

换到科学维度 来看艺术 世界也随之 改变

◆ 梁依云(本刊特约评论员)

编者按

这两天在壹号美术馆，加拿大科学家、同时也是以“沉思的心灵”著名的抽象表现主义艺术家威廉·坎贝尔(William Campbell)将科学融入抽象艺术的表现之中；巧的是，最近科学家们试图通过对英国风景画大师透纳的油画作品《佩特沃斯湖落日》(The Lake, Petworth, Sunset)中光色的研究，追踪气候变化，并用于研发模仿全球变暖的计算及模型。艺术与科学相互影响，让我们在艺术中有了更多元的享受和思考。

被誉为当今活着的达·芬奇的加拿大科学家、抽象表现主义艺术家威廉·坎贝尔，将他的艺术带到了上海，对于中国人来说，对他最深刻的印象恐怕还是2010年世博会的时候，他的作品作为加拿大画家的唯一代表作在世博园进行展出。这位同时拥有科学眼光和艺术敏感的艺术家的作品让我们看到了一种独特的艺术态度，跨领域交融让艺术展现出更鲜活的生命力。

用抽象展现科学符号魅力

每一位艺术家都拥有自己的个性，体现在其艺术创作中则能让人更好地区别每个人的风格，而风格与他们独特的经历也密不可分。威廉·坎贝尔作为资深生物科学家，是全世界首位发现SARS病毒全部特异性表位的科学家之一；但我们单纯地去欣赏他的艺术作品时，我们不会关注他的科学成就，而是从他的艺术符号中品读到他作为一名科学家的理智与狂想。

威廉·坎贝尔以“沉思的心灵”而闻名，在他的抽象艺术世界里，我们可以从他扭曲缠绕的线条和色块中感受到一种理性的奔放，杂乱纷繁的图形却包罗万象，时而看到原始文明人与自然之间既依赖又争斗的矛盾；时而看到黑色水晶一般通透而多变

■ 《Chinese New Year(中国新年)》威廉·坎贝尔

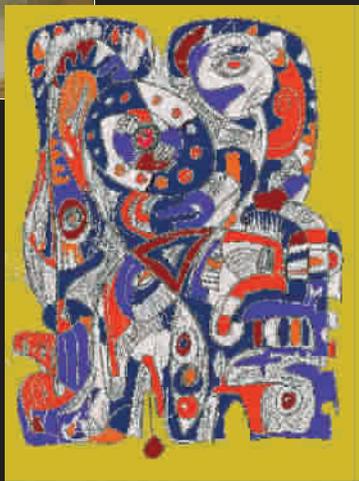
■ 《Crystal Black(黑色水晶)》威廉·坎贝尔

■ 《佩特沃斯湖落日》透纳，约1928年，油画画布

■ 威廉·坎贝尔与作品合影

■ 《Aboriginal(土著)》威廉·坎贝尔

的切面，让人沉浸在物质最原始的状态中；时而又能看到西方人眼中的中国新年，在西方文化背景下新年似乎不仅仅是喜庆的大红，更暗含着人与人之间千丝万缕的情感交织……威廉·坎贝尔的艺术表现总是在杂乱中暗藏着秩序，就如复杂的科学元素符号般，说不出个所以然却又一眼看明白，只要不去想太复杂，抽象也很简单。

新创作理念配新欣赏需求

对于刚刚跻身艺术新贵的中国，我们对艺术家、艺术创作的多元化还不那么习惯，很多人还被“术业有专攻”的老思想给框得死死的，而在国外，越来越多各行各业的达人投身于艺术创作均取得了不错的成果，可以说跨领域艺术家也逐渐成为了艺术新现象。这些拥有其他职业经历的艺术家的创作往往能从别人想不到的角度进行创作，无论是创作材料的大胆突破，还是创作思想的另辟蹊径，亦或是创作理念的颠覆变革，都为当代艺术注入了大量新鲜的元素，观众或许无法将某一位跨领域艺术家分门别类地归到某个流派、某种风格，但却更加容易记住这些艺术家和他们的创作。

随着艺术创作融入更多科学元素，甚至更广泛地涉及到各个领域，作为观众，我们也需要更新

自己的欣赏角度和需求来“与时俱进”，而创作和欣赏永远是相辅相成的，无论是创作让欣赏角度改变，还是创作作为欣赏需求而自我改善，都需要融合的过程。当威廉·坎贝尔出现在上海，相信也会有更多国人能通过这位跨领域艺术家更新自己对科学、对艺术的理解。

