

不仅“走出去”，还要能“对上话”

——以“水墨之变——吴冠中作品回顾展”在美国展出为例

亦言

“在中国，吴冠中是一个家喻户晓的人物。他对中国传统水墨画进行革新创作的实验性、有时又显抽象的作品堪称中国的国宝。他在全球各大拍卖行同样大名鼎鼎，其在1973年至1974年间创作的《长江万里图》在去年11月拍出了逾2350万美元的高价……”不久前，美国的《华尔街日报》对正在美国纽约的亚洲协会美术馆展出的“水墨之变——吴冠中作品回顾展”进行了上述报道。《纽约时报》甚至用了大半个版的篇幅配图刊登了专题文章

《中国介入国际艺术》，文章写道：“中国推进在世界上的地位不仅来自经济的实力，现在已经转向博物馆，通过这种推动使更多的中国艺术得以在美国展出。”

这个被美国当地40多家媒体报道的展览，汇集了吴冠中先生从上世纪70年代到2004年创作的54幅水墨代表作，其中上海美术馆典藏的吴冠中代表作39件。这是吴冠中水墨作品首次成规模地亮相美国。作为2012年中美文化交流的一项重要展览，该展还是中美双方共同策展的项目，上海美术馆

与美国亚洲协会美术馆5年磨合、首度携手，通过鲜明的中国文化立场与态度，站在当前全球文化转型的历史节点上，反映了中西方美术馆新型的合作关系。它的实践也在一定程度上对于中国美术拿什么“走出去”，如何“走出去”，如何“对上话”等问题作出了回答。

“走出去”

选择吴冠中先生的水墨作品“走出去”，是因为他的艺术呈现相对容易让西方观众感觉“熟悉亲切”。此次展览的中方策展人、上海美术馆研究员卢缓说：“东西方文化互动交融堪称世界性话题，西方人一样深感兴趣。此外，以往美国观众对中国艺术的了解，要么是在纽约大都会博物馆等处看中国古代艺术，要么在SOHO或是画廊看以‘波普’为主的中国当代作品，而对中国近现代艺术少有机会接触。”

吴冠中艺术是讲述20世纪中国艺术家创造“中西融合”时代命题的一个缩影，也是20世纪中国艺术发展历程中一位无法回避的标志性人物。在20世纪中国绘画面临文化冲突、价值多元、形式剧变等大环境中，吴冠中以林风眠、潘天寿、刘海粟等前辈为师，致力于中西融合的艺术道路，成就了当代中国绘画跨越传统程式、融汇中西样式的新方向。尤其是20世纪七八十年代，吴冠中的艺术观点与理论影响了中国绘画的发展进程，他为“形式美”和“抽象美”进行的辩护，以及提出的“风筝不断线”“笔墨等于零”的观点，激励了中国当代艺术创作者们的探索精神，对今天中国艺术在国际舞台上的繁荣具有积极的推动作用。

此次展览另一鲜明的特点，是其后上海美术馆和美国亚洲协会美术馆共同研究、共同策划、共同出资和共同呈现。卢缓与美方策展人、美国亚洲协会全球副总裁、纽约亚洲协会美术馆馆长Melissa Chiu，从主题思想、文化命题到展示方式、项目实施进行了长达5年的精心策划与实施。在2010年以91岁高龄去世之前，吴冠中本人也参与了展览的策划。这种双方共同策展的方式体现了东西方文化共享与交互的思路，也直接切入了当前全球化格局下文化的核心命题与方法。而在展

览推出后，法新社撰文称，“长期以来，美国的美术馆以向其他美术馆借出展品的方式，自行策划、创办美术展。现在中国的美术馆都希望能以平等的身份与各美术馆合作。此次合作就是一种真正的合作伙伴的关系。”

在西方人的观点中，20世纪是西方的艺术，同时也是现代性的艺术。中国美术馆馆长范迪安说：“我认为这是不公平的。今天，当西方学者在探讨现代性的时候，他们也应该探讨中国的现代性。”

“对上话”

