

■ 关注

沉浸与交互:当数字艺术亲近文学经典

□ 赵玄通

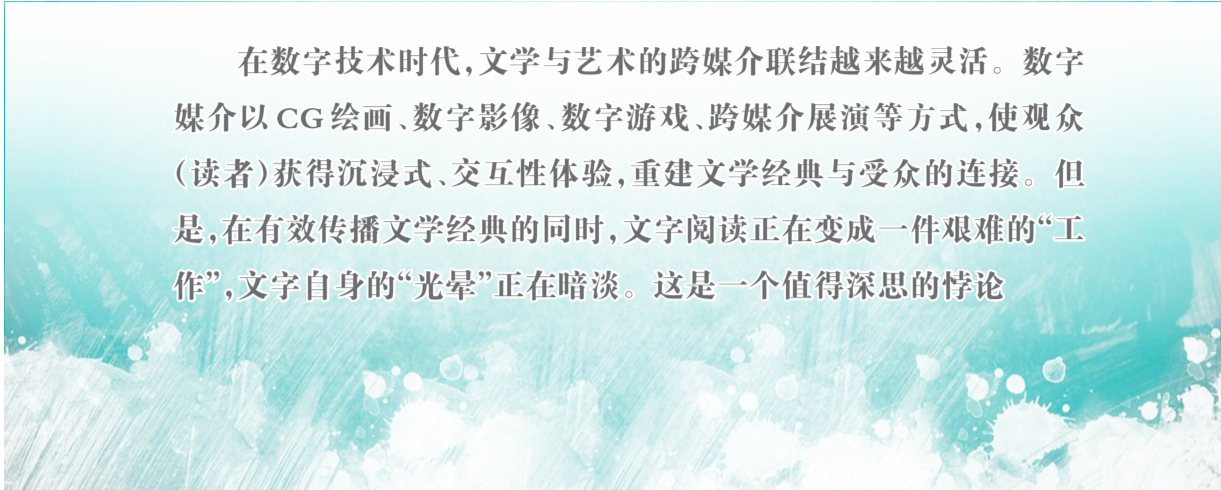
文学经典的接受与传播不是封闭僵化。在数字技术时代,文学与艺术的跨媒介联结,传统与现代的跨时空对话,变得越来越生动、越来越灵活。一方面,传统文学经典往往作为数字艺术创作的素材来源,获得了再生与再造;另一方面,数字媒介又显示出自身的规律性,以CG绘画、数字影像、数字游戏、跨媒介展演等方式,使观众(读者)获得沉浸式体验和交互性体验,重建文学经典与受众的连接、传统文化与当下现实的连接。

一、传统经典的数字化呈现

文学的媒介是抽象的文字符号。随着数字时代的到来,媒介符号的艺术表现力越来越丰富。将文学作品转化为视觉媒介符号,使文学世界通过数字技术加以呈现的功能,越来越强大。CG绘画就是最常见的数字艺术方式。绘画本来是运用色彩和线条来构建物象,现在运用计算机进行图形处理的CG绘画(Computer Graphics)进入高速发展阶段,成为数字艺术最常见的一种表现形式。因为CG绘画是利用计算机制作的立体视觉效果虚拟现实图像,所以,对于浪漫主义作品的艺术呈现就显得尤其适合。例如屈原的《九歌》体现了古人关于山川河流的最初想象,渲染出奇瑰瑰丽的艺术世界。胡特的《九歌图》以CG技术制作的艺术长卷,刻画了湘夫人、湘君、大司命、少司命、东君、云中君等形象,在超现实主义氛围的山川云海里,挥洒出古代楚人的精神境界,或表现思念与伤感,或表现战争与祭祀,艺术风格上,或壮怀激烈,或婉转惆怅。邱植涛的CG绘画《大闹天宫》致敬古典名著《西游记》,截取了《西游记》中最精彩的章节。画面场面十分浩大,把很多故事如悟空怒砸炼丹炉、托塔天王率天兵天将围剿、智斗四大天王、分身战三头六臂哪吒、七十二变战杨戬、勇斗哮天犬、太上老君金刚镯偷袭等,都杂糅在同一尺幅中做了压缩式呈现。画面中央是如来掌心中的孙悟空,凸显出孙悟空的叛逆性格和通天能力,洋溢着英雄主义精神。

