

虚实共生、人机互动、超感体验、专属定制,数字技术正在加速融入众多艺术领域

数字艺术:乱花渐欲迷人眼,有多少照见未来

■本报记者 范昕

最近一段时间,以数字艺术为关键词的艺术展览在国内成为热点。单单在上海,便有尤伦斯当代艺术中心上海分馆的“集光片羽”、M50创意园的“视锥深处:元宇宙超感艺术展”、复星艺术中心“步天歌”、王小慧艺术馆的首届上海数字艺术博览会等此起彼伏。还有大量数字艺术作品散见于各大展馆,艺术主旨动辄主打“赛博朋克”、厅内LED屏幕随处可见,流光溢彩,热闹非凡。

虚实共生、人机互动、超感体验、专属定制……当数字技术融入绘画、摄影、雕塑、装置等众多艺术领域,以AI、AR、VR、XR等新兴方式不断促成线上线下的跨界合作,人们的确看到科技与艺术相互碰撞所带来的更多可能。与此

数字奇观成新趋势,丰富观展体验

数字艺术在近年来的活跃,一些新趋势呼之欲出,拓展着人们对于艺术的认知,也丰富着人们的观展体验。以高科技投影技术结合艺术创作的沉浸式艺术体验,便是人们日益熟悉的一种。科学艺术展“步天歌”中,三位艺术家通力合作,以超大圆形展厅营造出“天体乐

章”。踏入这个空间,观众能感受到巨大的玫瑰星云向自己涌来。这一数字媒体互动装置甚至将深空天体转化为声音,让包括视障人士在内的每一个观众,都能聆听5200光年之外传来的数据,感受宇宙终极的浪漫。

在数字艺术作品的孕育中,交互设计也往往扮演着重要角色,由此带来的虚实交融、人机互动,对观众而言是全新体验。上海当代艺术馆的第八届动漫美学双年展“你好,米菲!”中,有一枚二维码可谓最新奇有趣的作品。这是蔡士光的《一起玩AR TOY》,通过扫描,以盲盒形式生成一个通向异次元空间的虚拟3D米菲,可以行走在展馆的各个角落,还能与观众合影——米菲的平行宇宙在体验的意义上产生了。在聚焦数字时代人类生存图景的群展“集光片羽”,墨西哥艺

术家拉斐尔·洛扎诺-亨默的互动装置《双边时间切分器》将走近的观众切分成多个重影定格,通过分裂叠加呈现不同的人在时间流中相遇、覆盖、混杂、消失。

独一无二专属定制,同样是数字艺术的专利,极大地满足了人们的个性化需求。首届上海数字艺术博览会上,亮相展馆广场壮观的“椅阵”:张周捷带来的一系列数字椅,即为实现高度个性化、限量收藏级的数字艺术限量家具。展览现场,一台优铨3D云阵相机则可为每位观众创建虚拟的3D数字分身,用AI合成另一个“自己”,开启专属的元宇宙大门。

数字化创作道“宽”且长,避免套路化才能打开更多可能

显然,数字艺术通往的是令人期待

的“蓝海”。然而在其通往蓝海的过程中,涌现出一些浮躁:时下出现在大众视野中不在少数的数字艺术作品质量并不乐观,技术与表达的融合度不高,作品承载的深层思考不够,距离实现真正意义上的“元宇宙”还很遥远。

作为艺术发展新方向的数字艺术,其实已悄然陷入一些“套路”。有业内人士告诉记者,沉浸式艺术体验可谓最容易复制的套路,借助声光电等技术手段构筑万花筒般千变万化的场域。这类艺术创作由日本新媒体艺术团体teamLab在十多年前开先河,不仅呈现视觉奇观,展开实时反馈,也隐藏着对于人类生存的提问。类似的沉浸式体验,在时下的很多展览中比比皆是,但绝大多数属于teamLab作品的“低配版”,有时连互动都做不到,仅止于网红打卡的拍

照背景板,甚至让人头晕。美术馆从业人员陈静默(化名)告诉记者,时下的数字艺术作品虽然外表炫酷,但相似度很高。他举例说,很多作品热衷于主打赛博朋克或是潮玩卡通主题,前者围绕宇宙、航空等故弄玄虚,后者将萌趣形象简单转码为视频,但都看不出太多思考;很多作品的呈现形式无非就是投影和屏幕,难以将观众真正牵引至虚拟氛围。

