

关注

2019 首届世界灯光设计师大会在京举办,专家认为:

技术可能让人眼前一亮,艺术才能打动人心

□本报记者 路斐斐

近年来,伴随舞台灯光设计及灯光艺术的飞速发展和世界灯光行业技术的飞跃、革新,“灯光”作为剧场艺术、特别是在现代舞美愈得到重视的后戏剧剧场时代中重要的视觉语汇和创作手段,正在得到更多的研究与关注。自19世纪80年代人工照明技术首次应用于舞台以来,短短百年间,灯光艺术在参与并影响大众审美文化建构与变迁的历程所起的作用与日俱增。灯光艺术应如何参与戏剧塑造?灯光设计的中国特色应如何挖掘及发扬?灯光行业的未来发展与变革应立足何处?日前,来自美国、英国、希腊、丹麦等国的世界知名灯光设计师与国内灯光艺术领域的专家、学者、一线设计师、戏剧工作者及相关机构、院所的代表齐聚北京国家体育场,在中国舞美学会主办、中国舞美学会灯光专业委员会承办的2019 首届世界灯光设计师大会上,围绕“灯光——世界语境下的视界语汇”这一主题,为期两日的多场论坛、主题演讲等交流形式,从实践和理论的不同视角与层面,就灯光艺术的现状与发展进行了深入交流。中国舞台美术学会会长曹林表示,希望通过学术理论的探讨,对当代中国灯光艺术的创作实现引领与推动。

民族歌剧《沂蒙山》

舞台的外延无限延展,变成了一个庞大的综合系统。这其中灯光照明以其天然的科技属性和表达的无限可能性成为了其中最光鲜亮丽的部分。”然而,在照明技术蓬勃发展的同时,当下不管是戏剧舞台上还是综艺晚会、大型活动及已渗入大众日常生活的景观照明中,所显露的对灯光的过度使用和技术滥用等问题,也暴露出了“整个社会审美导向中令人担忧的一面”。“大量灯光设计的呈现方式停留在对视觉震撼和视觉满足的过度追求上。发达的制造业为全媒体、全息、3D 等时髦技术手段的应用带来了各种可能,与此同时,灯光设计中的复制、克隆、山寨问题突出,简单、粗暴、“千景一面”的同质化“设计”进一步加剧了“光污染”问题。”对此周正平认为,灯光设计作为一种艺术,照明效果的体现取决于设计者对照明对象的理解程度。“在戏剧化的灯光设计中,“光”与“影”就如小说家笔下的文字,可以任意夸张、变形、冲突、融合等,从而营造出特定的戏剧化情境。这其中,艺术性、审美性永远是衡量一个设计的重要标准。因此艺术家一定要靠头脑做事,要懂得技术的节制。”

“技术概念可能会让人眼前一亮,但只有艺术才能打动人心。”2004年希腊雅典奥运会开、闭幕式的灯光设计师埃莱芙塞莉娅·黛珂表示,从1991年开始从事灯光设计与教学起,多年来她的最大收获是,“灯光技术应永远走在灯光艺术的后面。现在“光”无处不在,变得有点儿“太多”,所以设计师要先学会做减法。比起方法,想法更重要。设计师要先想清楚“什么”而做,创作的需求

和依据是什么。如果能回答清楚,才会知道怎么做是对的”。

达到中国式的高水准离不开人文思辨与深厚的艺术储备

“原创精神、人文思辨和艺术储备的疲软是灯光技术手段趋同和滥用背后的深层原因。”周正平说。在当前全球经济一体化、东西方审美渐趋同的世界语境下,中国的灯光创作应如何定位其在世界艺术之林中的位置并选择其未来发展方向,成为了此届大会上众多业内专家思考与热议的焦点。“以戏剧灯光的创作而言,设计师需具有导演、编剧的思维方式,通过对灯光的创作设计来抒发自己的情感和对社会的态度。”中央戏剧学院教授胡耀辉结合自己多年来在中国民族歌剧舞台灯光创作方面的经验,表达了他对中国特色灯光设计的看法,“中国观众的舞台审美经验受中国戏曲艺术的影响很大,戏曲的虚拟性、程式性强,在审美上也培养了我们对象感和浪漫的追求。从题材演绎和灯光表述的情感层面上看,中国民族歌剧多以现代当代故事为主,祖国情怀、革命英雄浪漫主义的审美需求和期待在观众中有着强烈而坚实的情感基础,因此在灯光创作的方向上,如何坚持以中国的方式演绎中国故事,也是灯光创作的重要问题。”

