

影像装置艺术在公共空间中的研究运用

刘露

(长沙理工大学艺术设计学院 湖南 长沙 410114)

摘要:进入 21 世纪以来,随着信息科技的发展、艺术与科学技术的不断碰撞融合,数字影像与现代装置相结合逐渐产生以新媒体艺术为表现形式的影像装置艺术,影像装置艺术作为新兴的艺术形式逐渐走入大众视野,并且在生活中占据了重要地位。本文通过案例分析、文献分析等方法,探讨影像装置艺术的发展历史及特点、影像装置在公共空间中的应用情况,深入分析影像装置艺术如何更好地融入公共空间,让艺术生活融入大众,将其合理有效的运用在公共空间中丰富公共空间的设计。让影像互动装置更好融入未来公共空间,发挥出更多影像装置艺术的优势。

关键词:影像装置艺术;公共空间;研究;应用

0. 引言

随着信息科技的发展,影像装置艺术作为新兴的艺术形式逐渐走入人们的视野,开始在公共空间中得到运用和发展,并逐渐从博物馆、美术馆、艺术展发展到文化广场、商场、交通等空间,从艺术走向生活,艺术家走向民众。艺术在生活中受到越来越多的关注,城市公共空间又与我们息息相关,互动影像装置艺术的融入,可以使城市公共空间更加充满活力,与人们的交流更加密切 [1]。

1. 影像装置艺术

影像装置艺术是数字影像和装置艺术结合的一种以新媒体艺术为表现形式的产物,它的产生和发展与科学技术息息相关。作为一种新的艺术表达形式,它使人们能够参与到其中,让艺术不再与大众分离,并且以一种新的互动方式拉近人们与艺术的关系,同时,影像装置艺术也给艺术家提供了更丰富多样的创作手段和创作思路。

1.1 影像装置艺术的发展历史

装置艺术出现最早可追溯到 20 世纪初,装置艺术作为一种艺术,它受到六七十年代的“波普艺术”“极

少主义”“观念艺术”的影响。1910 年,马赛尔·杜尚把一个小便池送入美国“独立艺术家”展览会,并将它命名为《泉》,这件作品引起了很大的反响,同时也是最早期的装置艺术作品。

而影像装置艺术最先出现于 20 世纪 60 年代,第一台计算机的发明标志着影像装置艺术的开端。计算机、电视、网络的出现促进了互动影像装置艺术的形成。白南准的影像装置艺术《参与电视》是一个典型的交互艺术作品,该作品以红绿蓝三色阴极射线管连接台摄像机的闭路电视,三台黑白相机对着同一个拍摄对象,每台相机都连接在彩电的红蓝绿三色电子枪上,通过不同颜色分割的摄像机图像在电视屏幕上创建出三个层次,通过麦克风和扩音器来改变电视的画面。装置艺术开始和影像科技紧密地联系,这让投影录像等元素也进入了装置艺术的创作中,逐渐开始形成影像装置艺术。

由于互动影像装置艺术依赖于科学技术,我国在影像装置艺术上的起步也较晚,但随着社会经济文化的发展,影像装置艺术也有了极大的发展。影像装置在中国的发展最早追溯到 20 世纪 90 年代,中国艺术史上第一个影像装置艺术是张培力的《30×30》,作品展

示出张培力将一块镜子砸碎,然后用胶水将碎片粘合,重新拼回原来的样子。这件作品一面世便引发了很大的争议,同时它对影像艺术在中国的发展意义重大。20世纪末,中国美术学院在我国举办了第一个新媒体艺术作品展“现象与影像”,从此我国的互动影像装置艺术开始向前迈进了一大步。

