

包括故宫博物院在内的全球数千家美术馆、博物馆引入新技术——

VR正在刷新艺术的可能性

在纽约一位游戏设计师的奇思妙想下,一个名为《夜间的咖啡馆》的VR体验作品尽显对艺术大师梵高的致敬。在这个作品中,不仅将梵高的名作《夜间的咖啡馆》搬进VR设备中,从平面的画卷延展成立体的空间,而且巧妙地融入梵高其他多幅名作如《星空》《向日葵》《自画像》。

(资料图片)

■本报记者 范昕

刚刚于上海落幕的《印象派大师德加中国首展——舞动的艺术》中,VR技术的运用令人大开眼界——观众可以走进德加的画作,不仅感受德加作品中舞者的优雅,还能在虚拟空间中拿起画笔创作舞动的艺术。无独有偶,VR技术同样出现在了正于北京故宫博物院举办的《明清御窑瓷器——故宫博物院与景德镇陶瓷考古新成果展》上——戴上VR眼镜,观众就从紫禁城穿越至江西景德镇的考古现场,将烧造瓷器的窑炉、装烧瓷器的匣钵、散落在工地的瓷片一一尽收眼底。

虚拟现实的VR技术正在刷新艺术的可能性,无论是观赏艺术的途径,还是创作艺术的方式。

改变观赏:生成全新的浸入式展陈空间

在热门博物馆里观赏旷世杰作的体验,有时候并不那么美好:需要踮起脚尖、拨开人潮,视线触及艺术品可能也就短短几秒钟。而借助VR技术,人们将产生身临其境、置身于艺术品面前的错觉,并且感觉每件艺术品都是专为自己展示的,近距离,360度,现实中由于各种限制而无法实现的遗憾都能得到弥补。

人们欣喜地发现,这样的梦想已经照进现实,就在最近一两年间。

谷歌放出“大招”,开发了一款名为Arts & Culture(艺术和文化)的

油画颜料的发明

14世纪末,尼德兰的两位画家凡·艾克兄弟用亚麻籽油、松节油等调和颜料,调制出了油画颜料。用这样的颜料在经过处理的布或木板上作画,行笔流畅,媒剂速干,多种颜色调和也不会变得脏脏,而是呈现出丰富、逼真的色彩,绘画时可以由深到浅,逐层覆盖,产生立体感。自此,真正的油画得以诞生。当人们有能力把人画得有模有样,文艺复兴才有机会开始。

摄影技术改写绘画史

19世纪上半叶,摄影术出现了,

App。戴上VR头戴式显示设备Google Cardboard,用户将被“传送”至70个国家的上千座博物馆、美术馆——望见美国哈德逊河口的自由女神像,参观大西洋上的罗宾岛博物馆,甚至清楚听到伦敦德威公画画廊讲解员细致耐心的介绍。

在纽约一位游戏设计师的奇思妙想下,梵高的名作《夜间的咖啡馆》搬进VR设备中,从平面的画卷延展成立体的空间。观众可以走入画中,与画中人面对面,感受灯光的闪烁、影子的晃动,切身体悟艺术家通过透视空间与突兀色彩所想要传递的一种压迫感。这是一种前所未有的感觉,不仅能看到以往在画中不曾留意的细节,还能体会到艺术家当时可能经历了什么才创作出此画。

位于美国佛罗里达州的达利博物馆将达利的名作《对米勒(晚祷)》的考古学回忆》通过VR技术改编成一个可以切切实实走进的“梦境”。观众能在画一望无际的广袤天地间四处游走、探索,看成群的飞鸟朝自己飞来,邂逅那只“凯旋的大象”,抬头望去,还能瞥见一弯新月高高悬在上空。

中国古代名画《听琴图》也由国内工作室开发成了VR体验作品。观众能够穿越至画中所处的宋代,与宋徽宗一同品味瑶琴的精妙,当与徽宗身旁的书童四目相接时,还会看到他欠身施礼,随后跟在自己身后。

眼下,VR技术一方面令线上的虚拟观展大有可为,另一方面也深受线下不少实体博物馆、美术馆的青睐,丰富也升级着既往的观展体验。

相关链接

科技促成艺术史上多次变革

将客观图像忠实地记录下来,使人们在异地对某些人像、事物获得准确的犹如目睹的信息。摄影术对此后的艺术面产生了不可磨灭的影响。有的画家直接用照片作为素材,甚至用照片完全代替了写生,安格尔名作《泉》的素材就是法国摄影家纳达尔的一张摄影照片。