CG行业还有一个发展方向,即通过计算机对自然、人工或人造的视觉对象进行加工处理并使之产生交互性效果,例如具有影视特效的数字影像形式。赵炎修、梁蓝波的数字影像作品《天问II》(Heavenly Inquiry II),其灵感源自苏轼的名篇《水调歌头·明月几时有》。通过数字装置技术,融合诗、书、画等元素,时而激昂,时而沉吟的中胡与弦乐的演奏,调动光色、书法、水墨、影像、镜像等艺术语言交错融合,迷离惆怅、变幻多姿,创作出天上人间自由翱翔而又富于哲理的诗境,传达出博大雄健的精神气象。数字水墨影像辐射出一种超越传统与现代的跨媒介艺术魅力。叶风团队创作的XR拓展现实艺术作品《琵琶行》,采取混合现实(AR、VR、MR)方式,以虚拟现实技术与真实表演相融合的创作方式,再现了白居易长诗《琵琶行》的基本故事。这部作品的主要目标不在于叙述,而在于沉浸式体验优秀传统文化中的舞蹈、诗词、音乐、美术等元素,探索科技与人文、艺术融合的数字艺术美学。以数字化技术传承古典文学经典,一个很重要的优势在于其强烈的沉浸式体验,使观众仿佛置身于文学意境之中,零距离体验诗境之美。北京龙江波影文化有限公司制作的数字影像《北京冬奥会开幕式24节气倒计时短片》的构思别出心裁。它以24节气作为线索,每一个节气都以历史上的经典诗句作为叙述连接,贯穿起极富民族特色的唯美影像,堪称一首唯美的农事诗。24节气倒计时,最后抵达的是立春日,这一天恰恰是北京冬奥会开幕式的日子。节气、诗词、冬奥,三个关键元素完美结合,尽显中国诗词的美妙韵味以及中国文人画的意境之美,同时又诠释了中华文明四时迭起、万物循环的生命观,浓缩了华夏农耕文明的生命年轮。

文学经典的数字化呈现,通过观众沉浸式体验的重塑,唤醒了生命的“新感性”,解放了参与者的审美主体性。

在数字技术时代,文学与艺术的跨媒介联结越来越灵活。数字媒介以CG绘画、数字影像、数字游戏、跨媒介展演等方式,使观众(读者)获得沉浸式、交互性体验,重建文学经典与受众的连接。但是,在有效传播文学经典的同时,文字阅读正在变成一件艰难的“工作”,文字自身的“光晕”正在暗淡。这是一个值得深思的悖论

二、观众参与的交互行动

如果说沉浸式体验还带有某种程度上的“被动性”,那么,互动式体验就形成了观众与艺术世界的实质性交流。比如,吕川平、赵若同、兰雨文的互动艺术装置+交互影像作品《桃源记》,由陶渊明的《桃花源记》触发而成。作者将作品的空间场域关系进行抽象化处理,概括出“沿溪行”“穿石洞”“观桃源”三个叙事单元,分别设计了“交互式地毯”“混合介质屏风”以及“沉浸式实验影像”,分别与三个叙事空间形成对应,跨媒介交互性体验拓展了文学经典的艺术空间。路杨的交互游戏《非常英雄》更是以游戏方式对《西游记》故事进行数字媒介化演绎。这是一款全平台横屏动作游戏,包含格斗、解密、收集、跑酷、平台跳跃等精彩元素。玩家“进入”《西游记》的虚拟世界内部,运用各种法宝来操控不同的敌人,最终获得取经的胜利。赏心悦目的唯美画风,颠覆传统的搞笑情节,以具身性的游戏行为尽显穿越时空的艺术魅力,刷新了人们对于文学经典《西游记》的传统认知。

