

编者按

英国皇家美术学院摄影系研究生导师李昶因艺术与海南结缘，今年完成制作了一部声音影像装置——《Silent Chorus 静中叠调》，并拍摄了两部纪录片，记录热带雨林之美和黎族居民生活变迁。11月1日至10日，《Silent Chorus 静中叠调》在上海市西岸艺术中心N馆展出。

李昶是2019年英国当代艺术基金会奖得主，2018年AAC(Award of Art China, 艺术中国)提名艺术家之一，其作品收藏于大英博物馆、上海徐汇美术馆、纽约大都会美术馆和英国皇家美术学院等多家机构。

李昶声音影像装置作品画面。

李昶在拍摄昌江王下乡三派村黎族小伙子韩进兵。

赴一场雨林之约

艺术家李昶结缘海南

黎晓彤

在北京和伦敦两地生活与工作的我国当代艺术家李昶女士，5年前因一次邀约来到海南昌江，自此便深深地对热带雨林和黎族文化着迷。今年8月，她再访昌江，补充、完善创作素材。

缘起驻留邀约

李昶出身于艺术世家，父母分别是中央美术学院和北京电影学院教授。自幼在艺术氛围中成长，她接受了系统的美术教育，从中央美术学院读本科，再到英国皇家美术学院深造。如今的李昶，不仅是英国皇家美术学院摄影系的研究生导师，还专注于研究人类创造力与科技、AI等前沿科学之间的关系。

李昶的这段雨林探索之旅，可追溯到海南棋子湾开元度假村总经理杜觉祥2019年提出的“艺术家驻留计划”的构想。杜觉祥的构想有两个目的：一是推动海南自贸港的国际艺术合作，这是国际化需要；二是拓宽海南地域文化的推广范围，出于文化创新。他希望酒店跟国内外的艺术机构联合，帮助艺术家在昌江停留的日子里，可以到周边寻求灵感，进行创作，而酒店会提供交通、食宿等方面的支持。

2019年，李昶受邀参与这一艺术家驻留计划时，就去了昌江的许多景点，其中霸王岭深深吸引了她。

“自然界24小时有不同的声音，极其丰富，不只有我们想象的静谧，它还有野蛮危险、神秘的一面。”李昶说，“就像不同的生命在轮换的舞台上运转，并且它是一整个生命体，我也仿若置身于庞然大物的身体里一样。你听到的蝉鸣是震耳欲聋的，而不是安静的、平和的。”这时候她就有了创作的想法。

于是，声音影像装置《Silent Chorus 静中叠调》应运而生。

什么是声音影像装置？声音可以创造一个空间中的另一个空间，影像可以让人进入另外一个世界；声音影像装置，就是对展示空间有严格物理要求、通过声像建立一个环境的装置作品。

《Silent Chorus 静中叠调》是李昶在过去四年里持续进行的人类学和生态学跨界研究项目《South of the Sea 陆地碎片》的一部分。该项目联合伦敦动物学会、牛津大学、剑桥大学的生态保护专家和人类生态学者，以海南岛热带雨林为案例，探讨现代人类社会单一资本发展模式与生物多样性与黎族文化之间的微妙制衡。

李昶介绍，作为这个长期研究创作项目的产出之一《Silent Chorus 静中叠调》是以色彩和声音叙事的感性之诗。

《Silent Chorus 静中叠调》以独特的艺术视角聚焦于自然生态系统，运用UV

超紫光手电筒辅助，拍摄原始森林中那些肉眼难以察觉的生物有机荧光光谱；通过野外录音，捕捉原始森林中丰富多样的听觉盛宴，巧妙地融入黎族歌谣的声音，使作品更具地域特色与文化深度。

据了解，李昶的两部姊妹纪录片，分别展现霸王岭护林员见证的自然恢复历程，以及保护区内黎族青年韩进兵对传统文化的传承与坚守。这些真实记录不仅呈现海南岛黎族的生活状态和生态环境，也引发观众对黎族文化未来走向的关注，以及对海南岛独特地质、生物、生态和自然资源的尊重与保护意识。

