

Analysis of the Cultural Communication Path of the Aesthetics of Placemaking—Taking the “Meta-Scapes” Exhibition of the China Pavilion at the Venice Biennale as an Example

Zhiqiang Bai

Shantou University, Shantou, Guangdong, 515063, China

Abstract

This paper takes the “Meta-Scapes” exhibition at the Chinese Pavilion of the Venice Biennale as the research object, and through in-depth analysis of the planning of the exhibition, the selection of works of art and the layout of the exhibition, it explores the key role of the aesthetics of Placemaking in cultural communication. Through the artists’ unique conception and audience interaction, the exhibition successfully conveyed the cultural connotation of Chinese contemporary art. Research has found that the “Meta-Scapes” exhibition has effectively expanded the cultural dissemination path through media coverage, widespread dissemination on social media, and international cooperation and exchange. Ultimately, the positive feedback from artists and audiences reveals that the exhibition has achieved significant results in international cultural communication, providing useful lessons for the planning and design of similar exhibitions in the future.

Keywords

Venice Biennale; aesthetics of Placemaking; Chinese pavilion; communication path; perspective

造境美学的文化传播路径探析——以威尼斯双年展中国馆“元境”展览为例

白志强

汕头大学, 中国·广东 汕头 515063

摘要

论文以威尼斯双年展中国馆的“元境”展览为研究对象,通过深入剖析展览的策划、艺术作品选择与展陈布局,探讨了造境美学在文化传播中的关键作用。通过艺术家的独特构思和观众互动,展览成功传递了中国当代艺术的文化内涵。研究发现,“元境”展览通过媒体报道、社交媒体的广泛传播以及国际合作与交流等途径,有效拓展了文化传播路径。最终,通过艺术家和观众的积极反馈,揭示了展览在国际文化传播中取得的显著成果,为未来类似展览的策划与设计提供了有益的经验借鉴。

关键词

威尼斯双年展; 造境美学; 中国馆; 传播路径; 视角

1 引言

威尼斯双年展成立于1895年,是世界最著名、最负盛名的文化组织之一,威尼斯双年展在研究和推广当代艺术新趋势的最前沿,而中国参与威尼斯双年展的经历可以勾勒出一段中国当代艺术发展的缩影。文章通过对威尼斯双年展中国馆展览主题“元境”的深入探讨,“元境”旨在面对当下“人—技术—自然”的人类境况,将中国传统文化中的“境”作为一种原理性观念,从“元(Meta)”所提示的超越性的时间维度出发,基于中国寻求现代化过程的经验,以人工

智能为代表的新媒体艺术实践为主要媒介,通过“造境”的美学形式,借由植物、山石等符号形象,在情与景、虚与实、心与物的关系与呈现中,展中华民族认识世界、改造世界过程中所形成的“理解结构”,讨论人类为未来世界的共存所设定的文明路标。

2 文献探讨

2.1 文化传播

文化传播是指人类在社会交往和文化互动中从一个群体、一个地区或一个国家向另一个群体、地区或国家传递和交流文化信息的过程。这个过程涵盖了语言、艺术、音乐、风俗习惯、宗教信仰等多方面内容以及人们对于这些内容的

【作者简介】白志强(1996-),男,中国广东湛江人,在读本科生,从事艺术设计学、文化创意产业研究。

认知、态度和价值观念。文化传播可以通过多种渠道进行,如媒体、网络、书籍、电影、音乐、演出、展览等。在这个过程中,源头文化与接收方文化之间可能存在差异和冲突,但也不可能相互融合和交流,形成新的文化形态和认知方式。文化传播有助于拓宽人们的视野和认知,促进不同文化之间的交流和理解,同时也可能带来文化浸染和文化侵略等问题,需要加强文化交流和文化自我保护的意识和能力。

文化传播和媒介的关系非常密切,媒介是文化传播的重要渠道之一。媒介的出现和发展,改变了人类传统的面对面交流方式,使得文化信息的传递具有了更大的规模、更高的效率和更广泛的覆盖范围。具体来说,媒介可以通过文字、图像、声音、视频等多种形式传达文化信息,包括新闻、电影、电视节目、音乐、网站、社交媒体等。这些媒介不仅可以跨越时空和地域限制,让文化信息得到全球传播,也可以在不同文化之间进行融合和交流,促进文化的多样性和创新,另一方面,媒介也会对文化产生影响,因为媒介本身就是一种文化产品。例如,电影、电视剧和音乐等娱乐内容的流行,可能导致观众的价值观念和审美标准发生变化;社交媒体的普及,也改变了人们的生活方式和社交习惯。这种文化与媒介相互作用的关系,被称为媒介文化。媒介文化的研究,能够帮助人们更好地理解文化传播与媒介之间的关系,促进文化的交流和创新。

