

芝加哥河畔的光雕投影

宋佩芬：借助光影技术，艺术家将一幢历史悠久的商业大厦变成“画布”，创作了一封随环境而变化，有呼吸、有脉搏的“情书”。

更新于2022年10月20日 16:44 宋佩芬 为FT中文网撰稿

来自FT中文网的温馨提示：如您对更多FT中文网的内容感兴趣，请在苹果应用商店或谷歌应用市场搜索“FT中文网”，下载FT中文网的官方应用。

太阳早已下山，风城芝加哥仍然温暖宜人。

一群人聚集在位于芝加哥河畔市场大厦（the MART）的对面，耐心地等候，大约在晚上8点半左右，这栋商业建筑的外墙摇身一变，成了一块巨大的“画布”。34台安装于对面河岸的巨型投影机，将亮度超过百万流明的光束投射到市场大厦上。

市场大厦一度是全世界规模最大的商业建筑，它位于芝加哥市市中心，这里游客云集、本地人也络绎不绝。4年前，市场大厦与芝加哥文化事务和特别活动部（简称DCASE）合作，由市场大厦的地主沃纳多房地产信托（Vornado Realty Trust）出资，联合发起“市场大厦艺术”（Art on the MART）公共项目。

市场大厦的外墙面积达到2.5英亩，“市场大厦艺术”也因此成为了全球面积最大的数字艺术投影。投影的内容按季节轮换，参与的艺术家则是由策展顾问委员会决定。由于2022年是芝加哥的“芝加哥舞蹈之年”（Year of Chicago Dance），今年几乎所有的投影作品都与舞蹈有关。

一封给北京和芝加哥的“情书”

今年的一部投影，是中国艺术家周雨歌的最新视频作品《情书》。《情书》是一段男女之间求爱的舞蹈，描绘了在迷宫一样的城市楼群中，原本分隔两地的一男一女在迷宫般的空间中互相寻觅，直到相遇相拥，坠入爱河的故事。

定居芝加哥的周雨歌觉得，这样的投影，营造出了一个“位于河畔步道的IMAX艺术影院”。不仅仅是投影本身，在河畔散步的人群、河上的船只，加上游船上传出的音乐、火车驶过铁路桥时发出的嘎嘎声……它们都成为了作品的一部分。它不像是在美术馆展出的录像，也不像在IMAX的巨屏影片，而是一个随着周围环境变化的，有生命、有呼吸、有脉搏的艺术品。

周雨歌的光影作品《情书》，描绘了在迷宫般的城市中，一对男女彼此寻觅的爱情故事。摄影：Viktor Gerasimovski

“其实在我之前的作品中，人物的活动是比较即兴的，并没有如此深入和舞者合作的经验。但我一直觉得舞蹈是充满了可以被大众识别、有标志性和象征意义的肢体语言。所以它是一种有很强的表达力和交流度的艺术形式。”周雨歌说，她从接到这个项目开始就考虑到，由于建筑外观充满了复杂的装饰艺术，再加上密密麻麻的窗户，对她而言，楼的表面就像是一个抽象的城市网格，“这个网格就是呈现这个舞蹈的舞台。这个舞台需要被简单直接的故事，以及充满能量和节奏的视觉语言来激活。”她一开始和编舞者桑提斯特凡（Hannah Santistevan）交流的时候，就打算利用建筑物中间的支柱做为两个舞者的分界线。

当故事开始，舞蹈演员努涅兹（Xavier Núñez）和华人舞者汪宣彤在分界线左右两边各自的“舞台”上，通过肢体语言来彼此对话。当他们逐渐靠近对方，分界线被打破，两人在碎片般、颜色多彩的几何块中移动，犹如在城市的迷宫中捉迷藏。周雨歌透露，这一幕对编舞的要求非常高，因为两位舞者必须在五个不同高度和角度的摄像机中同时穿梭跳跃但又不能碰触到对方，两个人的走位以及每个镜头前呈现的动作、表情，并且每一次的“擦肩而过”都要配合得天衣无缝。