说起这个从2008年就开始筹备的画展，上海美术馆执行馆长李磊强调：“去海外办展，不能简单展示，一定要设法让外国人看懂。中国画里的石头，不为把石头画得像，而求神似，求它的象征意义；梅兰竹菊在中国画中被相提并论，可它们并非同一季节的植物，而因为有品格上的相类……这些道理，要跟外国人讲通，可得花一番工夫。回想西方现当代艺术刚来中国办展那会儿，我们也是看得一头雾水，比如一块白布怎么也是一件艺术品？觉得在开玩笑……”

眼下，轮到我们帮西方观众“看懂”中国艺术了，为此上海美术馆颇费心思。“尽管将中国画‘现代化’了的吴冠中作品，于外国人而言会有一些熟悉和亲近之感，但文化差异毕竟更多，这就要解释。”

为此，主办方特地为吴冠中的现代水墨作品一一配了宋元明清的传统水墨画，附上文字导读，将两者的观念、技法等作对比说明。“对中国画还陌生的美国观众，单看一幅作品会发懵，但当他们了解到中国画的传承关系，得知某幅作品在中国艺术发展史上处在怎样一个节点、拥有怎样的特殊价值，就容易理解和认同。比如我们在吴先生的《狮子林》旁边配北宋范宽的《溪山行旅图》，是要呈现构图差异，告诉观众吴冠中如何改变了中国画家观察和表现自然的传统方式，《狮子林》里呈现的方式来自西方油画，如点对点的透视……另外展览开幕之前，我们还特意培训了近20位当地艺术爱好者做志愿者，将这些内容通过他们传达给美国观众，效果非常好。”

《华尔街日报》刊文中对于作

品的解读表达了“同感”：“从1990年开始，吴冠中先生的笔触变得宽松，作品更为抽象，宛如肌理的纹理。与杰克逊·波洛克的作品《Wisteria 薰衣草之雾》竟有异曲同工之妙，犹如盘旋于奇异的森林之中，倍有激情澎湃之感。”

不断线

“不能不承认，在国际文化交流中我们还常常处于被动地位，是被选择的，很多外国人只是凭着他们瞧新鲜、看热闹的意图，挑了些东西出去。办展览，也通常是对方构思，我们配合。”在李磊看来，有质量有层次的文化交流，应当能够提升别国对本国文化的尊重。“一是你得有独特性，二是你探索的问题别人也在关注，而你有自己的答案。”

当然，提高国际文化交流的质量和层次是一个循序渐进的过程，但首先国人不能满足于“走出去”，而要有“说出自己想说的话”和“跟人家对上话”的追求。据了解，在本次展览开幕前，上海市文化广播影视管理局艺术总监滕俊杰和上海美术馆执行馆长李磊还向美国40余家媒体专题介绍了中华艺术宫(上海美术馆)和上海当代艺术中心的建设及开馆展览的情况。

本次展览在纽约展出至8月5日后，10月将移师休斯顿展出5个月。李磊透露，上海美术馆已与巴黎奥赛博物馆、纽约惠特尼美国艺术博物馆、墨尔本维多利亚国家美术馆等多家艺术机构达成合作意向，将在未来5至10年间探索长效合作的新机制。愿这样“走出去”的展览交流获得更多更新的成果。

来宾参观展览

蔡国强个展“春”光扑面

本报讯（驻浙江记者苏唯谦）日前，蔡国强个展“春”在浙江美术馆举办。走进展厅，只见融行为、装置和火药画为一体的《西湖》巨作在烟雨朦胧中，铺天盖地、“春”色无边。两层丝绸中的一层呈环形沿着展厅的墙面展开，以薄纱笼罩，形成360度的西湖全景，另外一层则平铺于地面，犹如水中倒影，营造出了一个立体的西湖。

此次共展出了蔡国强23件

作品，他选择了西湖和钱江潮作为创作对象，作画的材质是火药和杭州特产丝绸。蔡国强将展览称为“精神的返乡之旅”，他把自己对中国山水意境和文人情怀的喜爱和理解融进创意和创作中，令展览呈现出了多层次的意蕴。

