438条姿态各异的龙"飞"进邯郸校区

龙行龘龘,龙腾虎跃。438 条想象力爆棚、令人耳目一新的 创意"神龙",活龙活现地呈现在 师生们面前。由上海市美术家 协会、上海市动漫行业协会、复 旦大学联合举办的"龙•生肖艺 术大展"于3月10日起在邯郸校 区光华楼二楼志和堂展出。

2024年是农历甲辰龙年,龙 作为中国传统文化的标志,神 圣、威武、勇猛、祥瑞的象征,是 贯穿上下五千年的精神图腾。

展览意在传承和发扬中国 特有的生肖传统文化,以"传统 文化时尚表达"为命题,力求对 龙图腾进行"两创"——"创造性 转化与创新性发展"。在艺术家 活龙活现、栩栩如生的全新创作 中,龙,更有个性、更接地气、更 体现出其飞龙在天的艺术高度 和潜行人海的生活深度。

这些龙,可以在油画布上, 可以在国画宣纸上,也可以是一 尊尊可以活起来的雕塑,更可以 是平面设计、动画乃至CG、 AIGC创作……老一辈艺术家创 作的龙威严儒雅兼具,中生代艺 术家创作的龙力量浑厚兼容,年 轻一代的龙则灵动、可爱甚至搞

为吸引年轻观众、亲子家

庭,展览邀约了比以往展览更多 的年轻艺术家、艺术类高校师 生、美术造型从业者。此次"创" 龙高手70%以上是年轻人。基 于非遗元素的"龙形再现",令人 回望传统的同时感受时尚。如, 以苗绣的手法展现出既古朴又 时尚的龙,以非遗项目月份牌美 女为元素,让她们都以划龙舟的 方式"动"起来的装置艺术,以年 画理念再现的生龙活虎新门神, 以100多个海派绣球连缀而成 的"绣球龙"……传统文化的血 脉,始终在艺术家的身体里跃 动。基于文物或者考古题材的 角度切入、古代纹样为基本元素 的幻化,也是参展艺术家的首选 主题——但是各有神采飞扬的 表达。

展览的另一特点是数字 化。数字化是跨界创作的工具, 也是天马行空的"交通工具"。 参展作品80%以上是数字稿,一 方面是基于年轻创作者的创作 习惯,另一方面也是打破创作次 元壁的创作手法……

前往观展的师生们在感受 丰富多彩的龙文化内涵的同时, 饱含龙马精神开启新学期。

> 文:校文明办 实习记者:池冬琤 孙翌凡 摄

江湾举办新学期首场周末歌会

江湾园委会于3月8日晚在 江湾生活园区光华mall举办新学 期第一场周末歌会。

活动方式包含嘉宾献唱、嘉 宾表演和自由点唱等环节。在 嘉宾献唱中,李静萱演唱了《普 通朋友》、《二十二》;2023级化学 准备了鲜花。 来源:江湾园委会

系直博生杨海贝演唱了《贝加尔 湖畔》《傻子》;杨帆带来自己最 喜欢的粤语歌《心淡》《到此为 止》《爱与痛的边缘》

本次歌会恰逢第114个国际 妇女节,园委会还为到场的女生们

《梵高与我》:将歌声与绘画结合

公共艺术课堂第116课 星 月回响——多媒体合唱音乐会 《梵高与我》对谈分享会3月5日 举行。荷兰室内合唱团总指挥 彼得·迪克斯特拉(Peter Dijkstra,下称彼得)、荷兰室内合唱团 团员代表莫妮卡、奥斯卡来到现 场,与计算机科学与技术学院的 钱振兴教授、艺术教育中心的陈 瑜副教授以对谈分享会的形式, 向师生解读了多媒体合唱音乐 会《梵高与我》艺术构建的巧思 与精神内核。

