

赴一场艺术与科技的邀约

本报记者 赖睿

数智技术与艺术的融合,是近年来的艺术创作热门趋势。日前,一场聚焦艺科融合的展览亮相浙江杭州余杭美术馆,向观众展现了人类丰富的想象力与无尽的创造力。

作为第三届“良渚论坛”的组成部分,“中国(杭州)艺术与科技国际双年展”汇聚了来自全球20余个国家和地区、160余位(组)艺术家、科学家等创造者的作品。数字影像、交互装置、具身智能机器人……艺术与科技相遇,不仅创造了瑰丽的视觉奇观,也深刻改变着我们的生活。

全新启幕的余杭美术馆,馆身以双环同构的圆璧之形,营造出“悬浮”于天地之间的意象,流转的形态应和了“莫比乌斯环”的无限探索与时空绵延。进入展厅,仿佛来到一个虚实交织的梦幻空间,一件件作品未来感十足,AR(增强现实)、编程、算法、交互……都是展签上的高频词。每一名走进展厅的观众,不仅是参观者,更是此次展览的共创者。

在这里,古老与现代彼此碰撞——

来自中国国家版本馆杭州分馆的数字非遗展品《玉琮王》,对以良渚玉琮为代表的珍贵实体版本进行内容挖掘和数字化演绎,突破时空限制,让现代人得以在古人的智慧岁月中漫步,领略文化遗产的精妙之处及其背后的故事。

影像作品《微纳山水》以微纳米机器人的实拍运动轨迹为素材,构建水墨般流动的动态图景。

还有今年中国美院毕业展上的高人气作品、动态机械装置《循回仪》,用青铜齿轮演绎东方哲思,让观众听见来自青铜时代的“数字脉搏”。

在这里,艺术与科技动态交汇——

瑞士洛桑联邦理工学院的影像作品《时空弹性》,以引力透镜效应为灵感,将天体光线在引力场中弯曲形成的奇异影像,转化为互动体验,将复杂的宇宙模拟为可知的形式呈现。在科学与艺术的交汇中,观众得以体会暗物质、暗能量以及宇宙演化的奥秘,拓展对空间与时间的感知。

由中国美术学院创新设计学院计算艺术研究所与中国科学院创作的虚拟仿真交互装置《深海智能无人潜航器》,是一种深海科学考察智能装备,是基于深海自主机器人工作平台而设计的,生动模拟未来深海科学工作场景,向观众展示了深海科学的独特魅力。

在这里,多彩文明交流正在展开——

美国麻省理工学院媒体实验室的作品《每日速写》,通过实时捕捉观众的手势、声音与面部表情,以此驱动抽象动态图形生成,使编程语言转化为身体可触的表达媒介,成为公众可感、可参与的具体体验。

在芬兰艺术家格伦伦德·尼苏宁的作品《轨道》中,通过机械装置的作用,一个不锈钢球获得不同速度,从而形成持续的运动与光影,唤起大众对身边日常之物的感知。

▲观众参观展览。

▲参展作品。

自2023年首届“良渚论坛”以来,中国美院已成功举办三届“艺汇丝路”作品巡展,为共建“一带一路”国家的艺术家搭建交流互动的平台。本届双年展,将巡展中的部分作品也纳入进来。展览中,既有国际艺术家为良渚而来、为“艺汇丝路”而来的采

风创作,也有中国艺术家从良渚出发、对话世界文明古国的广泛实践。主办方表示,希望本次双年展能够成为助力“良渚与世界、艺术与科技”深度对话的桥梁,进一步拓展文化艺术领域的交流互鉴。

“通过本次双年展联动国际艺术家、科学家、专家学者,打造一个融通艺术创作、科技创新与产业实践的交互平台,在‘良渚与世界的对话’‘艺术与科技的对话’中感悟创造的能量。”在展览前言中,中国美院院长余旭红道出此次展览的主旨所在。

在中国美术家协会秘书长王平看来,数字技术、人工智能、生命科学正以前所未有的力量重塑人类的认知、认知乃至存在方式。艺术以其超越功利的想象力、直击心灵的表现力,为理性的逻辑注入温度。从“道法自然”的宇宙观,到“天人合一”的生命观,东方智慧为我们理解科技与人类、科技与自然的关系提供了独特的视角。“我们期待,中国的科技与艺术,能以独特的东方美学与哲学,为人类文明提供新的审美范式。”王平说。

本次展览由中共浙江省委宣传部、中国美协、浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美院主办,将持续至12月18日。

