副刊部主编　2023年3月18日　星期六　第1006期 | 新民晚報 | 主编:吴南瑶　本版编辑:王瑜明　视觉设计:戚黎明　编辑邮箱:xmss@xmwb.com.cn

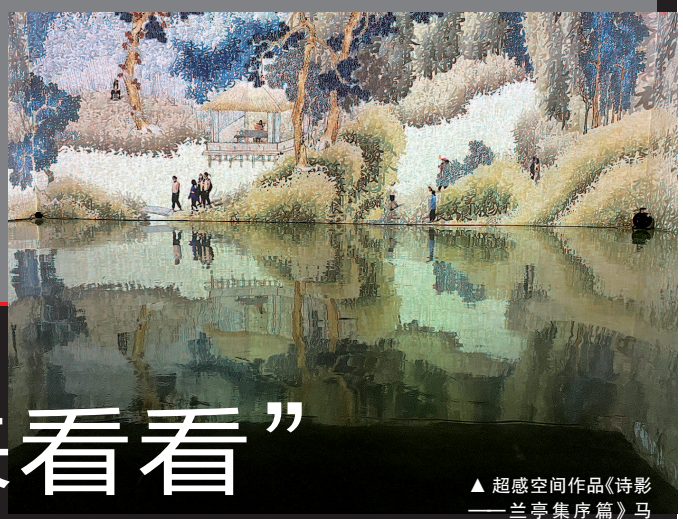


▶超感空间作品《混沌》欧阳梓豪

◀上海视觉艺术学院数字图片《液态健康:美灵仪》李汉威

▲王小慧与技术人员切磋中(博览会上,机械臂在学习了王小慧作品后重新创作)

◀荣耀全球设计大赛装置组冠军作品《合奏》(局部图)王晨皓



▲超感空间作品《诗影——兰亭集序篇》马超、胡献文、李思雯

数字艺术跨界共生——

“艺术无好坏,大家来看看”

◆郭　影

超感空间,潮艺术,数字矩阵,元宇宙,数字分身,数字生活……人在数字化、场景在数字化,关注当下,着眼未来,由实融虚、虚实相生,首届上海数字艺术国际博览会在王小慧艺术馆以多元的艺术形态,带来跨界共生、虚实融合的数字艺术盛宴。　　——编者

人人参与 艺术共创

走进王小慧艺术馆,六位古代仕女每人一格红色斗室,吹弹乐器,表情喜感,画面风趣,让人忍不住触屏,逐一看来。六联屏机械交互体验装置《合奏》,解构了《唐宫仕女图》,红色斗室象征当下世界的困境,仕女乐团是乐观的代表。这件作品获荣耀全球设计大赛艺术互动装置赛道冠军。

树林蓊郁,修竹傍水,东晋永和九年,王羲之、谢安等曲水流觞。明代画家文徵明创作的金笺设色图《兰亭修禊图》描摹此雅集,是其青绿山水的代表作,绚烂精微,闲雅古淡。数字影像作品《诗影——兰亭集序篇》保留《兰亭修禊图》中的场域空间,作为现代人的生活休闲空间——“兰亭公园”,将作品的呈现视角构建成一个全景显示器画面,保安、晨练者、游客、导游、司机、学生、广场舞大妈、街头艺人等相继出现……观者代入共鸣,数字艺术作品中的每个人都是群体生活诗意化表达的象征。

你是舞蹈达人,你是武林高手,脚抬过顶,一秒翻山越岭,数字变身,没有什么不可能。

鲸在深海的旅程故事是怎样的?海上风力发电、火山爆发、冰川融化,乃至你走进展览现场都将实时影响作品的海底图像变化。《19hz》构建了一个全新的海洋音景世界,带你走进一个可交互的沉浸视听环境。

“尘韵丝竹”是以非物质文化遗产“江南丝竹”为元素创作的系列作品,《尘韵丝竹·虚拟走秀》是该系列作品之一,以花中四君子之“梅”与江南长廊为核心内容,以3D无人走秀为创新形式,以沉浸式方式呈现一个“梅花绣霓裳,丝竹韵长廊”的新中式梦幻空间。

这些水母色彩各异,轻盈变幻。它们是虚拟的,谁又能断定有朝一日它们不会是真实的呢?自人类出现,对生物的猜想从未停止。《数据猜想生物——水母》的创作者通过数据控制生成虚拟水母。在未来元宇宙空间中,数据将成为土壤、空气、水分……当生物由真实向虚拟“进化”,数据空间会催生出怎样的“新物种”?