有两件关于《红楼梦》的数字叙事作品,特别值得注意。一件是胡媛媛制作的混合现实VR跨媒介叙事场域作品《幻境13号梦境》,为观众复刻了《红楼梦》的太虚幻境。作品创造性地使用虚拟现实、AI视觉制造技术、实时交互设计等新技术手段重构跨媒介场域下的太虚幻境。作者把原著中抽象的梦境叙事转化为具象可感的体验流程,观众将遵循梦境叙事“入梦——梦中——出梦”的流程,在数字景观中重历幻境梦境,并以现代的观念去审视和选择,在VR游戏的梦境叙事中直面自己的内心情感和精神需求,思考数字时代下虚拟媒介对情感与人际的冲击,以及当代人对爱与欲的永不枯竭的探索。另一件作品是凤凰出版传媒集团倾力打造的“幻游红楼梦——大运河文化数字光影艺术展”。展览采用光影数字技术结合实景搭建,再现元妃省亲、共读西厢、宝钗扑蝶、黛玉葬花、太虚幻境十二金钗等《红楼梦》五大名场面,利用沉浸式交互技术,让观众穿越时空,与宝黛钗互动。展览还设计了“梦入红楼”沉浸式线下剧本游戏,玩家们扮演游戏主持人一起步入曹雪芹笔下的“神游之境”,亲自扮演《红楼梦》里的经典角色,获得了“梦入神游幻境,奇遇传世名篇”的奇妙体验。

观众的具身化体验,对于文学的传播具有重要意义,正如传播学者陈霖所说:“不同参与者的一次次交互,意味着事件的一次次发生,每一参与者都经历着属于自身的独特事件,从中寻找并发现属于自己的叙事意义与价值。”观众通过交互行为触达叙事事件中的某个奇点,在另外一个虚拟世界中获得释放,开启属于自我的意义世界,解放出审美主体性。对于观众而言,数字互动叙事正在重塑行为方式,形塑一个特定的身体实践共同体。

三、数字技术背景下的当下反思

韩裔德国思想家韩炳哲认为,在现代信息社会里,身边的信息爆炸淹没了我们,信息撤销了遥远,使世界失去了光晕和魅力,我们正在经历的是一场全方位的叙事危机,无间隔性既摧毁远方,也摧毁近端。他吁请的“远方叙事”还带有某种程度的保守意味,不过,他对于近端的“凝视”,对于“妥协社会”里“今日之痛”的警醒,很有必要。数字艺术经由数字技术去亲近古代经典,在沉浸与交互中感受“远方魅力”的回响,又将传统置于当下的生存语境来反思,重建经典与受众、传统与现实的连接,实现文学精神的及物性。

覃家源的CG绘画《蜉蝣》和方经仪的CG绘画《逐梦系列》,在刻画当下生存语境方面,引人注目。“蜉蝣”的灵感来源于苏轼的《赤壁赋》中的诗句“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”。《蜉蝣》系列作品,将“蜉蝣”这一古典意象置于现代大都市的时代语境,在更宏大的叙事框架中,揭示个体的渺小,从而聚焦有限个体在无限宇宙中探索生命意义和未知世界的坚韧品质。《逐梦系列》之《螽斯》的创作灵感来源于《诗经》中的《螽斯》:“螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮。”原作表现的是螽斯绵延不绝、不断竞争、迁徙不断的强大生命力,而CG绘画作品《螽斯》将生存环境置换为现代科技符号电路芯片。在人类现代科技领域中,竞争十分惨烈,人类竞争的严酷远远超越了自然界的弱肉强食,破旧的电路芯片乃是人类科技竞争的隐喻。《逐梦系列》之《蝉蜕》的创作灵感来源于司马迁的《屈原贾生列传》(“蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外”),以隐喻手法赞美知识分子出淤泥而不染的高洁人格。CG绘画作品将“蝉蜕”置于钢筋水泥的建筑垃圾和缠绕的电线裹挟里,不禁让人思考:在这高度被异化的空间,蝉由幼虫化为成虫,一个自然生命何以神奇地完成了它的蜕变?陈露、刘希文、郑旭丰的数字影像《桃花源》运用流行文化符号emoji同古代娱乐项目进行异象重构,也体现出鲜明的反思色彩。作品复现并重建了陶渊明《桃花源记》的世界观架构,但是其主旨却在于观察被投喂的娱乐景观社会,被流行娱乐文化裹挟的现代人是否还在构筑未来理想世界的桃花源。

无论法国的鲍德里亚、居伊·德波,还是德国的韩炳哲,都对消费社会和景观社会中的奇观叙事保持了批判性态度,也值得我们深思。在越来越数字化、智能化的媒介技术环境中,从“文字时代”到“读图时代”再到“读屏时代”,观众对“视觉四肢”的依赖感日益加强,而视觉理性的力量亦面临弛弛的危险。在沉浸式、交互式体验过程中,观众的感官获得解放,但是,在有效传播文学经典的同时,文字阅读正在变成一件艰难的“工作”,文字自身的“光晕”正在暗淡。当数字艺术亲近文学经典的同时,也留下了一个值得深思的悖论。

