

在艺术与科技之间

——综合材料绘画对艺术边界的拓展

◇谭力铭

艺术家葛晓弘的“文脉”系列作品，以二维码形式表现中国文化不同发展阶段，作品中粘贴了《宁波泥金彩漆》《四书五经》《青铜器研究》等大量书籍的书脊，并由书籍组成二维码，观者能扫码进入提前设定的网络门户。

在信息技术急速发展的今天，“扫码”这一简单的动作早已成为人与人沟通交流的一部分。艺术家通过二维码，不仅呈现出艺术形式的抽象美，而且与观者产生了互动。将人们同时与古代农业文明、现代工业文明和信息文明相连接，向观众呈现出艺术与科技融合下“古今”的交融。

在中国传统艺术中，对流派、画种与画家群体的有意划分，有时在不同艺术种类之间形成了无形的屏障。在互联网环境下，互联共享等理念有助于打破传统艺术较为封闭的发展环境。

科技作为一种介入因素，在与综合材料绘画艺术融合的同时，也推动着各类艺术的融会贯通。如何应用科技手段、科技材料助力当代艺术发展？当代艺术家在综合材料绘画的探索中，为我们指示了艺术与科技结合的发展方向。

相较于国画、版画、油画与雕塑等传统画种，综合材料绘画的出现，打破了单一媒介材料的壁垒。近年来，涌现出许多善于运用综合材料绘画的

艺术家。

2009年第十一届全国美展上，综合材料绘画开始特设展区，正式将其视为一种独立的艺术门类。2011年，综合材料绘画与修复艺术委员会承办“回望中国——纪念辛亥革命100周年综合美术作品展”，此次展览集合了众多表现重大历史题材的主题性综合材料绘画作品，这些作品以具象、抽象、意象抑或是半抽象的艺术语言，充分展示出当代中国艺术语言与形式上的转变，为艺术材料与科技的结合提供了新的创作思路。

我国有关艺术与科学共同发展的讨论，从20世纪初就已经开始。新文化运动时期，文艺界痛感传统绘画积弊太深，提倡向西方绘画学习，试图用科学的西方绘画改造中国画。这一思潮在一定程度上改变了民国时期中国画坛的风格追求。

改革开放后，科学家钱学森多次在不同场合倡导艺术与科学融合，主张开展思维科学研究，把美学和文艺与思维科学体系进行统观。进入新世纪之后，提倡科学与艺术联合的呼声再度高涨，以清华大学主办的艺术与科学相关学术活动为代表，该校通过汇集世界范围的艺术、科学家进行学术研讨和艺术创作，推动艺术与科技的融合。艺术不仅能够促进科学发展，还能够为科学家提供精神的慰藉和引导，而科学家的工作也为艺术的进步提供了重要的知识支撑和技术保障，

还为艺术研究提供了逻辑严密的研究方法。

在科技助力下，中国综合材料绘画艺术的界限被不断拓展，辐射面越来越广，同时也灌注了中国传统艺术精神的某些特质。从整体上看，中国综合材料绘画在立足传统的基础上表现出了现代活力，这一点也印证了传统文化在新时代文艺高质量发展过程中所起到的重要作用。而在艺术与科技的融合中，综合材料绘画对艺术边界的拓展体现为：“古与今”“心与物”与“界与面”之间的探索。葛晓弘的“文脉”系列作品体现了“古与今”的交融。

中国艺术精神中强调以艺术创作来实现“心”与“物”的统一，使人回归自然，以艺术的形式体悟内在的精神和本心。艺术家孟禄丁说：“‘元速’系列是我将创作放归自然的尝试，因此我用机器将‘人’排除，让机械动力自发生成一种抽象语言。我所追寻的机器的‘力’，是一种非常纯粹，自然天成的力量。就像大自然中，我们看到的山河风景的形成也是通过自然的力量。”可见，孟禄丁的《元速》系列作品，是以一种“非人工”的机器进行创作，在创作中赋予了机器体悟自然的能力，以机械之“力”追寻宇宙万物自然之“道”。该系列作品中的图案多为圆形，代表着循环与开端，这体现了中国传统道家学说中“生生不息”的思想。孟禄丁“心”中

对宇宙之道的探索以艺术的手段外化为“物”，使之产生一种有别于真实自然的“心”之自然。

在中国当代综合材料发展中，艺术家在科技助力下通过拓展综合材料的“界”与“面”，即突破了传统绘画材料的“边界”，创造了新的艺术“面貌”，建立了新的视觉语言秩序。艺术家余王波创作的《碎纸机的记忆》系列作品，将各种艺术形式的边界打破，将碎纸机打碎的碎纸和矿物质颜料、色素、风化石相搅拌，使碎纸产生砂砾被风化之后的效果，颜色不均匀地分布在碎纸和风化石上，呈现出综合后的艺术面貌。孟禄丁创作于2007年的《势》，作品中的艺术语言具有书写性，从画面中间喷涌而出的颜料，好似要迸发一般，试图打破传统绘画的常规，以一种夸张的抽象形式刺激人们的视觉感官。在《朱砂》系列作品，孟禄丁运用隐喻和指向性的创作方式，使“朱砂”这一中国传统文化元素成为一个开放性的符号，试图以艺术的方式融合文化的寓意，呈现出新颖的艺术面貌。

综合材料绘画与现代科学进步的时代背景密不可分，科技改变和丰富了人们的思想和审美观念。而科技进步有时将艺术家从艺术作坊中解放出来，让他们有更充足的时间思考与表现某种艺术理念。

(本文原载于《光明日报》2022年12月9日16版)

◇学生记者 费雨晴

作为2023年春节档中唯一一部中国内地与海外市场同步上映的影片，《流浪地球2》以其独特的中国式科幻表达收获了海内外观众的一致好评。究其原因，《流浪地球2》的成功不仅源于其“硬核”的科幻和特效，更源自电影背后“中国范儿”的理念内核。