国家话剧院灯光设计师邢辛谈及早年在日本研修灯光设计的体会时说到,在那里他看到了各种各样的演出样式和灯光形式,既强烈感受到了西方文化艺术中原汁原味的东西,也能看到能剧、歌舞伎等这些日本最传统的艺术形式在保持了其传统审

美的基础上,吸收并融入了西方舞台上的一些表现形式和西方照明体系中的一些理念,使其传统表演与舞台呈现焕发出了令人印象深刻的生命力。例如讲究光线应用中的比例、讲究光源配合的精确等。这也激发了他回国后积极探索中国舞台灯光创作的努力,如在照明上力求打破舞台空间的扁平化,避免人物光的呆板化等。“我们现在的舞台审美经验中包含了不少西方美学的影响因素和表现方法,但中西文化的传统毕竟不一样。”中央戏剧学院教授冯德怀谈到,“以中国传统京剧的照明为例,究竟是选择从中国传统绘画中继承写意的平光、软光,还是选用西方写实风格的立体照明?对灯光艺术背后蕴藏的文化理解,决定了设计师对舞台光源、色彩,还有对光线角度、运动方向等这些外在表现形式的选择。”他认为,舞台灯光的发展要契合文化的需要,“要实现中国式的高水准,在观众欣赏口味的变革及演出创作的发展上都还需要不断地探索与提升。”

解决灯光设计的根本问题 还需人才培养与机制保障

“在今天,我们是在使用技术,还是在被技术使用?”美国百老汇音乐剧知名灯光设计师唐纳德·侯德在演讲中表达了他的看法,“无论舞台如何复杂,灯光设计的本质是永远不变的。”在他看来,对光的设计能唤起人们的情感反应。“灯光设计师的工作是在灯光技术方面为导演提供专业意见,在尊重编导导演和服、道、化各合作者创作意图的前提下,尽量去发挥想象,使灯光创作达到一个极限,对“为什么要有光,光从何处来”作出艺术的回答。”上海戏剧学院教授金烈强调,推动灯光艺术的发展“最终还是要靠人,靠人才的跨界联合与机制的保障”。他呼吁,在灯光设计人才的储备上,“艺术院校既要培养艺术人才、专家型人才”,同时,在组织机构上“还应成立灯光艺术科研机构,从机制上建立起技术研究和艺术探索之间的有机联系”。就推进剧场艺术的发展和解决灯光行业根本问题的层面而言,“个体的力量终究是有限的,还要靠有力的领导和组织来引领整个行业的变革。”上海戏剧学院教授伊天夫表示:“随着社会整体的全面发展,当经过两三代人的培养后,当我们的学生有了对美的普遍认识之后,当专业设计在艺术个性与审美共性间能达到很好调和与平衡时,我们中国的照明艺术也终将以充满个性与灵性的灯光之美照亮艺术存在的空间。”

艺谭

随着人工智能逐渐成为时髦的话语,人工智能电影也开始成为不少人谈论的话题。那何为人工智能电影呢?我认为可将问题分为两部分来解读。第一,是人工智能电影的语义学与现实含义。这一词组可以有两种解读方式:一是人工智能技术生产的电影,二是有关人工智能的电影。第二,我们需搞清人工智能电影与人工智能技术、话语的关系及其文化定位。

在艺术生产领域,人工智能程序乃至机器人已经开始发挥一定作用,比如会唱歌、作诗的微软“小冰”,目前进化到第六代的“小冰”是已具备了包括金融管理等20多项技能的“全能选手”;此外,绘画和书法机器人也正在进入公众视野;谷歌、科大讯飞的人工智能翻译正在受到越来越多人的欢迎……那么,人工智能技术是否能生产电影呢?理论上是完全可行的。只要拥有了足够多的素材和编辑能力,人工智能就可以像小冰对文字的编辑一样,对影像和声音进行编辑、剪辑,从而形成自己的影视作品。杜克大学的相关研究表明,当前有的人工智能程序已可以通过解析语言脚本而生成短视频,假以时日,这种技术必将进化。就电影本体而言,也会发现,在快速发展的技术中,随着游戏、特效与电影边界的日渐模糊,电影的形态和我们对电影的认知也在发生相应的变化。例如《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch) 的交互电影(电视),在开放式结局的基础上,观众要自主选择下一步故事的发展路径;同时,在此过程中,编剧、故事主人公等也可能跳出与观众互动,电影与游戏之间的界限因此而变得模糊。与此对应的是,现实变得更像游戏,游戏也变得更像现实,现实、游戏、影像之间的边界也在变得模糊。如获得2014年“土星奖”最佳科幻电影题目的《安德的游戏》(Enders Game, 2013),就以一种本体的方式演绎出了这种影像与现实的关系。

