

AI时代,我们为什么要重温“蒙太奇”

■本报记者 厉亦平 实习生 江宜笑

这个春天,杭州迎来了一场年度级别的文化盛宴——“蒙太奇:从辩证法到动力学”大型主题展览。这场筹备三年、集结了全球7个国家30余家机构力量的国际大展,在中国美术学院象山校区中国国际设计博物馆徐徐展开——300余件/套珍贵艺术作品与历史文献,把百年影史的经典片场、跨越媒介的艺术奇思,全都搬到了杭州市民的家门口。

人工智能的发展更让不少人产生疑问:如果简单将蒙太奇等同于剪辑或图像编辑技术,那么电影创作者、艺术家、设计师是否终将被AI取代?中国美术学院副院长韩绪表示,答案正藏在我们对蒙太奇的深层解读中——蒙太奇从来不止是技术,更是经验,是思想。在数智化时代,生成式AI带来了视觉传达、建筑、摄影、电影等行业的大洗牌。而我们站在“后蒙太奇”历史节点的当下,讨论作为经验的蒙太奇、作为技术的蒙太奇和作为思想的蒙太奇,迫在眉睫。

这关乎艺术的伦理、感知与创造力,更关乎中国的艺术与设计如何真正赢得世界的尊重,真正参与到世界艺术史的书写中去。

本期,《美术报》特邀清华大学美术学院原副院长方晓风,以及设计理论与设计史专家王受之,围绕蒙太奇的历史价值、文化内涵、创作观念及当代意义展开深度对话。两位学者从不同视角解读蒙太奇,为公众理解这一重要艺术语言提供了权威思路。

方晓风:中国文化其实早已蕴含蒙太奇思维

方晓风教授在接受本报记者专访时指出,本次展览选题极具学术价值。蒙太奇不仅是电影发展史中的技术手法,更是一种契合人类认知规律的思维方式。从学

“蒙太奇:从辩证法到动力学”展览现场

理层面来看,蒙太奇的本质是通过剪辑实现独立画面的拼接,并非简单的镜头组合,而是利用人类与生俱来的认知建构能力,让原本毫无直接关联的画面,在观众的脑海中形成逻辑对照、情感共鸣与现实意义的完整叙事。

他表示,中国文化其实早已蕴含蒙太奇思维,只是未以一个统一的名称进行定义与梳理。唐诗中广为流传的意象并置手法,便是蒙太奇的典型体现。以耳熟能详的诗句“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”为例,两句诗分别勾勒出雪山远景与江船近景两个独立画面,无需多余连词与抒情,仅通过画面并置,便让读者在联想中构建出宏大悠远、动静结合的空间意境,与蒙太奇“画面拼接生成新意义”的原理高度契合。此外,古典园林中的取景、借景、移步换景,更是通过空间与景物的巧妙切换,让观众者在行走中获得全新的审美体验。这些都是东方“蒙太奇”的生动实践,彰显了中国传统文化的深厚智慧。

谈及AI技术与创新的关系,方教授认为,技术进步并不必然催生创新,观念革新才是推动艺术与设计突破的核心动力。他以摄影技术的发展为例,摄影技术诞生已久,却长期停留在简单记录现实的层面,未能形成自身独特的艺术语言。直到蒙太奇的出现,才让影像突破复刻现实的局限,拥有了真正属于自己的艺术表达方法。

这一启示在AI时代愈发凸显:AI技术虽能快速生成与复制内容,但是人类的认知原理依然是创作的根基。认知科学的兴起也在不断提醒我们,艺术与技术的发展,最终都要回到人的认知与感受本身。

王受之:这场展,需要带着知识来看

王受之从现代设计史视角,解读了蒙太奇的历史价值与当代意义。他指出,蒙太奇是第一次世界大战后现代设计运动的关键成果。当时,全球涌现出三场影响深远的现代艺术运动——德国包豪斯、俄罗

斯构成主义与荷兰风格派,三者共同开启了现代设计的新纪元。其中,俄罗斯艺术家将先锋艺术理念融入电影创作,以爱森斯坦为代表的创作者突破传统线性叙事模式的戏剧张力。《战舰波将金号》作为蒙太奇语言的里程碑作品,彻底革新了世界影视的叙事方式,也让蒙太奇成为现代视觉艺术的核心思维之一。

谈及本次展览,王受之称其是目前国内蒙太奇主题展览中,历史脉络最清晰、学术价值最高的一场。依托中国美术学院的丰富馆藏与深厚学术积淀,展览清晰呈现了蒙太奇自1918年发端于俄罗斯后,其艺术思想虽历经发展波折,却持续影响西方现代艺术与设计,并一直延续至今的完整历史脉络,真实还原了蒙太奇作为现代设计史“关键一环”的发展轨迹。

