

小片场大冒险

去展厅玩一场蒙太奇探秘

■李宜可(中国美术学院)

看到这里,你也许已经发现,原来,蒙太奇不只是一种拍摄手法,更是一个宽泛而又神奇的概念。它就像魔法,把各种现有的不同元素拼贴在一起,就变幻出了全新的含义!这正是《蒙太奇:从辩证法到动力学》展览想告诉我们的秘密。不过,我们还想向你分享一些展览中的小巧思,那就是展览中的“小片场”们!现在就让我们走进蒙太奇的展厅一探究竟吧!

不知道你有没有发现,传统的展览大多是静态展品,有固定、标准的游览路径。但是此次展览不同以往,策展人通过还原场景空间的方式,给予我们“沉浸式”的观展体验。

展厅里巧妙地设置了19世纪巴黎拱廊街、柏林达达咖啡馆、罗德琴科暗房、中国书斋、夏衍书房等小场景。这些场景不仅把走入其中的观众一下子带入了那些令人心驰神往的时代,还藏着许多有关蒙太奇的知识呢!

19世纪的巴黎拱廊街是现代购物中心的雏形。大思想家本雅明最爱在这里“淘宝”:他收集各种旧海报和老广告,把它们像剪贴报一样拼在一起。他认为,把这些互不相干的素材放在一起,就能碰撞出全新的思想火花。而这就是“文学蒙太奇”!在这个场景里,你还能看到许多当时人们用过的小物件呢,仿佛能带你一秒穿越回巴黎!

走进柏林达达咖啡馆,你会发现这里的艺术可酷了!当时的艺术家们觉得,世界因为战争变得混乱不堪,传统的画笔无法表达他们的心情。于是,他们丢掉画笔,拿起了剪刀和胶水,从旧日报纸、老照片上剪下人的身体、机器的齿轮、火车的零件等,然后把这些看似不相干的物件巧妙地拼贴在一起,最终形成了独特的视觉和情感体验。

不过,你可别以为蒙太奇是外国人的专利哦。走进“中国书斋”,你会自豪地发现,咱们的古人早就是运用蒙太奇的高手啦!展览里的装置生动地告诉我们:南宋的画家画画时讲究“移步换景”,把不同时空的景色巧妙地拼在一张长卷里。民间艺人玩“西洋镜”时喊着“西湖景”,把一个个小画面连成精彩的故事。原来,这种奇妙的感知方式,早就深植在我们的文化基因里了。

最后也要给大家留一个小彩蛋!在展览里,你还能近距离看到著名的京剧大师梅兰芳在《霸王别姬》中穿过的戏服。这套戏服告诉我们,不光是照片和电影,连人的动作和舞台的表演,都可以是蒙太奇!

读完这个专题,相信现在的你已经掌握了很多蒙太奇的基础知识了。但是,作为一种视觉艺术,只靠文字描绘是无法真切地感受到它的精妙之处的。

我们不妨在生活中多加留心,体会蒙太奇是如何被生动地运用在各种艺术载体里的,相信你一定会被它无处不在的身影惊艳。

如果你有条件,也可以在9月前参观中国国际设计博物馆,相信中国美术学院那座红色砖墙的博物馆能帮助你走进更加广阔的蒙太奇世界。

爱森斯坦与《资本论》展区的装置艺术作品:该作品挑选了365个著名电影中的家庭场景,用AI生成主角从窗外望向观众的场景,所有画面同时播放,注视观众,引导观众思考日常生活的真实性与意义。

(上接5版)

爱森斯坦与中国

爱森斯坦对中国艺术有着特别的热爱。他甚至觉得,中国的汉字就是一种蒙太奇!你看,汉字的偏旁部首就像一幅幅小画,拼在一起就组成了完整的意思——这不就是“并列产生意义”吗?

他还认为,中国山水画里,山、水、树、人放在同一张纸上,并不是随便堆在一起,而是在表达古人对世界的看法。这些想法,让他和中国的艺术联系得更紧了。

1935年,京剧大师梅兰芳去苏联演出。爱森斯坦坐在台下看梅兰芳唱戏,看得入了迷。他发现,梅兰芳一个手势、一个眼神,就像一个“镜头”;不同的手势连在一起,就是一段无声的蒙太奇!他还亲自为梅兰芳拍了一段电影,把那些精彩表演永远留在了画面里。

你看,爱森斯坦从来没有把蒙太奇锁在电影里。他觉得,京剧、书画,甚至思想本身,都可以是蒙太奇。他和梅兰芳的交流,也成了中俄文化友好的一段佳话。

永无止境的蒙太奇

爱森斯坦一生都没有停止过思考和探索。他曾经计划将马克思的著作《资本论》拍摄成电影,他想让观众坐在电影院里,通过画面“看懂”马克思那些深奥的哲学思想。虽然这个计划没有实现,但这确实是一个很伟大很不可思议的想法。我们可以发现,这又是爱森斯坦的进一步探索,从初步探索蒙太奇手法,到探索电影拍摄及其背后的情感思想,再到探索如何用电影表达更深奥的哲学思想。他从来没有停止过脚步。

1948年,爱森斯坦在拍片现场因心脏病去世,终年50岁。直到生命的最后一刻,他还在为电影奋斗。他留下的不仅是那些经典电影,更是一种永远保持好奇、永远学习的精神。

现在,中国国际设计博物馆的展览里,正好展出了很多关于爱森斯坦的资料和作品,还有他和梅兰芳交流时的戏服和节目单呢!这些跨越百年的展品,好像在向我们招手:快来吧,亲自走进爱森斯坦那永无止境的蒙太奇世界!

罗德琴科暗房场景复原图

策划:全泓铭

摄影:王祯

文字校对:史淑媛 朱玮安

版式设计:胡静璇