科技始终推动着艺术的发展,无论中国古代冶炼技术为青铜器艺术的发展插上翅膀,还是锡管颜料的出现为西方印象派绘画赋能。在业内看来,搬来LED屏或是装上机械臂,只是浅层次的艺术艺术。数字技术更应当以自身的媒介特性塑造新的艺术形式。陈静默坦言他理想中的数字艺术,是像《三体》电视剧中主人公穿戴“V装具”沉浸式体验虚拟世界那样。艺术评论家傅军认为,数字艺术需要处理好虚拟世界与现实世界的关系,比如依托于一些特殊的物质材料,丰富人们的感知,加强互动性。也有专家提出,期待有数字技术作为加持的艺术创作,能够更深入地介入人类认知、生产方式变革、未来教育、设计创新、可持续发展等领域展开多元对话和思考,探讨艺术与科学如何在人工智能时代深度融合、创新协同。

■本报记者 李婷

马王堆汉墓曾是震惊中国乃至世界的重大考古发现之一,它是西汉初首任诸侯、长沙国丞相利苍的家族墓地,由三座墓组成,共出土珍贵文物3000余件。其中一号墓中出土的利苍之妻辛追夫人遗体,外形完整,全身润泽,创造了人类防腐技术的奇迹。

今日起,来自湖南博物院、该汉墓出土的138件珍贵文物亮相闵行区博物馆,《汉·无极——马王堆文物精品展》以实物与多媒体技术结合的方式,展开一幅西汉初期的生活图卷。这是马王堆汉墓文物首次集结来沪,它们带观众领略2000多年前的社会风貌,也呈现当时人们对于宇宙、天地、生命的探索与理解。

据统计,马王堆汉墓一共出土了722支遣册,其中350余支是与吃有关的,其内容与竹简、陶器和漆器内盛放的食物相印证,让人们了解西汉初年的大致饮食情况。软侯家族生活在汉初“文景之治”时代,从此次展出的的一组食物遣册,可以看出其官高禄厚的生活华贵非凡。遣册中记载的食物种类涉及主食、肉食、瓜果蔬菜、饮料、糕点等百余种,烹饪技法有煮、蒸、烤、炸、煎、炒等。以煮为例,单单是米饭,就有白米饭、麦米饭、黍米饭、黄粟饭等。菜品的种类也很多,烧烤类的有串烤鲫鱼、裹烤甘薯、烤狗肝等;煎炸类的有煎鰟雁、煎鰟野鸡等;蒸菜类的有蒸泥鳅、蒸鳊鱼等;肉汤类有鹿肉咸鱼笋白羹、鹌肉芹菜羹等。餐后小点中,鸡蛋小米饼、蜜糖糯米糕等是必备。

一副朱红色菱纹罗手套则形象地反映了汉代贵族妇女实用手套的基本形制,以及彼时纺织、印染、刺绣、编织工艺的高超水平。这副手套长25cm、上口宽8.2cm、下口宽9.9cm,出土于辛追墓。该墓出土三副形制相同的丝质手套,是我国考古史上的首次发现。这副手套是直筒无指式。掌面刺绣“信期绣”图案,指部、腕部均用绢。掌面部分的上下两侧饰千金缘一周,缘宽0.9厘米,缘面分成三行,左右两侧为雷纹图案,中间为篆书白文“千金”字样及明暗波折文。“千金”指其值抵千金,十分昂贵。用篆文作织物装饰图案,在我国尚属首次发现。