周雨歌表示，《情书》的灵感来源于疫情期间孤立与思乡的感受。摄影：Viktor Gerasimovski

在创作这个作品的近两年过程中，由于疫情，周雨歌最开始先和合作的团队在线上沟通，接着通过Zoom彩排舞蹈，直到疫情渐趋稳定，终于可以面对面排演，到影棚剪辑、补拍并增加特效。疫情限制了人与人之间的接触，不论是情感上还是身体上，而这些限制反而刺激了她对团队创作的渴望。她对编舞者、舞者和大脚丫媒体（Big Foot Media）和两个摄像团队一遍又一遍的彩排和对细节的重视心怀特别的感激。

“情书”的灵感来自与疫情期间，由于在芝加哥的公寓隔离，再加上很久无法回国看家人的经历。周雨歌解释，“情书”可以看作她以异乡人和艺术家的身份来排解隔离中孤立感的方式，也是一封给遥远的家乡北京和她居住了十年的城市芝加哥的一份情书。

《情书》的技术挑战

由于面对的是2.5英亩的巨大的投影面积和网格式的窗户，艺术家意识到作品必须采用大胆的构图、鲜艳的色彩、强烈的抽象几何图形和线条，外加流畅的动作以及符号性强的肢体语言来呈现。

疫情限制了人与人之间的接触，但这些限制也刺激了艺术家对于团队创作的渴望。摄影：Viktor Gerasimovski

迷宫的一幕，周雨歌用立体派拼贴的手法，以不同的几何形状来框架并切割舞者的肢体和动作，表现男女主角穿梭在楼群碎片中的场景。她也会对两个舞者进行巨大的缩放对比，来突出前景和背景的关系以及空间的纵深感。从艺术家的角度而言，后期的构图和剪辑可以被视为对舞蹈视频素材进行第二次的编舞。后期制作最大的

技术挑战其实是片子的高潮，当舞者跳出“迷宫”时，两人的身后都挂了一段看似是阴影，但其实是一个能够在黑暗中缓慢推拉和摸索，感受对方的能量场。

周雨歌特别感激技术导师乔治（James George）以及史特班（Patrick Stepan）和弗兰克（Mary Franck）两位技术师的协助。他们巧妙地利用了由建筑表面窗户建立的网格线条来呈现这个抽象的能量场，再用算法生成的技术，让两位舞者的互动来影响线条的运动方向、密度、分布和颜色，进而体现两人之间情感的升华。就像磁铁的两极，当他们的肢体语言逐渐亲密，他们能量场的碰撞越来越激烈，直到两人最终拥抱着一起的爆发。为了这个特效能精确呈现，周雨歌和她的创作团队进行了多次投影实验和对算法的改进，编舞者桑提斯特凡也让舞者在互动时为后期特效创造足够的负空间。除了视觉方面，刚刚从大学毕业的编曲家苏尔（Ori Zur）也通过电子合成器的音效来配合特效的推动和舞者的动作。

《情书》的配角

《情书》另一个重要的配角，就是1930年由芝加哥先锋零售业巨头马斯菲尔德公司（Marshall Field & Company）耗资近6000万美元建成的市场大厦。整栋建筑占地420万平方英尺、横跨两条街，楼高25层，拥有4000个窗户以及33部电梯。市场大厦一度是世界上最大的商业建筑，即使在今天，大厦在每个营业日也会有平均30,000人进出，每年累计将近1100万人。直到2008年之前，市场大厦甚至有自己的邮政编码。

始建于1930年的市场大厦曾经是世界上最规模最大的商业建筑。图片：Getty Images

由于建筑尚未完工就遇到长达10年的经济大萧条，接着又是第二次大战。马斯菲尔德于是决定在1945年以1250万-1300万美元，也就是连建筑造价1/3不到的价格将大厦卖给了肯尼迪家族。1998年肯尼迪家族又转手卖给了现在的地主沃纳多房地产信托。虽然没有透露收买的价格，但该大厦是6.25亿美元大型交易的一部分。收购之后，沃纳多在2015花费了4000万美元翻新和升级，并在2018年开始举办“市场大厦艺术”，不但为该项目花了800万美元的基本投资，还与DCASE签订长达