1.2 影像装置艺术的特点

1.2.1 交互性

相比较传统的艺术作品,影像装置艺术最鲜明及最特别的特性就是交互性,传统的艺术作品往往是作者把个人的想法直接表现在作品上,让人们被动地接受艺术家的观点和想法,而互动影像装置艺术则让参观者能够参与进其中,从而完成一整个艺术作品。参观者在这种互动性中产生自己的思考和想法从而更好地理解作品[3]。在互动影像装置艺术作品中,由于每个人思维观点的差异,参观者与作品之间产生的互动也会有不同的结果,当参与者与作品进行艺术家所设计的不同方式的互动后,最终才算完成作品,大众参与也成为作品本身不可或缺的重要组成部分。影像装置艺术不是一个单纯的艺术作品,它将人们包含在其中,是一个作品完成的过程。相比传统的艺术作品来讲,它是一个充满动态的作品,拉近了大众与艺术家之间的距离,作品与大众交互的过程像是艺术家与大众进行思想的交流,让人们更好地感受并理解艺术作品。

1.2.2 交融性

影像装置艺术是融合了多种艺术形式特点的综合性艺术,它不受艺术门类的限制,将艺术和各种不同的专业领域结合起来,将绘画、装置、影像、游戏、声音及传播学、美学、生物学、基因学、信息学、心理学、生物学、物理学、化学、数学、软件工程、人工智能、人类工程学等新的学科结合进行创作,并随着科学技术的飞速进步,使更多的新兴技术与其结合进行艺术的创作。这种特性给人们带来了更丰富立体的艺术体验,丰富了传统的艺术形式,也为艺术家提供了更多的创作思路。

2. 公共空间中的影像装置艺术

随着社会科学技术与经济文化的发展,影像装置

在现代艺术作品中出现越来越多,并占据了重要地位。影像装置艺术运用影像等媒介作为表现形式给大众带来视觉、听觉、触觉等方面的刺激,相较于传统的静态艺术作品,能更好地吸引大众被大众所接受。影像装置艺术也逐渐从博物馆、美术馆、艺术展发展到文化广场、商场、交通等空间,从艺术走向生活,艺术家走向民众,让人们在生活之余不用走进美术馆,就能接触到艺术提高大众的艺术素养。

现代的城市公共空间规划都按照合理的功能进行整齐划分,遵循统一的规划模板,打造出千篇一律的现代化城市。这样单调一致的城市规划会使大众和城市之间产生距离,使人们缺少与城市的交流,也缺少人与人之间的交流。在快速的信息化网络发展的时代背景下,人们的生活方式也发生了巨大的改变,即使足不出户,也能看到世界各地的美景。公共空间本该是人们聚集交流的场所,现在却逐渐失去了它的用处,因此,更需要用艺术把人和城市连接起来,而影像装置艺术就能很好地承担这一桥梁作用,影像装置艺术极具趣味性的互动方式能够很好地吸引人们的注意,拉近了人与城市之间的距离,同时也提升了城市公共空间的艺术性,丰富了公共空间的规划设计。

2.1 影像装置艺术对于城市的影响

在成都太古里与春熙路的交界处,有着目前中国最“网红”的一块屏幕,它以震撼的裸眼3D效果为标志,在不到两年的时间里频繁地出现在与这座城市相关的各类社交媒体内容中。成都太古里出现了一只可爱的卡通大熊猫,视频中的卡通大熊猫顽皮地掀开幕布,和路人打完招呼后又钻回帘子里,很多路人纷纷举起手机拍下这超萌的片段。于是,#成都太古里出现裸眼3D熊猫#这一词条冲上了热搜,又吸引了不少慕名而来的游客。后来,还有一对刚满一周岁的龙凤胎熊猫宝宝也出现在了太古里的裸眼3D屏上,这一对熊猫宝宝在热闹的成都街头时而嬉戏打闹,时而喝奶嗝笋,远远看去呼之欲出,仿佛随时会从屏幕中跌落至街头,吸引无数路人驻足观看。此次熊猫中心利用“大熊猫+裸眼3D实拍技术”融合,呈现了全球首个巨物化实拍熊猫公益视频,打破了空间距离,让大熊猫与城市完美结合,与大家亲密互动、拉近彼此,拉近人与城市,