▲展品《羊毛毡灯》

本报电(记者赖睿)作为2025北京国际设计周的重点项目之一,马德里主宾城市展《光之线条(The Line Dreams)》日前在北京启皓艺术馆举办。展览汇聚来自西班牙的设计师70余件灯具、装置与空间作品。这些作品融合工艺、科技与自然,折射出光的多重语境,其中既有探索材料与形态边界的实验之作,也有延续传统工艺的经典设计。它们在展厅中彼此呼应,构筑出一个兼具理性与诗意的现场,邀请观众在光影流转之间展开一场沉浸式漫游。

步入展厅,观众即刻被温暖的氛围包裹:光线在空间中缓缓流动,宛如水面上的涟漪,又似夜空中被拉长的星轨。色彩、声响与建筑空间多维交织,美轮美奂。

在这片“光的森林”中,每件作品都以不同的方式回应展览主题:有的追溯手工技艺与材料本源,有的强调科技与自然的和谐共生。《水之化石·引力》中通过材质与光的互动,呈现出自然力量的流动与节奏;《羊毛毡灯》以柔软羊毛编织出温暖光影,将可持续理念与手工艺紧密结合;《卡塔纸灯》利用轻盈纸材的折叠与透光效果,让光在空间中舞动,彰显新锐设计的实验精神;而设计师米格尔·米拉的经典作品《篮语》,则承载传统工艺与现代设计理念的传承之美。

不同创作路径的作品在展厅中交织,如光的脉络在空间里延展,既呈现文化深度,也折射出设计的情感温度。观众穿行在现实与想象的光影世界中,感受西班牙设计的多维面貌。

圆桌对话中,马德里设计节总监阿尔瓦诺·马提亚斯表示,本次主宾城市单元不仅是展示马德里当代设计活力的一次重要契机,更是中西两国设计文化交流的桥梁。他认为,“光”既是自然的馈赠,也是文明的符号,光与建筑、景观、物质形态的关系,在不同的社会语境中都有着深刻的文化内涵。他希望,观众在展览中感受到的不仅是视觉的震撼,更是一种思考:在全球语境下,设计如何回应社会、生态与未来的挑战。

参展西班牙设计师代表玛尔塔·阿隆索分享了工作室在玻璃、纺织等材质上的实验,探讨当光进入手工艺世界时,如何生成全新的形态与感官体验。她特别强调“工艺与自然”的互文关系,认为只有当设计回到材质的根本,尊重手工的温度,作品才可能触动观众的情感,并与环境形成更长久的连接。

《光之线条》的呈现,不仅是一场关于光影的艺术实验,更是一种跨越文化的对话。展览通过多个不同的主题单元,揭示了设计如何在自然、科技与社会之间架起桥梁。在光与影交织的场域中,观众得以感受设计的力量——它既是美学的创造,也是责任的实践。

本次展览由北京国际设计周、北京当代艺术基金会、启皓中心、马德里设计节联合主办。

▲展品《篮语》 (本文配图由主办方提供)

纯正典雅 朴厚传神

——看刘万鸣书画艺术

钱晓鸣

刘万鸣的花鸟画,不仅传承中华文化传统,还富有时代生活气息,把西方严谨的素描造型融汇于中国画写意笔墨,其极富个性化艺术语言的作品,已成为当代花鸟画新古典主义的代表之一。日前,“向往经典——刘万鸣书画艺术展”在陕西省美术馆举办,展出中国美协副主席、中国国家画院院长刘万鸣近30年来的242件作品,从中可窥见其书画艺术之风格。

在艺术创作领域,优秀的艺术家往往追求创作探索和理论自觉并举,刘万鸣是其中之一。他在天津美术学院学习时,就坚持笔墨实践和古代画论、艺术理论并行。留校任教后,他同时开讲创作课和中国古代画论课。他在实践上一直追求融会贯通,无论是中国画优秀传统,还是西洋的经典素描,都力求把彼此的优长结合起来。

刘万鸣的中国画具有纯正的宋元格调。中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳认为:“刘万鸣的学术,是在全面学习古今中外的基础上,从宋元以后的花鸟画发展而来。近10年他集中创作花鸟画,从工笔到小写意到大写意到简笔,非常扎实地推进。”

