

混合场域构建多维感官体验

——以沉浸式艺术为例

柳世军

天津美术学院 天津 300000

【摘要】：随着数字技术飞速发展，沉浸式艺术逐渐成为当代艺术领域的热点。它打破传统物理空间的限制，构建出线上线下交融的“混合场域”。观众不再满足于被动观看，而是渴望共鸣与参与。艺术家也积极借助科技手段探索新的艺术语言，推动艺术表现形式的持续创新。本文从沉浸式艺术的视角切入，深入剖析其当前发展状态，并重点探讨其与感官体验相关的多重特质。这些特质通过跨媒介、跨学科的方式得以展现。艺术与科技的完美融合，为我们创造了一个融合时空、身份、感官等多维度的技术具身性混合场域叙事，让人们得以重新置身于能够激活身体感知的场域之中。

【关键词】：混合场域；光影艺术；数字生成；沉浸式艺术

DOI:10.12417/3041-0630.25.24.060

1 沉浸式艺术的表现与发展

早期沉浸式艺术实践主要聚焦于物理空间的改造与观众的直接互动，而现代沉浸式艺术则更多地融入了数字技术和多媒体元素。虚拟现实、增强现实、投影映射等技术的广泛应用，使得沉浸式艺术的表现形式愈发丰富多样。回溯历史，其实沉浸式艺术在艺术开始出现的时候就已有雏形：沉浸式艺术的发展历经千年演变，从古罗马剧场的观众互动到文艺复兴时期的透视法创新，每一次技术进步都为艺术体验增添新的维度。进入工业与数字时代，摄影、电影及虚拟现实技术为沉浸式艺术带来革命性突破，观众得以在虚拟空间中自由探索，与作品深度互动。

近年来，沉浸式演艺结合数字科技，在文旅领域展现出巨大潜力：沉浸式演艺成为了一种新的表演范型，通过多幕场景流动、多角色扮演、多感官体验等方式，为观众带来了全新的文化体验。如“只有河南·戏剧幻城”等优质项目，通过灵活多样的舞台形式和数字科技的运用，成功地激活了文化旅游空间，为观众带来了沉浸式的艺术享受。从物的表象来看，这种沉浸式艺术其实就是艺术场域，是一个缓慢形成过程的产物，而在精神中，它是一些由创造场域的过程同时创造的意向，也就是品味、审美眼光^[1]。特别是虚拟现实、增强现实等技术的广泛应用，为艺术家提供了前所未有的创作手段和可能性。

2 沉浸式艺术中的多维感官体验

2.1 沉浸式艺术中多维感官体验的构建要素

沉浸式艺术，作为当代艺术领域的一股新兴力量，旨在通过多维度的感官刺激，使观众沉浸于一个由艺术家精心构建的

艺术空间中。沉浸式艺术的起源可追溯到对传统艺术边界的质疑与重塑。从理论层面来看，沉浸式艺术不仅是对艺术表达形式的革新，更是对观众参与和体验方式的深度探索。而随着科技特别是数字技术的迅猛发展，沉浸式艺术得以从理论走向实践，为观众带来了前所未有的感官盛宴。

在沉浸式艺术的领域中，多维感官体验的构建是一个多层次、多维度的复杂过程，它涉及到空间布局、物理环境、数字技术的应用以及艺术内容的创新呈现等多个关键要素。

空间布局与物理环境是构建沉浸式体验的基础。艺术家们通过深思熟虑的空间规划和精心设计的环境布置，为观众营造出一个与艺术作品主题和氛围完美契合的环境。一寸空间都被巧妙利用，每一道光影都恰到好处地渲染着气氛，使得观众在踏入这个空间的一刹那，便能感受到强烈的沉浸感，仿佛置身于一个专为艺术而打造的世界。

数字技术的应用，则为沉浸式艺术注入了强大的生命力。借助虚拟现实、增强现实等前沿技术，艺术家们能够突破现实的束缚，创造出超越想象的视觉、听觉等感官体验。观众仿佛被一股无形的力量牵引，进入了一个由数字技术构建的全新艺术世界。在这个世界里，他们可以自由地探索、互动，感受前所未有的震撼和感动。

艺术内容的创新呈现，则是构建多维感官体验的关键一环。艺术家们不断挑战传统的创作模式，通过选择富有创意和感染力的艺术内容，结合数字技术的呈现方式，为观众带来了一场场视觉、听觉、触觉等多感官的盛宴。他们不仅注重作品的外在形式，更关注作品内在的情感表达和思想内涵，使得每

作者简介：柳世军（1996，06-），男，黑龙江大庆人，硕士，研究方向：现当代艺术研究。

一件作品都能深深触动观众的心灵。

2.2 沉浸式艺术与感官的互动关系

在整个过程中,感官是观众接收和感知艺术信息的主要途径。通过眼睛、耳朵等感官器官,观众能够接收到艺术家所传达的视觉、听觉等艺术信号,进而理解和感受作品所表达的主题和情感。而当从场域理论关系性的角度出发时,互动装置艺术的整个创作活动本身就处在一个多场域交叉、多技术融合的范畴^[2]。

