

超越时空的文化对话

——“超越传统——中国现代绘画大师展”侧记

本报记者 严长元

高大宏伟的威尼斯宫外墙上,砖红底色的“超越传统——中国现代绘画大师展”大型海报悬挂数幅,6位中国绘画大师的作品犹如这座宫殿耀眼的镶嵌物,带来一股异域风情。自6月22日该展在此揭幕以来,每天都能吸引不少观众排队参观。一个世纪、六位大师、百件作品……对于那些熟悉西方油画的欧洲观众来说,吸引他们的,不仅是对越来越强盛的中国的好奇,更是那些超越了时空的艺术作品在异域展场中所具有的“对话”的魅力……

互设展场、营造氛围——
为“对话”创新形式

馆藏皮影展、馆藏剪纸展……在中国美术馆的众多赴外展览中,“超越传统”展有着独特之处:任伯年、蒋兆和、潘天寿、齐白石、黄宾虹、李可染6位大师的百件作品首次大规模地汇集海外,作为中意双方“互设展场”共识的重要成果,该展将在罗马免费公开展出3个月……中国驻意大利大使丁伟在展览开幕式上对此给予了充分肯定,他说:“双方互设展览馆的创意,开拓了中意双方文化交流的新形式。”在中国美术馆和意大利方面的积极努力下,这一成果的取得,为展览获得国际影响提供了坚实基础。

纵观整个展览,其在设计和展陈方式上可谓匠心独具:引入中国文化“天圆地方”“方进圆出”的理念,观众从中式花框组成的方门进入,经历过人物、花鸟、山水的作品审美历程后,从格栅结构的圆形木门走出,最终投入自然的自然的怀抱。而走进展厅,眼前是经过精心装裱、装框的作品,墙边的中式条案上,有各种大师的画册可供翻阅;木制的盆景上几株绿植与画中的草虫相映衬……中式条案、古典桌椅、木制衣架等带有东方元素的物件和绘画作品相得益彰、和谐统一,为营造古典文化氛围发挥了积极作用。带领展览部的工作人员先期赴此地布展的中国美术馆副馆长马书林告诉记者,展览中的这些中式家具,均由中国美术馆从国内运来,它们与在罗马当地购买的数株植物、花卉,共同营造着优美恰当的环境。而为了达到最佳展示效果,在展厅内部光线的调节上,他们也是颇费心思。记者观察到,由于西方建筑的这种结构多用于展示油画,因而室内均采用聚光灯,但每一处光源都由6盏小灯同时组成,这样的照射强度对于中国画来说,就有些刺眼。由于固有

中国驻意大利大使丁伟、意大利文化与遗产活动部副产长吉罗等在中国美术馆馆长范迪安、副馆长马书林陪同下参观展览。

的灯光条件无法改变,为了达到理想的光线效果,布展的工作人员最终采取了将聚光灯打向天顶,从而产生较为柔和的漫射光的效果。馆长们亲自指挥,工作人员上百次地左右挪移,最终为每幅画寻找到最佳角度。而在布展过程中,为了让大家了解齐白石的草虫之精微,展览还在画旁精心悬挂了小型放大镜;为了保护这些国宝级画作的的安全,不惜费尽心力装框、设块等做法更是不胜枚举。

参与设计和布展的中国美术馆修复中心的邓锋告诉记者,现在的展览尤其是对外展览不仅要关注作品本身的内涵,更要营造特定的“场”,使观众能与作品产生真正的互动。此展的两个展厅,一个开阔、一个精致,为了达到最佳效果,去年10月,中国美术馆专门考察展览场地,然后根据展览场条件挑选作品,先在国内做好三维构图,再与意方多次沟通。作品到达现场后更是经历了数次微调。“如今,先考察展场,再定作品和设计,这已成为中国美术馆外展的重要思路。”他说。

题材对应、时间暗合——
为“对话”精选内容

虽然说绘画具有比文字语言更易沟通的优势,但中国艺术的内敛、含蓄的特点与西方绘画艺术是完全不同的,外国观众如何更好地理解,仍然是中国展览赴外展出的难点之一。为此,主办方在每幅作品旁都安排了中、意、英三种语言介绍,其中重要作品还有关于其作者、内容、风格特点的详细介绍。