人与人之间的距离。

这些视觉盛宴上了热搜,让很多网友开启了对成都的新定义。成都一直以来作为熊猫的故乡而被大家所熟知,影像装置艺术介入城市中很好地融合了这座城市文化背景,展现了成都独有的文化符号和地理优势,吸引了大量的游客来此地游览。这场由科技创新将太古里的人流量再次提升至一个高峰,为城市空间增加了一抹人文色彩,对游客的吸引、城市地标的体现都带来很大的优势。当影像装置介入城市中,我们就要考虑城市公共空间中的历史背景与文化内涵,利用不同城市特有的文化背景,在进行艺术创作的同时,更好地发挥出城市及公共空间独有的文化魅力。

2.2 影像装置艺术对于大众的影响

在日本东京新宿的JR新宿车站东口广场对面的一幢大楼上,一只巨大的三色猫映入人们的眼帘,逼真生动的立体造型和巨大的身姿立刻成为日本国内外热议话题,吸引了不少行人驻足围观。这只数字花猫的行为有点像真正的猫,因为它不时做出要滑倒跌落下来的样子,天黑了还会打哈欠等丰富的表情,给人一种要从画面跳出来的“压迫力”,凌晨1点时它还会睡上6个小时,脑袋搭在白色爪子上,爪子紧靠着的是似乎是新宿地铁站附近的空间。运营方也期待这只巨型猫成为东京新宿的打卡新场所,“我们决定展示这只猫的原因有很多,但其中一个主要原因是,随着新冠的出现,世界变得非常黑暗,”大川孝之在谈到新冠疫情时还表示,“通过猫片,我们想让新宿振作起来,变得更加鲜活。”在现代人们快节奏高压的生活中,猫咪就是一个拥有温柔小爪子的辅助治疗师,让人们心情放松,帮助人们释放不快与压力。巨大的3D猫咪引发日本国内外巨大反响,新宿街头的游客路过时都会驻足停下来看会这只三花猫。

城市公共空间本就是起到娱乐、休闲、放松的作用,为大众提供了一个交往的空间。因此,影像装置艺术要想更好地融入城市公共空间中,就要更好地贴合大众的审美品位,艺术作品应考虑到大众的接受度和需求度,同时也要善于捕捉人们的情绪,解决人们的精神需求。新宿的三色猫就很好地考虑到大众需求,通

过猫咪与城市的互动,帮助人们驱散疫情的雾霾,让人们振作起来,让城市变得更加鲜活。

这些城市里的影像装置艺术凭借其立体逼真的画面,给人们带来新颖震撼的视觉体验,不仅成为户外广告的“新宠”,还成为了城市的新地标,这也进一步提升了城市形象。文化与科技相结合的影像装置艺术,不单单是给大众带来新奇而独特的视觉体验,更是将文化以潮流的方式向大众输出,营造独特的视觉表达效果,提高大众的审美,在展示过程中,也能通过一系列的展示方式活跃现场氛围。对于城市来说,这些装置艺术不仅拉近了人们和城市之间的距离、人与人之间的距离,丰富了城市空间,还促进了城市软实力和地方经济的提升。

影像装置艺术虽然是一种新兴的艺术形式,但随着科技的发展,这种艺术形式也在飞速的发展,这会吸引更多的艺术家去创造作品,未来也有更多的可能在等待人们探索。影像艺术装置越来越多地介入公共空间,也是公众审美变化的必然结果。影像装置艺术在公共空间中应该考虑人们的心理需求和艺术审美,让艺术更加贴合亲近大众,从而促使大众积极参与到作品中,深入思考作品的意义。相信,在未来随着人们的不断探索,影像装置也会更好地融入公共空间中。

参考文献:

- [1] 陈秋霖. 城市公共空间中互动影像装置的公共化路径研究 [D]. 华中科技大学, 2018.
- [2] 阮嫩妹. 影像装置艺术在中国的发展 [J]. 大众文艺, 2019(04):170.
- [3] 李新铎. 影像装置艺术浅析 [J]. 设计, 2017(07):60-61.