

音画共生： 当美术被“听见”

■ 都本玲

今年春夏，北京、上海、广州等地美术馆陆续推出视听融合类展览。将声音引入展厅的艺术探索早有实践，但在这些展览中，声音不再只是烘托氛围的背景音效，而成为深度介入展览结构、作品阐释与空间叙事的重要元素。旋律、声场和环境声响涌入传统美术馆的“白盒子”空间，不断拓展当代美术的创作边界，丰富观众的审美体验。

音画交织的多元实践

本轮国内美术馆的视听融合探索涉及多种不同的展览形态。例如，北京民生现代美术馆“色彩之巅！法国蓬皮杜中心馆藏艺术大师特展”以色彩为核心主题，呈现现代主义的演变轨迹。展览展出55位西方艺术大师与16位中国当代艺术家的86件作品，内容涵盖野兽派、立体主义、超现实主义等主要流派。其中包括很多精彩的大师原作，如巴勃罗·毕加索《蓝衣女人》、伊夫·克莱因《IKB 3, 蓝色单色画》等。展览按照红、白、蓝、黄、黑、绿、粉7个单色空间和一个彩色空间的色彩秩序排布，并为每个空间设置了专属的创作音声和定制香氛。

上海当代艺术博物馆“人机迷离——心/身/电/音/社会/采样”展览以电子音乐 Techno 为线索，彩色放大冲印照片《你所能感受到的一切/行星，多巴胺》等23组来自不同文化语境与时间维度的创意作品被音乐串联起来，共同探讨关于人和技术、工业和城市、历史和文化等议题。

广州美术学院大学城美术馆“寂然有声”展览以音画分立、感知共生的理念展开探索。蒋剑韬的80余幅

油画与李彦汶的声音装置并置于同一展厅，却各自独立叙事。油画记录画家关于生活片段的观察和思考，音响和装置反映音乐创作者的内心图景。两类作品不预设固化的对应关系，也不提供标准化答案，将审美阐释权交还观众，由观众根据自我理解生成审美连接。

声音如何重构艺术现场

声音进入美术馆，并非简单的技术叠加或形式翻新，而是当代策展理念的转向。3场视听融合展览不约而同引入声音媒介，本质是策展人对传统纯视觉展陈模式的突破。策展团队试图通过声音的介入，改变传统展览的固有框架，重构艺术展览现场的核心关系，让美术作品的呈现更加富有想象力和表现力。

首先要突破的是“空间的沉默”。克制的空间、均匀的光线、静谧的氛围，让传统美术馆具有稳定的中立性，这一设计至今仍是美术馆的一种传统。音画融合展的策展人尝试赋予空间情绪与张力，通过声音让空间获得另一种表达的可能，重构空间与作品的关系，使展厅不仅是陈列作品的“容器”，更与作品“一起呼吸，一同活起来”。

空间之外，策展人还要面对人与艺术之间如何相遇的问题。传统美术展陈建立在视觉凝视基础上，人与艺术品之间隔着一种无形的距离。相比于视觉的克制疏离，声音具备天然的包裹性与浸入性，能够绕过理性思辨、直接作用于身体感知。策展人希望借此弱化艺术的“高冷距离感”，推动艺术从“可观看”转变为“可感知”。人和艺术之间从此有了更多沟通的方式。

正如“色彩之巅”策展人规划的那样，彩色色彩单元搭建起核心叙事框架，声音与香氛则有效缩短了观众与作品之间的心理距离。

以蓝色单元为例，海浪般的低频律动打造出沉静的蓝色声场，毕加索笔下“哀悼的蓝”与米罗笔下“喜悦的蓝”共处一墙，克莱因的“虚空蓝”与马蒂斯的“感性蓝”彼此凝视，视觉、听觉和嗅觉共同阐释着作品，成就了一场观众与艺术的全方位沉浸式相遇。

声音以何种方式介入展览，需要策展人的审慎选择。是如“人机迷离”那样以声音作为展览线索统摄全局叙事，还是如“色彩之巅”那样以声音辅助感官体验但不僭越视觉主导，又或是像“寂然有声”那样让声画各自独立、将阐释权完全交还观众？多种模式在策展选择与观众自由度之间划出了不同的坐标，各有其适用场域和内在张力。

当声音加入，观众的体验多了哪些“打开方式”？

走在视听融合的展厅里，会留意到一个普遍的现象：观众的脚步，慢了下来。传统展览中，观众通常只会在一幅作品前短暂停留。而声音是时间的艺术，当它参与叙事时，静态的绘画、雕塑多了一个立体维度，人们需要放慢节奏去感受音乐带来的情绪，不再急于奔赴下一个作品。当视觉、听觉等感官被一一调动，观展变得更有层次，色彩背后的情绪和力量也更能唤起观众的共情。