此外,在整个展览作品的选放上,中国美术馆也十分强调针对性。此次展览按照中国绘画的人物、花鸟、山水题材类型分为3个板块,正与西方古典绘画的人

物、风景、静物三大主题相对应,从中既可以看到中西绘画在绘画母题选择上的相似与差异,也可以发现在相似母题背后的不同创作观念、语言特征和审美趣味;而在每一板块内,均以两位大师构成一种比较与参照,既有绘画风格上的延承关系,也呈现各自面对时代性要求的独特创造;作品时间跨度从19世纪中后期到20世纪中后期,也正与西方现代艺术运动的发展阶段相暗合。正是通过这样的多重比较关系,逐步展现大师们如何对待自身传统、对待西方艺术的影响以及怎样勇于超越,以崭新的方式贴近时代、走向现代。

记者看到,由齐白石水墨作品制作而成的动画片循环播出,它们嵌在展厅中的一个古色的中式方桌上,齐氏作品的生活趣味变得可触、可摸、可观。总有意大利观众围站一圈,仔细欣赏着其中的变化。齐白石艺术作品的市场开拓以及国际认知度,也成为主办方布展的重要参考。本次展览不仅展出了齐白石的29件作品,还特地设计了这个视频播出方式,使中国水墨在“动”中展开对话。

在传统到现代的转换中重获
生机——“对话”的精神启示

意大利文化与遗产活动部遗产开发司司长莱斯卡博士兴致勃勃地参观展览,他指着李可染的《雨过天青》对中国美术馆馆长范迪安说:“达·芬奇看了这幅画一定会很高兴,他就十分讲求画作的层次分明。”来到齐白石的《虾蟹图》前,他说:“中国绘画擅长用简单的形式表达最复杂的内容。”而在中国画《松鹰》前,双方还讨论起了“雄鹰”在两国文化中的特殊意义。

不仅是莱斯卡博士,来自博洛尼亚的一位美术馆馆长对中国

绘画的知晓程度也让同行的中国艺术家惊叹。中国文化远赴西方寻求对话,中国艺术能否在此地找到知音?站在当下视点,重新审视一个多世纪以来的中国绘画转型,传统与现代是贯穿始终的两大命题。可以说,传统与现代实质上是现代性追求过程的一体两面。任伯年等6位艺术家大师,正是这一转型时期的杰出代表,他们的艺术实践主要扎根于中国绘画传统的内部,又或多或少地参照西方文化,进行借鉴和吸收,在东西方的相遇与碰撞中展示出中国绘画现代化道路的线索与脉络。

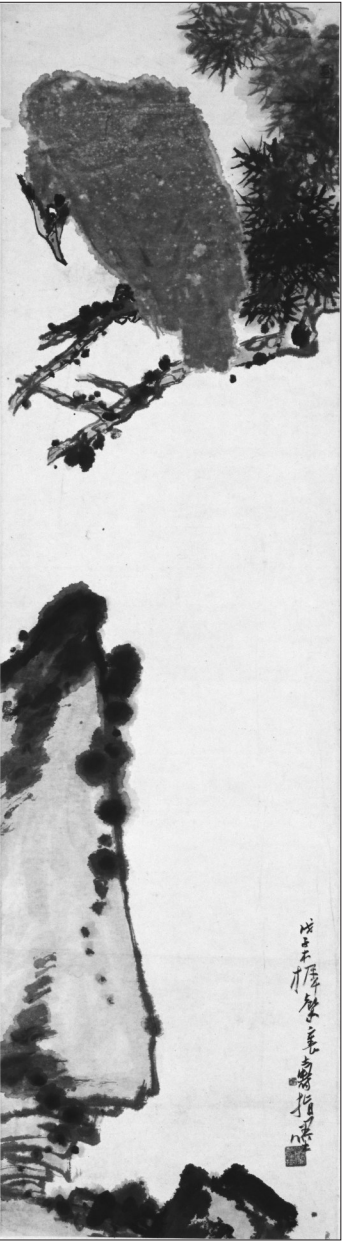
比如,生活在20世纪前半叶中国的蒋兆和吸收从西方传入的素描技法,以写实的精神剖析现实的苦难。潘天寿在中西绘画的理性比较中自觉拉开距离,将花鸟与山水相互结合,通过画面的组合投射出强烈的现代结构意识和明确的秩序感。他以手代笔的指画,促使通晓行艺术的西方观众去想象中国艺术独立的风格。李可染则以“为祖国山河立传”的雄心,通过写生实践融入西方绘画的表现技法,开拓出一种现代东方表现性、写意的山水画新风,以人性化的手法塑造出新的中国气魄。