当下,另一种典型的情况是虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术正在混淆现实生活与影像化生存。虚拟化既是人类思维的质料,也成为了传播的重要手段。换个角度来说,语言、音响符号体系在过去的世世代代已日渐完善,而动态视觉符号体系在诞生了100多年后,也正在走向完善。但就现阶段来说,受素材、技术和大环境的制约,人工智能还不太可能生产出真正具有商业价值的影片。如前文中所谈及的影片,都是在传统科幻大片范畴内的,基本符合类型片的制作方式,是由编剧、导演、演员以及灯光、音响、剪辑师和特效团队共同完成的艺术作品。

那我们又应如何定位人工智能电影呢?其与虚拟现实影像是何种关系?与当前广泛探讨的人工智能美学又是什么关系?要而言之,当前所谓的人工智能电影并不是“人工智能”生产出的电影(虽然这在未来是有可能的),而是人类生产的有关人工智能的电影。此类电影既是科幻电影中的一类,又区别于时空穿越、外星接触等其他科幻题材,早在人工智能技术尚未形成社会话语潮流的时代即已发轫,其制作与观看模式也几与传统科幻电影无异;而虚拟现实影像诞生后,其在传统电影突出的视觉感受的基础上,又对人身感官的参与加以了强调。假以时日,虚拟现实技术和当前的人工智能电影或可合流。

人工智能电影研究与人工智能美学又是两个相关而又不同的领域。人工智能美学探讨的是当前计算机算法催生艺术作品的可能性及其相关的美学、伦理学、法律、哲学问题等。机器生产的作品是创造物的创造物,目前探讨的主题仍集中在“是否”与“可能性”等议题上。而人工智能电影则是由人直接生产出来的,虽然表面看来很炫,事实上只是传统艺术中新生的生长点,其主要特色在于人工智能题材及人工智能美学的建构。人工智能美学探讨的是技术的“定位”问题,而人工智能电影研究面对的是想象之域,具有一定超前性。

但是,虽然人工智能电影往往要依靠各种尖端科技的“高概念”和对奇观效果的营造来博眼球,其终极旨归仍离不开人类所面临的政治、伦理问题,以及更深层次上的存在和发展问题。这一点在《大都会》《科学怪人》《机器管家》《银翼杀手》《攻壳机动队》《黑客帝国》《变形金刚》《普罗米修斯》等电影中都有所展现。我们也会发现,由于这些电影的类型属性,它们总会和其所处时代的重要技术及话语发生关联。例如《科学怪人》和《大都市》中对于电力的神话化和细节展示;《机器管家》《银翼杀手》《我,机器人》中“阿西莫夫机器人三定律”的相似演绎;《攻壳机动队》《机械战警》《钢铁侠》中对机械“外骨骼”不同的想象;《异形》《普罗米修斯》对生化技术的延展等。

综上所述,我们可以如此界定当前的人工智能电影,即在人工智能技术及相关话语影响下产生的一种科幻电影亚类型。以控制论、生化技术、数据的无界流动等作为整合影片的高概念,以伦理蜕变、人机关系、人机战争等作为叙事主题,以未来装置、后人类身体、末世黑色美学等作为美学建构的基础。这种科幻电影亚类以其对未来自人工智能世界的情势呈现而区别于其他科幻题材电影,是一个由想象力和技术话语联结合成的,有关人工智能和对人类存在进行反思的符号体系世界。

想象之域中的人工智能电影

□王坤宇

中国戏剧文学学会多个 人才培养项目成果出版

中国文艺评论 2019年第11期目录(总第50期) 编委会主任:郭运德 主编:庞井君 副主编:周由强 袁正领 胡一峰 程阳阳

由中国戏剧文学学会组织实施的国家艺术基金艺术人才培养资助项目“全国音乐剧编剧人才培养”“青年动漫编剧人才培养”“西南地区基层青年戏剧创作人才培养”,日前将其项目成果整理集结,由沈阳出版社出版发行,分别为《音乐剧中国》《动漫中国》和《西南戏剧》。

