

西班牙普拉多博物馆五幅镇馆之宝“跃出”画框 VR 互动体验全球首展来沪

“Art Masters: 西班牙普拉多博物馆藏品 VR 展”近日在上海首发,作为“2025 西班牙艺术季”的第四场核心展览,观众从即日起至10月12日可以在上海久事国际艺术中心感受到截然不同的全新体验。普拉多博物馆五大镇馆之宝在这里首次“离”馆,更以虚拟现实技术打破物理边界,通过互动区与VR体验区的双重设计,让观众从“旁观者”变为“参与者”,开启一场跨越时空的艺术对话。

普拉多五大重磅馆藏 首度“离”馆

普拉多博物馆坐落于西班牙马德里,是全球顶尖艺术殿堂之一,以收藏保存最完整之一的古典大师作品闻名于世,被誉为“西方美术史教科书”。自1819年建馆以来,它汇聚了提香、鲁本斯、委拉斯开兹、戈雅、博斯等大师真迹,涵盖文艺复兴至浪漫主义精髓。其藏品以质量著称。

本次首度“离”馆的五大镇馆之宝,分别是勃鲁盖尔与鲁本斯笔下熠熠生辉的《视觉的寓言》(1617)、委拉斯开兹的《宫娥》(1656)、委罗内塞描绘的《维纳斯与阿多尼斯》(约1580)、戈雅的《女巫的安息日》(1819-1823)以及博斯的《人间乐园》(1490-1500)。

在开启VR之旅前,展览还特设互动区,观众可以通过小孔窥视了解五大镇馆之宝在普拉多博物馆实际展示的模样,观展后亦可在互动打卡区选择自己喜欢的画作元素,拍照成为“画中人”。值得一提的是,区域中的小孔分为两个高度,工作人员表示,略低一些的是专为小朋友设计,这也是暑期亲子美育体验的好选择。

沉浸式“入画” 感受天马行空的想象

戴上VR设备,观众瞬间被“吸入”画

中世界,开启一场颠覆想象的冒险。整个VR体验时间大约30分钟,故事由一名普拉多博物馆的安保串联,跟随着工作人员“潜入”普拉多博物馆保安办公室发掘隐藏关卡,体验一场身临其境的普拉多博物馆奇妙夜之旅。

本次VR体验有不少的互动环节,例如可以用放大镜查看画作的细节、手持火炬穿越地下通道等等。当五幅镇馆之宝以不同的形态出现在面前,让人不得不感叹艺术与科技交融的绝妙。

例如在戈雅的《女巫的安息日》部份,画作中的黑暗面更加的具象化,画面中的戏剧感和压迫感通过VR立体的还原,好像在展现戈雅在创作这幅画时的精神状态。《人间乐园》则是这次体验的高潮部份,从黑暗直升向云端,画作中的“狂欢”被展现得淋漓尽致,

通过“地狱”,去到了人间和伊甸园,通过“探索”将画面中呈现的反差部份巧妙的串联起来,直至最后的“派对”,更是带人一种荒诞的沉浸感,观众此刻也化为画作中的人物,一起歌唱、跳舞,感受到了极致的欢愉。

精心打磨 打造多元文化交流桥梁

展览出品方、Acciona Living & Culture 亚太地区业务拓展负责人吴恩璐向记者透露,项目历时两年打磨,仅制作就耗时近一年时间,“其实这个项目立项初期是经历过非常多坎坷的,我们在剧本原创、配乐包括所有的内容制作都是从零开始打造,包括藏品的选择,也是我们跟普拉多博物馆的策展团队反复去推翻和制定。这是普拉多博物馆首次

尝试去将展品数字化,所以我们都想把它做到最好。”

上海久事文化传播有限公司副总经理蒋空空表示,在数字化趋势下,VR观展正成为艺术走进市民生活的新趋势,“它弥补了传统观展在细节呈现、互动体验上的局限,代表了博物馆跨界数字化的前沿趋势,有助于推动未来艺术全球化共享与发展。”

今年是中西建立全面战略合作伙伴关系20周年,作为“2025 西班牙艺术季”的核心项目,久事美术馆希望通过这种创新形式,为上海艺术氛围注入多元化的国际化元素。蒋空空表示,“未来想通过这种形式,把越来越多的西方文化瑰宝带到国内,也把中国文化以西方人能理解的方式展示到国外。”