马王堆汉墓出土的帛书、简牍,均为战国至汉初的文献抄本,内容涉及哲学、政治、军事、天文、地理、医学、历史、艺术等领域,多为“焚书坑儒”幸存,而后又失传的佚书,是研究秦汉文化思想、科技成就、书法艺术等的珍贵一手资料。比如,此次亮相的帛书《天文气象杂占》,以朱墨双色绘出了云、气、恒星、彗星等各种天象图,约250幅。其中最精彩的部分是31幅彗星图,它们形态逼真、经得起科学推敲,表明当时的人们对彗星的观测达到了相当精细的程度。帛书《五十二病方》是迄今所见最早、最完整的古医方专著,比较真实地反映了西汉初期以前的临床医学和药方学发展的水平。帛书《黄帝四经》则让久已失传的道家重要学派重见天日。该帛书是抄录在《老子》乙本前面的四篇古佚书,分《经法》《十六经》《称》《道原》四篇,共存174行,11000余字,主张刑名之学,强调刑德兼施,依法治国,是与《老子》同源异流的道家重要学派,为纠正历史上“黄老”混同的谬误提供了可靠的史料依据,具有重要的学术研究价值。

射击在校园普及,让人工智能赋能青少年课外活动。

全国政协委员、上海来伊份股份有限公司总裁郁瑞芬今年带来了两件与“吃”有关的提案,一则关于推动食品行业高质量发展,另一则聚焦儿童食品安全健康。“希望在全社会努力下,让青少年儿童更健康地成长。”

“线上平台采取低价法则争取流量,图书折扣越来越低,出版社为生存,只能通过不断提高定价来维持基本的利润空间。”全国政协委员、上海朵云轩集团有限公司总经理朱旗关注到出版行业“高定价、低折扣”的困局,这导致图书定价整体虚高,内容创新后劲不足等问题。他建议,加快推动图书价格立法,规范图书市场。

我们该如何从恋综中“指认”爱情

《再见爱人2》《半熟恋人2》等婚恋综艺集中播出,模式多元但口碑两极化

■本报记者 黄启哲

对比往年一窝蜂上马的势头,今年以来婚恋类综艺热似乎“降温”不少,多部续作与衍生节目的口碑热度均未能超越往年。不过,令人欣慰的是,告别单纯复刻偶像剧的“婚恋综艺”,眼下几档节目的类型、模式却较之以往更为多元,也试图走向情感话题的“深水区”。作为老牌明星夫妻观察节目,《妻子的浪漫旅行6》播出历时三个月于近日收官。作为其“售后定制”节目,《恋爱到结婚的距离》则尝试以七日为期展开“婚前辅导”。《再见爱人2》虽然因嘉宾表现一度引发争议,但目前仍是综艺领域对于情感议题讨论最有深度的节目之一。其衍生节目《又见爱人》正在播出,试图以“回访”形式延续IP价值。而主打“30岁以上”陌生人社交的《半熟恋人2》,试图告别单纯“磕CP”“撒糖”,打造“成年人恋爱指南”。

理想很丰满,但在实际的呈现与反馈中,还存在这样那样的落差。作为情感观察样本,多个节目的嘉宾遭受观众的激烈攻击;而分婉疼痛体验等原本值得倡导、引人思考的节目环节设置,通常只有浮光掠影的拍摄,很难在舆论场掀起更理性的讨论。

某种意义上来说,真人出镜的婚恋综艺,比起虚构的影视剧,对于大众,更有直观的启示与借鉴性。那么,提供何种参考或是反思样本,就对主创提出更高的要求。面对探索进程中暴露的种种得失,上海艺术研究中心副研究员淡洁表示:“当下婚恋综艺能够面对两性关系中的现实冲突与矛盾,有其特殊的价值和意义。两性关系是多面的,综艺节目不能只满足于为观众营造梦幻泡泡。期待综艺创作慢慢摆脱对于影视的复刻,以及对既有成功恋综的生搬硬套,拥有更多元的表达。”

“真实”的显与隐

“张婉婷 窒息”“郑钧 窒息”,令人遗憾,《再见爱人2》与《妻子的浪漫旅行6》在舆论场的流量“高光时刻”,竟是由观众对于嘉宾的负面观感。前者在小事里动辄歇斯底里与爱人争吵;后者因多次无视妻子的交流,被网友归结为“婚姻中的冷暴力”。一贯以“撒糖”“秀恩爱”为营销话题的婚恋综艺,以这样一种姿态挺进大众视野,似乎成为观众的“不能承受之重”,以至于用“窒息”来形容这种不适观感。