30年的“市场大厦艺术”公共艺术协议，并继续为运营、维护和营销提供资金。

去年刚退休的DCASE专员凯利（Mark Kelly）补充说：“该项目因为是在公共水道旁进行，除了市场大厦及芝加哥文化事务和特别活动部，由策展人及艺术家构成的咨询委员会之外，还有一个针对警察、海岸警卫队和公民的咨询委员会，所以这是一个非常复杂，时间长久的协议，一切都必须通过市议会投票表决。”

该项目的想法最早出现在2016、2017年左右，当时大厦正在翻新，芝加哥河道清理建设项目即将完成，加上芝加哥当时的市长伊曼纽尔（Rahm Emanuel）与DCASE将2017年指定为芝加哥公共艺术年，沃纳多和市场大厦于是决定与市政府配合，在2018年启动“市场大厦艺术”。今年4月，在执行董事诺贝尔（Cynthia Nobel）的指导下，为了扩大艺术家委托创作和吸引新的合作机会，“市场大厦艺术”正式成为独立基金会。

《情书》在市场大厦的展示现场。摄影：Viktor Gerasimovski

自从成立以来，“市场大厦艺术”已经与当地众多机构合作，其中包括学校、芝加哥艺术学院、乔弗里芭蕾舞团、为芝加哥高中青少年提供课后和暑期课外活动的“课后事宜”（After School Matters）以及美国最大的非裔美国人游行“巴德-比里肯游行”（Bud Billiken Parade）等机构，扩大了在芝加哥不同街区和社区的影响，接触到更广泛的观众群体，让他们参与进当代艺术的同时，还传播了市场大厦的历史及其独特地位，以及该建筑对当代艺术、设计和最新科技的持续承诺。

一栋被艺术外壳覆盖的大厦

市场大厦并非唯一在墙面做艺术投影的建筑，但“市场大厦艺术”执行董事诺贝尔（Cynthia Nobel）告诉我，芝

加哥经历了很多正在新开发的街区，市场大厦虽然对城市来说非常珍贵，但这个项目也为这栋历史性的建筑地标增添了当前的时代精神。在建筑物上投影既是呈现艺术，在同时也为市场大厦覆盖了一层“皮壳色泽”（patina）。诺贝尔解释，她使用了“皮壳色泽”这个字，一方面是要尊重市场大厦的历史性，因为这个词通常与历史和传统联系在一起；另一方面则是因为艺术本身是一层光，一个图像，可能是对未来的建议，为新的发展道路做开拓。

《情书》在市场大厦的展示现场。摄影：Viktor Gerasimovski

诺贝尔指出，建筑是芝加哥最伟大的城市财富之一，它是芝加哥DNA的一部分。但是城市不应该只满足于既有的成就，而必须继续成长，继续思考社会动态，不断反映当代状况，持续催化围绕这个时代的重要话题，并与相关的问题发生对话。当代艺术最可贵的是，因为它一直在变化，正可以针对当下正在发生的事情，并为该话语做出贡献。

在过去的几年里，由于疫情对房地产市场的影响，“市场大厦艺术”的商业影响很难用金钱来衡量，虽然沃纳多无法分享关于租金价值和入住率的确切统计数据，但他确认自2018年推出“市场大厦艺术”以来，新租户的兴趣有明显提增。除了面积庞大的投影之外，吸引新租户的另一个原因来自市场大厦对艺术和设计以及技术进步的广泛支持。在疫情之后竞争激烈的“回归办公市场”的浪潮中，像“市场大厦艺术”这样结合文化与社区参与的独特形式，无疑对办公大楼的新老租户都增添了别样的吸引力。

（本文仅代表作者个人观点，编辑邮箱：zhen.zhu@ftchinese.com）

版权声明：本文版权归FT中文网所有，未经允许任何单位或个人不得转载，复制或以任何其他方式使用本文全部或部分，侵权必究。