

当代实验艺术置于体验空间的互动与探索

宋育炜

吉林省四平市吉林师范大学博达学院 吉林 四平 136000

【摘要】：伴随时代进步，人类精神推进艺术表现形式进行演变，空间在当代艺术之中角色由“作品容器”转变为“核心部分”，凭借新媒体技术的运用，当代实验艺术突破传统艺术界限，使观者从“被动接纳”向“主动参与”转变，本文联合《雨屋》《冰 96 中原》等事例，研讨当代实验艺术和体验空间互动逻辑、融合形式，剖析当代实验艺术在重塑人与人、社会、自然、空间关系内部作用和价值。

【关键词】：当代实验艺术；艺术表达；体验空间；互动性

DOI:10.12417/2982-3846.25.05.013

1 实验艺术与体验空间的概述

学界一般认为，“实验艺术”这一个概念源自英国艺术史家贡布里希《艺术的故事》，命名 20 世纪新艺术为实验艺术。^[1]本文研究 20 世纪 80 年代之后，靠新媒体技术和多元综合材料把观念先行作为创作准则，聚焦互动和空间体验的艺术实践。它突破传统学科边界，凭借新观念、语言、媒介及形式探寻艺术表达的可能性。体验乃身心协同作用所形成的结果，是个体于既定时空中对于事物所产生的领悟以及情感投射，而体验空间，凭借个体身体感知，借由多元媒介，达成空间和个体情感共鸣、完结双向情感对话特定场域，与传统艺术空间“以作品展示为中心要义、观者被动观看”实质区别在于，体验空间中心要义特质为沉浸式体验、双向互动性与情感共鸣。

自 20 世纪 80 年代起，艺术精髓在于反叛以及冲击的旧有艺术观念，其创作重心朝着观念表述方向转变，打破了那种依照着形态来界定艺术实质的旧有认知模式，杜尚打破了传统艺术创作的桎梏，大地艺术以自然为载体进行创作，均为实验艺术早期探求，为后期体验空间介入打下了观念基础。1995 年，《为无名山增高一米》赋予了人体艺术“中国经验”，使之走向了大众；玛丽娜·阿布拉莫维奇的《艺术家在此》凭借交互和感官体验来传达观念，让观者从旁观者转变为参与者，达成深度共鸣。现今阶段，在加拿大蒙特利尔市中心广场有一组名为《LOOP》的车轮交互装置，以声光融合在一起、频闪黑白影像等新媒体技术，从视觉、听觉、触觉多维度创设沉浸式体验，唤起观者童年记忆，这类交互装置以沉浸式、交互性为特征，介入公共空间，在增添日常生活体验之时，拉近艺术和公众距离，成为了连接公共生活与艺术的核心媒介。^[2]当代实验艺术与体验空间深度融合的范例不计其数，其间伦敦兰登国际的《雨屋》，同样是将二者的交互上升到了新的高度。

2 当代实验艺术与体验空间的互动与结合

2015 年之时，于上海余德耀艺术博物馆展出了伦敦兰登国

际大型互动艺术装置《雨屋》，其凭借特有创意以及精湛技术而引发高度聚焦，其灵感源自颜料倾倒创作尝试，之后被替换为水，凭借这一途径创建互动体验，与此同时它也是一个研讨人与环境关系社会实验。《雨屋》借 3D 镜头以及感应系统对人体轨迹展开捕捉，达成观者“置身雨中却不被淋湿”效果。将艺术和日常之间隔阂打破，观者互动成为作品完结的关键所在，助推艺术朝着全民化方向进步，增进艺术自身价值^[3]。

《雨屋》这种互动式的体验不仅强调了观众的身体感知，更将观众引导至作品的核心思想：人类与自然之间的相互影响。作品以一种直观的方式，通过观众的五官体验，将观众与作品、环境的交互融为一体，使作品的表达更加鲜活生动。同时，《雨屋》不仅是一次观赏，更是一场互动游戏，艺术家通过互动设计引导观众参与其中，将他们变成作品的一部分。这种巧妙的设计手法使得艺术品的主题得以升华，观众通过参与体验而深刻理解人与自然之间的互动关系。^[4]

