

打破边界的数字艺术馆,博物馆界的“新物种”?

■凡琳

随着数字经济的飞速发展,数字技术也在迅速向文化艺术领域渗透。尤其近一年来,NFT、元宇宙的爆火又为数字艺术的发展提供了新的契机。可以想象,随着“数字原住民”Z一代成长为文化艺术消费的主力军,数字体验将会在未来得到极大发展,而以数字艺术为载体的美术馆也会迎来新的风口。本文带你走进几家以数字艺术为主题的展馆,数字美术馆与普通美术馆相比有什么不同?背后有着什么样的商业逻辑?作为博物馆界的“新物种”,又给业界提供了什么样的新思考?

Culturespaces 数字艺术馆的“连锁”模式

虽然很多人都对大师的真迹心生向往,但并不是每个人都有机会亲临原作。Culturespaces(巴黎、波尔多、纽约、阿姆斯特丹、首尔、迪拜)是法国一家管理文化遗迹、博物馆和艺术中心的私人机构。依托于对市场的敏锐捕捉,它很早便开始专注于沉浸式的艺术体验,打造艺术大师的IP数字展览,迄今已经在全球拥有多个永久的数字艺术展馆。

譬如数字领域最红的展馆之一——位于巴黎的Atelier des Lumières,自2018年开业以来,就已经吸引了超过300万游客体验文森特·梵高、克劳德·莫奈、古斯塔夫·克里姆特和萨尔瓦多·达利等艺术家数字化的艺术作品。

2020年,Culturespaces又开设了号称世界上最大的数字艺术中心:Bassins des Lumières。它位于法国波尔多一个前二战潜艇基地内。它拥有超过13000平方米的投影面积,数字投影不仅与潜艇基地的建筑完美契合,并在四个巨大的水面投下倒影,为沉浸式体验增添了新的维度。

强大的公众号召力也为Culturespaces吸引了很多合作,并让旗下的数字博物馆这一品牌以“连锁”模式迅速在其它地区拓展。

THE LUME 主打“大师”牌

无独有偶,同样打大师牌的还有诞生于墨尔本的THE LUME(墨尔本、印第安纳波利斯、洛杉矶)。它由Grande Experiences创办,这家总部位于墨尔本的公司正在致力于将展览转化为全球体验的最前沿;号称是澳大利亚首个永久性的数字艺术展馆,其首个沉浸式展览依然选择大众喜闻乐见的梵高作为主角。

步入其中,近150台数字投影仪将艺术家的二维绘画转化为3D世界,让观众可以在30000平方英尺的沉浸式画廊中尽情探索,在荷兰、巴黎、阿尔勒、圣雷米和瓦兹河畔奥维尔的多重感官之旅中伴随这位荷兰大师,穿越时空。

teamLab 无界 创吉尼斯纪录的数字博物馆

在数字艺术领域,teamLab(东京、上海)的大名可以说无所不晓。所以当它与日本著名房地产开发商森大厦株式会社共同创办的“森大厦数字艺术博物馆:teamLab 无界”在2018年开馆时,第一年参观人次就已经达到230万,并且大约一半来自160多个国家的游客。该场馆在2019年还

以21.98亿人次参观了单一艺术团体类别中的“参观人数最多的博物馆”,获得了吉尼斯世界纪录。

能够获得这么多人的追捧和赞誉,自然也有着过硬的内容。整个博物馆空间分为二层楼,面积逾10000平方米,并使用了高达470台投影仪和520台电脑共同作业,分为五个展区主题、展出约60件teamLab的历年作品和新作。正如题目所述“无界”,博物馆中各件艺术作品之间没有明显的区分,每件艺术品都与其它作品融合,当身心沉浸在艺术作品中后,自我和艺术作品之间的界限也变得越来越模糊。

teamLab旗下的数字博物馆,除了在上海的常设空间外,并且还将于北京、沙特、汉堡等地举办以“无界”为主题的展览。

Reel Store 英国首个 沉浸式数字艺术空间

随着沉浸式体验的快速推进,这股风潮也吹向了英国。被称为英国首个沉浸式数字艺术展览空间的“Reel Store(考文垂)”于2022年5月在考文垂开幕。

其开幕展览“Machine Memoirs: Space”由有着AI人工智能先驱之称的土

值工厂原是广东浮法玻璃厂,曾闲置多年,现在则致力于打造成中国首个工业遗址数字艺术馆、首个元宇宙体验中心。

其开幕分为若干篇章:序幕;启航;现实世界之外的数字花园·NFT美术馆——创世幻境;平行宇宙——在筒仓中“造梦”;云端上传——光跃平台。整个大筒仓的旅程像是置身于琳琅满目的数字艺术花园,在虚拟与现实之间不断切换。

