

Lifestyles

琴台

08

成都日报

锦观

2025年3月27日
星期四

国家博物馆“古代中国”基本陈列展出的唐代三彩釉陶骆驼载乐俑。 图据新华社

今年文博艺术展还会出怎样的爆款

近年来,全国头部博物馆的特展持续火爆,各地特色博物馆、美术馆也人气爆棚。这一现象反映出公众对文化艺术的向往与日俱增,文博艺术展的吸引力不断攀升。2024年,文博艺术展的显著特征是内容的高精尖取代了数量的简单累积,这表明我国的文博艺术展已经从注重数量的初级阶段,迈向了输出优质文化的高级阶段。据统计,仅去年上半年,全国就新增了80家博物馆,如上海博物馆东馆、殷墟博物馆新馆、山西晋国古城考古博物馆等,为文化艺术爱好者提供了丰富的视觉盛宴。守正、创新与开放,是文博艺术展的三大关键词,在观展热潮的持续推动下,2025年的展览将更加精彩纷呈。

各大博物馆和美术馆深入挖掘中国传统文化,通过合作共赢、资源共享,活化“常态文物”。中国国家博物馆的“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”、上海博物馆东馆的“星耀中国:三星堆·金沙古蜀文明展”、浙江省博物馆的“问羽:宋代的自然与艺术世界”等展览,都展示了中国传统文化的深厚底蕴和独特魅力。

多维的叙事和丰富的形式成为展览的新亮点。汉代和宋代作为展览的热门主题,各地博物馆纷纷变着花样讲述不同的故事。苏州博物馆的“生活·信仰——汉代艺术百态”通过生活和信仰两部分,揭示汉代人的真实样貌;成都博物馆的“满庭芳——金银流光中的宋式美学”则通过金银器勾勒两宋时期的生活美学。数字技术运用和交互体验也成为当下展览的标配,如“问羽”展中的大型3D动画、沉浸式影院与XR扩展现实,让观众更加直观地了解宋代绘画。

各展馆以更开放的姿态拥抱现当代艺术和国际进展。中华艺术宫的“中国式风景”展览中,观众可以遇见林风眠和吴冠中等艺术大师的作品;在上海当代艺术博物馆与“香奈儿”的时尚碰撞,则展示了中国当代艺术的活力。国际引进展方面,中国国家博物馆的“俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”、故宫博物院的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”等展览,开启了中俄、中法等国的文化交流之旅。同时,希腊、墨西哥等曾经关注度不高的文明和地区也频繁出现在展览列表上,体现了更为开阔的视野。

除了大型国际交流展外,还有一些展览着眼于更深入而微观的交流比较。如成都博物馆的“风华万象:16—20世纪典藏珍品艺术展”展示了五光十色珠宝中的大宋古韵与16至20世纪欧洲的珠宝等物品的交相辉映。这些展览不仅让观众饱览不同文明的独特魅力,还促进了不同文明之间的交流与互鉴。

展望2025年,文博艺术展将继续立足本土和本民族,通过在地性资源链接他者,以高质量、精打磨、专业性的展览留住观众脚步。各大博物馆和美术馆将继续深入挖掘中国传统文化,同时积极拥抱现当代艺术和国际引进展,为观众带来更加丰富多彩的观展体验。在公众对文化艺术需求日益高涨的背景下,2025年的文博艺术展无疑将涌现出更多爆款展览,成为文化艺术领域的一大亮点。

成都日报锦观新闻记者 王嘉
本版稿件未经授权严禁转载

人工智能越发展 艺术就越重要

与黄永玉作品的诙谐幽默不同的是,“徐冰:有问题就有——”展览有着更多的宏大叙事。徐冰的《天书》系列中,那些看似熟悉却无法解读的“文字”,像是某种古老文明的残片,吸引着观众驻足琢磨。

