

弹文絮娱

记者 张向阳 济南报道

游走在真实与虚幻之间

科技与艺术结合,理性与想象和情感会产生怎样的碰撞?

走进展厅,邓国源的《诺亚花园II》使用近千块镜面玻璃,不同角度的相互折射、无限延伸的物理空间、真实与虚幻叠加,营造出万花筒般的迷离与梦幻景象。作为当代著名的实验艺术家,邓国源对斑斓艳丽的色彩韵律有着敏锐的感觉。观众沉浸在镜中自己的映像里,在五彩缤纷中感受真实与虚幻的迷失、本我与他我的转换、表象之美与哲学之美的交替。

上届双年展田晓磊的《神话》成为爆款,此次他带来了以断臂的维纳斯为主体形象的《蓝色景观》,通过裸眼3D技术,构建了一个多种文化与符号的超现实景观。作品以宝蓝色为主色调,维纳斯转动的头部像川剧的变脸一样变幻莫测,展现出对未来世界的幻想。刘雪丹的雕塑《工业柔情》由不锈钢材质抛光制成,通过3D建模与手工锻造的方法融合,作品以抽象的打结工艺手法来表现象征科技与理性的融合,作品以静谧祥和的大草原为背景,试图对即将到来的AI时代做出一些思考和预判。

韩国艺术家安尚秀创作了三件布面石墨与丙烯混合颜料壁画,将“智慧的DNA”可视化,旨在展示人类智慧是如何被编码、表达和进化的。这个系列智慧的DNA以螺旋结构存在于过去与未来之间,通过创造性能量得以显现,最终进化为生命与和平的形态,这就是作者所理解的“人智时代”的本质。韩国金亨基带来了装置作品《人工幻影》,展示了许多由AI生成的脸庞漂浮在虚空中,以持续变化的方式依次呈现。直视一个巨大的、栩栩如生的脸庞时,也让人产生与他们进行灵魂对话的冲动。

西班牙艺术家何塞·曼努埃尔·巴莱斯特展示的布面数字印刷《维纳斯的诞生之地》,将达·芬奇《最后的晚餐》、波提切利《维纳斯的诞生》等世界名画利用电脑后期制作,将人物抽离出画面,再补画出原来被人物遮蔽的地方,还建筑和空间以本来的样子。艺术家打破了既定的视觉秩序,将传统上仅被视为场景的事物置于观众眼前,将视角引向曾被忽视的“隐藏空间”。

胡帅擅长使用数字技术打造多感官体验,他的《群岛》是一件充满创意和技术的数字艺术影像作品,在这个元宇宙中的岛屿上,赛博格、植物与人类被线缆连接起来悬浮在空中,体现了在未来科技的加持下,人类与自然和谐共生,互相连接,与音乐共同营造出一种智能科技时代人机共生的宁静氛围。

人类与自然的交错

自然作为灵感之源,水墨、季节、光影都激荡着艺术家的创作心潮。

水墨是东方文化美学的象征和载体,宫跃斌的《化生》体现了他独特的太极水墨艺术风格。宫跃斌认为:“任何事物必然要经历从无到有、空无生妙有的过程,就叫化生。”他以“化生”为灵感源泉,巧妙

胡帅《群岛》

济南国际双年展再掀打卡热潮 人智合一,化生万象

未来已来,AI技术的发展让幻想走入现实。“人智时代——第三届济南国际双年展”开展以来,山东美术馆再掀打卡热潮:AI造梦折射心灵之镜,尽显数智与人文交融魅力;算法与智能装置交相辉映,探索人与科技共生之路。也有人发出终极追问:当机器能够完美模仿梵高的笔触时,那份让向日葵燃烧的精神炽热,是否仍是我们区别于AI的独特火种?别担心,人智时代的艺术一定会用不变的“人类情感”引领新的艺术形态。

地融合了意象、抽象与具象,展现出了艺术的无尽魅力和深邃内涵。这一系列作品是中国画传统在当代情境下的更新迭代,既传承了传统水墨的“气韵生动”,又能依据万物万象自然“化生”成全新的艺术格局和造型。既有太极里的阴阳互济,盈虚共生,又有无极的空灵和物像心迹的玄妙,展示了艺术与自然的深层对话。

“春路雨添花,花动一山春色。”山东艺术家刘明波的作品呈禅宗之境,往往展示出一种带有寄托性、抒情性的心理空间。此次创作的绢本水墨《春路雨添花》,笔墨里幻化出明丽而又晦涩莫测的矛盾景致,这个时空中的真实世界总以幻影示人。画面中工业文明与自然景观对峙,绚烂与迷雾相互碰撞,这种矛盾内在的张力,既是人类与自然的交错,也是对生命悖论的追问。

柏拉图曾经说:“拿一面镜子四面八方地旋转,马上会造出太阳、星辰、大地和你自己、其他动物、器具、草木等。”许琦、金刚的摄影作品《镜待晨光》,在光影映射中寻找艺术灵感,作品中的镜子在草原上呈现出一种貌似无尽的视觉重复与空间延展,通过反射蓝天和白云,打破了地面与天空的界限。每一个镜像既是自然的复制,也探讨了人类对自然的介入和观察。

