

高互动性 成艺展新亮点

◆ 梁依云 瞿志豪

● 话题缘起

今年9月,大型互动装置艺术作品《雨屋》将在上海展出。而就在今年夏天,全球的6个重要美术馆均推出了参与式的大型装置作品,一股浸入式艺术热潮已开始在全球各地蔓延。无独有偶,7月28日在杭州的一场为期一天的展出“惊鸿”,也用书法、时尚和音乐之间的跨界、并与观众互动展览形式令老百姓惊艳了一把。当参与感、互动性高的艺术形式成为了当下的潮流,也成为了美术馆吸引观众的“制胜法宝”之一时,有关艺术展如何突破形式使观众能够获得更好观感的思考也成为了热门话题。

■ 《雨屋》观众互动作品

■ 在即将到来的9月,观众可以在上海的《雨屋》中,尽情拍摄属于自己的唯美艺术照

请把观众加到艺术中 ——从觉得“有意思”到看得懂“门道”

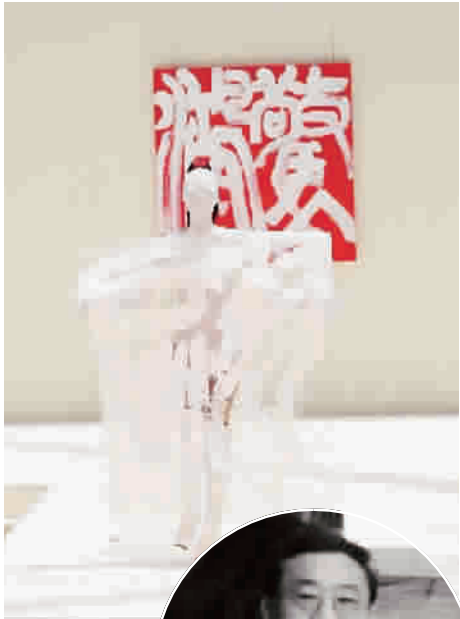
曾经在美国纽约现代艺术博物馆(MOMA)展出过的《雨屋》在国内外引起了不少艺术爱好者的兴趣,一个可以参与其中,感受高科技带来的“魔法”,并且能拍摄出一张张充满画面感的照片的大型装置作品,让观众也成为了作品的一部分,多有意思!如今,有关《雨屋》的消息和照片也在国内的网络社交平台上被疯狂转载,其人气甚至不输给当年的“小黄鸭”。今年9月,上海余德耀美术馆即将展出这件神奇的作品,让国内的观众有机会亲自体验一把,这让不少艺术迷们兴奋不已。为什么《雨屋》会如此受欢迎?对于艺术展而言,这样的高人气有什么秘诀?

我想,高互动性所带来的参与感对于观众而言是充满新鲜感的。不仅是在中国,类似《雨屋》这样从各种感官上给观众带来互动性的作品,在国外也正在流行,比如和《雨屋》人气相当的由克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)创作的《钟》(The Clock)已经“红”了5年,这件作品是一个以影像为主的作品,简单地讲就是一部时长24小时的电影剪辑拼贴,已经被包括伦敦的泰特现代美术馆、纽约现代艺术博物馆,以及巴黎蓬皮杜艺术中心等9个重要机构购藏。这件作品或许听起来挺平淡无奇的,但却让看过的观众都觉得

很有意思。因为这部“电影”没有始终,观众可以用自己的时间来与作品互动,不一样的在场时间,就是不一样的欣赏视角,这份与他人不同的感受就是这件作品所带来的最好礼物。

再举个例子,曾在上海办过展出的草间弥生也同样是艺术展互动性的代表之一。去年在上海的草间弥生展几乎天天排队,足以见其人气。草间弥生的作品充满了整个参观空间,每个观众走进展厅,就像是走进了艺术家所营造的奇幻世界,多走两步就仿佛融入了身边的大南瓜、大波点,也成为了这个空间的一份子。每个观众还有一次参与创作的机会:每个人入场都会得到一个圆点贴纸,可以在一个指定的房间内贴在想贴的位置,留下自己的印迹。

这些热门展出或作品都体现出观众与艺术作品的高互动性,而对于普通观众来说,这样的互动带给他们很大的乐趣,让他们觉得欣赏艺术非常有意思。这样的体验不仅让观众对参观过的艺术作品印象深刻,更促使他们愿意进行下一次尝试,从而越看越觉得艺术“有味道”,也就越来越懂得欣赏艺术了。在艺术展赚足人气的同时,越来越多普通老百姓也在无形中与艺术联系了起来。