展厅里还陈列了蔡国强多年火药画创作的草图和影像作品，是其丰富多彩火药表现手法的一次集中展示。展期至6月3日。

沂蒙画派国画作品展开幕

本报讯 近日，由山东省委宣传部、山东省文联、日照市人民政府主办的“莒文化·沂蒙魂·颂齐鲁”沂蒙画派国画作品展在山东省美术馆开幕，共展出沂蒙画派研究院50余位画家的百余幅作品。

本次展览既是沂蒙画派艺术家们创作水平的集中展示，也是莒县深入实施“文化树县”战略的生动缩影。展出的作品多以沂蒙

地区的山川风物、农家日常生活景物和革命战争故事为题材，构图和谐清新，画面温馨宁静，乡情浓郁，极具艺术感染力。展现了农村和谐静谧、恬淡安详的生活场景，热情讴歌了改革开放取得的丰硕成果和新农村建设带来的巨大变化，生动地展现了革命老区人民爱党爱国、艰苦创业、无私奉献、开拓进取的沂蒙精神，给人以强烈的视觉冲击。（美周）

流动儿童艺术作品走进今日美术馆

本报讯（记者朱永安）水彩画、泥塑、版画、书法、漫画……今日美术馆展厅内的各类作品稚嫩而富于想象，5月19日，“我们的成长周记——流动儿童艺术作品展”在一片欢声笑语中与观众见面。作为今日美术馆与摩根大通集团合作的“流动儿童艺术教育项目”，此次展览汇集了3年以来北京3所新公民学校的学生参与“流动儿童艺术教育项目”的习作180余件。

“流动儿童艺术教育项目”旨在以艺术教育的形式推动特殊人群融入城市，于2009年启动，至2012年春季已开展至第三学年第五、六学期。据介绍，该项目教学内容分为培养审美情趣、训练美术技巧、体会民族艺术以及户外写生等活动，过去3年中，直接参与项目的工作人员和志愿者达80余人，420余名打工子弟直接通过参与活动受益。

王增丰：神工塑快乐

刘忠德

王增丰行伍出身，宝贵的青春岁月都无私奉献给了国防建设。在部队时他几乎将所有的业余时间都用于根雕艺术，以军人的执着和顽强，几十年来从不停歇。王增丰的作品、藏品颇具规模，其艺术风格在全国根雕艺术队伍中很有特色。

转业后，王增丰又将全部身心投入到抢救我国濒临失传的传统工艺项目——漫塑，他以军人的胸怀和艺术家的社会责任，站在民族文化艺术振兴的高度，义无反顾地自费成立了艺术研究院，并团结了一批志同道合的朋友。近10年来，王增丰在挖掘、整理、传承漫塑的过程中，付出了许多常人难以想象的艰辛和努

力，研究并创作了近千件具有独特风格的艺术作品，撰写学术论文10多篇，且获得多项国家级、省市级奖项。2006年，王增丰被授予“享受国务院政府特殊津贴”优秀专家荣誉。

漫塑是雕塑艺术的分支，又叫漫画雕塑，它虽历史久远，却是现代人较为陌生的艺术。它运用夸张、变化、寓意、比喻等艺术手法，将社会重大事件、现象、人物等雕塑成具有思想内涵、评判性、幽默、诙谐、富有生活趣味的艺术形象。王增丰漫塑艺术的最大特点是作品能传达给人们以快乐，他的作品充满了人情味、和谐和宽容，把他对生活的体察、对人事的情感以及对社会与人生的积极态度表达了出来。

他说，“当今世界最需要快乐和祥和”，因此他的作品无血腥、暴力和低俗无聊的题材，而带给受众一种健康向上的力量，一种快乐宽容的人生态度。同时，他的作品还具有深刻的思想内涵，令人在开心一笑之余，有思考、有反省、有回味。这是精品艺术带给社会和人民的又一功能。再次，文化创意是他作品的又一鲜明特点，他的每件作品以题材、造型、色彩以至命名，都非常讲究意蕴和境界的升华，希望将观众带进一种浓郁的民族文化氛围之中，重温国学之精髓，分享传统之美。