正如意大利艺术从古罗马艺术传统开始,在文艺复兴时期创造了具有现代人文精神的艺术高峰,又在对古典艺术体系的反思中走向当代一样,中国绘画也是在延续了近2000年的完整体系后,在19世纪和20世纪之交中国社会与文化的变迁中重新获得活力,开始了从传统向现代转型的努力探索,并取得了卓越的成就。

“他们是走向现代的一座座传统丰碑。”范迪安强调,“超越传统”并不意味着否定千年的文化积累,而是心怀敬意、从此出发,在对前代艺术的继承和反抗中完

成自己的创造——新的创造又总是蕴含着传统,并不断扩大传统的张力和内涵,这是艺术发展与风格转型的内在规律。他还说:“中意交流不仅要介绍传统,更要沟通当代,探讨当代的困惑和出路,因为我们活在当下。这6位大师就是中国当代文化重要的发展方向。”

中意文化年总协调人乌尔巴尼说:“我十分欣赏此次中国的作品,其艺术的丰富性、生命性,让我看到了作为文化桥梁的艺术的重要性。”来自罗马大学的意籍艺术史研究者叶星的一口流利的中国话令人感到亲切,她说:“对于拥有同样深厚艺术传统的意大利来说,‘超越传统’展不仅是我們了解东方经典艺术的新起点,也是思考艺术变革和走向的新路径。”的确,超越艺术的边界、距离和差异来进行交流,不仅是展览的主题,更是中意两国互办文化年的重要意义。

松鷹(国画) 潘天寿

《中国共产党人英烈肖像作品集》
出版座谈会召开

本报讯(记者严长元)为庆祝中国共产党建党90周年,由近百名优秀艺术家创作的《中国共产党人英烈肖像作品集》出版座谈会7月2日在京召开,中共中央文献研究室、中共中央党史研究室、文化部等有关方面领导以及侯一民、戴士和等艺术家出席。与会者对以艺术的方式反映英烈人物群体形象,并教育后人的重要意义给予了高度评价。

由当代世界出版社出版发行的《中国共产党人英烈肖像作品集》选择了一大批具有典型意义的革命英烈人物,涵盖党的高级

干部到基层党员,以他们的光辉形象为主题,集中而形象地向广大读者展现了中国共产党人爱国为民、追求真理、坚定信仰、无私奉献、视死如归的崇高精神。

据了解,为搞好创作,中央文献研究会、中国现代史学会组织画家多次赴革命纪念地采风,以肖像画的形式再现了他们的光辉形象,并辅以其名言警句的形式,深化了对英烈人物的认识。其中的部分作品曾于不久前在中国美术馆举办的“庆祝中国共产党成立九十周年油画展”上展出。

上海美术馆展出“咱们共产党人”

本报讯“咱们共产党人——上海美术馆庆祝中国共产党成立90周年特展”6月26日至7月10日在上海美术馆举办。展览以中国共产党历史杰出人物为题,邀请国内著名艺术家进行集中创作。参展艺术家以深厚的艺术功力,准确把握、生动再现了人物形象,成功刻画了历史人物的崇高精神风范,通过120件优秀的人物画作品表达了艺术家们

对中国共产党的热爱,对党的领袖和党的历史人物的崇敬之情。

据悉,上海美术馆为提升此展览的学术价值与社会影响力,专门邀请党史研究机构和专业美术学院共同研究相关课题,以专题形式推出。展览期间还将举办专家研讨会和相关的社会教育、公共文化活活动,并出版相关研究书籍。(亦言)