2.2 中国馆文化传播

威尼斯双年展是世界上最具有影响力的当代艺术盛会之一,每届展览都吸引了来自全球不同国家和地区的艺术家的参加,并且得到了广泛的关注。中国作为一个拥有深厚文化底蕴和众多优秀艺术家的国家,在威尼斯双年展上也有着较大的参与度。

中国在威尼斯双年展上通过展示大量具有中国特色的当代艺术作品,充分呈现了创新和多元性,展示了文化自信和创造力。同时,通过展览推广中国传统文化,如传统绘画和民间艺术,深化了观众对中国文化的了解。参与威尼斯双年展不仅是艺术家展示作品的机会,也是与国际艺术家和观众交流的平台,促进了中外文化的理解和交流。中国在威尼斯双年展上在当代艺术展示、传统文化推广和国际文化交流方面发挥了重要作用,有效提升了中国文化在国际舞台上的影响力。

2.3 “元境”的文化传播空间

2022年4月,在新冠疫情全球肆虐、俄乌战争升级的国际环境下,第59届威尼斯国际艺术双年展在延期一年后举行。中国馆展览以“元境”(Meta-Scapes)为题,回应了总主题“梦想之乳”(The Milk of Dreams)对于“人类世”议题的关注。

“元境”之“元”,在中国传统文化中代表着初始、开始,同时也有“无限”的含义,“境”从语义上有疆界、边界之意,在以“诗”为代表的中国文艺传统中,“境”逐渐由物理边

界延伸为人的心灵感知所能达到的精神界域。展览一方面观察到中国美学传统和人类自然科学所共有的原理性观念,在“境”与“困境”之间形成对照关系,另一方面从“元”(Meta)的角度体现转换、转变之意,提示身处困境之中所应具有的变革与创新精神。展览选取了中国艺术家徐累、刘佳玉、王郁洋、AT小组,近年来以人工智能、机器学习、虚拟现实等最新技术手段为主要媒介创作的作品,从意象上连接“梦想之乳”所提示的身体、技术、自然等议题,同时以一种面向未来的“超越性”,提示现实之境与想象之境之间的转化与共构。

“超越”(Transcendent)从词源的角度具有跨越、逾越之意,被视为逾越了界限的存在,与“元境”所提示的边界和转换概念相关。从哲学史的角度,超越问题与现代性的根本危机有着紧密的因果关系。有学者指出,现代性的根本危机——虚无主义乃是否定超越的结果,要克服虚无主义,必须重新审视超越问题。同时,“超越性”意味着对“同一性”(the Same)或“内在性”(Immanent)的突破,指向既有意识和存在之外的多种可能。

近年来,中国受益于全球化对区域间隔和国家间贸易壁垒的打破,迅速成长为世界第二大经济体,其中开放的态度、创新的动力都已然内化成为中国现代发展的重要经验。以“元境”为主题的中国馆,正是将“古典哲学背景嫁接在中国寻求现代化过程的经验上”,分享自身对于“技术—审美”路径的思考,进而将人类所面临的一种封闭性的困境转化成为以创新连接的、开放性的意义空间。这种经验正是米歇尔·亨利所说的建立在生命基础上的情感的“自行—感发”(Auto-Affection)过程,“没有任何反思性的关系能够构建”。

2.4 文化传播路径探析

中国馆“元境”展览巧妙地采用声音装置、影像、雕塑、绘画等多种艺术形式,呈现独特的视觉和感官体验,吸引观众关注并成功传达造境美学核心理念。策展团队通过将艺术作品与自然、城市、历史等层面融合,创造出全面的文化氛围,同时注重解读和引导,深化观众对艺术家思想和情感的理解。积极利用社交媒体平台,如微信公众号、抖音,广泛宣传展览亮点,扩大文化影响力。通过国内外宣传、学术交流、线上互动和人文交流等多方面努力,成功将造境美学传播至全球,促进了中西文化的交流与融合。

3 研究方法

3.1 文献研究法

文献研究法是一种通过收集、整理和分析已有的文献资料,来探讨某一问题或主题的研究方法。在研究威尼斯双年展中国馆“元境”展览时,可以收集威尼斯双年展中国馆官方发布的展览资料,包括展览主题、策展人、展览作品、展览设计等方面的介绍。这些资料可以帮助我们了解展览的整体构架和艺术风格,为后续的研究提供基础。

也可以收集关于威尼斯双年展和“元境”展览的学术论文和研究报告,了解展览在学术界的评价和研究成果。这些资料可以帮助我们深入理解展览的艺术内涵和文化意义,为后续的研究提供理论支持。同时可以收集媒体对威尼斯双年展中国馆“元境”展览的报道和评论,了解展览在公众中的反响和影响。这些资料可以帮助我们了解展览的社会影响和文化价值,为后续的研究提供实证数据。