(作者系苏州大学传媒学院博士生)

■ 声音

有人说,诗人与写作的缘分,往往在童年就注定了。我不是一个记性特别好的人,尤其是大学毕业以后,多年的生活回忆起来仿佛只是一个瞬间,要仔细地回想,才能记起一些细节。但是对于童年的生活记忆特别深刻,我有时做梦,梦里的“家”从来不是我在上海现在居住的房子,也不是我结婚时住过的房子,甚至也不是老家后来盖的楼房,而是童年生活过的那座土墙老屋。老屋门前开满槐花的槐树,村子前后的池塘,以及早已被一排房子占据的麦场,曾经反复出现在我的梦里。有时见到某个场景,闻见某种气味,或听见某种声音,都会唤醒我对童年的记忆。比如夏天落雨时的沙沙声,会让我想起童年的雨,以及一切跟雨声有关的事物。在我童年的时候,我家曾有数年的养蚕经历,一年养四季,养在老屋西边的三间厢房里,房间里搭满架子,架子上放着一筐一筐的蚕宝宝。喂蚕的时候,把这些蚕筐抽出来,铺上一层桑叶,房间里很安静,你会听到蚕吃桑叶的声音,也是沙沙的声音。这些声音仿佛印在我的脑子里,多年以后,当我听到沙沙的雨声,就会把这些场景连在一起,唤醒我的听觉、味觉、视觉、甚至幻觉。当我还没有写诗的时候,我有的只是情绪,有时高兴,有时惆怅,我要等待这些情绪慢慢过去。当我开始写诗以后,这些感觉成为了我诗歌创作的情感触发点。有时我会觉得,不是我在写诗,而是这些句子找到了我,我只是把它们收集起来,放在了诗中。

童年已经不在,童年又仿佛是永存的,故乡、亲人、玩伴,以及与之相连的无数事物仿佛都是永存的。有人把这类写作归类为乡愁写作,仿佛是在向自己的过去眺望,向远方的故乡眺望。但我的感受却不是这样,我清晰地知道,我一旦再梦到的这些,今后还会梦到。所以,我仿佛不是在回忆过去,而是在眺望未来。这些事物,它们会一直在前方等着我,需要我反反复复地凝视、书写。它们仿佛不是在为我的过去负责,而是在为我的情感和生命的终端负责。

写作改变了我对时间的感受,流动不息的时间变得可以被截取,可以被固化,可以被安装在一个碎片上。我有时感觉诗歌就是一个碎片,是一个碎片化的精巧的装置结构,过去的我和现在的我,老火车和现在的高铁,它们都成为诗歌的构件被装置在一个碎片中,而时间负责让这个装置变得合理而又协调,使感情的生发变得自然而充满张力,同时,它又像一个保护装置,把我意识到的那种复杂的感受,作为灵魂装置在一首诗中,贮存又保护着它,完成对日常生活的重新创造,使之重新成为我生命的礼物。

关于诗歌创作,我想到了一个词:“人诗互证”。我记得听过一个讲座,大意是说,人诗互证,就是抒情言志,就是情动于中而形于言。人诗互证,就是“我手写我心”。“我手写我口”,就是“活文学”。我的感觉与此大体相似,又有所不同。我觉得诗与人最大的作用不是互证,而是融合,是发现诗中有一个怎样的自我,而且他(她)喜悦是属于这首诗的。我现在看自己过去的作品,有时会撇开诗歌本身而直视诗中的我是不是“真我”,因为只有一个“真我”,才能保证诗中的感情之真,从而使一首诗达到海德格尔、巴迪欧所说的“存在之真”。我老家有句话,叫“人要在事上磨”,很朴素,但很有道理,挪用诗歌创作上,“人”就是诗人要成为的人,“事”就是诗。而写诗,就是“磨”,是在这个过程中写出想要的诗,成为想要成为的人。