“弄潮者”的机遇与挑战

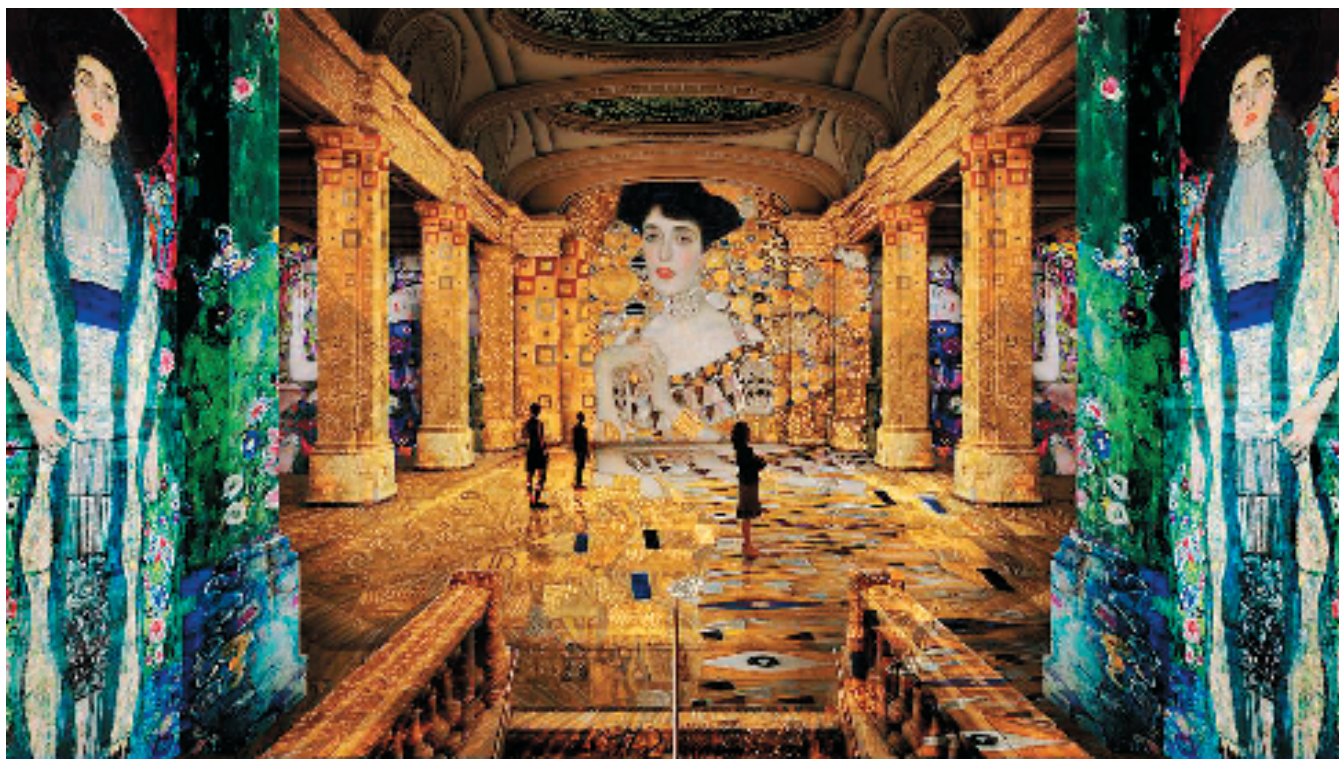
很多博物馆在疫情期间被迫关门,但同时他们也并没有“坐以待毙”,而是积极在线上寻求与公众建立新的联系。在这股趋势下,也不乏完全抛弃实体空间,转向线上的弄潮者。VOMA(英国)就是一座新晋成立的100%虚拟的在线艺术博物馆。从挂在墙上的画作和由设计师设计的美术馆“建筑”本身,都为虚拟呈现,为观众提供了一种全新的艺术体验方式。VOMA与一些世界上最负盛名的博物馆保持密切合作,譬如MoMA,芝加哥艺术学院和巴黎的奥赛博物馆等;为每件作品都做了高清的3D影像,参观者可以虚拟地在博物馆中“走动”,自由放大不同的艺术作品,360度

无死角体验作品的每一个细节和角度,提供了一种更加近似于游戏的虚拟体验。

再如,位于迈阿密的、由佩斯画廊所成立的Superblue打破传统画廊交易的新模式,各种以新媒介、数字为载体的艺术在其中占据了非常重要的作用;西雅图还有一家专注于NFT的博物馆,邀请NFT爱好者沉浸在数字世界中,也为互联网和科技界以外的观众提供了解这项新技术的桥梁。

如果将打造大师IP的数字化沉浸展览看作是数字艺术馆的1.0版本,那么以teamLab为代表的数字艺术团体打造的数字美术馆则可以视为它的进阶版本;自疫情以来,线上虚拟、NFT、元宇宙等新概念为主打的美术馆则开启了对数字艺术馆的多元探索。当然,虚拟博物馆也带来了很多新的思考:譬如如何为观众之间创造更好的交互,而不仅仅像是在浏览网站;围绕数字博物馆的运营、策展等等。这也是以VOMA为代表的虚拟博物馆在未来需要面临的挑战。

博物馆、美术馆迭代背后所折射出来的始终是对人艺术文化的需求所发生的变化,而在一个艺术与科技交融愈来愈深刻的当下,以数字艺术为载体的美术馆也面临着各种机遇与挑战。

纽约的Hall des Lumières沉浸式多媒体体验

耳其艺术家Refik Anadol拉开序幕,呈现艺术家长时间与NASA合作,以AI人工智能重现卫星望远镜以及国际太空站拍摄的200万张公开可用的太空图像。作品以360度环绕式的荧幕呈现,并配有3D立体声效,呈现电影式的观看体验。

大筒仓“元宇宙”激活工业遗迹

在国内,各种吸睛的沉浸式数字展览和项目已经屡见不鲜,但专门以数字艺术为主题的艺术馆还尚属稀缺。元宇宙与NFT爆火无疑给以数字艺术展馆的发展提供了土壤。譬如近期,一座位于原工业遗址的数字艺术馆与元宇宙体验空间“大筒仓”就在深圳南山区蛇口价值工厂开启。来自世界各地的近60位艺术家通过VR、AR、实时渲染到全息影像和传感等多项前沿技术,营造一个亦真亦幻的沉浸式元宇宙体验空间。

大筒仓全名大筒仓THE SILS——奥雅绽放数字艺术馆,其所在的深圳蛇口价

东京的teamLab 无界数字博物馆