在沉浸式艺术的领域里,最具代表性的莫属 Teamlab 艺术团队创作的没有边界的艺术群所组成的,“没有地图的美术馆”——teamlab 无界。Teamlab 以其卓越的创作能力和对科技的深刻洞察,为观众呈现了一个超越现实的沉浸式艺术空间。在无界美术馆中,观众仿佛置身于一个梦幻般的光影世界,人们可以抛开所思所想,完全融入在无界的艺术中,“在一个没有边界连续的世界中彷徨、探索、发现”。投影映射技术使得画面与空间融为一体,观众可以近距离感受到光影的流动和变化。同时,互动装置的设置也让观众能够亲身参与其中,通过触摸、移动等方式与作品进行互动。在馆中,观众不再是被动地接受艺术信息,而是成为了艺术作品的一部分。他们可以通过自己的动作和声音来影响作品的表现,这种互动性的体验让观众更加深入地沉浸在艺术的世界中。而这种沉浸式的体验,正是沉浸式艺术与感官互动关系的生动体现。Teamlab 的创始人猪子寿之曾在媒体面前说到:“我们认为新的数字艺术将继续改变艺术,不仅仅是将艺术品延伸到一个新时代,而是改变艺术空间和博物馆本身,以及人们互动和体验艺术的方式,甚至改变艺术市场。”

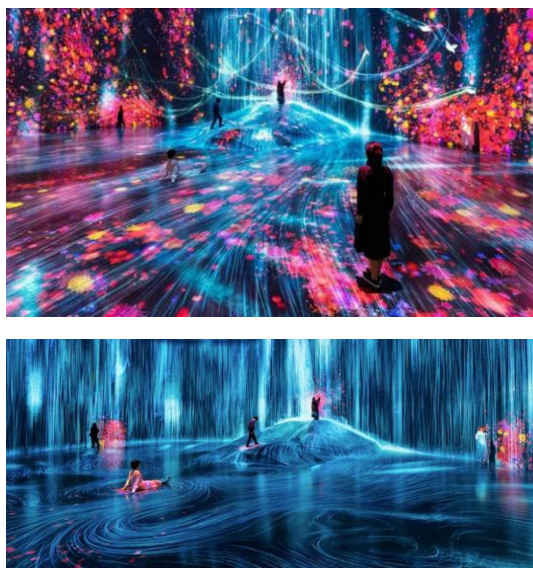

图1 《在人们聚集的岩石上,注入水粒子的世界》, teamLab, 光影艺术, 无固定尺寸, 2018年, 图片来源:

<https://art.team-lab.cn/>

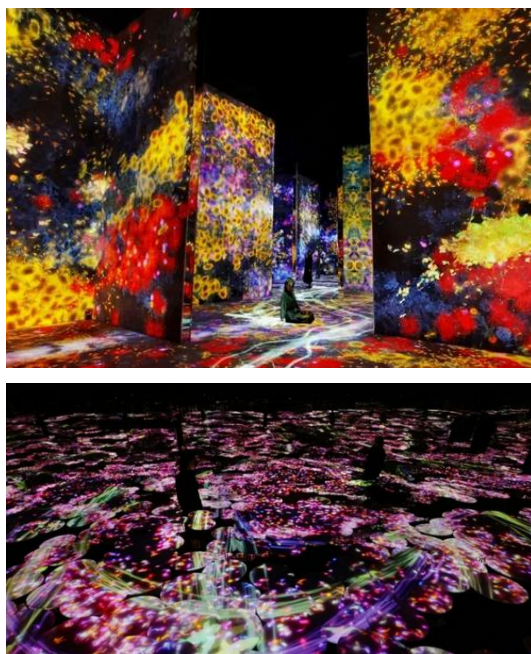

图2 《被追逐的八咫鸟,追逐同时亦被追逐的八咫鸟:超越边界》, teamLab, 光影艺术, 无固定尺寸, 2016年, 图片来源: <https://art.team-lab.cn/>

沉浸式艺术巧妙地运用空间布局、数字技术和艺术内容,为观众带来更多的多维度感官体验。观众也通过代入与体会,更加深入地理解和感受作品的魅力和内涵。这种互动不仅丰富了艺术的表现形式,也提升了观众的参与感,使得沉浸式艺术成为了一种深受观众喜爱的艺术形式。但值得艺术家注意的是,沉浸式艺术的特性,很容易让整个艺术陷入流于表面的数字形式化。我们要让沉浸式交互艺术成为艺术文化的助力者,而不是让艺术文化成为新兴技术的附庸。

3 混合场域的技术与具现

3.1 混合场域的基本概念

混合场域是一种前沿的艺术与科技融合形式,通过技术手段将物理空间与数字空间无缝融合,创造一种全新的互动体验环境。它突破了传统艺术的空间限制,还通过多感官、多维度的交互方式,让观众能够更深入地参与到艺术作品中,获得前所未有的沉浸感。

