

每月 一书

从《蒂姆联铂 2001-2016》开始 梦幻之旅，

文 / 宫秋珊
市场及品牌部

这是一本乍看起来很像报摊儿时尚杂志的书籍，只是这本“杂志”，关乎花、鸟、流水、森林与光；致力于超越、模糊艺术、设计与科技的边界……怎么听怎么一副自然主义科技范儿；通过构建人与外物的关系，唤醒人们对美好世界的向往与追求，怎么看怎么一副人文主义艺术范儿。

打破次元壁的终极技术专家

teamLab 诞生于 2001 年，这个成立超过 16 年的日本新媒体艺术团体拥有将近 400 位多领域创作型人才，是集结了艺术家、程序员、工程师、电脑图形动画师、数学家、建筑师、网页和图形设计与编辑师的“超技术专家”团队。

团队不仅颠覆了艺术家的身份、艺术固有的创作方式、展览方式，还在颇具野心地重新构建人与外物的关系以及深刻的人文关怀。谈及艺术创作的初衷，创始人猪子寿之毫不掩饰他的野心——“我想改变人们看世界的方式”。

teamLab 创始人猪子寿之

北野武、小李子都着迷的网红展

作为全球十大必看展览之一，teamLab 曾风靡巴黎、伦敦、洛杉矶、东京，全世界都为它排队，但只有百万名观众幸运入场欣赏。今年5月，teamLab “花舞森林与未来游乐园”中国首展登录北京；7月，又带着“舞动艺术展 & 未来游乐园”引爆深圳。这个夏天，teamLab 给中国观众带来了震撼心灵的全新艺术体验，沉浸式的观展方式冲破现实，将人们拉入那丢失了时间、空间的奇幻天地，在颠覆传统艺术观念的同时，他们的种种探索流露出更大的野心——用数字艺术改变现实世界。

随身携带的展览

今年6月，雅昌推出中文版《teamLab2001-2016》，作品集收录 teamLab 2001-2016 年创作的 106 件数字艺术作品，其中 16 件作品（24 幅图片）在英文版基础上首次新增出版，分章探讨了包括数字艺术、人际关系、超主观空间和数字艺术、身临其境、数字自然和数字城市、协同创作等主题。

新增“作品名称汉英对照表及索引”，方便检索

本书译文经译者、编辑严格审核，得到 teamLab 官方确认

谁说离开北上广又不懂 English 的你，就不能满满文艺范儿？雅昌奉上的这本作品集，让你随时随地沉浸在 teamlab 的梦幻森林与光影幻境中无法自拔！229 张精美图片、高品质印刷装帧，还原作品精髓！究竟 what is teamLab？让我们从书中回顾一些展览中的精彩画面吧。

作品通过先进数字技术实现超主观空间中，观赏者与艺术品的互动关系——观赏者成为作品的一部分，打破观赏者和艺术作品的界限。让你在观展之外深入了解数字艺术扩展出的艺术版图和 teamLab 在数字光影背后的终极思考。

《被追逐的八咫鸟 - 超越空间》

作品根据电脑程序实时呈现，不断变化，眼前一瞬间的画面错过即永别。

《被追逐的八咫乌 - 白中有黑》

八咫乌，一种存在于东方神话中的三脚乌鸦，代表着太阳和天意。水墨刻画的八咫乌在空中飞翔，水墨尾巴形成了“空间书法”。作品探索了亚洲人的空间认知，存在于超主观空间中的三维空间里。光线之下的八咫乌在空中飞翔，身后明亮的尾巴形成了“空间书法”。作品向板野马戏技法表达了敬意。

突破时空边界，将LED三次元地设置于空间之内，藉由将无数的发光物作为粒子配置在空间内，宛如走入宇宙中央。除了利用声光电营造打造震撼的视觉效果外，观众透过手机的互动操作，还能创造出属于自己的光之宇宙。

《水晶宇宙》组图

当有人停止站立在灯具的附近时，最靠近的灯具之一会发出强烈的光辉并响起音乐。作为起点的灯光会传播到最靠近的两个灯具上。传播出去的灯光会一样发出音乐，然后再次传播到最为接近的灯具上，并且不断地连续地延伸开来。

透过电脑程式演算，呈现花开花落，整个过程受到观众动作影响而变化，每个人都能创造出独一无二的视觉画面。观者和花之间正如日本茶道中的“一期一会”，每个瞬间都只有当下一刻的机缘，令人动容。

你和世界正在被他们改变

虽然 teamLab 以科技手段打破传统艺术表达方式的藩篱，但猪子寿之认为，科技只是手段，而非艺术的重心。teamLab 如此繁多的数字艺术实践都是对传统艺术及世界观的回望和致敬，诚如他们所述：“在近代之前的日本绘画作品中，如河川、大海等水纹常常会以线的集合体来表现，而这些线的集合体就像是生物一般，让人能够感受到某种生命的活力。teamLab 的作品，不仅用光影体现着科技之美，更旨在引领我们认识自然、思考与自然相处之哲学的智慧之光。

《呼应灯森林》组图

《花与人，不为所控却能共生一度时如年》