改变创作:进入作品内部三维作画

VR技术在艺术领域绽放的光彩,远不止于观展时的身临其境。作为一种新的技术手段,它甚至在改变艺术创作的面目。

约半年前,谷歌推出的VR绘画应用Tilt Brush让人们狠狠讶异了一把——进入虚拟世界算什么,在三维空间中作画,自己描绘一个崭新的世界才叫酷炫!人们可以从任何角度去调整和移动整个作画平面,画出富有景深效果的图形,比如画一座房子,一会儿“钻”进房子装修墙壁、地板,一会儿“走”出大门在屋檐栽上一棵树。

哪知,没过几个月,Facebook旗下的Oculus公司则又研制出了VR绘画应用Quill,足以抗衡Tilt Brush。它不仅支持3D环境下的绘画,还为绘画加入了时间维度,每幅作品都是随时间一笔一笔徐徐展开的。

已经有一批VR艺术作品相继问世,刷新人们对于艺术的认知了。比如在谷歌Virtual Art Sessions项目中,一组3D、360度视频专门用于展示6位艺术家创作VR作品的过程。2016年“北京媒体艺术双年展”中,14部穹顶VR作品构成的“沉浸专题”,也以全新的叙事逻辑和技术开辟出艺术创作的全新领域。

运用Tilt Brush进行艺术创作的艺术家Steve Teeple坦言:“VR绘画与从前经历过的其他创意经历的确有很大的区别。创作时,感到唯一的限制

片,马奈名作《草地上的午餐》也有摄影照片作为底子;有的画家不自觉地“拿来”照相机的取景方法,形成一种新的构图法;摄影术对绘画尤其是写实绘画的冲击,更迫使绘画真正开始寻找自己的方向,不以形似作为第一要义,印象派、野兽派、立体派、

时停车弹奏才艺。

随着时光的流逝,女儿逐渐长大,为了给女儿一个安稳的家,父亲最终放弃了歌唱梦想,买了房子,而老爷车也报废了。多年后,从小跟着父亲学吉他的女儿继承了父亲的理想成了一名歌手,影片结尾处女儿找到了被遗弃的老爷车,修理后带着乐队成员与父亲驶向演唱会现场。

《珍珠》的导演派屈克·奥斯朋曾获得第87届奥斯卡奖最佳动画短片奖,他将再度“冲奥”的《珍珠》定义为一个关于“初心”的故事——希望让观众能够思考自己的兴趣和梦想的由来。动画片中父亲为女儿放弃梦想の設定与导演自身经历有关。奥斯朋说自己的父亲是一名玩具设计师,但当自己的玩具公司被收购时,为了不让年幼的子女经历搬家与转学的不安,父亲毅然辞职,甚至放弃了晋升的机会。

VR技术虽然带来了沉浸式的体验,却使得影片不能像普通电影一样随意剪辑镜头,甚至让观众陷入不知从何看起的选择障碍,固定一个视角,选用一

是自己的大脑。”他认为VR绘画带来的挑战不仅仅在于从二维到三维,更在于自由移动并从不同角度查看作品时给创作过程带来的影响。这对于创作思维而言可能是颠覆性的,需要彻底放弃以往的创作习惯,尝试形成新的理念。

驱动艺术的不是技术本身,而是善于运用技术的创想

VR技术给人类带来的革新是石破天惊的。有人预言它将开创一种全新的艺术形式,就像当年横空出世的电影技术一样。

然而,请别忘了,VR技术本身只是一种媒介手段,它最大的价值在于——提供了一种“算法”,一种思维方式。填充其中的人类独特的审美想象,才是VR艺术的灵魂,饱含着艺术家技法与经验、情感、想象、构思、创造等等碰撞的火花。

未来,如何让VR技术为导赏所用、加深观众对于艺术品的感知与理解,这考验着博物馆、美术馆在展览策划与呈现方面所花费的心力;该怎样以VR技术缔造出令人尖叫的艺术奇观,这需要艺术创作者找寻到自身的人文落脚点与意欲传达的精神世界,充分发挥VR特性。