听着一旁的讲解员说“这种书写系统是徐冰创造的‘伪文字’,它挑战了人们对书写、阅读和理解的固有方式”,观众余先生若有所思,他说:“如果只是在社交媒体上看到这件作品,大多数人可能只是扫一眼便划走了,而在展厅里,站在真实的作品面前,观众的困惑、思索乃至恍然大悟的瞬间,都是艺术体验的一部分。”他认为,观看徐冰展览的过程十分过瘾,仿佛是在看一本情节跌宕起伏的小说,有时已经看到了终章,却因不能从故事中抽离,又会随机挑选一章重新浸入其中。因为每件作品都仿佛能独立成章,作品之间的面貌相差之大,让人很难想象这是出自同一位艺术家之手。

一只翩翩飞入展厅的巨型凤凰,为此次展览压轴。《凤凰》孕育在北京,还曾在威尼斯双年展上引发轰动。这一作品源于对建筑及劳动者的哲学思考。徐冰直接取建筑所用材料、建筑废弃物、粗笨的生产设备、简单的劳动工具,通过再创作,使这件装置作品得以诞生。“我希望它很浪漫、很美,同时又很凶猛,带有神性,怪异的

同时又非常现实。它用一种非常低廉的材料来打扮自己,让自己变得很有尊严,又带着伤痕累累的感觉,这就是《凤凰》的感人之处。”

在徐冰的创作中,还有一些新材料则源自日新月异的高新科技。比如2021年“徐冰天书号”火箭在酒泉发射,这是全球第6025次航天发射,也是第一枚以艺术命名的火箭。当下急速发展的AIGC(人工智能生成内容)技术,对于徐冰来说并不陌生。早在2017年徐冰已经开始与人工智能合作,打造出人工智能无限电影《AI-IF》,没有演员和编剧,一切交给参与者和算法,一个由观众提供关键词、算法生成的“无限电影”。

从传统的技艺到智能科技,徐冰无疑是一位站在技术、艺术交汇之处的探索者。“艺术和科学都是对未知世界的探索和表达。AI越发展,艺术就越重要,因为它在与AI的竞争中,起着保持文明发展的平衡作用。”

何为艺术、艺术家的角色是什么,以及如何与AI协同创作,徐冰从未停止思考。“总的来说,技术进步对人的思想提升,一定是有正向作用的,因为它给我们提供了更多陌生的空间。这些陌生空间,一定可以刺激自然人的大脑,让人们拥抱并反思世界的种种变化,或多或少的,可以从新领域、新思维的启迪中找到一些答案。”

找回人与艺术、人与空间 人与人之间的真实连接

在美术馆的一隅,一对年轻情侣正小声讨论着徐冰的作品。他们对“天书”中那些无法识读的文字各自提出了不同的见解,旁边的观众听到了,也加入了讨论。于是,一个偶然的相遇,变成了一场关于艺术与语言的深度对话。在数字时代,展览的社交属性也愈加凸显。小林说,她喜欢在朋友圈分享展览感想,甚至会和朋友专门约着去看展,讨论自己喜欢的作品。“相比刷短视频,和朋友面对面讨论艺术,才是真正能激发思考的时刻。”她笑着说。

人工智能可以分析画作的色彩构成,可以模仿艺术家的笔触,甚至可以“创作”出一幅符合艺术规律的作品。但它无法复制的是:当你站在一幅画前,因某个细节而心生触动的那一瞬间。面对屏幕,我们的思考往往被算法引导,而在展览现场,我们得以摆脱信息流的束缚,真正用自己的眼睛去观察,用自己的心去感受。上海大学上海

美术学院美术馆副馆长、博士生导师马琳说,对于那些将展览感想分享在社交媒体上的参观者,她认为这是很好的做法,“艺术作品不仅是艺术家个人创作的产物,也是与观众进行交流和分享的媒介。通过社交媒体分享自己的感受和理解,可以促进更广泛的艺术对话和交流,同时也能够让更多人了解到展览的精彩之处。”