通过收集和分析这些文献资料,可以对威尼斯双年展中国馆“元境”展览进行深入研究,探讨其艺术价值和文化意义以及文化传播和媒介的应用。此外,还可以通过对其他相关展览和文化活动的比较分析,进一步探讨威尼斯双年展中国馆“元境”展览在国际艺术和文化领域的地位和作用。

3.2 个案背景

20世纪80年代,中国政治、经济、文化领域的全面开放直接促成了当代艺术创作的兴起,国际主流艺术体系也随之将视野转向“西方中心主义”之外,开启了其“全球化转向”的历程。在1989年“大地魔术师”、1993年威尼斯双年展“东方之路”等展览之后,中国当代艺术迅速进入国际视野。然而与之相对的是,直至21世纪初期,中国尚未从机构层面畅通国际交流和合作机制,这些在(境)外举办的展览大都由欧美国家的美术馆和艺术机构主导,很大程度上依托于策展人的个人选择,也由此引发了关于中国当代艺术“本土化”和“国际化”等议题的讨论。随着后殖民主义理论被译介到中国,艺术批评界也开始关注中国当代艺术所面临的国际化和本土性的问题,焦点之一即国际展览中中国艺术家“被选择”的无奈。

2002年,中国原文化部与威尼斯双年展组委会商定在次年举办的第50届威尼斯双年展上设立中国国家馆。此后,在原文化部、文化和旅游部的指导下,中国馆分别以“造境”“处女花园:浮现”“日常奇迹”“见微知著”“弥漫”“换位”“民间的未来”“不息”“Re-睿”“元境”为主题进行了10场展览,形成了中国当代艺术与全球化语境的多重互动,也成为中国当代艺术进入国际视野的整体性呈现。

4 研究发现

4.1 面临挑战

在疫情持续境况下,策展人及大部分团队成员未能远赴威尼斯,全程展览从作品运输、空间设计大部分以线上方式联络,以视频、图片和线上联络方式推进实施,最终得以完成。

中国馆参展一部分作品就地取材,在材料费用、人工费用、运输费用方面克服了些许问题,呈现了完整的展览。同时,每年主题展确定之后,国家馆的展览方案、主题确定以及所有时间规划成为对策展人的重大考验。

“隔空策展”不仅是当下所有策展人面临的现实问题,张子康教授此次“隔空策展”为当代策展人开启了示范之路,不仅体现出策展人的统筹和策略规划能力,同时也对策展团队专业度进行了考验。面对三重困境,中国馆是由极少数展览团队成员在仅剩15天时间内紧凑而充满挑战地完成了布展。还有一点这次中国馆的位置在军械库,观展的入口和出口也成了空间上难以规避的一个难题。

4.2 创新过程

威尼斯双年展中国馆“元境”展览展现了当代艺术的创新精神,通过艺术作品跨界结合、感官体验的强化、新颖的策展思路以及科技手段的巧妙应用等多方面创新过程,成功将艺术与自然、城市等元素融合,打破传统艺术形式的束缚,使观众在展览中获得更丰富、直观、深刻的情感交流。这种多样化的艺术创新过程不仅突显了中国当代艺术独特魅力,也深刻展示了艺术家对社会和自然关注的思考,为当代艺术与社会现实的深度融合提供了引人注目的范例。

5 讨论

造境美学是一个将自然景观和人类文明融合在一起的概念,旨在通过艺术和建筑等手段来创造出独特而有意义的空间体验。在当代艺术界,这一概念已经引起越来越多的关注和探讨,而威尼斯双年展作为当代艺术的重要平台之一,也成了推广造境美学的重要场所。

造境美学通过不同艺术形式表达自然环境、描绘人与自然的关系等方式,向大众传达造境美学的理念。这些作品可以激发人们对自然环境的关注和保护意识,进而引导人们在日常生活中更加重视环境保护和生态平衡,同时借助新媒体技术通过网络和社交媒体进行传播。

在威尼斯双年展中文化输出最主要的是要保证我们传输的文化价值是普世且国际化的。一方面,要明确艺术无边界,要尊重他者的文化历史、物理空间和展览主题,这样再在作品中凸显中国文化的价值,才会取得比较好的反馈。例如,此次威尼斯双年展,我们所选择的作品是不会与当地环境以及整体展览产生对抗感的。另一方面,无论是展览还是作品都要会讲故事,以此推动大家对中国文化更深层的认知。最重要的是,从中国文化中找到当代的意义和价值,能够贡献于社会、国际,形成共同认可的价值。构建新价值的推动,从而推动人类的发展。

参考文献

- [1] 金晖.本土化的自觉:威尼斯双年展中国化“造境”[M].石家庄:河北美术出版社,2011.
- [2] 范迪安.“造境”的方式[J].艺术当代,2003(5):56-59.
- [3] 王洋.历史之路——威尼斯双年展与中国当代艺术20年[M].北京:中国青年出版社,2013.