海的诗歌,花的印记,城的旋律,梦的秘密。《光之城》从生命和人类的角度构建了一个宏大的世界和曼妙的场景,这是有关“宇宙、海洋、自然、繁花、城市、文明、日常、幻想、意识”的拼贴重构。想象中的世界,多维。时空并行,沧海桑田,光影婆娑。人们在这似真而幻的场景里,体验那些美好却又神秘的自然力量。

在现实世界中,并非所有事物都能找到文字来描述。在数字世界元宇宙中,《字兽乐园》创作者把70万个手写汉字输入AI中,它经过25000步的学习之后,创作出了新汉字“字兽”。你想看看元宇宙的象形文字吗?

以上只是现下在王小慧艺术馆参展的百余件数字艺术作品中的一小部分。惊奇,陌生,震撼,出乎意料,复杂的观感中杂糅着别样之美。

冷数字 无限美

“跨界共生,是首届数博会的总主题。”著名艺术家、本届数字艺术博览会艺术总监王小慧说:“我一直倡导跨界艺术,如今Web3.0时代,跨界共创、共生、共建、共有与共赢,已经成为常态与常识。随着后疫情时代和数字时代的到来,用数字化的方式呈现艺术作品,改变人们的生活方式和生活环境,虚实共生,已经成为潮流。”

王小慧艺术馆三个楼面的展厅内,数字艺术作品令人耳目一新。王小慧介绍,首届数字艺术博览会与一般的艺术博览会不同,参与者不仅有不同领域的艺术家,还有不同领域的设计师、科技工作者、数字产业的创业者,以及高校不同专业的师生,特别是大量年轻的数字艺术家,他们是艺术界的新面孔。这次数字艺博会的做法与一般艺博会也不一样,有更多的创新和实验性,每周作品都会更新,让更多的艺术家参与。今年,还有一系列值得期待的主题展。

变化、探索、尝试、创新、跨界,一直是王小慧不变的艺术追求与实践。各种艺术发展路程都经历过,始终同新的科技、新的材料密切相关,她拍摄的“纳米摄影”是王小慧艺术馆的“打卡”作品之一。如今又与数字艺术紧紧牵手,王小慧说:“数字艺术对我来说不是新大陆,我可以说是国内数字艺术的先行者。2006年从德国回到同济大学,创立了同济新媒体国际艺术中心,我们就开始做很多研究。世博会的主题馆竞标,我们中心得第一名,最后也成为‘城市主题馆’的总设计。当时我们已经用了虚拟成像、异形屏幕,包括AR等。”

在王小慧看来,数字艺术要“破圈”;数字化是冰冷的,而数字艺术活跃又好玩,可以创造无限的美。说起数字艺术博览会之特别与好玩,她如数家珍:“首先,跟传统的艺术展览不太一样,完全打破过去我们认为的艺术展览物理空间的展现,通过数字艺术的表现力可以激发人很多的想象。其二,跟传统的艺术不太一样,有非常强烈的带入感,有沉浸的体验在里面。比如底层大厅光影互动作品,观者身处艺术包围中,观赏方式不一样,体验也完全不同。比如机械臂,它学习了我的作品,基于人工智能算法再重新创造新的作品,6到8个小时之后,打出一幅新的作品,这与我们之前所有的艺术不同,是人工智能创作的,数字化的作品,那个创作结果,我非常好奇。”

技术的进步为艺术家的艺术创作提供了非传统的艺术化表达形式,也将极大提升人类发现美、感受美、创造美、表达美、传播美的能力。如何看待人工智能创作的艺术品与人们传统审美经验之大不同?如何对待“无法理解”与“网红打卡”?

王小慧坦言,这里没有好与坏,而是完全两个不同的维度,我的创作再抽象,还是有形的。人工智能创作的数字艺术作品是由人工智能专家设计的软件程序创造出来的,可能我看不懂,可能与我们传统艺术的审美经验完全不同,可能大多数人无法理解也无法接受。数字艺术是超前的。从某种角度来看,我们比不过AI。但是我个人觉得不管机器如何智能,还是要跟人学习,特别是艺术创作,最终还是需要人的审美、人的情感和个性表达,我个人觉得艺术创作最终还是需要人,离不开人。艺术家应该与时俱进,是先行者要创新,有个性。不能因为要吸引人来打卡,就放弃深层的东西,比如哲学、心理学等层面的内容。

来吧,来看看数字艺术有多不一样!

展览至2023.4.12结束

观展时间:12:00—18:00(17:30停止入场,周一闭馆)

展览地址:王小慧艺术馆(上海市长宁区威宁路369号)