

新型的文博纪录片向“观看的艺术”发出挑战,提供“复合型”的艺术体验

今天,接近蒙娜丽莎的N种方式

祖宇

文博热的兴起,使得全世界的博物馆不仅成为热门旅游景点,也成为屏幕上的热门IP。眼下,当很多知名博物馆因为疫情而关闭时,刷刷那些高质量的文博影视作品,倒是会有意外的收获。

意大利纪录片《知名画作解析》(也译作《名作揭幕》)就是一部被业界认为非常值得一看的影视作品。纪录片一共八集,分别围绕八件欧洲文艺复兴时期的杰出画作展开讲述。其特别之处在于向以往那些以绘画、电影、电视、摄影、戏剧等为代表的“观看的艺术”发出挑战,为人们提供了一种“复合型”的艺术体验。

观看者的身份切换

在共享空间里获得私人定制的“在场”经验

想象一下,17世纪的罗马人在圣路易堂观看卡拉瓦乔的祭坛画《圣马修》的召唤,与21世纪的我们坐在自家书房里翻阅某本书刊上这幅作品的印刷插图,或是在公园里用iPad观看某部文化纪录片的高清视频中,对这幅作品的解析,或是在咖啡厅一边与朋友交谈一边用手机App演示放大、截选观看这幅作品的高清扫描细节,会有怎样的不同体验?且不论后三者中还有艺术史学者们运用广渊的学识和精妙的语言营造出的生动情境,单是高清、流畅的动态画面和友好、便捷的程序界面就足以打动人心了,更别说它们还会伴随着悠扬的背景音乐、详细的旁白解说,以及充满趣味性的交互式导航一同出现。

科技进步日新月异,人们对艺术体验的需求和标准随之水涨船高。艺术家及其作品已经从博物馆、美术馆、图书馆、画廊、影院、剧场、学校、市集等空间中获取解放,行驶在由互联网、广播电视、报刊出版、移动通信交织而成的传播渠道之上,并从以阅读和观看为中介,以语言交流为中心、以公共事务为话题的“公共交往”中,拓展至属性界限更加模糊,也更能体现个性化、社交化、自主化及一站式多元体验的“共享空间”,而智能科技的加持也使其具备了更为丰富的精神内涵。

技术环境的革新向以往那些“观看

的艺术”(绘画、电影、电视、摄影、戏剧等)不断地发起挑战。一个明确的事实是:观看者早已不再被动地局限在“真实与虚拟”、“自我与他人”,或是“个体与群体”的二元对立中选择其中一方作为艺术体验的目的。他们将被动“预设”的旁观者身份切换成主动去“预期”的当事人,以获得某种私人订制的“在场”经验,同时,这样的“在场”还能突破时间与空间的局限,在往昔、当下、未来的不同情境中自如地“登陆”和“注销”。于是,新一轮的奇观涌现了:IMAX和4DX技术在真正意义上让观众最大程度地全息感知梦想成真的兴奋;增强现实技术为那些希望触摸文化古迹和马上抵达“零距离、大空间、多展品”的博物馆的人们带去福音;移动通信技术从1G时代一路升级进化至5G时代,摆出“万物可联”之势,以其显著的协同化、智能化、广域覆盖,以及高移动性、高速用户体验速率等功能特点,轻轻松松就能满足人们快捷捕获高清影像和虚拟现实等大数据传输的心愿……

这一切,都在呼唤更加强调“以人为中心”的复合型的艺术体验,这种体验的构建除了要从创作者与观看者两种立场出发外,还要观照艺术的传播媒介、方式、迭代对其意义所产生的影响,它们不仅重塑大众对艺术的感知和理解,也让同一件艺术作品在其之后的不同时代里得以再生。

讲述情境的可视化

揭开悬了几个世纪的艺术史事件的神秘面纱

类似《知名画作解析》这样的文化纪录片连同其周边开发的一系列艺术产品,就为我们炮制了如上所述的“复合体验”。这部八集纪录片由来自意大利罗马的电视制作公司BALLANDI ARTS推出,分别围绕八件欧洲文艺复兴时期的杰出画作展开讲述。