这种“过分真实”与此前营造浪漫爱的氛围“偶像剧式恋综”形成了鲜明的对照。因而不乏昔日的“CP党”观众,变成了“拆CP大军”,评判着节目中的嘉宾是否相爱相配,在亲密关系中孰是孰非。一部分观众在他们身上看到了现实生活中“糟糕伴侣”的映射,以此认定爱情与婚姻的“高风险”与“不可控”;而另一部分观众则对于这种面对镜头的无视感到匪夷所思,将其归结为嘉宾炒作、节目炮制话题的结果。

“镜头前必然有表演与掩饰,没有必要探求‘真人秀’的‘真’是否绝对真实”,在谈话看来,过分追究“真人秀”中的“真”没有意义,相比于引发对嘉宾个体的“审判”来为节目制造热度,当下婚恋综艺更应引导观众看到情感的多面性。从相亲速配模式的《非诚勿扰》到一度盛行的“偶像剧式恋综”再到当下尝试深度探讨两性关系的《再见爱人2》,恋综的模式演进,也反映着社会大众对于更高质量亲密关系的期待。“不管影视作品还是综艺,当下的爱情故

▲《半熟恋人2》剧照。 ▶《再见爱人2》剧照。 制图:李洁

事已经无法像《情书》《东京爱情故事》那样,去重塑一代人的爱情定义与理想范本。”淡洁认为,这其实是好事,当我们对于爱与爱的对象的标准不再单一,也就促使大众更加关注个体、关注内心。而反过来,这也对做情感节目的主创提出非常高的要求,不仅要寻求节目的可看性,提供有利于情绪激发或是表达沟通的场景;同时也要兼顾对于嘉宾的心理辅导,让节目回归“治愈”“温情”的正向价值底色。

而同为影像创作者,导演周洪波则看到“真实”背后隐藏的巨大情感能量。“让我一个中年男人在深夜看得泪流满面”,这是他对《再见爱人2》的“观后感”。而这也或多或少指向了此类节目在当下综艺市场的稀缺性。观看过程中,周洪波对歌手苏诗丁与舞者卢歌相爱却因各种原因渐行渐远的故事尤为唏嘘,他甚至一度考虑将其改编成影视虚构作品,因而特别留意其中夫妻的对话与冲突。然而,随着观看的深入,他很快就放弃了这样的想法。因为“看似简单日常的对白甚至争吵,其实是由多年镜头外日常生活的积累而来,抛开了这样的前提,将其交由演员呈现,很难将其背后蕴藏的丰富情感‘重现’出来。”

而这,也道出未来节目可以提升的方向——唯有处理好真实“显”与“隐”的尺度,才能让观众从“是非对错”的讨论中挣脱,从而“指认”出有别于烂俗偶像剧所长期“垄断”定义的爱情,建立更加成熟健康的亲密关系。

“提纯”的得与失

采访中,周洪波还敏锐地提出当下婚恋综

艺的常见做法——提纯。所谓“提纯”,既指场景安排与呈现周期上的,这类节目通常以两到三周为期,以旅行或是群居的方式将嘉宾置于相对封闭的环境之中;也指目标设定上的,身处其中的嘉宾或是为寻找伴侣,或是为解决婚姻问题而来;节目主创还对内容进行了提纯,听不到对于社会热点话题的见解,或是各自工作经历的诉说,所有的对话都只关乎爱情、婚姻,关乎“我和你”。

好的一面是,每对夫妻的问题都得到高度聚焦,通过引入专业力量抽丝剥茧,让观众同嘉宾一起,经历一次次不断深入的婚姻咨询。《再见爱人2》难得地在婚恋综艺中引入一对老年夫妻艾威与陈美玲。二人原本是朋友圈里的“模范夫妻”。他们爱情长跑多年,婚姻中又在对方事业低谷或是健康危机互相给予支持,然而步入老年,却选择分开。丈夫艾威将二人婚姻终结归结为妻子在身患重病后沉迷打麻将不惜自己身体、无视伴侣感受的“自私”行为。彼此相爱却因为如此“小事”和荒谬理由离婚,观众一度难以置信,猜测这只是丈夫掩盖自身其他问题的借口。