■ 正在舞台上展示由书法中灵感而来的时装模特

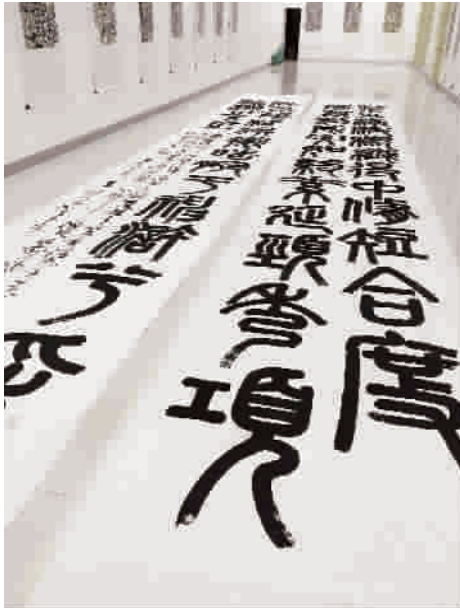
■ 王新元近影

■ 王新元“惊鸿”展出的篆刻作品

■ 位于浙江美术馆大厅的王新元书法作品

■ 大幅书法作品铺在地上,让观众有体验作者书写的感觉

当书法遇上时尚会产生怎样一种感觉? 大胆跨界使传统更个性

7月底在杭州,一场展期只有八小时的展览引起了不少人的关注,这是一场新媒体跨界的特别展出,名字就叫“惊鸿”,除了作品展出,浙江美术馆中央大厅近500平方米的展览空间变化为一个特别的舞台,由展览作者王新元、著名钢琴家孔祥东和20位专业演员共同完成现场表演。不但展出时间短得让人只来得及“一瞥”(错过了7月28日这一天就看不到了),展出作品融合了时尚、音乐等多维角度并融合书法篆刻的表现形式也让人感受了一把传统艺术的新生活力,令人眼前一亮。不过这场展出引起的讨论不仅在于书法篆刻本身,更重要的是这场展览在形式上所表现出的个性化,突破传统展览形式,让老百姓也从观念上突破了对书法篆刻这种较为传统的艺术形式的认识,原来时尚设计遇上书法,也可以如此让人怦然心动。

新媒体跨界,无疑使得传统的、静态的展出形式呈现出更多元化的特征,其中很重要的一点就是能够吸引观众的关注,因此参与感和互动性成为最近比较热门的艺术展几乎都有的特征。以“惊鸿”为例,观众不仅可以从视觉上得到精彩的体验、美好的享受,也将通过现场欣赏著名钢琴家孔祥东和展览作者王新元的联袂演出、新颖的书法时装秀,感受别样的书法魅力。通过特别的展示方式,王新元为传统书法艺术增添的时代气息和现代精神,将让人感到耳目一新,使书刻古而不古,标新又具传统。我们可以看到几个重点:参与感强的音乐演出,以及可观性强的时装秀。

很难想象书法篆刻艺术如何用时装秀和音乐演出的结合来展现,但艺术家王新元实现了。展出当天,著名钢琴家孔祥东在现场即兴创作了钢琴曲《惊鸿》。琴声叮咚,将洛神美丽绝伦的姿态行云流水般表达出来。孔祥东表示“即兴创作是对习惯的挑战,也是对自己音乐修为的一种全方位考验”。在享受书法艺术带来的视觉享受同时,听觉艺术的完美搭配,让观众产生了更加丰富的直观体验,增加了感受性,让观众更容易参与到展出所呈现的艺术氛围之中。

而时装秀则更令人意外,虽然是舞台上模特穿着时装在走台步,但这更像是一场行为艺术。所有20名模特的脸部都被白布蒙住,身上则穿着取材自王新元的书法作品《洛神赋》的服装,照王新元的说法,他认为“一个人的表情会特别影响别人的情绪,所以只用肢体的语言来表现整个书法艺术”。所以,在这个看脸的时代里,他拒绝让模特展示姣好面容,因为翩若惊鸿、宛若蛟龙的女神“还是保持些许神秘感比较好,一具体了就不是神了,就是人了”。

为何会产生这样突破传统的展出形式?这恐怕还要说说王新元这个人。王新元,中国著名时装设计师、时尚艺术家。1997年,联合国教科文组织授予他“中国最优秀服装设计师”称号,更是被国内外各大时装报刊尊称为“时尚王子”。然而,事业如日中天的他却突然拒绝各种邀约,拜中国著名书法家王冬龄为师,开始潜心研究书法、篆刻。这次展出,是王新元在沉寂八年后的第一次闪亮登场,犹如他二十年前的第一次时装秀。古典与现代通过模特款款如行云流水般的脚步全场走动,使传统与时尚形成艺术结合的美。在展出中,他还借助现代喷绘技术的帮助让一些照片变成巨幅图样,使参观者产生强悍的视觉冲击力。如是等等,这些都是只能通过时尚秀训练的王新元创造出来。

有关书法篆刻的艺术展很多,但像这样能让观众如此记忆犹新的实属难得。这也更加让我们看到艺术展览的策划形式不应千篇一律,运用更多元化的手段,让观众感到新鲜,提供更好的观感和服务,让艺术展更加个性化,或许将是未来几年艺术展的走向。