侯波、徐肖冰与周鹏飞
联展献礼党的生日

本报讯(记者李百灵)为庆祝中国共产党九十华诞,7月5日,“伟大的历史记录——侯波、徐肖冰摄影作品展暨当代周鹏飞毛体书法作品展”在北京全国政协礼堂开幕,展览由中国中共党史学会、中国女摄影家协会联合主办,中国中共党史学会常务副会长谷安林,中国女摄影家协会驻会副主席兼秘书长吕静波等百余位嘉宾出席了开幕式。

侯波与徐肖冰是中国摄影界一对闻名遐迩的伉俪,他们用

镜头记录了新中国第一代领导人的风采,以及人民抗战、生活的真实瞬间。本次展览的不少作品是首次在京展出,在珍贵的摄影作品面前,许多老观众感慨不已,纷纷拍照留念。青年书法家周鹏飞长期研习毛泽东的书法笔意,其作品气势博大,生气勃勃,做到了得其形传其神,一位书法爱好者观后表示,这些作品体现了毛泽东不同时期的书法特点,不仅神似,而且狂放,颇有气势。

中国书法院2011届结业展举办

本报讯(记者续鸿明)中国艺术研究院研究生院中国书法院2011届研究生课程班、高研班暨访问学者结业作品展,日前在中国书法院展览馆举办,展示了101位学员的202件书、画、印及刻字作品。这些作品在学员以往的基础上均有较大突破,诸体皆备。

中国书法院在教学上采取名家精讲与实践指导相结合的模式,同时设置诗词文化等讲座,强调书、画、印齐头并举,深耕传统,注重实践。近6年来,中国艺术研究院研究生院与中国书法院联合面向海内外连续举办6届研究生课程班、高研班,共结业学员逾600人。

斯洛文尼亚现代建筑设计展
在京开幕

本报讯(记者朱永安)日前,由永一格文化产业集团和斯洛文尼亚驻华大使馆共同主办的“斯洛文尼亚/鲍里斯·波德莱卡现代建筑展”暨永艺术中心开幕展在京举行。

鲍里斯·波德莱卡是斯洛文尼亚著名建筑师,曾参与威尼斯现代艺术博物馆、维也纳禧大厦等工程项目。2010年由鲍里斯·波德莱卡设计、永一格文化产

业集团承建的上海世博会斯洛文尼亚国家馆荣获了世博会创意展示金奖。

本次展览通过图片、视频、模型、画册等方式,对波德莱卡设计的卢布维尔纳 Grain 桥、威尼斯现代艺术博物馆、Punta Skala 假日酒店等40多个作品进行多角度剖析,动静结合、立体化、形象化地诠释了波德莱卡现代建筑艺术。

徐培晨在京展示青花瓷画作品

本报讯(记者黎琼)6月29日,由徐培晨艺术馆、南京金盏花文化艺术传播有限公司主办的“青花狼国台香——徐培晨青花瓷画观摩展及座谈会”在京举行。

徐培晨现为中国美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会副会长、南京师范大学美术学院教授。他历经一年多时间精心创作的199件青花瓷国台狼公酒坛,寓

意为在中国共产党领导下,国家长治久安,人民富裕安康。这批在景德镇烧制的青花瓷作品题材丰富,有《刘邦饮酒唱大风》、《李白醉归图》、《苏东坡邀月》等人物画作品,还有山水、花鸟、书法和猿猴相结合的作品,格调散淡清雅,内装茅台镇国台狼公酒,是书画、青花瓷与酒三种中华文化的结晶。

孟天宇书法艺术馆重庆成立

本报讯6月29日,孟天宇书法艺术馆在重庆渝北区长安锦绣城开馆。同时展出孟天宇近作80幅,真草隶篆诸体兼具,形式多样,装裱独特,内容丰富。

孟天宇继承传统,勇于创新,坚持艺术为大众服务的创作方

向,在广涉猎、深发掘中历练近40年,获得了专家同行的普遍肯定。孟天宇表示,该书法艺术馆的理想是为城市建起一片绿荫,让百姓在闲暇之余前来休闲、观赏,陶冶情操,馆内的所有作品均不对外出售。(陈珊)

