

重建天人之际

■ 高世名
中国美术学院院长

我们为什么向达

21 世纪

· 芬奇提案 ·

？

国际艺术邀请单元展览现场

今年是中国美术学院建校95周年，我们的主体纪念活动叫“**天问 2023：文明的互鉴**”，英文是 **Inter-World-View**，含有双重意思，一是世界观的对话，二是我们要跟世界谈谈。11月10日这个大活动将在杭州国美良渚校区举办。今天这个展览是我们95校庆的重要先导活动，是一个响亮的先声。

国美95年，主题是“**到源头饮水，与伟大同行**”。这不只是校庆活动的一句口号，更是未来五年、十年中国美院的意志与愿景。就是在世界观的对话中，将人类文明史上最高明深邃的传统，无论东西南北，都视作我们艺术的土壤、精神的根基；让文明史成为我们的工具箱，让历代大师成为我们的工作伙伴，在世界文明的互鉴中“与古为新”，这就是——**到源头饮水，与伟大同行**！

所以我们启动了**这个计划**，邀请达·芬奇来到今天，与我们共同面对21世纪激进的技术与文化现实，共同探寻科学、技术与艺术的未来。

列奥纳多·达·芬奇是人类历史上最伟大的艺术家，是“**天才中的全才**”。他不但精通绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧等所有艺术门类，他还研究光学、力学、机械、工程、数学、天文学……几乎穷尽那个时代所有学问。他仿佛无所不能，他的创造力不但无界而且无限，他是真正的文艺复兴人，一位“**通人**”（universal man）。这一切都因为他是自然真理孜孜不倦的探寻者。他认为一切知识都来源于我们的感觉，而“**经验是所有确实性之母**”，他说“**自然是最深刻的现实**”。

朋友们，在达·芬奇的时代，美与真尚未分离，经验和实验尚未分离，感觉和原理尚未分离。绘画对达·芬奇来说不只是天才技艺的展现，更是认识自然的路径。他深奥怪诞的笔记是一系列纯粹好奇心驱动下的自然研究，一种从感觉出发的经验性知识，更是一种通过视觉的思考。他有着婴孩般的天真与好奇、画家的敏感和技艺，同时又有学究气的诚恳和严谨，最重要的，他还有一种神秘的直觉、神圣的冷漠。他

实验艺术单元展览现场

绘画单元展览现场

研究空气透视的时候，其实是在研究色彩学和光学；他画风景和垒垒岩石的时候，同时也是在研究地质学；他用数百张素描分析海洋的运动、山洪的原理，是因为他感受到了世界那种陌生的敌意。观察与表现、探索和描绘，在他这里从来就无法分离，共同形成了一种由绘画技艺所驱动的经验科学。然而，尽管他自称“**经验的信徒**”，可他同时又说：“**自然充满了绝不属于经验的无穷意义**”。他的研究、众多精彩的素描都是为了探究这种超验的意义——一种启示录式的世界观。

那么，我们又该如何向达·芬奇介绍当下这个世界？

我们应该告诉他，在他离世之后的数

个世纪中，艺术家和科学家已经变成完全不同的动物，再也听不懂对方的声音。科学越来越依赖大规模实验和集成创新，这种实验室的科学，个人天才再也无法企及，普通人完全不可经验。而艺术也早已变得面目全非。沙龙、展览、美术馆、博览会、拍卖行等一整套艺术运作体系被构建出来。艺术被卷入批评家、艺术史、策展人的话语场，在“**主体化-形式化-观念化-政治化**”的过程中越来越让人看不懂，越来越让人不感兴趣。艺术被置入博物馆的祭坛和银行的保险箱，成为大众文化的膜拜对象，成为金融游戏的价值载体。而他达·芬奇本人就是最被神话的那一个，也是价格最高的那一个。

我们应该告诉他，在21世纪，互联网开启了人类又一次“**大航海**”，元宇宙、混合现实正在引发再一次“**创世纪**”。而数字智能技术加速了人的解放和人的危机。人工智能、无穷算力让艺术家们喜大普奔又进退失据，人的创造力竟然在人的造物之前瑟瑟发抖。

我们必须告诉他，他那个时代数以千计的物种已经消亡，在他所不了解的遥远之地，北极的冰川正在融化，人类对自然生态的影响早已超过这个星球的修复和再生速率，他为之着迷甚至感到恐惧的自然正在迅速衰退。而他的末世论预感，他所感受到的那种危险而陌生的敌意，恰恰源自人类在这个星球上的所有创造。

21世纪，人与自然、人与自身、人与人造物之间的关系已经失衡，我们丧失了自己的“**天人之际**”。

……

朋友们，我们邀请达·芬奇这位艺术家中的最卓越者来到我们中间，成为我们的“**同时代人**”，共同探寻21世纪的现象与征兆，共同面对人类世的一切后果与愿景。达·芬奇是我们的一面镜子，我们以艺术创作的方式向达芬奇提案，其实是在向我们自己提案。

朋友们，这个展览只是一个开始，接下来还有一系列的学术论坛，还有“**数字人达·芬奇**”的培养和达芬奇故居的重启。更重要的是，在自然世界的最远处，宇宙的造化无穷无尽；在人类精神的最深处，创造的秘密生生不息。文艺复兴的核心是“**世界的发现与人的发现**”，这其实也正是艺术最根本的目的。让我们与达·芬奇这位伟大的艺术同行一起上路，把今天的科技重新转化为一种世界经验，让今天的艺术重新回归感觉之开发、世界之探寻。

列奥纳多·达·芬奇，这位伟大的通人与天才，将伴随着我们去重新发现世界，重新发现人，重新建立起“**21世纪的天人之际**”。

（本文为作者在“**向达·芬奇提案——上海科技艺术大展暨第七届国际跨媒体艺术节**”开幕式上的讲话）