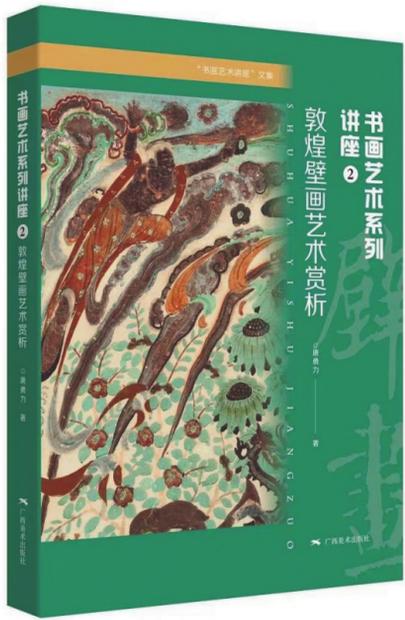

■ 书林漫步

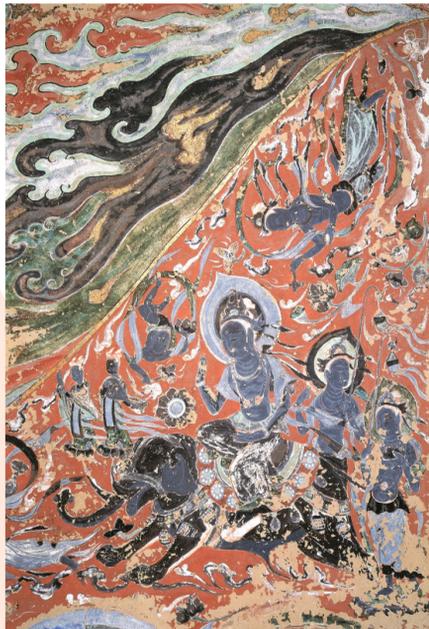
千年之变 永恒之美

——评《敦煌壁画艺术赏析》

□ 裔 萁

《敦煌壁画艺术赏析》，唐勇力著，广西美术出版社，2023年8月

隋 莫高窟第397窟 西壁龕頂北側 乘象入胎

20世纪以来,敦煌成为中国艺术家的朝圣之地,莫高窟是信仰之地,也是艺术之域,滋养了无数中国艺术家。唐勇力先生自20世纪80年代后期第一次寻梦敦煌,从此与敦煌壁画结下不解之缘,他的艺术因此而发生重要转折。他体悟深,获益多,新创画法,确立画风,成为当代中国画坛的杰出代表。

唐勇力先生早年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系,系统的学院教育使他具有扎实的造型功底和良好的笔墨修养,而他个人画风的确立,却大多得益于敦煌壁画,这并非偶然。敦煌壁画堪称“墙壁上的博物馆”,气势宏大,精美绝伦,无论是谁步入莫高窟,都会被这颗璀璨的艺术明珠所征服。唐勇力先生将初见时的震撼,转化为深入的研究,无论是敦煌壁画的内容与题材,还是风格与特点,他都烂熟于心,如数家珍。他痴迷于敦煌壁画历经千年风化而形成的斑驳肌理。在他眼里,色彩的变化、墙面的脱落是时光的密码、岁月的痕迹。他由此自创“脱落法”,长于表现斑驳的肌理,历史的沧桑。这一新颖的手法,丰富了工笔画的画法,拓展了工笔画的艺术表现力。

从喜爱,到研究,到转化,到弘扬,唐勇力先生与敦煌壁画缘分深厚,意义非凡。全国政协书画室组织“书画艺术系列讲座”,邀请全国著名艺术家讲解书画艺术,备受广大读者欢迎,产生良好的社会影响。他们邀请唐勇力先生讲解、赏析敦煌壁画艺术,并纳入广西美术出版社策划的“书画艺术讲座”文集系列丛书。《敦煌壁画艺术赏析》的出版,不仅是对讲座的学术总结,而且是唐勇力先生对敦煌壁画的研究结晶,更是对历代无名画工的致敬。本书图文并茂,283幅插图丰富而精美,其中关于敦煌壁画的插图就有220余幅,呈现敦煌壁画的艺术流变与沧桑之美。同时,还附有西方著名壁画、西方抽象绘画以及唐勇力先生的代表作总计60余幅,在中西对比和古今对话中,细致入微地探析敦煌壁画的艺术魅力与历史价值。