如果说艺术的灵感来自地质学和气象学,这让人觉得有点脑洞太大,美国艺术家迪伦·杰比亚·理查兹的《泛光灯》使用滴蜡、颜料和树脂,通过材料的随机性和重力,来决定它们滴落的方向,以五光十色的颜料和闪烁的微光,形成了地形和波浪的形状,并产生虚幻梦境世界的视觉效果。观众可以沉浸于山脉、色彩斑斓的珊瑚礁的联想之中,也寓意着大自然的力量如何塑造我们的世界。

越是全球化越要本土化

传统元素通过多种方式融入当代艺术,理性与感性交叠、技

古原、温雅《未来之舟》

田晓磊《蓝色景观》

陈粉丸《剪纸银河》(局部)

巧与形式融汇、二维与三维共存……塑造出种种有关世间万物生命性的反思和感受。

常朝晖的《润苍黎》,采用传统小青绿的山水画法并融合了西方早期风景画的语言,深刻地表达了生机勃勃、充满活力的现实生活景象。画面体现出中国青绿山水厚重悠远的精神气质,同时传达了画家对中国山水画的独特理解,产生别样的氛围和审美感受。“鹤华秋色”是济南的“历史名片”,700多年前,元代赵

孟頫创作的《鹤华秋色图》用实景记录了济南的山水画卷。如今,艺术家韩涛拍摄的电影《鹤华秋色》,讲述了三段发生在鹤山和华山的故事。鹤山和华山一带的历史变迁与济南的发展紧密相连,也成为济南新时代发展的“在场见证”。

上一届双年展,古原《花彩艺术 神柱:绽放》成为观众心目中的“王炸”。此次,古原、温雅带来了《未来之舟》,这是一件将实景雕塑与数字影像装置相结合的

艺术创作,灵感源自云南玉龙雪山脚下的纳西族文化。他利用3D打印技术完成制作:神鹰戴上拳击手套,做成一个守护神形象;瓦猫做成一个龙仔的形象,它的名字叫“天眼仔”,可以与宇宙对话……他相信未来之舟早就跟这个世界产生了宇宙之间的链接。他创作的带有民族风味的“自然神”,鸟头、人身、蛇尾,带领着人们在这艘通往未来的幸福船上,进入宇宙,进入更大的空间。

著名艺术家顾黎明参展的作品《浮世》,将9个青州隆兴寺遗址的佛造像进行了提炼,通过一些表现和抽象元素,对佛头像进行秩序化的组合。他大胆尝试抽象的硬边艺术和极简艺术,作品利用墙面二维延伸到地面三维装置的空间视觉效果,体现了艺术家的哲学思考与感悟。

跨越数千年的对话桥梁

任戎(德国)祖籍山东文登,在海外生活近40年。他创作的影像装置《故乡·远方》,表现了远行游子对故土的爱恋。艺术家将农耕工具的铁锹,镂空成青铜器的纹样,然后再将这些铁锹焊接成船的龙骨。这寓意着从农耕时代到航海者的起锚,时间的流逝与历史的沉淀,人类经过了漫长的征途。地上,是一只只用红绳穿起的旧鞋,它们曾经陪伴人们踏过千山万水,承载和见证着每个人的故事与回忆,就像一幅斑驳陆离的人生画卷。两面墙上的投影是波荡起伏的蓝色海浪,还有一个巨大的菱形中国结,是远方游子的中国心,伴随着深沉悠远的音乐,形成一部波澜壮阔的叙事史诗。

数十条精致剪纸编织而成的花带,转动的图案宛如银河落九天般绚烂多彩。这是陈粉丸的《剪纸银河》,轻风拂过,剪纸宛如精灵般起舞,如梦似幻,飘逸而生动,闪烁的粒子穿梭而过,又似通往未知的时空隧道,伴随着墙面倒映的“水波”,缓慢悠长。仔细看去,这些色彩艳丽的剪纸包含着远古崇拜的基因:可爱的抓髻娃娃,源于母系氏族时代,是生命与繁衍之神、吉祥和幸福的象征;“大眼睛”源于古人眼睛崇拜,从八九千年前的贾湖遗址出现,在三星堆遗址有更丰富的体现;祈求多子多福、风调雨顺的蛙纹;代表手崇拜的手印纹;象征吉祥的柿蒂纹等……在流光溢彩的灵动中展示着深远厚重的文化密码。

墙上密密麻麻的“小红人”,是郭振宇、赵梓嵘、马琳创作的本届双年展爆款之作《狂欢》,记者也认真的贴上一个,参与作品的“共创”。

“小红人”的造型来自远古岩画,这种双手半上举、双腿半下蹲的“蹲踞式人形”是广西左江花山岩画的主体,是先民举行原始宗教祭祀时集体歌舞的场面。艺术家将原始时代的狂欢与网络世界的狂欢进行对比和融合,用瓦楞纸、快递箱等构建出形似岩石的墙壁,形成了独特的视觉效果和质感。郭振宇说:“之所以用快递箱,是因为我们生活在一个快递和网上购物的时代。我想找到一种让岩画回归岩石的感觉,所以用快递箱做了岩石,形成一种粗糙与细腻、古朴与现代的强烈对比,也给作品增添了一分工业时代粗犷与质朴的痕迹。”