社交平台，观众的讨论也在发生变化，从以往对艺术品的分析，转向对个人体验的描述。不同于过往大多围绕色彩、笔触、构图的评论，如今“体验”和“情绪”成了高频词，人们似乎找到了一种分享观展体验的新方式。评价维度从“作品怎么样”扩展到“我感受到了什么”。虽然部分观众还处在“感官被唤醒而认知尚未跟上”的状态，“太抽象”“没看明白”的困惑依然存在。但“看懂”不再是

美术馆的唯一入场方式，观众正在从观看者转变为感受者。

业内同行的评价则更为审慎。一方面，业界普遍对视听融合展览持积极态度，肯定其策展方式的创新和探索，认为借助经典作品的影响力与多感官的空间设计，确实为观众提供了更易于进入的观看体验。另一方面，也有业内人士提醒，在视听融合越来越普遍的今天，要避免片面追求技术和感官刺激，忽视作品内容的空心现象。赞誉与审慎并存，说明视听融合展览仍在探索之中，它的边界值得被反复讨论。

技术融合与艺术回归

当下国内音画共生展览的多元探索，是当代美术突破传统边界、拥抱多维感知的开端。随着人工智能、空间计算与智能交互等技术的发展和运用，未来美术展览中的音画融合将打开前所未有的想象空间，更多兼具创意、温度与深度的共生形态，正有待行业不断发掘与实践。

技术可以为艺术赋能，但不能替代艺术本身。视听融合的创新浪潮之下，行业更需要守住美术展览的本心。美术馆在展览模式上更加注重观众参与性的同时，也需要警惕“为技术而技术”的陷阱。声音的介入、多感官的融合，终究是为了消解艺术的距离感、丰富作品的阐释维度，而非喧宾夺主。

当声音进入展厅，重塑的不只是展览的形态，更是大众进入艺术、理解艺术的路径。音画共生拓宽了大众进入艺术的入口，为公共美育打开了更丰富的表达空间。无论采用哪种展陈方式，最终都指向同一个方向：构建艺术与人的深度连接。音画共生，守正方能拓新，当代美术的视听交融，正让更多人“听见”艺术的声音，读懂艺术的内核。

中国 文化报·可视化报纸

使用方法：

1. 微信扫描《中国文化报》版面二维码；
2. 进入《中国文化报》AR体验小程序；
3. 进入小程序后点击下方红色【AR体验】按键；
4. 扫描对应识别的图片，即可体验报纸的可视化效果。

(提示：只需识别一次二维码，无需退出，移动至其他对应图片可进行二次体验)

一城
春色
半城
花

8月16日，由中国美术家协会、中国美术馆、中共厦门市委宣传部门联合主办的“一城春色半城花——厦门经济特区建设45周年美术作品展”在中国美术馆隆重开幕。展览由中国美术家协会主席范迪安担任总策划，以“蓝图远见”为序章，凝练构建“发展之美、生态之美、生活之美、人文之美、交融之美”五大叙事脉络。展览荟萃近140件全国美术名家的精品力作，以笔墨丹青为媒，深情礼赞厦门经济特区45载砥砺前行、逐梦前行的辉煌征程，用全景式艺术画卷生动诠释一座海岛小城向现代化国际化城市的转变历程。

本次展览汇聚国内美术名家与厦门本土优秀美术力量，展出作品涵盖中国画、油画、漆画、水彩、雕塑等不同艺术门类，类型丰富、风格多样、技艺精湛，其中既有新尚谊、詹建俊、金山石、罗尔纯、戴泽、钟涵、闻立鹏等老一辈美术大家的厦门写生珍品；也有范迪安、徐里、孙景波、王来文、贾广健、祁海峰、何加林、王颖生等众多美术名家历时3年创作的“一城春色半城花”厦门采风写生交流作品，通过扎根城市建设现场、深入百姓生活场景，以细腻视角捕捉城市发展细节、记录时代发展新貌。据悉，展览将持续至8月26日。北京展览结束后，作品还将于10月15日至11月15日在厦门市美术馆巡展。

春到军营村(国画) 145×365厘米 2024年 林容生、殷会利、赵胜利、梁明、张永海、陈锋合作，范迪安题

此刻与千年(油画) 200×200厘米 2026年 张峻明

帆影(油画) 110×130厘米 2004年 张重庆

鹭海新颜 局部(国画) 240×3500厘米 2026年 主创：范迪安、林容生、梁明、陈金华、邓绍炳、林永潮，成员：郑景贤、白磊、黄文斌、李志晃、曾少林、林庆辉、王艺汉、陈凯旋、胡育光、王加联、李肇瑜、周扬乐、温云钦、胡铨