

数字艺术展：艺术与科技融合的变与不变

■施涵予

你几乎已经找不到一个没有加入“元宇宙”赛道的领域，也很难说出有什么行业在技术发展的浪潮中毫无改变。数字的时代一路快跑，3D、5G、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）、全息、交互、区块链……层出不穷的新技术与艺术相遇，它们为当代艺术带来了怎样的新气象，如何在艺术领域焕发独特的光彩？

数字影像早就普遍应用在博物馆、艺术展等场所，是静态实物展览中的优秀配角，声音、图片、视频等元素的辅助能够让观众的体验更加丰富，感受更加立体。但如今，数字影像不再仅仅是配角，而是向主角位置进发，逐渐成为了较为独立的一员。国内外涌现出越来越多专门展出数字影像的艺术展览，实体场地与多媒体的作品相结合，呈现出虚实结合、创新多元的效果。

今年夏季，贵州省博物馆开启的“裂变：数字艺术的全球化浪潮”艺术展一跃成为诸多年轻人的热门话题。该展是贵州当代艺术史上首个涵盖全球化数字影像和多媒体浪潮的大型展览，汇集全球44位艺术家的54件数字媒体作品。展览的一大亮点是将考古学与数字艺术相融合，以古代、现代的跨时空对话方式，向观众们展现贵州本土文化。观众可以看到借助数字成像技术还原天龙山石窟遗址和流散佛像的

邓国源 被编辑的花园 镜面霓虹
244x244cmx8 亚克力镜面、霓虹灯
“裂变：数字艺术的全球化浪潮”展览现场

《萨伽》，讲述古今女性命运的动画作品《金女的第三梦》，从墙面过渡到地板上的电影短片《量子理性（视觉之蛇）》……艺术、文化、考古、科技在这里奇妙地相融，诉说着悠长的故事。据悉这场好评如潮的展览将持续到8月31日。

在北京举办的亚洲数字艺术展，2022年度的展览也将在这个夏天亮相。去年的展览中，既有思考数字化程度日益加剧、技术加速更迭的时代的沉浸式空间《奇点》，也有反思科技与生态冲突的影像《海豚湾》，还有在现代化都市幻想乌托邦的《桃

花源》，主题与形式各有特色，百花齐放，体现了创作者们对时代的观点。

除了本周启幕的“飞越之线，为了可能的世界”，南京的德基美术馆在此之前曾推出“金陵图数字艺术展”，将中国古代艺术典藏与现代媒体科技融合，生动再现了清代宫廷画师冯宁描绘宋代南京城市风貌的写实风俗画卷《金陵图》。观众不仅能一饱眼福，还可以选择自己的虚拟人物形象，借助高精度定位系统“走进古画”，与画中人物产生实时互动，触发独特的剧情和见闻，一边自主探索宋代古城，一边收获知识信息。这种寓教于乐的形式新颖有趣，尤其受到儿童和家长的欢迎。还有很多观众特意身着宋代传统服饰前去观展，可谓是沉浸式“穿越”。

放眼世界，数字艺术展览也正不断迸发出新的火花。伦敦的“FUTURE SHOCK”（未来冲击），设想人们在未来的场景、装置与感官体验，涉及生成和交互算法、装置艺术、游戏动画交互、全息投影、激光、电子音乐等，使观众耳目一新。而刚结束不久的雅典“Plásmata: Bodies, Dreams, and Data”（创造：身体、梦境和数据）公共数字艺术展，在室外公共空间探讨数字技术背后的身份感知与构建。结合声效和灯光将庞大的人脸投影在树木上，运

用大型户外投影设备造出“第二个月亮”，使用人工智能技术将互联网上超过2亿张公开的自然照片组合为视觉图像，这些巨大尺幅的作品呈现在室外自然环境中，令人震撼。

然而作为新兴事物，数字艺术展览难免会面临质疑。数字技术的加入是否只是换汤不换药的噱头？大量涌现的展览是否有同质化或蹭热点之嫌？一方面是来自公众的疑惑；另一方面，良莠不齐的艺术展览市场上也确实出现了类似乱象：一些急功近利的展方为了赚快钱，“割韭菜”，仓促加入数字艺术的赛道中，推出的展览缺乏亮点和创新，被观众批评称“只是多了几面投影”。

事实上，数字艺术展和其他类型的展览一样，都需要精良的作品和用心的策划，对质量与内涵的要求不会改变。像“裂变”联通古今中外，几个单元彼此独立却又相互联系，形成呼应；或者像“金陵图”历经数年研发，用科学技术激活古老画作的新生，让趣味互动给观众留下深刻印象；亦或如“Plásmata”，深入人们的生活领域，在公共空间表达个人与时代的思考……艺术与科技的结合不是生硬的拼凑，而是相辅相成，发挥出加倍的效果。要让数字技术在作品当中起到不可替代的作用，也需要艺术作品本身的力量通过数字媒介更好地展现和传达。

