

让艺术从眼睛走入心灵

■ 刘正奎

卢征远

新时代,公众对精神世界的追求和美好生活的向往越来越显现出高品质的需求,文化艺术也从视觉美化、审美提升,发展到以美育、以文化人的新阶段。在面临各种压力与心理危机的今天,关注人们的心理健康,提升人们的幸福感,成为当代艺术和心理科学领域重要的时代任务。

舒压艺术融合了心理健康和公共艺术,探索适合中国社会发展阶段和学科创新的艺术疗愈之路。它在互动和体验中连接情感。以往的艺术作品在创作中无需过多考虑公众的观感、感受,而今伴随着互联网的发展,在关联紧密和共享的场景中,人的个体意识开始觉醒,通过舒压艺术的互动和体验,继而产生情感连接(人与人之间最好的连接就是情感),使观众获得观察和解决问题的能力,看到艺术的转换和创作,做到1+1>2。

它链接艺术、科技与心理,实现多元跨界与融合。现今社会常把“科技+艺术”和“科学+艺术”混为一谈,科技仅作为技艺和手段,使冰冷的机械零件与观众进行肢体上的互动,而不能真正对情绪、心理产

生效应。以场域空间体验为表现形式的舒压艺术,不同于以往的艺术——为了艺术而艺术,也不同于以往的艺术疗愈——借艺术手段治疗心理疾病,更不是浮于表面的技艺应用,而是深入研究艺术、科学与心理学的原理,使科技与艺术的结合越来越紧密,艺术家将用更多前沿科技手段进行创作,并充分融合艺术学与心理学前端理念,达成“艺科心”的有机统一,为更好地解决科技与艺术的关系问题提供了相对共同的价值观,最终实现艺术、科技、心理三个领域,甚至未来更多学科领域的跨界融合。

舒压艺术是心理学家希望找到一条解决心理问题的道路,“关系重塑:双重肖像”展览正是艺术创作与心理治疗合二为一的创作实践。展览阐述了如何从心理学的角度看待艺术,在社会层面艺术家、艺术作品和观众如何进行关联,以及他们之间的关系如何被重塑,重塑怎样的关系,以何种方式进行重塑等。展览的亮点与特色之一,在于展览路线的精心设计,使整个观展过程形成一件独立的作品。除了与展览主题息息相关,展览路线

蕴藏着舒压艺术内在的逻辑结构,它遵循科学原理,并强调在循序渐进、由浅入深的沉浸式互动体验中,帮助参与者获得心理知觉,释放情绪。

当观众在进入到展览现场中,场域对观众来说是进入式的,交互装置《瞬间的心跳证明你还活着》,通过数据监测将参与者的真实情绪进行视觉化输出,经历情绪的可视、可见、可察觉之后,参与者对自身内在的情绪状态进行重新审视与重新调动,完成观看与思考的循环往复。此时,上件作品给内心带来的复杂波动渐趋稳定,实际上也在完成着控制与被控制的调节机制。

《固体的液体》中,“面具”作为一种人格,成为人类参与社会活动的必需品,投射着人的个性与特质。参与者感受并体验纯面具化世界的同时,通过琉璃与背后的世界相连接,即与人的真实内心世界相连。《即时的洞穴》中,隐喻“洞穴”的快递箱,作为重要的时代符号,一方面为公众提供便捷,另一方面也隔绝了公众与现实世界的连接,从某种意义上寓意着人类的行为退化到深居洞穴的概念,让观众更多地察觉到

世界背后的隐喻,进而达到内外的转化,解构自身的压力,助力观众的身心健康。这件作品利用舒压功能,从图像传递出众多信息,有意识地将心理学以及艺术疗愈理念植入到作品之中,形成与公众的良性互动。

最后,当参与者离开展厅,又将视野延展到开放的领域,与作品《我们的岛屿》进行互动。当参与者离开后,阴影在雕塑上留下痕迹,在阳光的照射下逐渐消失,象征着残留在参与者体内的负面情绪彻底消除。与最初的作品《眼里尽是光》中的负面情绪的震撼性遥相呼应。在阳光下,观众体内的负面情绪被全部净化,形成完整的舒压流程与体系。

舒压艺术是充满实验性、充满未知的过程,艺术疗愈对艺术创作本身的发展具有进步意义。舒压艺术作品在未来会继续深入,它不仅仅对于创作、展示有所影响,或许对艺术生态也会有所改变。不管在展览策划层面,还是艺术创作与公共教育层面,舒压艺术对整个艺术生态里的各个板块,其实都在提出思考和问题,并带来更多的可能。

(曲威、张天成 协助整理)