八件画作分别是:藏于意大利罗马博尔盖塞博物馆的提香的《神圣和世俗的爱》(创作于1514年左右);藏于佛罗伦萨乌斐齐美术馆的桑德罗·波提切利的《维纳斯的诞生》(创作于1487年);藏于罗马圣路易堂的卡拉瓦乔的《圣马修的召唤》(创作于1597-1598年);藏于法国巴黎卢浮宫的达·芬奇的《蒙娜丽莎》(创作于1503-1519年);藏于英国伦敦国家美术馆的扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》(创作于1434年);藏于意大利米兰布雷拉美术馆的皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的《蒙特费尔特罗祭坛画》(创作于1472-1474年);藏于西班牙马德里普拉多美术馆的耶罗尼米斯·博斯的《人间乐园》(创作于1490-1500年)以及同样藏于普拉多美术馆的委拉斯凯兹的《宫娥》(创作于1656

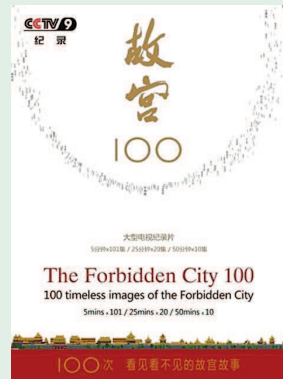
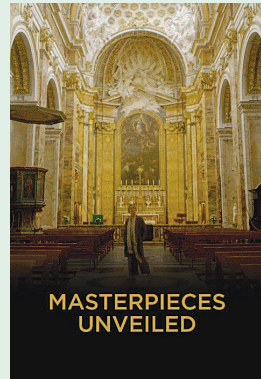
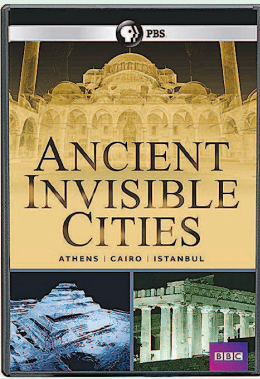
年)。主创立足对作品本身的阐释,将其背后的事件与人物一并串联起来,构建出一幕幕可视的艺术史情境,讲述这些名作所在时代的历史故事。

该片的导演是来自西西里的皮耶罗·梅西纳,片中主持人是曾经获得过“艾美奖最佳女配角奖”的意大利女演员格列塔·斯卡奇,英文解说则是莱斯利·拉佩纳。而该片在节目编排、商业推广、导演、摄影、照明指导、后期制作、配乐、画面剪辑、混音、音效编辑等方面的杰出合作,以及主持人与解说人的优秀“演绎”,也使其透露出鲜明而浓厚的“艾美”气息。甚至在片尾字幕部分的背景图,都与号称“艾美奖最佳剧集”的《广告狂人》的经典剧照有着惊人的相似。再一次地,格列塔在片中恰如其分地完成了“女配角”的戏码,并配合作为主角的名画们完成它们在其所属时代里历史叙述者的使命,让观众通过这些名作无限接近往昔的记忆,以及那些充满着神圣奇迹和现实日常事件的一个个时刻。又或者,透过格列塔那睿智的谈吐和犀利目光,在画作和现实之间悬了几个世纪的艺术史事件们被揭开了神秘的面纱。

纪录片《你不知道的大英博物馆》中特洛伊头部

相关链接

▲由左至右分别为纪录片《看不见的古代城市》《知名画作解析》《故宫100——看见看不见的紫禁城》《你所不知道的大英博物馆》《博物馆的秘密》海报

(本版图片均为资料图片)

《故宫100——看见看不见的紫禁城》

豆瓣评分9.4, 单集片长6分钟

2005年,12集纪录片《故宫》热播,创下高达9.1的豆瓣评分,从故宫的建筑设计、使用功能、馆藏文物和从皇宫到博物院的历程等方面,全面展示故宫辉煌瑰丽、神秘沧桑的宫殿建筑,丰富多彩、经历传奇的珍贵文物,讲述不为人知、真实鲜活的人物命运、历史事件和宫廷生活。