VR之后,定然还会出现下一个现象级技术。今天看来酷炫的技术,若干年以后终将被新的浪潮所淹没,不再新奇。只有不断释放的创想才会转化为绵延不绝的艺术生产力。

抽象表现主义、表现主义、未来主义、超现实主义等现代派美术一股脑儿地涌现。

计算机在艺术创作领域的应用

计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一。1990年代以来,随着计算机的普及,与计算机技术相融合的电脑绘画开始产生,可以是二维或三维、静止或动画。它的创作都在电脑中完成,借助绘图、设计软件,很容易进行修改,还可以进行可逆操作,恢复前面的创作步骤,这些都是传统绘画不能比的。

气呵成的线性成长故事,无疑是一个明智的选择。而这个原本简单的故事也在VR形式的助力下显示出别样的魅力。观众仿佛是置身于副驾驶座上的另一位家人,提着DV一路记载着父女俩的生活。《珍珠》采用了裸眼VR效果,观众的视角被固定在老爷车中的一点,在电脑上观看时可以通过屏幕上的按钮来改变观看角度,而在手机中观看则只需要转动屏幕就能切换角度。如此一来,观众也成了这个旅程的参与者,既可以眺望沿途不断变化的风景,也可以细细观察车内的布置以及父女的互动。动画片中强调的那份对物、对人的情感在浸入式体验带来的“陪伴感”中,被进一步发酵。

VR动画片首次入围奥斯卡,说明这一动画类型正在获得业界越来越多的重视。去年,由Facebook旗下的Oculus公司制作的VR动画短片《亨利》就曾获得艾美奖的肯定。如何将VR形式更好地为讲故事服务,已经成为技术创新大潮下,业界通过作品不断探讨的话题。

上音本科艺考上周末开考,报考人数创历年之最,多名主考官告诉记者——

“技术、个性优先于颜值”

■本报见习记者 姜方

上周双休日,上海音乐学院本科艺术类专业招生考试正式拉开帷幕。1559名考生来到上音进行初试,之后再通过多轮选拔,角逐最终的366个席位。截止到网报结束,2017年上音本科艺考报名人数同比去年增加9.27%,创下历年之最。报考最热门的是声乐歌剧系和音乐戏剧系,分别有300多人和近150人竞争各自的20个录取名额。

记者来到上音考场时,发现校园内的考生人数并不多,他们手持乐器盒或乐谱,显得镇定自若。上音教务处相关负责人表示,来报考上音的学生,往往经过多年音乐学习与技术训练,“临时抱佛脚”的人相当少。值得一提的是,今年报考的大部分考生并非来自音乐学院附中,而是出自各大普通高中、中专。

周六,4场声乐演唱专业初试有序举行。一位来自江西普通高中的女生走出考场后,显得颇为自信,她几乎唱完了《每逢那节日到来》《蓝色爱情海》2首歌曲,只在第2首快收尾时被考官打断。还有位来自广东普通高中的男生,报考了四川音乐学院、上海音乐学院、星海音乐学院3所院校,他因参加校园唱歌比赛获得第一名,被老师建议专攻声乐。已有多次舞台表演经历的他,唱起《大江东去》时潇洒而舒展,结束上音考试后他将回学校认真学习文化课,等3月底时再参加星海音乐学院的考试。音乐戏剧系往年报名人数少则60人,多则110人,因今年人数增加,使初试从周六早上进行至周日夜晚,2天里女生数量远多于男生,还有考生同时报考了声乐歌剧系和音乐戏剧系。

“来自全国各地普通高中里能歌善舞的孩子特别多!”上海音乐学院音乐戏剧系系主任赵光结束首场考试后,感慨非艺院校附中的考生同样具备优秀的艺术素养,“初试主要考察唱歌、朗诵、舞蹈,很多普通高中的学生对偏流行的唱法游刃有余,朗诵时声情并茂,跳起现代舞、爵士舞、街舞也挺在行。”近年来,上音音乐戏剧系注重实践,毕业生在各大院团或剧目中有不错表现,院系还培养出陈学冬、扎西顿珠、余超颖等知名艺人。怎样的考生才能获得该系老师的青睐?

为全面贯彻落实“阳光招生”的工作要求,上音本科招生考试切实推出了一系列有效的新制度、新举措,在招生工作领导小组、招生工作规章制度、评委会组办法等环节,尤其是考试过程的管理与监督上进行改革,今年,上音标准化考场建设全面完成,实现了整个考试过程的全视频、音频监控录制和实时监控巡查;启用电子评分及考试管理系统,最大限度地减少人为干预,使整个考试进程更快捷、准确、高效。

记者手记

从“专才”到“通才”,“音雄”出处在改变

30年前,上海音乐学院全校学生不过几百人,现如今,仅本科生已有近2000人。同样水涨船高的,还有每年报考上音的考生数量。这背后,有音乐在中国繁荣发展的现实需求,也有本土音乐明星在世界舞台大放异彩的导向作用。那么近年来的考生,都来自什么类型的学校?