当科技与艺术交织

■ 张紫嫣

在人类文明的发展进程中,“科学”和“艺术”始终是人类认知世界的两种重要方式,也是人类对生活最高的感受形式与再现形式,但两者之间有本质的不同。科学追求事物的本质规律,习惯于以逻辑思维和抽象简化的符号对自然界做出解释;艺术则以生命情感的律动为表现基础,常通过自身的审美经验,以生动且具体可感的方式表达对世界的感悟与观察。如今,我们步入信息数字化时代,我们的生活方式逐渐被新媒体产品和平台改变的同时,也滋生了新的艺术表现形式。

20世纪60年代,伴随新兴多媒体交互技术和先锋艺术的高速发展,“新媒体舞蹈艺术”应运而生。作为一种以数字化科技创作出的创意艺术作品,强调多元化的艺术表现,其最鲜明的特质是在视觉呈现的过程中具有强烈的实时性、交互性和体验性。它致力于提升整个系统与观者之间的互动,强化观众的审美体验。

科技的高速发展势必会影响艺术家的创作意识,为艺术作品呈现带来新变化。北京2022年冬奥会的成功举办,让全民乃至全世界感受喜悦和感动的同时,更对冬奥会开闭幕式上科技和艺术的极致结

合深受震撼,纷纷感叹于科技力量对“中国式浪漫”的演绎。《构建一朵雪花》是北京冬奥会开幕式中唯一的舞蹈表演。观众的视线被裸眼3D虚拟现实技术效果引导,飘落的雪花向场地中心汇聚,通过镜头的运镜,可以清晰地看到舞蹈演员们手捧的雪花中心写着来自不同国家代表团的字。再以科技手段加持,以蒙太奇化的结构设计上演了橄榄枝呵护小雪花并将其编织成一朵属于人类的大雪花,晶莹剔透地在舞台上飘荡,使全场瞬间进入如诗般洁白纯净的意境。这场表演创意实践使科技和艺术的交织已然不再单纯处于跨界合作的状态,或者说不仅仅是科技参与舞蹈创作,而是两者极致的融合。我们发现,此时观者的视像焦点已经从舞蹈身体的本体语言开始逐渐向科技呈现,或者是向科技与舞蹈表演的互动上转移。

自从多媒体艺术在上个世纪末进入世界舞台,围绕这一新型艺术形态的讨论就未曾停止。尤其进入本世纪,多媒体艺术发展迅猛,这难免会让我们开始思考其是否会对传统艺术表现形式构成冲击。更有新媒体舞蹈作品开始尝试对舞者动作进行数据采集,再通过后期电脑

制作对采集的动作自由重组和再造,最终实现“无舞者”的、奇幻的“屏幕上的舞蹈”表演。但是,舞蹈的唯一媒介就是身体,它需要通过肢体动作来塑造形象、表情达意,这也是舞蹈不同于其它艺术门类最关键的因素。可当如此虚拟化的舞蹈直接取消舞者登场或者将舞者在舞台上的作用边缘化、模糊化时,舞者“活”的身体变为了灰白色的点和线,不仅改变了其动作的质感和风格表现,更颠覆了传统的观演模式。相较之下,仿佛赋予了“物”一种生命感,但却使人类本然的生命黯然失色。正因如此,这种形式的艺术作品是否能被定义为“舞蹈”也存在一定的争议性。

但是,2022年北京冬奥会闭幕式的成功实践,并没有被数据采集式的多媒体舞蹈表演新形式局限。以及2022年春晚舞蹈《只此青绿》“沉浸式”的“赏画舞台”,还有由B站、河南卫视联合出品的《舞千年》,均突破了新媒体交互表演的传统观念。尽管舞蹈《只此青绿》在春晚舞台上的表演时长仅有六分钟,但却在短暂的时间内营造出了中国传统美学圆融清逸的哲学意境。舞台中央驱动的圆盘装置时而交错旋转,时而同向移动,与时空交错的舞蹈

叙事结构相呼应,舞台台口处裸眼3D技术的“水波”效果更是向观众展开了一幅动态的山水画卷,以一种“破圈式”的方式使舞蹈进入到了全新的艺术表演阶段。这是一次科技与艺术、理性与感性、虚拟与现实的融合,但同时更是当代审美和当代科学技术对中国优秀传统文化的转化。多样化的高科技不仅创造出了戏剧化的空间环境,更消弭了观众可能会因对舞蹈语汇的不熟知而导致的对艺术作品的“阅读”障碍,在科技与舞蹈融合的新境界中,观众能获得一种通感式的全新审美体验,由此达到精神与视听觉共同的享受和满足。

如果说,科学代表人类对理想的向往,那么艺术就代表人类对审美的追求,前者的主要任务是超越人体的局限性,后者则关系到了人的精神世界。如今,随着我们的生活进入信息数字化时代,科技与艺术出现了某种微妙的整合趋势,不仅一次次地相遇、相互渗透,更是从跨界走向了交叉融合。其综合进程实际上也是人类对自我和世界的认知、探索与期许。在滋长新的艺术表现形式的同时,也对传统艺术的发展与创作提出了全新挑战。(作者系中国人民大学哲学学院博士)