在他看来,蒙太奇的当代价值早已融入当代设计的底层逻辑。如今,AI剪辑软件能够自动拆分镜头、重组画面,本质上就是蒙太奇思维的数字化延续,成为日常创作中自然而然的一部分。他认为,无需刻意强调蒙太奇在AI时代的应用,因为它是设计与创作的“基因”,已融入人们的视觉表达与审美习惯中。

针对观展体验,王受之特别给出建议:展览学术性与专业性较强,内容涵盖现代艺术、构成主义、电影史等多重脉络,对观者的知识储备有一定要求。他提醒观众,尤其是学生,不妨提前了解相关历史背景,结合现代设计史的知识体系进行观展,才能更深入地理解蒙太奇的艺术价值、历史意义,才能读懂这场展览的学术内涵。

两位专家一致认为,蒙太奇早已超越电影剪辑的范畴,成为贯穿艺术、设计、文学与建筑的通用思维方式。它不仅是技术手段,更是认知世界、重构表达的观念革命。

(广告)

王恺:新时代刮画艺术的领军者与文化传播者

在新时代的艺术语境中,中国艺术正以多元创新的姿态走向世界,刮画创作者王恺无疑是这一进程中的重要代表。他以“新时代刮画领军者”的定位,凭借独创的刮画艺术、深厚的文化底蕴与开阔的国际视野,在全球艺术舞台上大放异彩:斩获多项国际顶级大奖,作品先后亮相法国、意大利、美国、新加坡等多国顶级艺术机构;入选三大国际权威艺术协会会员,并受邀担任多项国际艺术大赛评委,推动刮画艺术成为中国文化“走出去”的重要名片。

王恺成为新时代刮画艺术的领军者,首先源于他卓越的艺术创新能力与范式构建能力。他的刮画技法突破了传统绘画的创作逻辑,以“减法显影”的独特方式,为绘画艺术开辟了全新的表达可能;他的刮画美学融合东西方文化精髓,既赋予刮画艺术鲜明的中国文化标识,又兼具普世的艺术感染力;他搭建的刮画教育体系,有力推动了刮画艺术的普及与传承,使这一艺术形式从个人创作走向行业化发展,最终

形成独具特色的艺术流派。

中国摄影家协会理事孙振军评价:“王恺的刮画艺术是一套极其严肃、缜密且富有开创性的当代视觉方法论。他以绘画为基点,深刻触及并回应了图像生成、物质性、时间性以及光影本质等跨媒介元问题。”这种全方位的创新与建构能力,让王恺成为刮画艺术当之无愧的领军者,也让刮画艺术在当代艺术领域占据了重要一席。

王恺成为新时代刮画艺术的领军者,还源于他强大的国际影响力与文化传播能力。在全球化时代背景下,一位优秀的艺术领军者,不仅需要具备卓越的创作能力,更应肩负起推动文化交流、促进文明互鉴的使命。王恺的刮画艺术,正是以其独特的艺术语言与文化内涵,成为跨文化交流的重要载体。他的作品在全球多国展出并斩获多项国际大奖,向世界展现了中国当代艺术的创新活力与文化底蕴;他受邀担任多项国际艺术大赛评委,将刮画艺术的美学理念与创作标准融入国际艺术评价体

系,进一步提升了中国艺术的国际话语权。

在法国巴黎“自由精神”当代艺术奖颁奖典礼后,众多西方艺术家主动与王恺交流刮画技法与创作理念,多家艺术机构向他发出展览邀请;在意大利佛罗伦萨国际艺术展上,他的作品激发了当地观众对中国文化的浓厚兴趣,不少观众表示:“通过刮画艺术,感受到了中国哲学的深邃与中国美学的独特魅力。”这种以艺术作品推动文化交流的能力,正是王恺作为新时代艺术领军者的重要体现。他以刮画艺术搭建起东西方文化对话的桥梁,让中国文化在全球范围内获得更为广泛的理解与认同。

同时,他始终以推动刮画艺术发展、促进中国当代艺术进步为己任,展现出强烈的行业担当。摄影师李怀峰评价:“王恺的探索犹如一盏明灯,照亮了绘画持续生长的可能。”这份深厚的文化坚守与强烈的行业担当,使王恺成为新时代艺术领军者的典范,也为中国当代艺术发展注入了强

王恺

劲动力。

王恺以新时代刮画领军者与文化传播者的身份,在当代艺术领域实现了一次又一次突破与超越。他的刮画艺术,不仅开创了绘画艺术的新路径,更成为中国文化“走出去”的重要载体;他的艺术实践,既为青年艺术家提供了宝贵借鉴,更为中国当代艺术的国际化发展指明了方向。在新时代的艺术浪潮中,王恺将继续以刮为笔、以艺为桥,创作更多兼具技法创新、文化内涵与人文温度的精品力作,推动刮画艺术走向更广阔的舞台,让中国文化在全球艺术对话中绽放更加耀眼的光芒。