七年后,《故宫100》延续了《故宫》的叙事脉络,通过100集短纪录片节目,讲述100座建筑的命运,呈现故宫的过去、现在和未来,通过100个空间故事,建构一个故宫的全息建筑影像系统。纪录片以既富现代感又多样的方法,来演绎紫禁城建筑的功能、意象及美学价值,进而推广中国文化中的普遍意义,面向世界,令观众产生共鸣,豆瓣评分达到9.4。值得一提的是,《故宫100》的导演之一正是《故宫》的导演徐欢。

《博物馆的秘密》(又名:博物馆之谜)

豆瓣评分8.8, 单集片长59分钟

BBC鸿篇巨制,共分三季22集,几乎涵盖了所有世界知名的博物馆:梵蒂冈博物馆、巴黎卢浮宫、皇家安大略博物馆、埃及博物馆、英国自然历史博物馆、大都会艺术博物馆、美国自然历史博物馆、伦敦帝国战争博物馆、墨西哥城人类学国家博物馆、柏林博物馆、维也纳艺术史博物馆、伊斯坦布尔博物馆、雅典国家考古博物馆、西班牙马德里皇宫、耶路撒冷以色列博物馆、莫斯科国家历史博物馆、意大利佛罗伦萨乌斐齐美术馆、英国伦敦航海博物馆、巴黎凡尔赛宫、突尼斯国立巴杜博物馆等。

为什么梵蒂冈的杰作被涂鸦所覆盖?卢浮宫如何保护名画《蒙娜丽莎》?为什么拿破仑请人作了一幅满是谎言的画像?《博物馆的秘密》摄制组前往世界上最著名的博物馆去寻找展品背后的故事。耳熟能详或是迷雾重重,这些故事都充斥着诡秘与迷人的色彩。从蒙娜丽莎、西斯廷教堂和图坦卡蒙国王的黄金面具,再到英国自然历史博物馆神秘的“坦克室”,充满了我们已知的和未知的惊人真相。

《看不见的古代城市》(又名:神秘的古城)

豆瓣评分8.8, 单集片长50分钟

在三集纪录片中,历史学家迈克尔·斯科特利用最新的3D扫描技术和虚拟现实探索现代城市中暗藏的玄机,揭开了三座古代城市尘封的秘密。

在开罗,迈克尔探索了在萨卡拉建造的第一座金字塔的内部,挖掘它对吉萨大金字塔有何启发;在雅典,他揭开了雅典卫城神庙的秘密,并在地下看到了为其带来财富的银矿;在伊斯坦布尔,他翻开了从希腊人、罗马人到奥斯曼帝国的层层历史,将圣索菲亚大教堂仔细剖析。扫描团队帮助我们以前所未有的视角观察古代的建筑,还原了最真实的历史。

《你所不知道的大英博物馆》

豆瓣评分8.2, 单集片长50分钟

NHK制作了三集纪录片介绍大英博物馆收藏但还未公开的珍贵文物,涉及古代埃及、古代希腊、日本等内容,每一集都用翔实的史料颠覆你以往的认知,带你接近历史的真相。节目主持由堺雅人担任。

第一集中,你可以看到3000年前的情书,孩子们的学习笔记本,工人的工作表……大英博物馆中陈列了不少古代埃及的文物,为你还原历史中的古代埃及。

第二集揭秘希腊文明的诞生之谜,雪白的大理石雕刻和白色的神殿象征着这一被“白化”的希腊古代文明。但是根据大英博物馆的调查分析,雕刻和神殿的白色,可能是因为曾经一度鲜艳的颜色被风化造成的……