在观赏刘万鸣书画作品时,观众一定会感受到其

绘画的圆融内涵与书法的雄浑张力所形成的鲜明对比。一些书画家习惯于写一笔“画家字”,不强调书法的使转变化、结构书写,而突出“画意”。刘万鸣却一直在追求书画各自不同的艺术境界,他力求书法有书法的风骨和书写性。他书写的榜书,笔墨酣畅,有巍巍之气;他的题画小字,纤毫毕现,行云流水。在刘万鸣的艺术世界里,书法既能和绘画相得益彰,又具有独立的艺术审美价值。

近6年,刘万鸣创作了一批指墨画。学术界把指墨画上溯到唐代张璪,把张璪“外师造化,中得心源”的理论作为指墨画的理论基础。指墨画成为成熟、系统的绘画实践,是由清中期的高其佩实现的,进而到二十世纪五六十年代,潘天寿进一步发展了指墨画。刘万鸣的指墨画正是在这个大传统脉络上的创新。

在国博工作期间,刘万鸣对指墨画大胆探索,不仅用手指、手掌、手面、手背,还用到了胳膊。刘万鸣主张,指墨画和毛笔画一样,指墨画创作时手指、手腕都得动,同样有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋、皴、擦、点、染,干墨、焦墨、湿墨。关键是要看画家泼洒的感情,不能刻意局限说这是指墨、那是

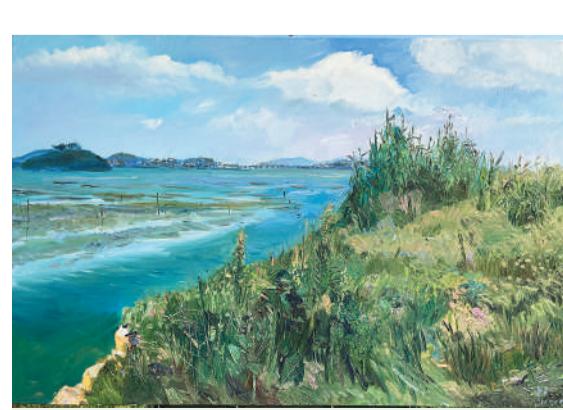
▲远眺 (中国画)

刘万鸣作

笔墨,指墨画要打破传统指墨的单调性,不能过于强调指墨本身的特点,刻意舍弃毛笔的技法,要不拘一格把毛笔的技法揉进指墨,包括借用毛笔色和墨的关系,这样才能深入完成笔和手的转换。

刘万鸣认为,对于任何事物的认知,都是由生到熟,由熟返生。这样的过程不断循环,使得个人对艺术的认识及创作技法都能够不断深入、融合,进而实现飞跃。刘万鸣的书画作品,正是这一认识的生动体现。

中国写意油画呈现东方意蕴

▲太湖春日 (油画)

余丁作

本报电(付朗)“东方意蕴·时代精神——中国写意油画大展”日前在湖南长沙李自健美术馆开展,展出全国老、中、青三代逾百位艺术家的229幅作品,系统呈现了中国写意油画近年来的探索轨迹与创作成就。

展览由北京当代中国写意油画研究院与李自健美术馆联合主办。展品题材丰富、风格多元,既有12米巨幅画作,也有精致小品。从资深艺术家到新锐创作者,几代油画家的作品同台亮相,体现了中国油画文脉的传承发展。

中国写意油画融汇中国传统美学精神与西方油画技法,具有鲜明的东方气韵与时代风貌。本次展览着重呈现中国写意油画创造性转化、创新性发展的实践路径。艺术家们以深厚的传统文化积累重塑油画语言,使其成为表达民族审美与当代哲思的重要载体,并在油画布这一媒介上进一步激发中华传统美学活力。

▲敦煌莫高窟伎乐天 (纸本岩彩)

刘 璟作

刘璟美术作品亮相澳门

本报电(闻逸)由澳门基金会主办的“教行意蕴——刘璟作品邀请展”日前在澳门教科文中心举办,展出刘璟的美术作品40余件。涵盖纸本岩彩、版画等,聚焦敦煌飞天、舞乐人物及菩萨形象。其中,《飞天》系列结合西方构成主义空间处理手法,以数字版画探索传统线条在虚拟空间中的动态美,是敦煌艺术的当代转化。

刘璟,澳门科技大学美术学博士、北京大学访问学者,现为故宫博物院书画部副研究员、一级美术师、中国美术家协会会员。刘璟生于敦煌,长于敦煌,自幼受莫高窟壁画熏陶,后进入故宫博物院从事研究工作。有观展者表示,这种“敦煌底色”与“故宫视野”的结合,使其作品兼具故园情感的温度与学术研究的深度。