福柯着重申明“空间秩序”，在《雨屋》这一体验空间中收获了崭新阐释——艺术空间已非一成不变展示容器，反倒是依照着观者互动所创建动态场域，空间实际上是艺术所共有的元素，它的归属形式会跟随媒介进步而动态演变：在传统物质媒介那个阶段，艺术是靠着画布，而石料则恰恰便是依附在空间里面；当代非物质媒介阶段，空间有更强复杂性，能借助视听元素归属于思维时空，同时也具备条件去借网络达成虚拟互动。

多种学科在“剧场”中互相交叉，从社会学范畴来讲，新型观展形式背后逻辑是把观众视作行为主体，助推观众围绕信息展开反应，进而让这个现场行为可以出现并完结，如此的行为形式将改变人类生活，如今体验空间不只是出现在美术馆展厅中，还走向户外公共空间，相信终将会无处不在。

艺术是审美活动至高形态，凝聚着人对现实世界审美关系，当代实验艺术空间所具备的公共性与开放性大大地拉近了

与的社会联系，极大地拉近了艺术与社会的联系。《雨屋》让观者在沉浸式体验中直观感知自然与科技的关联，通过调动多重知觉，引导观者全方位、多视角地领会作品内涵；它借助空间与观者知觉的碰撞营造自然错觉，成为连接公众与审美活动的重要桥梁。艺术家借作品映射现实，进而引发深层思考，最终实现对现实的审视与反思。

3 当代实验艺术体验空间的作用与意义

当代实验艺术以体验空间为中介，对于人与人社会自然空间四重关系展开整体性重塑，这四个维度互相交织互为维持，共同构成人与世界的完整关系网络，在互动中实行协同建构。

在人与人关系层面上，数字技术把打破了传统物理空间交往制约，重塑人际对话方式，《信息技术之梦》是保罗·西蒙在1992年创作，它借通信技术和影像装置，将远程信号演变为可感知的在场体会，因而达成跨空间的身体性交往，作品以技术为媒介，创建起情感对话的桥梁，使观者由单向观看转变为双向互动，为人际交往赋予了新的可能与路径。

在人与社会关系范畴之中，实验艺术凭借介入性体验空间直面现实议题，王晋《冰·96 中原》以冰墙搭建临时公共现场，经公众参与、消融消解动态过程，折射消费社会与时代心理，达成艺术与社会直接对话，这一具备社会实践性表述，不单是给个体反思自身处境赋予一个场域，而且还为人际之间互动注入现实语境和社会价值。

在自然与人的关系这一个层面当中，艺术把自然元素引进

到体验空间内部，这样一来唤醒了生态意识，由埃利亚松创作的《河床》把自然材料和自然景观演变为能进入和感知的艺术现场，使观众置身在其中时重新亲近自然、思索生态，自然维度的回归，给社会反思与空间体验赋予了精神根基与价值底色。

人与空间之间，实验艺术对身体感知、场域边界予以重新定义，安东尼·麦考尔的光影像装置、色彩氛围空间等作品，把虚体光线与此氛围变成了能触摸、能进入的“实体空间”，改变了观者对空间传统认识。

综上所述，实验艺术借体验空间，达成了人与人、人与社会、人与自然、人与空间四重关系的有机联动，人际互动是社会交往基本单元，社会反思使得它实践具实际意义，自然感知增精神深度，空间场域进行互动过程，四者互相渗透、协同作用，共同完成对人与世界关系的总重量，彰显出当代实验艺术与众不同的社会价值与人文意义。

4 结论

本文着重围绕空间形式转变，系统的剖析当代实验艺术中体验空间进步背景、表现形式，以及针对人与人、社会、自然、空间这四重关系引发的影响，凭借案例解析得出对应结论，展开归纳、反思。研究总结，实验艺术的中心要义体验空间是呈现的载体，它依托于空间革新与科技维持，作品重点在于观者置于体验空间凭借融入交互元素，唤醒其感知与想象，助力达成与作品、空间深度联结，到最后打破传统艺术边界，联合重塑人与多元主体关系，彰显它艺术与社会价值。

参考文献：

- [1] 武军.实验艺术:作为方法与理念的艺术探索[J].艺术设计研究,2021,(01):78-82.
- [2] 金枫雅.互动装置在城市公共空间设计中的应用研究[J].设计,2023,36(07):152-154.
- [3] 林霖.浸没?浸透!——记“雨屋”重回魔都[J].艺术当代,2018,17(06):62-65.
- [4] 李佳锟.兰登国际:科技、游戏与艺术的多元互动[J].世界美术,2024,(02):13-16.