本书不仅介绍了敦煌壁画的七大题材与内容:尊像画、经变画、供养人画像、中国传统神话题材、装饰图案画、山水画、故事画,而且概括出敦煌壁画的六大艺术风格与特点:崇高·优雅、对称·庄严、阳刚·阴柔、悲壮·英勇、和谐·浪漫、朝代不同·画风各异,全面总结了敦煌壁画的风格与特色。

同时,唐勇力先生还专辟一章,细致分析敦煌壁画历经千年而产生的丰富的色彩和肌理变化,引领大家去感受敦煌壁画的岁月之美。

一般的学者主要从知识角度介绍敦煌艺术,而唐勇力先生作为一位卓有成就的艺术家,他以创作者的目光审视敦煌壁画,并进行系统梳理研究。因此,他更注重引领大家以审美的眼光去欣赏敦煌壁画的艺术魅力,而不仅仅是画中所表现的那些故事。他甚至告诉大家非常具体的欣赏方式,尤其对于专业画家如何欣赏敦煌壁画,他建议在看整体的同时,更重要的是看局部。他说:“莫高窟中的壁画有一个特点,就是你进到洞窟的时候,它会让你眼花缭乱,找不到核心点。顶上有画,四周也是画,角角落落全都有画,满得不得了,你到底看什么?实际上这个时候我们就要看局部,要看每一个画点,一段一段的画,一段一段的看。在看的过程中要进行取景,就像摄影师要取景一样。”“看局部都要看些什么呢?一是看造型,二是看画面布势,三是看色彩运用,还有更重要的是看千年的肌理剥落产生的那种混沌的感觉。”

唐勇力先生不仅仅对敦煌壁画有着严谨而独到的研究,他宏阔的学术视野,横跨中西,贯通古今,因此,本书中特设“略谈西方壁画”一章,以米开朗基罗、乔托的壁画为例,从壁画的图式、造型、色彩、技法、材料等多方面分析中西壁画的差异,他认为中国壁画更具有浪漫主义色彩,更具有想象力,西方壁画写实能力更强。他还从形式语言的角度切入,分析壁画局部与抽象绘画的关系,他将波洛克、基塔伊、利希滕斯坦、前川强、斯塔埃尔、维勒特莱、透纳等十余位世界著名抽象艺术家的作品与敦煌壁画的局部做一一比对,从点、线、面、黑、白、灰、虚、实等多维度解读艺术的形式规律。同时,他还深入剖析中国书法艺术、中国写意艺术与西方现代抽象艺术的关系,体现了他对艺术本体以及艺术本质的深刻理解和独到见解。

本书可贵之处还在于,唐勇力先生以“我的敦煌之梦”为题,将自己如何受敦煌壁画的启迪而逐步形成鲜明画风的历程和盘托出,他逐一剖析自己1992年至2003年创作的《敦煌之梦》系列作品,总计24幅。他采用超现实主义手法,以斑驳的肌理与精雅的笔线,将传统与现代、现实与梦幻、信仰与艺术巧妙地联结起来,他称之为“时空穿梭”。这种“穿越式”创作的背后,一方面体现了他对敦煌壁画的高妙借鉴,敦煌壁画斑驳的肌理,直接启发了他“脱落法”画法的新创及其画风的确立;另一方面,古今穿越、世俗与信仰并置,反映了他对人类命运的关切与思考。敦煌壁画作为宗教艺术,生命是永恒的主题。唐勇力先生从敦煌壁画的造型、色彩、肌理背后,领悟到更深的关于艺术和生命的意义。

读者跟随唐勇力先生的脚步,去到那孤峰峭壁上的艺术殿堂——莫高窟,透过艺术家那双敏感而深情的眼睛,欣赏敦煌壁画的千年之变与永恒之美。

(作者系中国美术馆研究部主任、研究馆员)