上音招生办出示的数据显示,以往“音乐学院附小升附中,附中再升音乐学院”的升学途径,不再是主流。仅今年报考的1559人中,来自音乐学院附中的考生不到200人,大量来自普通高中、中专的考生文化课成绩和综合素质优良,音乐水准比肩音乐学院附中的学生。现象背后,也折射出音乐逐渐成为通识教育里不可或缺的一部分,而非某些特定人群的专属。

目前,全中国有11所独立建制的专业音乐学院,这些音乐学院旗下设立附中、附小,多年来为各大音乐学院源源不断地输送着人才。他们从小接受高强度的音乐教育,基本功很扎实。然而,每天长达8小时的训练,使其难以腾出更多时间学习别的知识。有从业者说,音乐学院附中并不敢招太多学生,为的是保证这些“专才”都能进入心仪学府。日前,出身波兰音乐世家的社会学博士伊莎贝拉·瓦格纳,来沪宣传她的著作《音乐神童加工厂》,她曾用10年追踪采访90名小提琴手,展现其独奏生涯。她说:“若孩子长期远离常规教育,缺乏其他职业的知识储备,长大后除音乐之外,将很难从事其他行业。”

伊莎贝拉在著作中指出,要成为卓

越的音乐家,精湛的拉琴技艺是远远不够的,更多的非音乐特质也许决定了艺术生涯的成败。比如“语言学习能力、心理承受能力、社交和自我推介能力、随叫随到的学习态度、适应公开演出变化莫测的状况、在舞台上做出相应的适当行为”……事实上,那些毕业于普通高中、中专的音乐学习者,可能在非音乐特质上更胜一筹。以艺术教育见长的长沙市第十一中学,每年给上音输送20人左右的生源,还有近20人考取中央音乐学院、中国音乐学院。沪上各高中学生管弦乐团、由市教委支持成立的上海学生交响乐团和上海学生合唱团、各区青少年文化宫中,都不乏音乐“好苗子”。越来越多的家长意识到,学习音乐具有帮助小孩遵守纪律、激发上上进心、增强记忆力等教育价值,是否将音乐视为终身职业,则基于孩子自己的选择。

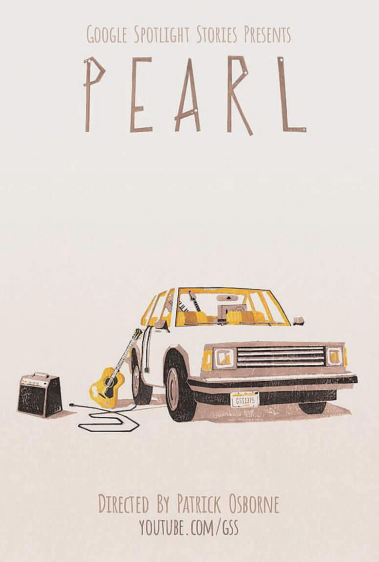
近年来复旦大学招收艺术特长生时,曾邀请上音专家担任评委。上音老师惊讶地发现,考生演奏水平并不逊于上音艺考里的尖子生;相比之下,现任上音音乐戏剧系讲师的缪薇薇,毕业于上海格致中学,当年作为艺术特长生放弃清华大学录取名额,以文化课第一名的成绩考进上音并读研、留校。更有趣的是,曾有清华大学计算机系的学生毕业后报考上音作曲系,给出的理由是“毕业以后发现自己仍有必要实现音乐梦想”。

从“专才”到“通才”,无数孩子正由兴趣出发而热爱着音乐。无论是把音乐作为生命中的“主旋律”抑或是“背景音乐”,一颗赤诚之心始终是谱写出最动人乐章的关键。

全国各地艺术院校艺考正开展

近期,全国各地艺术院校的艺考正在开展。在某考点,一位报考音乐剧专业的女生晒出她梦想的大学是北京舞蹈学院。图/视觉中国

《珍珠》以一辆老爷车为舞台,讲述了一对父女间的故事。VR技术带来的“伴随感”视角,让片中那份对物、对人的情感进一步发酵。(资料图片)