

#1

创作的记忆碎片 Memory Fragment of Artistic Creation

周长永 Zhou Changyong

艺术创作的过程有点像求圆周率的值。当你闭上眼睛的时候，那个完美的准确值就在你眼前。当你睁开眼睛的时候，看到的是一个无限不循环小数。没有准误之比，没有虚实之分，两者都是真相，只是他们的存在方式和感受完全不同而已。

平时喜欢玩3D，通过鼠标把弄着大屏幕里的模型，再通过多种形式的输出，使之变成现实中的雕塑。这种创作方式带来的感受就有些像上一段中描述的那样。软件中的三维模型其实是存在于电脑屏幕的二维空间中的，只是通过观者抽象思维后理解成的三维形体，这种三维感受是通过大脑思考后转换得来的。而把三维数据输出成现实中的雕塑后，这个形体已经和观者同处于同一空间维度中，这时的三维空间是通过环而视之得来的，是不需要大脑进行抽象转换的，是通过身体思考而得来的。沉迷于这两种感受，2010年构思实验了一件作品《四十万公里》。

先用MAX制作了一个行走的男人体，简单的25帧动画循环播放，他就可以在电脑屏幕中无限进行太空步运动。

在现实空间展示这个行者我首先想到了表现力细腻的全息技术。但是这种技术现在还不成熟，展示空间尺寸太小，造价过于昂贵。经过一番考虑之后，我采用了可受程序控制的LED点光源作为展示介质。在电脑中设计了一个300×120×100cm的三维矩阵空间。最终的作品效果如图三所示。

作品最终效果没有电脑中细腻，但制作感倒是强了不少。整个作品的氛围和电脑中的效果也

有不同。在电脑中的感觉主要是冷漠和静谧。在实物现场看，由于作品尺寸和观者的比例关系和灯点疏密关系的原因，给人的感觉却是神秘和些许淡淡的悲苦。这些感受，只有当作品完成后，才能真切地感觉到。

本来的设想是让行者一直走下去，期间可以对灯点进行维修和更换，使形象始终处于一个完整饱满的状态，从而营造一个冷漠、永恒的行者形象。但由于作品实物给人带来的悲苦之感，我决定不再对灯点进行维修和更换，而且让作品始终处于通电状态，任其消耗磨损、自生自灭。这种感觉，和作品本身带有的气质相吻合。有了这个想法，我就粗略计算了一下这个行者到底能走多长的距离。LED的正常寿命是10万个小时，按照普通人一步约为60~70厘米，一分钟走100步计算，10万个小时大概能走40万公里。所以，这件作品的名称定为《四十万公里》。据统计一个成年人日常步行时间为90分钟左右。以10岁~80岁70年为限，也就是说，一个普通人在正常情况下

#2

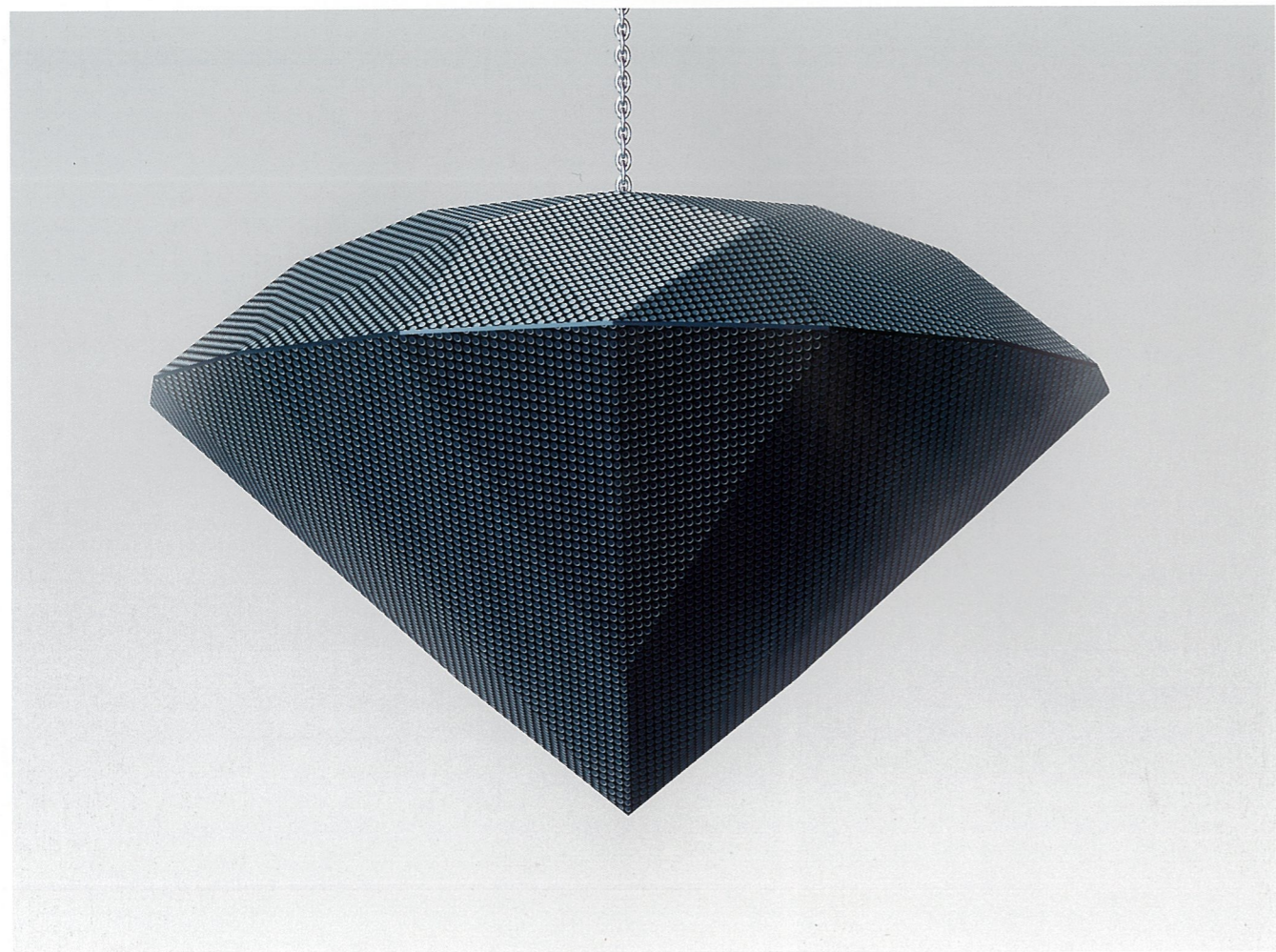
一生所行走的距离最多不超过十三万公里。换言之，这个行者最终行走的距离相当于一个普通人走了三生。“三生”，这恰是一个佛学用语，它指的正是—一个人在活着的一生中无法测量的距离。这是一个巧合，是一个在制作过程中会必然出现的巧合。（这件作品自从制作完成后，除了运输途中和展览期间的规定外，其余时间无论早晚都在通电运行。到这篇文章截稿止，已经走了1年零202天，大约走了5万7千公里。）