新的技术、新的媒介，正在拓宽新的边界。数字艺术展越来越频繁地出现在人们视野的同时，也在不断尝试与创新的路上，它将产生怎样的形态和影响，让我们拭目以待。

艺术介入未来乡建 看艺术设计如何助力浙江共同富裕示范区建设

■杨焕（杭州师范大学副教授）

2021年8月，浙江省社科联公布了社科赋能山区26县跨越式高质量发展行动方案 and 名单，杭州师范大学美术学院艺术设计赋能课题组作为杭师大唯一代表，成功入围第一批行动名单，并与遂昌结对。杭师大美术学院设计学系副主任杨焕副教授作为课题负责人，多次带队深入遂昌县部门、乡镇开展实地调研、深度访谈与设计实践，并撰写了《艺术设计介入未来乡村建设助力我省共同富裕示范区建设的建议》。

在浙江省乡村振兴迈向高质量发展建设共同富裕示范区的新阶段，“艺术+设计+乡建”是“文化振兴”的进一步深化。艺术设计作为承载乡村文化的重要媒介，强调以人为核心的乡村价值活态传承，对于优化乡村产业结构、丰富当地精神文化生活等均具有重要意义。然而，艺术设计介入未来乡村建设到底该怎么做？

杭师大美术学院设计赋能课题组先后两次赴遂昌进行深入调研，总结得出以遂昌为代表的未来乡村普遍存在产业融合度小、地域文化价值弱、农产品附加值低、地域风貌欠佳等问题。

农业、农村和农民的“三农问题”是多年以来中央一号文件指出的重大社会问题。而艺术赋能调研与设计实践，是面向三农问题的一个积极探索与尝试。

一、加强“农业”创意设计，明确“农、艺、产”发展目标和方向。

课题组通过调研发现遂昌县高品质的绿色生态农产品由于缺乏自主品牌，包装和推广设计不佳，市场竞争力弱，流通渠

王村口三色茶包装设计

道窄，真正融入当代生活美学的农产品较少，农产品附加值低，城乡互向价值难以彰显。于是遂昌县按照“小切口”原则，邀请课题组为遂昌王村口“三色茶”设计并提升包装视觉系统。

王村口镇红色旅游资源丰富，团队围绕当地特产的红、绿、白三色茶，在“品三色土茶，忆峥嵘岁月”理念指导下设计开发了包括标志、图形、茶包与茶盒等内容的品牌包装视觉设计系统，促进了三色茶品牌与包装形象的升级以及当地红色文化的传播。

课题组重新梳理提炼具有王村口三色茶地域文化特征的元素，例如将三色茶所代表的红色遗址集合于同一张连续性的插画中，并在画面中增加茶园梯田、茶叶等元素，将红色文化和茶文化进行有机融合，最终应用在定位鲜明、视觉精美的包装设计中，赋予当地茶叶品牌高质量的文化价值。

二、突出“农村”创新设计，推动“农、文、旅”一体化发展。

打造乡村品牌是将乡村地方文化基因进行凝练和诠释的重要视觉化手段。单纯改造乡村而缺乏对乡村的整体品牌化运营是无法持续深化与凸显乡村内涵和特色的。因此，课题组对乡村品牌定位、名称、形象、调性和体验进行系统性设计，以强化乡村品牌统一形象，提升其社会传播力。

通过构想旅行者拾得来到遂昌的记忆继而获得美好旅游体验的寓意，课题组为遂昌设计了“拾遂然昌”的公共品牌形象，用于当地的文旅传播。试图通过一个遂昌的公共品牌形象来加强城市消费者对遂昌文化基因的视觉认知，获得原乡人、新乡人、归乡人对遂昌当地价值认同的一种体现。

数字化设计是促进乡村传播的另一重要手段。课题组专门为遂昌设计了54组动态

海报，视觉化展现遂昌地理、环境、节日、美食、文化等特质。有23组动态海报通过“遂昌文旅”、“遂昌新闻”等公众号和网站发布，短时间内就吸引上千流量观看并关注遂昌公众号。这种灵活多变的视觉语言形式，扩大了遂昌在新媒介上的传播影响力，使其更容易受到年轻消费群体的关注与青睐，提高了城市居民到乡村旅行、消费甚至置业的比率。

三、鼓励“农民”参与设计，赋能“农、帮、互”同步发展。

农民作为乡村的主体，一直以来存在参与性不高的问题。农村人居环境、经济收益等虽在不断改善与提高，但农民对于所在乡村的文化认知较弱，更多的是站在一个“旁观者”并非“参与者”的视角来面对所在乡村的振兴工作。

课题组提出相应建议：一是要强化组织联结。对特定乡村地域从物到人的实际情况进行深入解析，组织设计出一套鼓励农民积极参与、稳定保障其持续增收的利益联结机制。二是灵活运用社会设计理念。针对乡村的社会属性，让农民、城市居民、艺术家、设计师等多种角色和利益相关者以新的社会关系和生产关系共同参与到问题解决、项目推进的创意和决策中来，采用更开放的机制，开发出更丰富的农业和乡村经济新业态。三是设计多元活动。鼓励农民自发组织基于乡土文化的教育和民俗活动，唤醒农民、孩子和返乡人员的自豪感和归属感，促发村社组织的内生动力。

随着调研、探索和实践的不断深化，可以逐步看到艺术设计介入未来乡村建设助力浙江省共同富裕示范区建设的框架和路径。期待在未来，艺术设计作为重要驱动力，能够让农业、农村和农民变得更有活力、更加富裕。（本文为“社科赋能山区26县高质量发展行动”研究成果）