■ 策展手记

展览现场

当代人工智能技术经历了从决策式AI、分析式AI到生成式AI的逻辑转向,艺术内容创作成为AIGC技术可拓展的新板块,其中的影像艺术作为涵盖文本、图像、音频、视频的综合性样式,未来的艺术创作模式极大可能被重塑甚至颠覆。尤其是在艺术教育领域,新技术的引入催生了新的创作模式与教学方法,也拓展了艺术媒介、形式、语言、风格的革新,促使人们对影像艺术新形态产生更多的可能性思考。

6月6日至21日,由北京师范大学数字创意媒体研究中心联合北京电影学院AI影像科学与艺术研究中心、清华大学美术学院新媒体演艺创新研究所、中国传媒大学戏剧影视学院未来影像研究中心共同主办的“可生长的图景”青年AI艺术家邀请展正式开幕。展览聚焦于人工智能影像对于现实世界的动态指涉,试图展现出当下AI创作的复杂性、模糊性与易碎性的同时,将人类自身作为艺术媒介,重新思考由人工智能技术带来的世界图景的美学转向。其中,“生成”是人工智能的技术存在方式,而“生长”却是以人类为代表的碳基生物体的关键词,“可生长的图景”的主题阐释实际上是从AI与人类之间的耦合关系出发,展现了青年艺术家与AIGC技术的同频迭代,突显他们对于这个由来已久却又不断生长的可能世界的价值思考,以此在这个充满不确定性的时代试图重建影像的光彩。

今年北京电影学院第16届先力奖开幕短片《乘着电影的风》为展览拉开帷幕,该影片实际上以纸飞机为线索,运用AIGC的方式串联了电影的历史发展,也在某种程度上展现出AIGC与电影之间的深度内涵。本次邀请展共展出36件作品,其中既有在刚刚结束的北京国际电影节AIGC短片单元的获奖入选影片,也有来自北京师范大学、清华大学、北京大学、中国传媒大学、北京电影学院、重庆大学的师生作品,以青年的视角展现出对于当下生成式人工智能技术的解读。本次参展作品分别展示于五棵松万达广场的蝴蝶屏、球形屏,以及在六层全新搭建的百余平米的作品展区,共计三大展区,依据不同的空间属性形成从远观到游观,从卧观到静观不同的空间叙事逻辑。

展览共分为三个单元。第一是“镜”单元,镜子是对现实世界的镜像映射,是对艺术再现与重生的隐喻。学者艾布拉姆斯曾经以“镜”隐喻西方艺术的“再现”传统,即影像艺术是一种“现实主义”的姿态探索了现有影像内容的分野,包括AI纪录片、AI预告片、AI广告片等等,在静态与动态的智能图景中呈现出外观模拟的新艺术形态。第二是“灯”单元,灯是内心世界的感知与照明,是心灵与外在世界的交互。与“镜”相对应的“灯”则展现出艺术的“表现”传统,即事物在镜子面前始终保持清晰的完整,而在灯的映射下则成为变幻莫测的影子。AIGC与“浪漫主义”的关系不仅仅是停留于想象、夸张、唯美等领域,同时也在于将发光物的隐喻赋予创作主体,即看见人的心灵主动性,实现艺术家与现实世界的交互映射。第三是“梦”单元,梦是对虚构世界的梦境架空,是幻觉,更是浪漫与逃离。“梦”既不是现实主义的镜,也不是浪漫主义的灯,它在超越再现与表现的基础上,借助影像重新制造出方寸幻境,是对虚拟世界的梦境架空,也许在人类世界的无限重复背景下,AIGC成为突破想象力瓶颈的开关,是对未来与虚拟场景的无限想象与延伸。艺术作品反映的世界从来不是二元对立的,而是波粒二象的动态审美,展览集中探讨了人工智能艺术的不同延伸,展现了“生长”语境下人工智能艺术的审美可能性与未来价值。