彼得告诉大家,他们想创作 一台能让歌声与图画交织结合 的合唱音乐会。这样一场沉浸 式的合唱音乐会的灵感,生发于 著名画家梵高等的画作与三年 前阿姆斯特丹的梵高美术馆的 展览。他们希望在视觉上欣赏 艺术画作的同时,在听觉方面也 能以另一种形式予以具象地展 现。他提到,他们联系了意大利 的技术团队,创造出图像能随音 乐而变幻的算法,以更好匹配音 乐会的需求。

当主持人问及图像"变幻" 的形式是否与摄像机镜头的转 动或者是演示文稿的展示一般 时,场上的合唱团成员纷纷摇头 表示否认。彼得表示,图像的变 幻并非以传统的方式,而是在合 唱团成员与指挥本人表演时,有 四位歌唱者的手指上会佩戴感 应器,同时相机会捕捉指挥的动 作变化。这些采集到的数据经 过算法的运算,可以引发图像的 变化。"这是一种全新的技术,"

彼得说,"这意味着你看到的每 场合唱音乐会都将是独一无二、 与众不同的。这就是我们将歌 声与绘画结合的方式。"

随后,场上的合唱团成员们 分享了佩戴感应器时演唱的感 受。莫妮卡表示,感应器会检测 他们的心跳次数和情感体验,因 此演唱时的音强与面部表情都 有可能造成图像的变化。在不 同的场次当中,她可能会感受到 不同的情绪在音乐中奔涌,有时 会注意到自己的心跳,有时会注 意到自己的呼吸,而这一切都塑 造出了多媒体图像的特征变 化。奥斯卡则表示,不同于传统 的、标准的音乐会,虽然他本人 并不在佩戴感应器的四位当中, 但是他同样能够感知到音乐的 情绪和能量。这是一种纯粹的 沉浸式体验,屏幕上的图像与他 们的歌唱浑然一体。图像时而 明亮时而灰暗,与此同时观众们 也随着音乐经历了一场无与伦 比的旅行。

当谈到学生合唱团成员参 与彼得指挥合唱工作坊的感受 时,陈瑜提到,合唱团员们非常 珍惜这次世界顶尖专业指挥的 指导机会。前期准备圣桑、德彪 西的合唱诗篇时间比较短,大致 完成了前期读谱、语言工作,彼 得指挥从音乐出发再到音乐所 包含文化内涵等各方面都有涉 及指导、启发,学生的收获是全 方面;尤其职业歌手、专业合唱 团团员是坐在学生团员中一起 参与工作坊,不同声部的同学获

得精准声乐指导,一起创造了美 好的音乐时刻,这种浸润式的音 响体验,也更好地体会了作曲家 创作时的巧心思。

钱振兴作为计算机研究、AI 研究和多媒体研究的专家,也分 析了这场合唱音乐会中AI的作 用和地位。"比如迈克尔·杰克逊, 将舞蹈与歌唱结合在一起产生了 共鸣,我们的研究也是尝试建立 多方面的模型,将多方面的特征 一起应用。《梵高与我》将音乐与 图像的特征结合,找到共同之 处。人们在欣赏绘画的时候产生 的情感,与聆听音乐时候获得的 体验,可以产生共振,使感受最大 化。这就是AI的作用,能够采集 数据来训练出多模态研究的网 络。"彼得也表示,虽然自己是合 唱团中唯一能看到屏幕上的图像 的表演者,但他并不觉得自己在 表演,而是全身心地投入音乐当 中,跟随音乐的情感而律动。

彼得带领合唱团与复旦大 学合唱团现场再现了德彪西和 圣桑的作品,在听众眼前徐徐勾 勒出印象派的韵味。完美的演 绎赢得了经久不息的掌声。

最后的互动环节中,彼得和 合唱团的成员们回答师生的疑 问。彼得谈到音乐情感的传播 路径,是从指挥本人出发,传递 到歌唱者当中,再通过算法的展 示投射到大屏幕和观众的内心 深处。"一千个读者心中有一千 个哈姆雷特",对于同一场音乐 会的感受也极有可能是殊异的。

来源: 艺术教育中心