文艺理论家、美学家维克多·什克洛夫斯基曾说过,“艺术之所以存在,就是为了使人恢复对生活的感觉,就是为了使入感受事物,使石头显出石头的质感。”正是在这种意义上,艺术体现出人类感觉的丰富性和共通性。在数字文化迅猛发展的时代,我们看展览,并非拒绝科技,而是为了找回人与艺术、人与空间、人与人之间的真实连接。展览的作品或许属于艺术家,但每一个走进展厅的观众,都会带走属于自己的感受。这,就是我们依然需要展览的原因。

射作品的灯光指引着我。某一件或几件作品会被三面黑色的展墙半包围,构成一个相对私密的空间。在每一个独立的空间里,观众可以心无旁骛、全神贯注地面对眼前的作品进行欣赏、沉思,或者发呆,没有周边的作品,也没有其他参观者来干扰你。”这种带着些许神秘感和神圣性的参观体验,让他至今难以忘怀,帮助他深度理解为何日常之物在马格利特笔下会演变成一种“熟悉的陌生”。

令傅军难忘的现场感还跟身体上的反应或情绪反应有关。无论法国艺术家克里斯蒂安·波巴坦斯基在上海当代艺术博物馆举行的大型个展“忆所”,抑或澳大利亚著名雕塑艺术家让·穆克的超级写实主义作品等,都曾引发他或压抑、或紧张的反应,“我清晰地记得自己身体收紧、心底与手心发冷。这些强烈的生理反应,让我久久难忘,但也在一定程度上拓展和加深了我的感受力。”

如果说空间必须亲身感受,那么作品呢?“现在除了数字艺术外,绝大部分的艺术外都是基于物质材料的艺术,因此艺术作品作为一种物质性存在,它的艺术表达必须依托于材料。”傅军强调,材料的物理性能和艺术美感,只有面对原作时才能充分感受与判断。数字图像屏蔽了材料的质感和美感,抹杀了材料与材料之间微妙的差别。材料本身不仅仅具有物质性能,更含有社会、文化、审美等意义,还会引发人们特殊的感知和内心感受。因此,不同的材料给观者的体验和感受是完全不同的。

在数字化时代,人类越来越依赖于双眼,感知系统趋向钝化和弱化。如何让人类有更多的时间从屏间回到人间,有更多的机会从高度发达的数字世界回到实实在在的展览现场,傅军相信,“艺术能在一定程度上庇护我们的感知系统,矫正目前不平衡的发展倾向,并成为人类拯救自我现实感的一股重要力量。”

当人与艺术 直面相逢 如此漫长 如此浓郁

成都市美术馆A区展厅,光线柔和地洒落在一幅幅作品上,映照出岁月沉淀的笔触和艺术家的情感温度。黄永玉的《水仙图》静静地悬挂在墙上,墨色层层晕染。黄永玉95岁时题写的那句“美,很易消逝,艺术的使命是挽留”,仿佛是一种对时光的凝望……

在美术馆B馆,徐冰《天书》系列作品吸引了众多观众驻足。这些看似熟悉却无法解读的文字,构筑起了一座信息时代的迷宫。

今年开年,成都市美术馆7场展览同时进行,其中“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”“徐冰:有问题就有——”两大展览更成为艺术顶流。在人工智能可以快速生成一幅画的今天,我们为什么还需要到展览现场去感受、去思考、去解读?

AI时代 人类的创造力和文化多样性 3

一只长达31米的“超级神兽”——徐冰巨型装置作品《凤凰》前,总是人流如织。 图据成都市美术馆

美,很易消逝 艺术的使命是挽留

“画面比想象中震撼。”站在黄永玉新作展的一幅巨幅水墨画前,四川大学大三学生夏林仰头感叹。画作中能清晰地看到纸张的肌理、墨色的层次,甚至还能感受到画家笔锋落下的痕迹。身边的观众屏息凝视,空气仿佛也随之静止。夏林说,相比于手机屏幕上高清却扁平的图像,展厅里的作品有温度、有呼吸。木刻的凹凸、油彩的厚度、宣纸的吸墨,这些细节在线上世界是难以感知的。观展的过程,需要慢下来,站在画前,去理解艺术家的创作意图,去体会作品的情绪。