这件作品从开始构思到以后大约11年的时间里，都应是《四十万公里》的构成部分。

今年制作了一件新作品《白毫之赐》，参加了深圳美术馆的《拟像的碎片》展览。这件作品的构思从2010年下半年就开始了，源自佛学中“白毫之赐”的说法。佛祖眉间有很长很亮的白毫，留给后世弟子成为了非常富有的珍宝。这才使得弟子们不愁庸俗之物，得以专心修行。无忧无虑地状态正是创作艺术的基础，这种状态很容易理解却又不容易把握。

在传统佛像造型中，眉间的白毫多为钻石形状的晶体。平日里的看到的钻石，一般因为尺寸的关系，拿放大镜都难窥其中究竟。人总是这样，当你

#1 钻石 LED及多种媒介 周长永
#2 四十万公里 LED及多种媒介 周长永

钻石 LED及多种媒介 周长永

睁开眼睛来看这个世界上的时候，总想永无止境地窥探不可能看清的一切，到头来，都是为了追求意念中那捉摸不定的完美。我试着把圆形钻石制作成直径1米大的超级巨钻，从而以窥其究竟。

钻石是地球上已知的密度最大物质，我们所能探寻的地表深度不可能有如此庞然大物。幸好现在已经是数字时代，我们可以在虚拟的3D软件中，按1米尺寸、按钻石真实折射率设置钻石模型，使其尺寸和质地达到近似程度。而且还可以按照比较理想的效果，设置虚拟的场景和光线。

三维软件中的三维模型只是在显示器这样的二维平面中的全息投影罢了，我所需要的是在我的时空维度中出现这个全息图。通过程序，我把虚拟钻石的57个面的视频都一一对应到使用LED显示屏制成的等比真实平面上，这样就在现实空间中，得到了一个近似于我想象中的钻石。这种使用二维平面视频构建带有晶体透视效果的三维造型的理念，也是我正在探索的、新的雕塑理念。

作品做完之后，我的一种感觉越来越强烈了：我的周围一切都可能是某种二维世界的三维投影，都可能是一呼一吸间，某种意识的投影罢了。艺术也是这样，艺术本身是种意识，空空如也、随落随出是最高境界，落到实处就是作品，这种维度的转换过程，或许构成了艺术的全部。

当作品制作完成之后，晶晶亮的巨钻总让我觉得少些什么。放大镜中的小钻石折射周围的场景，或许会因为太小而感觉不到什么。但如此巨大的钻石悬挂在面前，肯定应该能看清里面的折射效果。我于是开发插件，通过

摄像装置得以获取钻石周围的场景，再通过插件的功能进行实时折射处理，再投射到整个钻石上去，最后得到了可以和现场环境互动的动态折射效果。

和周围的环境、观者发生了互动联系后，我觉得这件作品被注入了新的维度，因为每个人都有自己的意念和映射。假如我的作品能获得观者的映射和参与，大家在一呼一吸间能得到彼此的心心相映，不用道破，我就已经感到亲切备至了。

PARTICIPANT, RECORDER AND COMMENTATOR OF CONTEMPORARY ART 当代艺术的记录者、参与者及评述者

微博: weibo.com/worldart 电话: +86 1064372140 邮箱: sjys-xl@vip.163.com worldarteditor@gmail.com

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源公寓A座1704室(798艺术区内) 邮编: 100015

世界艺术 WORLD ART

欢迎您订阅

