

世界艺术的中国舞台

——第七届中国北京国际美术双年展回顾

■ 祝如

10月15日,在中国美术馆展出的第七届中国北京国际美术双年展以每日7000人次的参观量落下了帷幕,刷新了北京国际美术双年展创办以来不断提升的影响力。北京国际美术双年展自2002年筹备以来走过15个春秋,从最初在艺术定位上的坚持,到因为这样的坚持在世界范围内获得广泛认同和参与,走出了一条与众不同的双年展筹办之路。2017年,第七届中国北京国际美术双年展无论是参与范围还是作品质量都达到了前所未有的高度,受到各国艺术家和媒体的持续关注,成为年度一大艺术盛事。

自创办以来,北京国际美术双年展一直以展示世界当代绘画与雕塑的当代延伸为宗旨,创立了与世界任何一个双年展都不同的办展方式与规则,得到世界范围内艺术家们的尊重、认可与赞誉,不但成为北京、中国的文化艺术名片,也是当今世界展示绘画与雕塑的最大平台。

“丝路精神”的艺术传递

本届展览,有100多个国家的艺术家参与,包括近60个丝路沿线国家,展出作品共600多件。这些作品围绕同一个主题,采用多样化的艺术表现形式,倾心描绘古代丝路文明遗迹、各国风土人情,倾情描摹各国人民对和平美好生活的不懈追求。在展览组织者、参与者的共同努力下,丝路风情得以精彩呈现,“丝路精神”在鉴赏交流中得以传递。

英国参展艺术家菲奥娜·斯坦伯里说:“第七届北京双年展的每一个特展都非常棒,各有各的特点。如果要从中选出最能体现展览主题的作品,我觉得非常难,因为每一件都紧扣主题。每一件绘画和雕塑作品都非常有创意。”墨西哥参展艺术家拉斐尔·翁蒂韦罗斯说:“展览的策划组织、主题选择、布展等都完美,北京双年展是世界上非常重要的美术展览。”斐济参展艺术家阿纳雷·西里鲍·索蒙姆说:“整个展览中,件件都是精品,我自己能够入选这样的展览,感到非常荣幸。布展方式也非常合理、紧凑,观展体验绝佳。我还希望能够拿到第七届北京双年展国际研讨会上所有发言者的讲话稿,这些讲话稿非常值得我认真学习。”印度参展艺术家萨莉·萨卡尔说:“展览中我最欣赏的是中国画部分,通过欣赏这些作品,我可以更好地了解中国的文化。在北京双年展的平台上,各国艺术家可以相互交流,彼此了解对方的文化。”……展览开幕以后广受各界赞誉,各国驻华使节与嘉宾纷纷慕名参观。展览开幕期间,适逢厄瓜多尔内政部长塞萨尔·纳瓦斯访华,特地在百忙之中抽出时间前往中国美术馆参观。本届北京双年展共有3件厄瓜多尔作品入选,纳瓦斯仔细观看了每一件入选作品并与艺术家亲切交谈。恰逢希腊、澳大利亚等国的人选艺术家也在现场,在他们的邀请下,纳瓦斯饶有兴趣地观看了其他国家的作品……

许多类似的交流场景让人印象深刻,如果说第七届北京双年展选择“丝路与世界文明”的主题邀约世界艺术家进行创作体现了新的时代潮流,那么展览举办的本身,恰恰也是对丝路精神的一次绝佳的艺术传递。

国际参与热度空前

除主题展外,本届特展办一度达到10个之多,经组委会综合考量,最终本届北京双年展共设有“格鲁吉亚当代艺术特展”“希腊当代艺术特展”“印度尼西亚当代艺术特展”“蒙古国当代艺术特展”“从丁托利托到利兰吉的艺术之旅”“北京双年展历届捐赠作品特展”6个特展。其中不仅有丁托利托、达利这样闪耀世界美术史的大师力作,还囊括格鲁吉亚、希腊、印度尼西亚、蒙古国等国的近百位当代优秀艺术家的扛鼎之作。恰逢北京双年展举办15周年,遴选自500多件北京双年展藏品的几十件历届各国捐赠作品,也能让观众一睹历届北京双年展展品的精彩篇章。

