

跨越边界万物生

从浸入式艺术展走红说起

◆ 吴南瑶

重筑“关系”拓展体验

2015 年的龙腾大道远没有今日的热闹，但余德耀美术馆的门口却从早到晚排着长龙，由英国设计团队兰登国际打造的大型互动装置艺术作品《雨屋》第一次在上海艺术爱好者面前展示了浸入式艺术独有的魅力。在 150 平方米的空间中，观展者可自由地在雨中穿梭、嬉戏却不被淋湿，这份体验打破了传统展览的观展模式：即无可替代的参与感。

1996 年，法国策展人、评论人尼克拉·布西欧策划了一个名为“交通”的展览，并在展览的图录中第一次提出了“关系美学”的概念。作为 20 世纪末最重要的艺术概念之一，“关系美学”正是以“体验”为核心的浸入式艺术的发源。追随布西欧的理论，法国跨媒体艺术家菲利普·帕雷诺又提出了“作为媒介的展览”。而后，一批艺术家致力于将每个展览转化为一个不断发展的、情境化的体验过程，探索展览作为一个单个的、具有连贯性的物件的可能性，而不是作为个人作品的集合。以此去拓展人对于个体与艺术、与世界的“关系”的认知。在数码科技还没有如当下一般登峰造极之时，艺术家们在宏大的空间用一系列的表演艺术、影像作品、雕塑、光、声音艺术等引导及控制着观展者的体验与感知。因为人们早就可以从网上轻易地获取绘画和雕塑的高清图片，却很难完整地复制一份由声、光、影等共同构成的“体验”，这自然也成了人们必须“在现场”的理由之一，成为了美术馆吸引观众的“制胜法宝”。

较早借助影像大获成功的作品还包括克里斯蒂安·马克雷的《钟》。这部创作于 2010 年的《钟》是一部时长 24 小时的蒙太奇电影，由数千个电影片段天衣无缝地拼接在一起，在洛杉矶艺术博物馆首展时，每一块屏幕前都排起了长队。整个作品充满了叙事情节，但打破传统和常规，它没有开始和结束，完全由

上海文化新地标油罐艺术中心开幕，全球知名艺术团体 teamLab 在上海的首次个展“teamLab：油罐中的水粒子世界”无疑是亮点中的高光点。

被公认为是当今国际艺术界最为重要的现象之一，沉浸式艺术以新颖的方式结合了视觉艺术、科技、音乐、建筑、空间设计及剧场体验等多种艺术门类，在世界范围内有效地重新塑造了艺术与公众的动态关系。如同重回母体，又如跌入无垠的宇宙，这些放大感官吸引的艺术品，恰到好处地利用了观众现场体验的欲望，一种将艺术和现实联系起来的欲望。在现场，通过艺术，观者得以探索人类与自然，自身与世界的真正关系。

观看者来决定并进行组合，每个观众都是电影中的一个角色，每个人都可以走进故事的内部，四处走动，选择自己的视角，自己的观看方式来体验何为“时间”。每个人的每一次观感都是个人的、独一无二的，呼应了观众要求与艺术品互动的欲望，重建了观众与艺术之间的“关系”，这就是浸入式艺术打动人心的秘诀。

是艺术还是科技景观

《雨屋》装置是由水、注塑贴砖、电磁调节阀、定制软件、3D 追踪摄像头、钢梁、水处理系统、格栅地板组成的，打造出现场魔术般场景的是背后的高科技。

已建立了 18 年，如今 teamLab 的团队有 400 人，每个成员都是“超级技术专家”，他们不仅包括艺术家，还有计算机工程师、数学家、建筑师、CG 动画师、音乐人等跨学科人才。其中，90% 的成员是提供技术工作的。事实上，teamLab 创始人猪子寿之本人也是一个彻底的理工男。在东京大学就读信息工程研究生时对自然语言处理和艺术产生兴趣，创立 teamLab 数字创意团体的推动力源于在法国卢浮宫的一次参观。人们拥挤在画作前只为了睹达芬奇名画《蒙娜丽莎》，但却不能真正欣赏到艺术之美，这是传统绘画艺术的

局限。专业背景和直觉告诉他，数字技术的发展会给艺术创作，乃至创意产业带来颠覆性的变化。“我想通过把数字技术介入艺术，向人们展示，人与艺术的关系可以是积极的，人与世界、人与人的关系也可以是积极的。”猪子寿之把想法变成了现实，并且大获成功。

新媒体时代，“关系美学”衍生出“体验至上”，推动着艺术家们更加积极地利用技术，诉诸人类的感觉和想象，为观者创造令人愉悦的“梦境”。正如在 teamLab 的作品中，人和艺术作品的边界被打破了，人可以成为作品的一部分，甚至是创作者。在同一个空间的参观者，也不再是彼此互相干扰但毫无联系的陌生人。每个人都是艺术品的共同创作者。“teamLab 感兴趣的是艺术的边界如何在数字技术的帮助下被拓宽。”猪子寿之表示，“通过将科技与艺术相连接，也许可以让人们的生存变得更加积极。科技是人道主义的，数字化的概念本身就是去拓展人类的表达。”

关注生命哲学启发智慧

近期在上海展出的草间弥生“爱的一切终将永恒”艺术展中，波点女王同样为上海观众奉献出了自己知名的浸入式艺术作品“无限镜屋”系列。艺术家使用镜子、数百盏灯泡、LED 灯，甚至在地板上也会增加元素，以产生

一种无穷无尽的反射，创造出无限的空间幻觉，令进入者沉入无限冥想。草间弥生已经为这个系列创作了 18 个不同的版本，“载满生命的光辉”“百万光年之外的灵魂”“灵魂的智慧”……从命名上即可了解，作品所承载的是艺术家对宇宙和人生在当下的感受和思考。

延续至今年八月的展期中，油罐艺术中心整个 5 号罐内部空间整体被打造成了一个“水粒子世界”。自古以来，“水”这个复杂而深邃的表达就是人与世界关系的最佳隐喻，当观众身处其间，作为一颗水滴的“我”与作为汪洋的“世界”的现实感涌来，人们瞬间被投入到一场绵延、壮观的奇境中。世间万物都存在于一个漫长、没有边界的，脆弱而又不可思议的生命延续之中。这个实时演算的作品展示了 teamLab 团队关于生命的脆弱及美丽的艺术诠释。

同时在油罐艺术中心展出的还有《黑色浪潮：迷失、沉浸与重生》《生死无止境，此刻即永恒 II》《无常的生命，时空交汇之处诞生新的时空》以及《圆相》，或许是出于物理形式的特征，浸入式艺术不约而同地将主题聚焦于对于生命哲学的探究。面对这个前所未有的开放、同时却也充满了自我封闭与隔阂的人类新时代，艺术家们借助于模拟还原虚拟世界，使观者最大限度地与实体空间互动，用激动人心的交互感来冲破日常人与人、与周身世界的隔阂感，人们得以突破自身与自然界，以及自身与世界之间的界线，在独特的感官体验中激发出人类心灵原有的敏感与活力。老少咸宜、通俗易懂，出于这种初衷和创作的原发动力，评论界对艺术界的这项尝试报以了相对宽容的态度：浸入式艺术的流行并不会贬低其严肃性。数字技术使我们将艺术从物质中解放出来，并使之能够跨越边界，它拓展的不仅是技术学科层面的，更是心灵的边界。