晨报记者 舒晓程

这部舞蹈为何可以 40 多年长演不衰

10 位舞者全身涂白、身穿睡衣

刚刚过去的周末,法国传奇编舞家玛姬·玛汉(Maguy Marin)的代表作品《也许贝克特》(May B)即在上海国际舞蹈中心大剧场上演。

这部创作于1981年的舞蹈剧场作品,以别具一格的肢体语言与触动人心的情感表达重构了贝克特的荒诞主义,以充满戏剧张力的演绎,打破传统的美学观念,诉说人间生命的喜乐与沧桑。历经40余年,依然散发着迷人的光芒,被看作是舞蹈史上的教科书级作品。

40 余年久演不衰 法国编舞大师玛姬·玛汉的舞史经典

在西方现代舞界有这样一说法:德国皮娜·鲍什,法国玛姬·玛汉,二人均为欧洲“舞蹈剧场”的先驱。作为当今世界举足轻重的舞蹈家之一,玛姬·玛汉在创作中经常融合舞蹈、剧场、音乐、摄影、装置艺术及雕塑等艺术元素,开创了舞蹈的全新可能性与丰富变化性,被誉为欧洲最具颠覆性的编舞家之一。

因为她在舞蹈方面的卓越贡献,曾荣获法国文化部颁发的“国家舞蹈奖”“法国国家文艺骑士勋章”,1992年更被提升为“四级勋章”,是法国当代舞蹈的一面旗帜。

创作于1981年的《也许贝克特》是玛姬·玛汉最具代表性的作品之一。该作品灵感

源自荒诞派戏剧大师塞缪尔·贝克特的作品,突破了舞蹈与戏剧的传统界限,以极具戏剧性、却又反戏剧的动作编排带来全新的舞台表达,充满荒诞与戏剧性。自首演以来,《也许贝克特》屡屡登上全球顶尖媒体的报道榜单,深获业内和观众的高度评价,成为世界各地舞蹈爱好者必看之作,跨越时代与文化的界限,历经40多年,至今仍被视为舞蹈史上的不朽经典,持续影响着全球舞蹈创作和表演。

极致的戏剧张力 叩问人类存在与关系的永恒命题

在《也许贝克特》中,玛姬·玛汉用舞蹈再现了戏剧大师贝克特的荒谬感和反思,将其化作舞台上的动态图像和独特的艺术表达,展现了漂泊不定的人类生存状态。

舞台上的10位舞者,是贝克特笔下人物的集合体,全身涂白,身着不合身的睡衣,步调一致地拖沓前行,动作精准。他们或随着哨声、鼓击节奏的进行曲踏出行军般的步伐,形如机械;或充满爱恨,他们分享生日蛋糕,拥抱亲吻;又或者饱受争斗、谩骂,宛如风雪摧残的流浪者。

就连静默也成为玛姬·玛汉的编舞语言。那些舞台上的等待与“几近静止”的状态来自于许多生活中不被注意的地方,营造出一种空虚、巨大的虚无,以及一个充满犹豫

的寂静空间。而在这个空间中,舞者们用身体讲述那些细微却深刻的故事。每一个动作、每一个眼神都仿佛在诉说着人类生存于世的奥秘,让观众在舞动的肢体中感受到生命的律动与矛盾。

虽然这些舞者身体的“讲述”并没有连贯的叙事逻辑,但舞作中不断涌现的肢体动作却构成了一个尚未完全进化成人的生命逐渐成长为完整人类的过渡和认知过程。它展现了这些生命如何慢慢从一团毫无生气、令人怀疑的黏土、石膏和碎屑中挣脱出来,试图塑造出一种全新的、令人惊叹的形态和结构。

《也许贝克特》就像一面镜子,舞台上的角色,为观者反照出真实的“自己”,映照出每一个人在日常生活中的些许美丽与伟大。

玛姬·玛汉说,生命是百无聊赖的,是人的存在带来了生存与意义的光彩。看完演出的观众很多都在社交媒体上分享自己的观后感。不少人表示,看完这场舞蹈,感觉跟着演员们一起过完了一生。或许这也是现代舞的意义,时而错乱时而荒诞,你能从一些细节的停驻里,发现自己。

晨报记者 王琛