混合场域的核心在于其混合性,即物理世界与数字世界的交融。在混合场域中,物理实体与数字虚拟元素相互渗透、相互作用,共同构成了一个动态、开放的艺术空间。就像所谓的“元宇宙”,观众可以与元宇宙中的事物或其他观众产生超乎现实的交互。这一技术的运用彻底打破了物理空间的桎梏和现实中的“不科学”。这种混合性不仅体现在空间形态上,还体现在信息的传递与交互方式上。

3.2 混合场域的构建原理及策略

混合场域的构建原理主要基于空间映射、信息交互和感官融合等技术手段。首先也是最核心的一步,是通过空间映射技术,将数字虚拟元素与物理空间进行精准对齐,实现虚拟与现实的无缝衔接。而后利用信息交互技术,实现观众与艺术作品之间的实时互动,让观众可以根据自己的意愿和动作改变作品的表现形态。并最终通过感官融合技术,将视觉、听觉、触觉等多种感官体验融为一体,创造出一种全方位、多层次的沉浸感。

混合场域的构建是一个具有上下级强关联性的复杂过程,这就使得我们在构建混合场域时,需要采取一系列策略来确保其实施效果。要充分考虑物理空间的特点和限制,合理规划艺术元素在作品中的布局和呈现方式。并要时刻考虑观众在作品中的参与性和互动性,设计出能够引发观众兴趣和共鸣的交互方式和内容。除此之外,还要关注混合场域的安全性和稳定性,确保观众在体验过程中的人身安全和设备的稳定运行。

3.3 基于多维感官体验的交互技术语言

多维感官体验是混合场域的重要特征之一,而交互技术语言是实现这一特征的关键。在混合场域中,交互技术语言不仅包括传统的视觉、听觉元素,还涵盖了触觉、嗅觉、味觉等更多维度的感官信息。这些感官信息通过特定的技术手段进行编码和解码,形成了一种独特的交互语言,使得观众能够与艺术作品进行更加深入、全面的互动。

具体来说,视觉元素可以通过投影映射、虚拟现实等技术手段进行呈现;听觉元素则可以通过声音定位、音频合成等技术进行营造;触觉元素可以通过力反馈、振动等技术进行模拟;嗅觉和味觉元素则可以通过特定的气味和味道释放装置进行

实现。这些技术手段的综合运用,使得混合场域中的交互技术语言更加丰富多样,能够更好地满足观众的感官需求。

而在具体的创作落地过程中,还需要考虑额外考虑其通用性和可扩展性。通用性意味着这种语言逻辑应该能够被不同领域的艺术家和技术人员所理解和使用,以便更好地在不同的场馆实施,而不是每次都要去重新进行编码。可扩展性则是指这种语言应该能够适应未来技术的发展和变化,不断升级和完善。

4 结论

在当代艺术的具体实践中,混合场域已不再是沉浸式艺术的专属,而是更广泛应用于多个艺术领域。在装置艺术中,艺术家们借助混合场域创造出充满奇幻色彩的互动空间;在舞台表演中,演员与虚拟角色的互动为观众带来了震撼人心的表演效果;在绘画、雕塑等传统艺术领域,混合场域也提供了新的创作思路与手段——如巧妙地将混合场域技术与绘画创作进行融合,运用投影映射技术,在画布上呈现数字图像与绘画的交融,创造出如梦似幻的视觉效果。还可以通过动作捕捉技术,让观众能亲身参与艺术创作。这种混合现实绘画的展出,可以打破观众的视觉认知,彰显混合场域在艺术创作中的无限潜力。

混合场域也将促进不同艺术领域的跨界融合。艺术家们可以更加自由地跨越传统艺术形式的界限,将不同的艺术元素和表现手段融合在一起,创造出更加多元的艺术作品。这种跨界融合不仅有助于拓展艺术创作的边界,也将推动艺术领域的创新和发展。混合场域还为艺术教育提供新的可能性和机遇。通过引入混合场域的概念和技术手段,艺术教育可以更加注重培养学生的创新思维和实践能力,帮助他们更好地适应未来社会的发展需求。

参考文献:

- [1] 孙梅戈.布迪厄社会学中的纯美学与艺术场域——读《纯美学的历史起源》[J].大众文艺,2011(19):146-147.
- [2] 陈薇羽,黄秋野.场域理论视角下互动装置艺术的公共性特征研究[J].美与时代(上),2023(02):111-115.
- [3] 吕晴.浅谈沉浸式交互技术对艺术文化的影响[J].汉字文化,2021(07):175-176.
- [4] 查常平.当代艺术的场所、场域、场景[J].艺术广角,2022(06):58-62.
- [5] 费俊.技术具身的混合场域叙事[J].美术观察,2021(12):16-18.
- [6] 周华敏.混合现实艺术对人的感官延伸[J].戏剧之家,2021(20):182-183.