而随着节目中嘉宾、好友、主持人、心理专家等人轮番上阵的深度谈话,艾威逐渐意识到自己对伴侣健康的高度关注,恰恰忽略了对方的心理感受。而选择离婚,他对外宣称是对妻子打麻将行为的失望,实际上是无法承受面对伴侣终会离世的一种“逃避”。

基于这样对于亲密关系的认知重建,才让二人在节目中的复合令人无比动容。当身患重病的陈美玲挑战爬山以至于产生高原反应,艾威终于感受到对方愿意为自己不顾一切的爱,彻夜照护中,他放下执念,握着对方的手,轻声

耳语“不离婚了,威威知道你尽全力了”。他们的破镜重圆,也让观众意识到,在我们曾听说的那些相濡以沫的“爱情神话”之中,也会有犹疑与彷徨,唯有拨开层层表象矛盾,才能找到内在动因,回归毫无保留的爱与陪伴。

当然“提纯”也会引发心理学上的孤岛效应。尤其是在陌生人恋爱综艺中,当嘉宾带着“交友”的明确目标被“投放”到节目录制的“闷罐头”,情感波动更剧烈,尽管更容易发酵出观众期待的“纯爱故事”,但脱离了社会关系与现实依托,在节目营造的浪漫封闭环境所建立的情感关系也更脆弱,使之成为“仅节目可见”的营业式情伪。

《半熟恋人2》之中,男嘉宾孟昭博与女嘉宾在短短几天里迅速经历了“相识—相恋—闹别扭”的过程,直言“在(嘉宾集中居住)的小屋,很多事情、很多东西会被放大和加速”。而这种“放大”与“加速”不只是因21天的拍摄周期,同样也来自于“上节目找伴侣”的强烈心理暗示。因而他在第一天对于心仪对象“世界上另一个我”的兴奋,很快在第一次约会中因为忽略对方感受而打破。如果仅仅凭借爱好、语言习惯就认定对方是“世界上另一个我”,那么节目试图提出的“恋爱中选择与自己相似的人是好事吗”的话题也就成了“空中楼阁”——毕竟不管是节目组还是“孤岛”中的嘉宾,对于“相像”的定义都过于草率了。

回到最初的问题,我们该如何从综艺中“指认”爱情、习得“爱情”?当下这些步入“深水处”的节目,交出了第一份答卷。然而思索与追问不该因热度或口碑低于预期而止步于此,其不只考验主创与嘉宾,同样也留给了屏幕前的每位观众。

在沪全国政协委员抵京参会

题,委员们从人才培养、成果转化等方面积极建言。

从事基础应用研究的全国政协委员、致公党上海市委副主委司徒国海在调研中发现,高校科技成果很难进行“一次性”转化,他呼吁加强对科研项目“从0到10”阶段的支持,更好地把创新技术用于产业化,助力产业技术升级和高水平科技自立自强。

全国政协委员、中国科学院上海药物研究所研究员吴蓓丽同样关注科技创新,这次她带着两份提案前往北京。一方面,她建议持续加强对传染性疾病的药物的研发支持力度,推进建立药物研发研究平

台;另一方面,她聚焦科研人才队伍建设,为本土科技人才培养建言献策。

全国政协委员、上海大学副校长汪小帆把会前调研重点放在博士生人才培养上,准备在大会期间提交一份关于工科博士生教育改革的提案。他认为,作为国家培养拔尖创新人才的主阵地,博士研究生教育应该根据研究方向特点,也需要在博士生招生和培养方式等方面加强教育、科研和企业间的联系。

紧随社会热点,回应群众关切

关注民生福祉,回应民声所呼,细微

处的用心映射着委员们履职初心。

全国政协委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院骨科主任张伟滨关注医疗领域的话题,聚焦“三级医疗体系的重塑和功能定位”提出观点和建议。针对医学科研成果转化难的问题,他也带来“破除困境,促进医疗科技成果转化”等提案。

全国政协委员、上海师范大学校长袁雯聚焦地方高校发展。地方高校如何发展某种程度上决定了高等教育的质量。她呼吁,让地方高校有更多的发展平台和机会。

让学生们拥有丰富的课外活动体育锻炼,一直是全国政协委员、上海市竞技体育训练管理中心射击射箭运动中心主任陶璐娜关注的内容。这次全国两会,她将结合调研,建议推动激光