文化忧思录

2019年，李昶从海南回去之后，广泛查阅资料，发现黎族语言没有文字记载，仅以歌谣和口述形式延续，这种传承方式的脆弱性让她深感忧虑。

2020年，李昶开始进行系统的考察工作，并于次年首次踏足昌江王下乡。李昶首先抵达洪水村，在她的想象当中，这应该是充满原始风貌的村落，但实际上，这里呈现出了旅游开发的痕迹，与她最初的愿景有所出入。但她仍渴望探索原生态的黎族生活，于是住了一个晚上，探访隔壁三派村的黎族居民。

在洪水村的那天，她了解到韩进兵，一位掌握黎族传统织锦技艺的小伙子，曾在保亭一家酒店当服务员。韩进兵热爱本民族文化，工作之余，他常把时间花在黎锦织造上。

李昶通过微信与他取得联系。从线上的交流中，韩进兵对于黎族文化传承的热情和他清唱的歌声打动了李昶。今年4月，两人终于在韩进兵工作的酒店第一次见面，并录制了后来作品中大多数黎族歌谣和传说的素材。不久，当韩进兵因长期织锦患上颈椎病而辞职返乡时，李昶便提出再次拜访其家乡三派村的想法。

“人类学研究领域忌讳的是拿着相机用自上而下的角度去拍摄，我希望我的作品能够避免。”李昶喜欢平等无差别的交流。因此，她并未事先了解住宿条件，只是简单说明自己的饮食习惯：吃素。

韩进兵在家中的生活十分简单，早上起来喂猪，忙农活，晚上便陪父母割胶。李昶在与黎族居民的相处当中，更加深入地了解了他们的日常生活和文化习俗。

“这里给我的触动与震撼实在是太多

太多了。”李昶说，“尤其是韩进兵没有被世俗所侵染的、清澈的目光和淳朴的笑容。”

通过与韩进兵的深入交往，李昶希望以纪录片的形式，探讨黎族居民在现代社会中的生存状态与心理转变，同时也反思人类在资本经济环境下对自然资源的价值赋予问题，而一个地方生态多样性的保护情况好坏恰恰可以从野生动物，如海南长臂猿的生息繁衍中体现出来。

创作故事

李昶说，第一次踏入霸王岭时，未经雕琢的原始之美就深深震撼了她，激发了她的创作欲望。然而，当她真正深入其中，并尝试通过摄影捕捉这份震撼时，却发现镜头边框难以全面展现雨林的细节，无法完全传达自己的感受，这让她陷入了困惑。

短短三天的拍摄时间十分紧迫。“第一天拍摄，浪费了一天但不能呈现出满意的效果。”李昶一度束手无策。

这时，她从一篇BBC的科学报道中找到灵感，尝试使用UV超紫光手电筒进行辅助拍摄，结果惊人：柠檬树在灯光下变得五颜六色，昆虫是蓝色、红色、绿色的……

为什么不尝试夜拍呢？最后两天晚上，在护林员带领下，李昶和摄影师扛着设备，在漆黑一片的雨林中完成了夜拍。

夜晚的原始森林很有压迫感，成片的巨大树木伫立，而当周围的一切变得黑暗时，会更加激发出人的原始恐惧。因为对路不熟悉，加上山里有毒蛇，稍有不慎便会踩到，她和摄影师只能靠护林员在前方带路，用木棍扫来扫去，探一下看有没有攻击性的动物。

在作品呈现方面，李昶力求隐去个人的主观态度，以客观视角引导观众思考。“我希望通过声音影像装置，以其唯美的色彩与声音带来沉浸式体验，唤起观众与自然之间的共鸣，实现感性与理性的共振。”

在创作上，李昶一直坚持感性与直觉先行，辅以理性和科研的加持，持续探索人与自然环境的深刻联系，通过摄影、音乐、人工智能装置等多种形式，展现其创作理念。图

李昶在昌江霸王岭热带雨林中采集自然界的声。

本版图片均由受访者提供

扫码看李昶声音影像装置作品
《Silent Chorus 静中叠调》预告片