第三集介绍了神秘的古埃时代(介于三世纪中叶至七世纪),几乎没有关于它的文字资料。120年前,一个英国人从日本带回了庞大古埃的收藏……

▲藏于普拉多美术馆的委拉斯凯兹的《宫娥》
▲《知名画作解析》中介绍藏于法国巴黎卢浮宫的达·芬奇的《蒙娜丽莎》

观看的注意力锁定

捕捉并欣赏到画作的每个局部

《知名画作解析》立足对作品本身的阐释,将其背后的事件与人物一并串联起来,构建出一幕幕可视的艺术史情境,讲述名作们所处时代的历史故事。其撰稿脚的文献来源是意大利的马尔科·卡尔米纳蒂和斯特凡诺·祖菲合著的《艺术之谜》(24小时文化出版社,2012年),两位作者都拥有“中世纪和现代艺术研究”的学术背景,并兼有文化遗产保护和媒体从业经历,马尔科是一名供职于《24小时特刊》的职业记者,斯特凡诺是一位电视台的栏目编导。所以,在该纪录片撰稿的研究和写作上有着特殊的故事性魅力:除了将画面的表现内容及相关事件的现实情节相衔接外,还将艺术家的个人传记与其所处时代的轶事、民间传说、神话故事相勾连,旁征博引多种经卷文书、档案资料,以及不同时期艺术史家、文学家、哲学家、诗人们的观点进行例证,从对艺术家和艺术品的介绍扩展至更为广泛的社会场域中:与社会学、地理学、人类学、鉴定学、宗教、艺术赞助与收藏等融为一体。在这样的研究和写作方式中,当然也可以用以预测未来。无疑,本片的撰稿来源——马尔科·卡尔米纳蒂和斯特凡诺·祖菲的著作在向欧洲艺术史研究的经典方法致敬,以致在细读其笔下的那些不按编年史顺序进行组织的名作案例时,会使人不禁联想到雅各布·布克哈特的不朽之作《意大利文艺复兴时期的文化》。

随着文本中的一切被转化为影像的画面,并配上与之交相辉映的欧洲古典音乐后,人们的体验从画面延伸到了现实中的园林、建筑、街景,以及光线和气氛……这种“体验”仿佛一座阶梯,拉近了作品与现实之间的“观看距离”,使我们循着迄今六个世纪之久的颜料气

息追踪大师们的足迹,这是一场在文艺复兴精神的世界中驰骋的游历,一部可观、可居、可游的艺术史,还是一种立体而丰满的艺术体验。

事实上,在马尔科和斯特凡诺的原著中,讨论对象远不止上述八幅作品,可检索的就有十幅,并已在2014年以《一幅名画读懂一个大师》为题由中国现代出版社整套发行。

除了上述电视纪录片和图书出版物之外,还有一系列围绕这批“名画”的同名移动端应用程序早在2012年就被24小时文化集团开发出来提供给iPhone和iPad的用户使用。应用程序辐射到了《艺术之谜》丛书中的九幅画作,也被誉为是向波提切利、卡拉瓦乔、达·芬奇、拉斐尔、博斯、皮耶罗·韦罗内塞、凡·艾克和委拉斯凯兹几位文艺复兴大师致敬的礼物。其中的每一个应用程序都有一个直观而吸引人的界面,用户可以在任何时候选择交互式浏览作品,加深对艺术家的创作经历、历史背景的了解。还有一大创新是允许用户切换成观众的视频叙事模式:当场外解说的声音讲述到作品细节时,一系列的图像视觉效果(变焦、鱼眼等)则会藉由相应的交互手段让用户将注意力锁定在被描述细节的特定位置上。这也使得非专业的“使用者”可以轻而易举地近距离欣赏到画作的每个局部,为爱好者们揭秘那些不太为人所知的名作背后的故事。

桑德罗·波提切利的《维纳斯的诞生》是第一幅被开发成该系列应用程序的名画对象,程序售价4.99欧元,你在下载时可以看到下面的介绍:

“你如何‘理解’一幅画?难道只能通过观看吗?这一系列应用程序可以让每个人都充分欣赏到艺术史上的九幅不可思议的杰作。

这里不光有直观的界面,更吸引人的是,不管你是绘画新手还是艺术爱好者,都可以进入作品的导航界面探索其中的每一个局部。如果你愿意,你只需简单地点击解说按钮就能聆听画作的语音介绍,并借助一系列的交互图标去锁定并放大观看相关细节。

如果你愿意,你还可以检索作者的个人信息和真实事件,以便更准确地跟踪了解作品的创作背景。

所有这些,都通过一种清澈而亲切的声音,一个简洁及时的图标,和一张高分辨率的图像,让你屏气凝神地重新体验艺术。”

(作者为艺术史博士、青年文艺评论家、策展人)