我写诗,同时也写小说。博尔赫斯说,一首诗和一个短篇小说大体是一样的,但我的感觉却大不相同。我写小说的时候,像个冷静的旁观者,像个人日常生活、社会现象、人的情感危机和精神危机的剖析者。只有写诗才能让我的热爱、我的个人情感,是从小说家的身份中解放了出来,让我意识到我是谁,我是一个怎样的人。我写的每首诗,都与我的一些经历有关。我发现,我个人几乎出现在自己所写的每一首诗中,每一首诗都有在场的体验,都有我个人的生命感受和精神呈现。

文学创作像一次漫长的精神漫游,像一个人从自身逃出,不断扮演着另外的角色。但诗歌却有另一种功能,那就是归来。它让我追踪自己的背影,或自我与自己劈面相逢,像邂逅,像偶遇,像凝视,像重新打量 and 认出自我。最重要的是,在诗歌中,我才能重新享用自己的一生,从而在不断流逝的生活中,获得一种掺杂着悲伤的喜悦感。(作者系安徽青年诗人)

写诗让我与自己劈面相逢

□ 时晓

《民族文学》藏文版作家翻译家培训班举行

本报讯(记者 黄尚恩) 5月26日至30日,由《民族文学》杂志社和西藏文联、西藏作协共同主办的“2024《民族文学》藏文版作家翻译家培训班”在西藏拉萨举行。来自西藏、青海、云南、四川、甘肃等地的40位藏族作家、翻译家参加培训。

开班仪式上,《民族文学》主编陈亚军作书面致辞,西藏自治区党委宣传部副部长何瑞和西藏文联副主席、西藏作协常务副主席次仁罗布分别致辞,希望学员们通过学习和交流,进一步增强责任感和使命感,心怀“国之大者”,努力创作和翻译更多反映民族地区新变和人民群众心声的优秀作品,进一步推动少数民族文学的繁荣发展。开班仪式由《民族文学》副主编杨玉梅主持。

在培训中,辽宁省作协党组书记、主席周景雷,西藏曲协主席平措扎西,以及次仁罗布,分别以《民族文学创作与中华民族共同体意识的构建》《文化散文创作谈》《文学与生活》为题为学员们授课。在改稿交流会上,《民族文学》和《西藏文艺》的编辑分享了各自的审稿编辑经验,并与学员就创作和投稿过程中的疑问进行交流。学员们还走进西藏博物馆和桑木村进行参观、采访,了解西藏的历史文化和乡村发展。学员们表示,此次培训时间虽然短暂,但通过相互交流和聆听专家讲座,在文学的海洋中畅游,收获满满。

培训期间,《民族文学》走进西藏大学赠书仪式暨文学创作座谈会》在西藏大学文学院举行,《民族文学》杂志社向西藏大学赠送《民族文学》汉文版和藏文版,《(民族文学)精品选》(2011-2017、2018-2022)等书刊,次仁罗布、杨玉梅、鲁若迪基等与西藏大学学生进行了座谈交流。

“百名作家进百校”走进新疆喀什

本报讯 5月23日至24日,由中国作协社联部主办,新疆作协、喀什地区文联、喀什市教育局承办的“百名作家进百校”活动走进新疆喀什。陕西省作协副主席、西安市作协名誉主席吴克敬,黑龙江省作协副主席格日勒其木格·黑鹤,中国冶金作协副主席蒋殊,走进喀什大学,喀什市第十小学、第十二小学、第二十八中学和

阿瓦提镇中心小学开展文学活动。吴克敬在题为《我们热爱文学的理由》的专题讲座中,从传达真的文学情感、灌输善的文学情怀、培养美的文学情愫三个方面分享了写作经历和感悟。格日勒其木格·黑鹤以《作家的童年:在草原上的我》为题授课,将师生带入广袤无垠的大草原,与各类草原动物

为友,感受新鲜而神奇的草原生活,同时分享精彩的文学创作之旅。蒋殊在《太行山上的红杨树》讲座中,深情讲述了太行山上红杨树的传奇故事,以及蕴含其中生生不息的民族精神。

为进一步深化文化润疆工作,活动期间,作家服务团还先后前往喀什博物馆、百年喀什馆、疏附县新疆民族乐器村、疏附县托克拉克镇阿亚格曼干村等地进行调研,了解喀什历史沿革、特色产业发展和基层治理等情况。