总体而言,人工智能拓宽了人类创造艺术的手段、技巧与行事方式,让图景的生成不再需要复杂的技术模拟,而是简单的指令。“虽然大量外观相似的物体或图像可能因为视觉/体验”解读”上的相似性而显得相关(或相连),人们不能因此而声称有艺术或概念上的关系。”尽管关于人工智能技术与艺术的联系时常受到质疑,但可以肯定的是,两个世纪前摄影术的出现也曾让绘画艺术面临类似危机,促使了绘画艺术更快地从对外观相似的追求中解放出来。而如今,人工智能技术的生成物并非静态的图景景观,对于艺术的表达也超越了外观形似而呈现出更多的可能。生成式人工智能基于广泛群体的记忆认知构建了技术与共生的记忆仓库,在不断生成新的影像时也在试图保存人的情感仓库。故事是人类的记忆与情感交织的复杂图景,从对白到文字再到影像,自古以来被视为人的专属物。如果故事离不开记忆与情感,那情感是否同样可以被生成?基于过往记忆的印象或影像能否在人与技术的交融间创造新的共鸣体验?这些都是AIGC介入艺术表达之后带来的余论。

(作者周雯系北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系主任、教授,陈焱松系北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系副教授)

探讨人工智能艺术的不同延伸

□ 周 雯 陈焱松

「可生长的图景」青年AI艺术家邀请展

北魏 莫高窟第257窟西壁 鹿王本生图

“那么色彩斑斓”

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”在京开展

本报讯 6月25日,由中国美术馆、中国美协、中央美术学院、中央广播电视总台社教节目中心、北京市文旅局共同主办的“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”在中国美术馆开展。“如此漫长,如此浓郁”这一主题,源自黄永玉1979年所写的文章《太阳下的风景——沈从文与我》。在文中这8个字之后,还有6个字“那么色彩斑斓”。黄永玉生前便在谋划筹办自己的百岁画展,为了向观众呈现以往不同的绘画面貌,他专门精心创作了一批新作品。此次展览集中呈现这批黄永玉晚年的新作近160件,全面向观众展示黄永玉90岁以后的创作状态和艺术追求。

黄永玉一生涉猎的艺术领域非常广泛,不仅在版画、国画、油画、漫画、雕塑等方面造诣高深,而且还是位富有才情的作家。他将文学视为自己最倾心的“行当”,从事文学创作长达70余年,先后出版了《永玉六记》《吴世茫论坛》《老婆呀,不要哭》《这些忧郁的碎屑》《沿着塞纳河到翡冷翠》《太阳下的风景》《比我老的老头》等文学作品。在去世之前,黄永玉还在创作自传体小说《无愁河的浪荡汉子》。

此次展览主要展出的是其中国画作品,这批作品中最早的创作于2015年,最晚的创作于2023年黄永玉去世前

不久。展览作品数量众多,类型多样,题材涉猎广泛,涵盖古装人物、现代都市、花卉、动物、生肖、摔跤等不同题材。黄永玉喜欢用白描的方式作画,比如他97岁时创作的《李时珍先生随想》,不但精心描绘了想象中的李时珍人物形象,还在主体人物的周边,用墨线勾画了数十种植物、昆虫和药材,整幅画面被细若游丝般的线条布满,繁而不乱,极具视觉冲击力。欣赏黄永玉的作品,不仅是看画面表现的内容,更重要的是读画中的题跋。此次展览也展出了不少注重书法题跋的画作,有的寥寥数字,有的则有数百字,更有《宋元君到底想啥图》,画中题字多达上千字。这些文字与传统题跋的表意抒情有所不同,处处透露着黄永玉独特的幽默风格。细读这些作品,不但可以了解画作背后的故事,更能看到一位百岁老人对青春的回忆、对生活的热爱和对人生的感悟。这份冷静、睿智、风趣、幽默共同构成了黄永玉的人生写照。

据悉,展览将持续至7月11日。(杨茹涵)

李时珍先生随想 黄永玉作

龙虾姻嫁 黄永玉作

玉簪花 黄永玉作