影片以炸毁月球，同时反向推动地球，避免月球残骸突破地月洛希极限摧毁地球的任务为主线，共分为三条故事线：第一条是刘培强为了让家人活下去，决定参与炸毁月球任务的航天员之路；第二条是图恒宇为了复活女儿而开展的对550系列计算机和数字生命的研究；第三条是周喆直和联合政府的他国官员对“移山计划”进行的一系列探讨。

作为《流浪地球》的前传，《流浪地球2》在制作上也依然保持着非常高的水准，不仅增加了许多实拍的大型多人场景，真正营造出了维系全人类命运的氛围感，更在特效上做了全新的升级。当“人类历史上最高的建筑物”，长达九万公里的“太空电梯”出现在荧幕中，其气势磅礴，扶摇直上，极具视觉冲击力。正如导演郭帆所说，支撑着电影特效场景的是中国科技的高速发展。《流浪地球2》中80%以上特效都由中国团队完成，剧组启用了亚洲最大的虚拟拍摄制作平台——东方影都影视虚拟制作平台，并用近3个月的时间完成了整部影片的虚拟拍摄。该平台融合了动作捕捉、面部捕捉、虚拟拍摄系统、三维扫描、DIT、实时渲染集群等高端虚拟化制作设备，展现了目前中国影视虚拟现实技术的硬实力，也让人感慨：原来中国科幻的背后是中国制造！

当然，除了冷硬的科技感和未来感，《流浪地球2》与其他科幻电影最大的不同就在于其温暖的中国情感。电影并没有明确的主角，作为一部群像式电影，这场保卫地球的“战争”不是一个人的英雄主义，不是超人式的拯救世界，而是一个民族发出的最高亢的歌唱。即便面对危机，我们也要“带着地球流浪”，这是中国人对故土深情的热爱；张鹏这一代老战士选择牺牲自己为年轻一代换来生机，这是独属于中华文化中的传承；以周喆直为代表的他们，在危机关头挺身而出，不到最后一刻不放弃，敢为最后一线生机放手一搏，这是中国价值观中“危难当头，唯有责任”的勇气与担当……太多太多深埋于我们骨子里的情感在共鸣，在震荡，不禁热泪盈眶。

总的来说，《流浪地球2》无疑是一部非常优秀的科幻电影。从画面和技术上来说，这是中国科幻电影的里程碑制作；从剧情和人物上看，这是一部末日拯救式群像电影，贯穿了中式家国情怀和命运共同体意识；从主题来看，这是一次跨越时空的，关于数字生命合理性以及人与人工智能关系的探讨。期待《流浪地球》系列电影和更多的中国科幻电影能够不断创新，给观众带来更多的惊喜，让中国式科幻电影走向世界，开创未来。

最后，致敬每一位科研人员，致敬每一位电影人，希望我们都能飞向更广阔的“宇宙”。

(作者为教育学部2021级本科生)

翰墨茗香

文词渊流现惊蛰

◇王艺儒

岁序更替，华章日新，又近一年惊蛰日，所谓惊蛰到，万物生，在这样充满活力的节气中，当伴着春光雅趣，共同欣赏文词渊流中的惊蛰。

惊蛰二字，《说文解字》有云：

“蛰，藏也。”《月令七十二候集解》亦云：“蛰，言发蛰也。万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”我们可以从中得出“蛰”为动物入冬藏伏土中，不饮不食；而“惊”则为“惊蛰节”时，天上的春雷惊醒蛰居的动物，这便是古籍中有关“惊蛰”的介绍。

《吕氏春秋》中说“孟春之月，日在室，昏参中，旦尾中……东风解冰，蛰虫始振，鱼上冰，獭祭鱼，候雁北……是月也，天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动。”鱼儿从深水向上游到冰层下，水獭捕到了鱼，候鸟从南方回到了北方，无不呈现出万物复苏的景象。惊蛰节气的部分特征便是阳气上升、气温回暖、万物恢

复生机盎然。元稹在《惊蛰二月节》中写道：“时候争催迫，萌芽互出修。人间务生事，耕种满田畴。”说的是惊蛰这样美好的节气，催着草木萌新芽，催着人们走进田间耕作，在田间处处能见忙碌的农民身影。韦应物在《观田家》中写道：“微雨众卉新，一雷惊蛰始。田家几日闲，耕种从此起。”描绘了惊蛰时节春雨过后花亦焕然一新，蛰伏的动物被惊醒，农民开始了春耕，健壮的青年都到田地里干活的场景。这些诗句，便展示出了惊蛰的另一个重要特点——与农耕生产息息相关，惊蛰时节春雷乍动、雨水增多，是万物生长的好时光，是春耕开始的时节，所以农家在此时开始耕种新的希望，又期待着来年的收获。

有关惊蛰的习俗在古诗文中也颇有记载。白居易在《闻雷》中写道：“震蛰虫蛇出，惊枯草木开。”春雷惊醒了沉睡的虫蛇；陈义平在《山房》中写道：“此际衣偏湿，熏笼著麝煤。”惊蛰的时候季节偏湿，因此，惊蛰时期一个很重要的习俗便是驱虫和祛湿，古时惊蛰当日，人们会手持清香、艾草熏家中四角，以香味驱赶蛇、虫、蚊、鼠和霉味。除此之外，人们还会祭白虎以辟邪，吃梨子以滋养，打小人以求顺利等等。

对于我们而言，惊蛰恰好处于新学期的开端，我们也终于迎来了没有疫情的大学生活，我想，我们未来的生活也将如惊蛰节气一般充满希望，如春耕活动一般收获满满。

四川流觴