《走远路的人》在浙江首发

本报讯 5月25日,由浙江文学院、宁波市作协、宁波市评协联合主办的“个人命运与时代浪潮的交响——《走远路的人》新书分享会”在浙江宁波慈溪举行。荣荣、程士庆、谷东、南志刚、李杜等作家、评论家与会。

长篇纪实文学《走远路的人》由浙江作家张巧慧、潘玉毅创作,宁波出版社出版。书中记录了浙江宁波13家有代表性的民营企业的发展

历程,展现了民营企业家的多彩人生与实干精神。

分享会上,与会专家分析了《走远路的人》的文本特色和思想价值,并围绕个人与时代、文学与时代的关系展开讨论,认为当下的作家要善于抓住时代脉搏,讲好时代发展故事。张巧慧结合采访和创作经历,讲述了写作该书的初衷,分享了创作过程中难忘细节。

《一首诗所能做的》分享会举办

本报讯 5月26日,由广西师范大学出版社和广庐文化联合主办的“命里有诗——《一首诗所能做的》新书分享会”在京举行。中国传媒大学戏剧影视学院教授索亚斌、诗人严彬、插画师Joanne Q和该书作者蒋小涵参加活动。

诗集《一首诗所能做的》是演员、主持人蒋小涵在不惑之年集结而成的首部诗集,作品灵感源于她对生活的所感所思,以及从童星走向母亲的角色转变过程中内心的变化。整部诗集融入多幅Joanne Q的插画,构建了一个充满

想象力的文学空间。

蒋小涵在现场分享了这部诗集的创作背景。她表示,诗歌于她而言是一种情感的释放和表达,也是她和自己、和世界对话的方式。她尝试将所见所闻、所思所感通过诗歌的形式呈现出来,经过5年的累积,有了这部诗集。索亚斌谈到,蒋小涵的诗歌语言简练而富有哲理,情感真挚而深刻,展现了她的敏感心灵。严彬认为,蒋小涵的诗歌有独特的视角和深刻的洞察力,能够捕捉到生活中细微而美好的瞬间。

“全国少数民族作家看石柱”活动举行

文学创作和文化发展提出宝贵意见和建议。中国作协社联部副主任丰玉波表示,中国少数民族作家学会作为推动少数民族文学发展的重要力量,一直致力于挖掘和培养少数民族文学人才,推广少数民族文学作品。此次活动就是助力新时代少数民族文学高质量发展的有力实践。

本报讯(记者 王觅) 5月20日,

五棵松·爱乐汇艺术空间在京正式启幕,并发布了2024年爱乐汇交响乐团音乐季“完全柴可夫斯基”的演出计划。主办方表示,希望以此助力“大眼看北京”和“演艺之都”建设,形成传统与潮流交融、艺术与商业并行的文化消费新业态,为首都文艺事业发展注入全新艺术活力。

五棵松·爱乐汇艺术空间是爱乐汇在北京创立的第三家艺术空间,位于五棵松万达广场,由都市音乐厅和都市剧场两个中型空间组成,致力于打造多元化、趣味性、综合型的演艺空间。爱乐汇文化(北京)有限公司总经理王志军表示,2024年,该空间将主要推出交响乐、室内乐和跨界系列精品、乐团首席系列、名家大师甄选系列、演唱会和流行现场、舞剧、戏剧、家庭亲子等八大演出板块,力求通过不同类型的精彩演出内容,为首都观众带来全方位的文化享受和艺术体验。

2023年,爱乐汇交响乐团曾以“完全贝多芬”为主题,打造了全套贝多芬交响乐的古典主义音乐盛宴。此次策划推出的“完全柴可夫斯基”音乐季将系统性呈现“俄罗斯音乐之魂”柴可夫斯基的全套交响曲作品,并演绎其部分经典芭蕾舞音乐和钢琴协奏曲、变奏曲、小提琴协奏曲等不同题材的作品,力求多层次勾勒这位音乐巨匠丰盈立体的创作人生。本乐季全季共推出7场音乐会,将由范焘担任艺术总监并执棒,首场定档于7月21日。康斯坦丁·谢尔巴科夫、埃琳娜·杰尼亚娃、克里斯托弗·辛特胡伯、陈默也、饶颢、赵明月等艺术家将受邀参加音乐季演出。

为「演艺之都」建设注入艺术活力