相关链接

威廉·坎贝尔

威廉·坎贝尔(William David John Campbell, 1941—)，加拿大著名科学家以及艺术家。作为资深生物科学家，他建立了靶蛋白反应多肽筛选系统，是世界上率先发现溶血机制羧肽酶R(Carboxypeptidase R)的科学家，是全世界首位发现SARS病毒全部特异性表位的科学家之一。威廉·坎贝尔把科学融入抽象艺术的表现之中，被誉为“微观生命世界的视觉表现者”。他也是以“沉思的心灵”而著名的抽象表现主义艺术家，被誉为“心灵沉思的艺术家”。威廉·坎贝尔在加拿大、美国、中国和日本等多地举办过多场作品展，其中，2010年上海世博会期间，其作品作为加拿大画家的唯一代表作品在世博园进行展出。威廉·坎贝尔在多学科、跨领域所取得的科学和艺术成就，使得其又被誉为“当今活着的达芬奇”。

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner 1775年4月23日-1851年12月19日)是英国19世纪著名艺术家之一，作为19世纪上半叶英国学院派画家的代表，透纳以其最杰出的风景画而闻名。透纳创作相当勤奋，因此非常多产，创作了几千幅素描、版画、水彩画和油画，他对光线以及色调的研究相当深入，曾经走遍意大利，专心于描绘大海的光与空气变化。透纳在19世纪将风景画提到了与历史画、肖像画同等的地位，因此与约翰·康斯特布尔并称为“真正使英国风景画摆脱荷兰、法国或意大利绘画影响而走上自己独立道路的两个人”。他的创作风格也为日后印象派出现奠定了基础。《佩特沃斯湖落日》为透纳在1827~1828年间创作的油画作品，是其以佩特沃斯庄园里的佩特沃斯湖为主题创作的系列画作中的一幅。

透纳和《佩特沃斯湖落日》

梁依云

评论

从创作真实到科学真实有多远？

——艺术辐射圈“扩张”产生更多元文化价值

◆ 朱平(本刊特约评论员)

最近，欧洲的科学家们正在进行一项特殊的研究，他们试图通过对英国学院派画家约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner 1775年4月23日-1851年12月19日)的代表作《佩特沃斯湖落日》等有关日落的油画作品，从中获知几个世纪中地球大气污染程度的变化。他们的调查数据中涵盖了1500年至1900年间，约180多位艺术家绘制的共554幅日落作品，其中包括鲁本斯、伦勃朗等大师作品。这项科学研究不仅引起了科学界的广泛关注，更在艺术界引起不小的争议：作为艺术创作的油画真的能作为科学研究的证据吗？尽管西方经典风景油画中有不少忠于现实的写实主义存在，但撇开个人风格的

差异，油画对光线以及色调的表现真的能反映出当时的真实景象吗？

以透纳为例，作为英国学院派画家代表，他对光线以及色调的重视为日后印象派画风的形成奠定了基础，他对自然光的强度、风雨云的活动都有着悉心观察和研究，因而擅长于描绘光与空气之间微妙的关系，他曾经说过，描绘自然需要准确的观察力，因此在他的风景画中，对自然长期的观察而产生的视觉经验是光影色真实与否的重要准绳。科学家试图通过他对光线变化的细致表现来研究16、17世纪的大气变化无疑是一次大胆的尝试，毕竟作为一位艺术家，尽管透纳严谨地表现自然光线与色调，但依旧有其创作成分在。但不可否

认，多亏了这些热衷于尽可能真实表现自然的油画家的作品，几百年后，科学家才能有更多参考依据，观众才有眼福欣赏到几个世纪前的美景。

且不论这项研究成果如何，在这个新闻背后我们能看到更多信息：艺术的价值早已不仅仅停留在美的欣赏和熏陶上，创作背后的历史、文化等更加丰富的内涵正不断地被发掘出来。可以说，艺术对于人类生活的意义正如水波涟漪般在不断向外辐射，它与更多领域碰撞交织，同时也产生出更多艺术效应，不断丰富着人类的精神文明。对于21世纪的人来说，无论是过去的艺术作品，还是当下的新型创作，都需要用全新的眼光去看，不被传统思想和评价框住，才有可能从中不断激发新思想。