其中,“全国音乐剧编剧人才培养”项目于2016年度获得资助。该项目遴选了30名来自国内艺术院校、艺术研究机构和大专院校的专业编导人才,并邀请了38位在音乐剧领域卓有成就的专家、学者和艺术实践者组建团队为其授课。项目旨在为我国音乐剧编剧行业发掘、培养具有创造力、研究能力的优秀中坚力量。《音乐剧中国》将这些专家、学者的创作心得和学员的原创音乐剧剧本收录成册,集中展示了学员的学习之路与创作题材之丰。“西南地区基层青年戏剧创作人才培养”为2018年度资助项目,该项目从四川、重庆、云南、贵州、西藏等地的地方艺术团、艺术研究机构 and 高等院校录取了45名学员,并邀请了30多位戏剧领域的专家和一线剧作家组成教师团队,全方位、多角度地为学员授课,可谓是针对西南地区基层戏剧研究与戏剧原创力不足现象而开展的一次“抢救性”培训。

中国戏剧文学学会驻会副会长羊驰表示,人才是关键,培养是基础。之后学会还将以“不忘初心,牢记使命”的主题教育活动为契机,进一步从编剧学科建设到教学系统计划,从作品质量到演出效果提升项目的实施质量,努力培养有信仰、有情怀、有担当的高素质文艺人才,以推进编剧人才梯队建设。(晓余)

黑鸭子组合公益演唱会将办 由《小康》杂志社主办、“东川红土地”雪山助力中华美德传承“黑鸭子组合公益演唱会新闻发布会12月1日在北京首都经贸大学召开,并同期发布了由李勤作词、王国欢作曲并执导、黑鸭子组合演唱及主演的公益音乐微电影《中华美德》。中国作协副主席白庚胜、《小康》杂志社常务副社长殷云等首都文艺界嘉宾及高校、中小学教师代表汇聚一堂,共同助力公益精神及中华传统美德的传承。

李勤表示,中华美德博大精深、内涵丰富,是弘扬社会主义核心价值观的一项重要基本内容。为更利于歌曲传唱,在歌曲创作时主创团队着力于体现并颂

扬中国人日常生活中的美德、善行,并在歌曲中加入了说唱的形式以丰富歌曲内涵及演唱形式。发布会上,黑鸭子组合和来宾代表向全国总工会宣教处、北京团市委网络中心等单位在京高校、中小学、企业、商会、医院、协会等赠送了存有《中华美德》音视频资料的U盘。与会嘉宾表示,在走向中华民族伟大复兴复兴的时刻,“立德树人”的教育理念更应植根国民教育的广袤大地。

据悉,12月23日黑鸭子组合将在首都经贸大学举办此次公益演唱会的首场演出,其后将于明年1月10日赴云南昆明医科大学演出第二场。(路斐斐)

民族文学 2019年第12期目录 卷首语 我们期待什么样的文学评论? 自己的水... 孙佳山 小说 红灯笼... 周建(蒙古族) 在积极的叙事中发现意义(佳作点评) 庆祝新中国成立70周年 大河守望者(散文:“祖国在我心中”征文) 劫难深处(散文:“祖国在我心中”征文) 散文 猫眼... 么京(仫佬族) 穿过拉梦的河流... 叶梅(土家族) 长长的路... 韩伟林(蒙古族) 咆哮的忧郁... 谭奇才(土家族) 月光下的祈祷... 包立群(蒙古族) 砖上的岁月... 钟翔(东乡族) 伙伴是一群鹅... 杨汉立(苗族) 时间慢一点多好... 王志国(藏族) 云卷云舒... 韦武康(壮族) 青稞的宿命... 仁谦才华(藏族) 马老六吼了一声... 马永珍(回族) 静寂的小径... 米日完古(维吾尔族) 2019年总目录 国内邮发代号:2-206. 每期定价:13.80元. 地址:100009,北京市西城区后海南沿大翔凤胡同3号. 电话:010-66180356,010-66570580. 邮箱:mzwx@263.net.cn. 网址:www.mzwxz.com.