中国中青年美术家海外研修工程

2011年中青年美术家海外研修工程入选名单揭晓

张 雷

6月28日,2011年度中国中青年美术家海外研修工程派遣仪式在北京中国文联联络厅举行。经过前期严格细致的评审筛选,姚之洁、丁圆、王春辰等10位来自全国各地的美术工作者从众多申请者中脱颖而出,荣获2011年度海外研修资助资格。中国美协分党组书记、常务副主席吴长江,外交部行政司司长李超,中国国家画院副院长张晓凌,中国美协秘书长刘健、副秘书长陶勤,中国艺术研究院研究员王镛等领导专家出席仪式,并向研修人员颁发了派遣证书和纪念雕塑。

吴长江代表中国美术家协会致辞,他表示,在中国共产党成立90周年之际,新一批研修人员得以成功派遣,是国家在党的正确领导下日益自信和开放的象征,是社会发 展、民族富强的体现。吴长江向与会者介绍了本年度研修工程的进展情况,2011年度中国中青年美术家海外研修工程自今年初正式启动以来,得到了上级领导的关心和支持,并在全国美术界的广泛关注和热情参与下得以顺利实施。在实际操作过程中,中国美协借鉴以往两年研修工程的运行经验,总结归纳出了一套更为科学严谨、更符合美术专业特点的选拔办法,使研修工

程的派出目标更加贴合国家美术发展的整体战略需要。此次研修人员的学术背景各异,其足迹将遍布欧洲、美洲、亚洲的主要国家和地区,课题涵盖当代美术理论与创作、艺术设计、博物馆学、展会研究、美术教育等诸多领域,为研修工程拓展出新的学术外延。

吴长江表示,“中国中青年美术家海外研修工程”是面向国内优秀中青年美术家的赴外交流研修项目,由国家财政进行专项支持,由中国美协负责具体实施。这是国家首次针对美术界而设置的一项海外研修资助项目,对中国美术界意义非凡。他强调,中国现当代美术的形成与发展与学习、借鉴国外的美术密不可分。中国近现代以来最早的一批美术奠基者,如林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑等,都曾有留学或考察海外美术的经历。没有他们,今天中国美术的面貌是不可想象的。时至今日,在国家政治、经济、社会等各方面飞速发展的同时,中国美术也面临着新的课题与挑战。美术作为当今国家文化软实力的一部分,已上升至国家战略高度予以考量。因此,如何为时代写照、抒情,并进而凸显视觉上的“国家形象”,如何在实践和理论的层面上实现和提升中国

当代美术的国际影响力,以及如何针对不断涌现的新问题展示富有创意的创作格局和理论视野等,都在客观上要求我们更为主动而又有目标地把握外国美术发展动向,而海外研修工程正是适时而立。中国美术家协会经过长期调研和反复论证,明确了中青

年美术力量对于国家美术发展的重要作用,从而确立该项工程。日后,协会还将继续稳步推进实施,力争将其纳入协会的设品牌项目,为国内的中青年美术家打造一条持续发展的“绿色通道”。

吴长江勉励研修人员积极进

成果献礼党的生日。随后,与会领导和专家为研修人员颁发派遣证书和纪念雕塑,并同研修人员合影留念。由著名雕塑家李象群设计并制作的纪念雕塑《翔》同时亮相,寓意为赴海外研修人员如同放飞的美术使者,跨越五洲四海,飞翔在世界的舞台上。

2011年度中国中青年美术家海外研修工程入选名单

姓 名	研修课题	研修国家
姚之洁	国际设计年展机制研究——英美设计年展机制案例比较研究与中国当代设计展发展建议	英国、美国
丁 圆	日本城市景观环境的艺术设计 & 实施方法的调研与比较分析	日 本
王春辰	美术馆的当代发展与公共性	美 国
邾 敏	19世纪至20世纪欧洲主题性雕塑研究	法 国
白 文	日本博物馆调研:中国古代佛教石刻艺术图像研究	日 本
张乾元	“伊斯坦布尔双年展”调研	土耳其
杨 芷	俄罗斯大型历史绘画研究	俄罗斯
曾晓航	大卫·霍克尼对立体主义观念的延续	英 国
戴 璐	美国亨廷顿图书馆管理与教育服务功能考察	美 国
莫 艾	德国高等院校本科艺术史教育状况调研	德 国