展厅内,带着孩子前来看展览的张女士感触地说,在这个信息触手可及的时代,屏幕上的艺术作品高清、便捷、随时可查,但它们无法给予观众那种“面对面”的震撼。展览带来的,是一种数字世界无法复制的真实感。走进美术馆,人们不仅仅是在“看”作品,而是在“经历”一场沉浸式之旅。

“一个百岁老人的新作展,本身

就代表着时间。我们希望观众来这里,不只是瞻仰一个伟大的艺术家,也通过艺术家的眼睛、艺术家的作品看到自己,让自己的人生获得一个更轻盈的可能。”“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”策展人曹箏琪娜在自己朋友圈写下了这样一段话。在她看来,正是这种人与艺术的直面相逢,赋予了展览独特的意义。

艺术展览不仅仅是作品的集合,它更是一种空间叙事。不同的灯光布置、展陈顺序、作品之间的对话,都让人产生独特的感受。在黄永玉展览的最后,策展团队特意用金色的投影,将他的那句“美,很易消逝,艺术的使命是挽留”题跋投射在墙上。当你走过展厅,在不经意间抬头,那行字便仿佛从时光深处穿越而来,温柔地停留在你的心上。在现场,你能听见别的观众轻声交谈的感悟,能嗅到美术馆特有的气息,能感受到展厅温度微妙的变化……这些体验,只有亲身踏入展览空间才能体会到。

专家观点

那些独一无二的瞬间 是无法取代的

在当今传媒高度发达的时代,人们每天都会被海量的图片和活动影像所包围。越来越多的美术馆,不仅拥有网站、微博、官方微信,现在又增加了视频号、小红书、抖音、B站等各种自媒体。对于一个艺术展览的信息,除了传统的图文报道之外,经常还有图片和视频直播,以及各种各样的有关展览的短视频、长视频。现在,人们即便不去展览现场,通过众多现代传媒的报道,已经可以了解得非常全面,并且具体。

观众还有必要去展览现场吗?展览现场能给予哪些独一无二的价值,是现代传媒无法取代的?艺术评论家、上海油画雕塑院美术馆副馆长傅军认为,在数字化的背景下,观众仍需要亲临展览现场。

傅军曾去上海UCCA Edge参观“现代主义漫步:柏林国立博古睿美术馆馆藏展”,展览共展出了6位现代主义大师的作品,他对其中毕加索的作品印象最为深刻。尽管之前,他已参观过有关毕加索大大小小不少的展览,家里也备有厚厚的毕加索画册,但这一次,他还是被毕加索的很多作品所打动。“绘画发展到了现代主义阶段,吸引人的不再是内容或者图像,而是观念、形式和语言。尤其是语言,与原作的关系最为密切。”他说,油画语言是建立在油画颜料的物质性基础之上,经由画家心手合一转译之后,创造出油画的味道和质感,这种所谓的油画味既包含了色彩感、笔触感、肌理感,也包含了物质性、时间

性和身体性,作品中那种具有生命感的气息和痕迹,是再先进发达的印刷图像和电子图像都无法提供的。

“展览现场不仅仅是一个展示艺术品的物理空间,更是一个提供沉浸式体验的场所。”傅军认为,展览现场的营造以作品、观者、环境三要素的互为阐释为中心。观众在进入展览空间时,心理上已经做好了审

美期待的准备,这种心理准备为后续的审美体验奠定了基础。通过调动多种感官系统,观众能够获得多维度的感受,从而更深入地理解作品。

傅军进一步表示,自己记忆中印象深刻的艺术体验,几乎全部来自展览现场。比如,他曾在芝加哥艺术博物馆参观过马格利特展览,“进入展厅,就像步入一个黑暗的隧道,唯有照

观众在“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”上参观。 图据新华社