对中国壁画传统的发掘与再造

——孙景波谈大同善化寺壁画重建

本报记者 高素娜

一边是颇具规模和气势的《帝释梵天图》，一边是师生们正在脚手架上现场绘制《十方佛》和《文殊问疾》，这样的比照展出使观众在现场获得了更多关于壁画创作的直观感受。壁画作品真正搬到了美术馆的展厅中。5月18日至6月17日，由中央美术学院、大同市政府共同主办的“传承：中国大同善化寺壁画重光”在中央美院美术馆展出。与常规壁画绘制在墙面上不同，本次展出的大幅壁画是为山西大同善化寺大雄宝殿“补壁”而作，它们均绘制在经过特殊处理的亚麻布上，分多层版块拼贴绘制，接缝处误差不过3毫米。除此之外，展品中还包括中央美术学院壁画系“传统壁画解析与训练”的课程作业。壁画系教授孙景波临摹的敦煌壁画、复制的湾漳墓室壁画，以及为大同华严寺、灵岩寺、善化寺绘制的整铺壁画线描全景稿和手绘线描稿等。

《帝释梵天礼佛图》是本次展览的重要作品，所绘内容是十大明王及以20位天主护法为首的礼佛行列，以上下两列布局安排诸天神及随众，人物包括大明王释迦牟尼佛、大轮明王弥勒菩萨等。该图由中央美院壁画系教授孙景波与王颖生共同主笔，他们带领近30位研究生和本科生，历时4个月，在校内绘制完成，整幅

壁画高5.08米、长39.8米。“我们在绘制过程中，严格地沿用了中国古典壁画的‘营造法式’，全部采用矿物质颜料和中国画颜料，并调和媒剂选配，探索沥粉、贴金等工艺，使壁画的整体设色富丽而不失典雅。整体造型博采了敦煌、永乐宫、毗卢寺、法海寺等历代杰出壁画的经典造型。”孙景波说，此次展览体现了中国传统壁画的最新研究成果，作品中的艺术性、学术性、创新性通过在绘制环节中将传统技术现代化，提供了文物保护与修复的新思路，并呈现了非物质文化遗产传承的新方法。

据了解，中央美院壁画系关于大同的壁画修复工作始于2009年，当时，由孙景波、王颖生担纲的《关于中国传统壁画保护、修复、绘制理法教学研究的课题》获得了教育部、财政部重大科研课题的立项支持。同年恰逢山西大同市“重振文化名城”的战略转型，大同市政府根据典籍记载中的图纸，重修建建完成了华严寺的普光明殿、灵岩寺的山塘水榭，开启了新修大殿近2000平方米壁画的再造工程。由此，也才有了上述课题“真正意义”上的实践机会。

“这次实践的价值在于它的文化意义。我国历史上魏、晋画家陆探微、顾恺之，唐宋巨匠吴道

子、李公麟等都曾在宫殿、庙堂绘制过大量壁画。虽经历代战乱，多被毁灭，但遗风流韵仍传承于民间至宋元未衰。明清以后，中国传统重彩壁画的绘制技法逐渐式微，并在上世纪几近寂灭。”孙景波说，壁画艺术的兴衰，依托着国运和民族文明的兴衰，国家昌盛则壁画复兴繁荣。近10年来，我国壁画渐渐走出了低谷，进入了公共艺术大美术的领域，壁画设计也突破了原有的“平面性”和单纯的“装饰性”，并随着科技的发展，探索、更新了许多表现形式和材料，拥有很大突破。

此次大同三大寺壁画再造工程历时3年，中央美术学院壁画系先后有150余名学生参与，总面积达3000多平方米，充分体现了我国当代壁画家对中国壁画传统的发掘与再造成果，实现了对古代壁画宏大辉煌气象的接续。同时，也为中国壁画事业培养了一支理法兼备、高水平的研究和绘制的专业队伍，是对中国壁画传统的继绝重光。“改革开放30多年来，中国壁画虽呈现出前所未有的繁荣景象，但真正具有‘历史高度’和‘划时代意义’的壁画还在人们的期盼中。它的实现，还有待于全民审美素质的普遍提高。”

孙景波说，创作有鲜明时代精神、民族艺术特色的壁画，是当代中国壁画家的历史使命。