格鲁吉亚驻华大使大卫·阿普恰乌利于9月26日专程前往中国美术馆参观。他称赞目前两国在政治、经济、文化等领域的交流中所取得的成果,同时邀请中国美术家协会赴格鲁吉亚举办展览。受中国美术家协会邀请,法国亚洲协会主席让·马力·冈巴塞雷斯于9月27日参观北京双年展并给予高度评价。

国内外参展艺术家代表在中国美术馆前合影

叙利亚驻华大使伊马德·穆斯塔法博士从展览筹备阶段就给予北京双年展大力的支持,推荐了叙利亚非常优秀的艺术家参展……

据介绍,筹备启动新闻发布会召开后,通过联络国际策展人及艺术机构、走访使领馆等有效方式,征稿联络范围达到了130多个国家。成功征集到120多个国家的万余件投稿,最终本届北京双年展共有来自五大洲102个国家的567位艺术家入选,参展作品共计601件,其中,外国(含特展)作品411件,中国作品190件。涵盖当代绘画、雕塑、装置、影像以及其他多媒体作品。600多件参展作品,600多种不同的艺术风格,展览主题“丝路与世界文明”得到的全球呼应热度一目了然。

“2003年举办首届以来,参展国家从首届的45个增加到本届的102个,先后有4000多位各国艺术家参展,累计有百万人观展。本届北京双年展是活动创办以来首次突破100个国家参展,也是全球迄今为止首个达到100个参展国家的美术双年展,表明了北京双年展的国际知名度、影响力和吸引力日益提升。”展览总策划、中国美协主席刘大为介绍。其中中非、斐济、几内亚、洪都拉斯、马尔代夫、巴勒斯坦、巴拿马、塞舌尔、坦桑尼亚、也门等国都是首次参展。

展览开幕前后,众多国内外新闻媒体和机构,对本届北京双年展给予了密切关注和深度报道。第七届北京双年展开幕当天,央视新媒体在中国美术馆展览现场成功直播,据今日头条数据,直播期间,触达人数67.3万,观看人数多达9.3万,也从一个侧面表明此次展览所拥有的超高人气。

创作主题鲜明 作品异彩纷呈

本届北京双年展的主题“丝路与世界文明”,旨在弘扬丝路精神,提倡世界文明交流互鉴,以当代艺术形式促进“一带一路”建设,促进人类谋求世界和平发展的共同理想的实现。经过近15年的发展,北京双年展已成为中国美术界乃至国际美术界重要的交流和展示平台,展览的举办不仅是对“一带一路”倡议的响应、践行,更是世界艺术家们展示才华、切磋技艺的国际平台,围绕展览主题创作的百国优秀当代绘画和雕塑作品集中展现于首都北京,从视觉艺术的角度呈现“丝路”与“世界文明”的时空画卷,探寻人类文明交融的脉络,展示文明交汇的成果,续写了世界文明融合发展的崭新篇章。

尤其值得一提的是,为填补当前大型“一带一路”主题美术作品的空白,组委会专门组织国内美术家在有限的时间内完成了两件大体量的主题作品:一件是郑百重创作的6米长的国画《海上丝路新篇章》,一件是冯路敏等合作的8米长的油画《丝绸之路新篇章》。国画《海上丝路新篇章》的作者通过把历史和现实题材相结合,将古今海上丝路标志性场景艺术化、巧妙地置于同一时空,表现从“中国泉州港开始,沿东方明珠上海港到日本奈良、新加坡金沙湾、文莱、马来西亚皇官、土耳其伊斯坦布尔、希腊埃弗罗斯、意大利威尼斯、埃及亚历山大港……描绘出海上航运密布、东来西往如织的繁荣景象,呈现中华文

明和世界文明的交流与发展。作为本届北京双年展大型主题绘画,油画《丝绸之路新篇章》立足广阔的空间视角,用现实主义的写实语言,全景式展现了丝绸之路经济带在当今世界所焕发出的旺盛生命力和时代精神。

作为“一带一路”精神最早的领悟者,中国艺术家的参展作品以题材的广泛性,形态的多元性,以及手法的多样性精彩地回应了“丝路与世界文明”这一主题。在中国艺术家的笔下,无论是古道明月、梵音涟漪,还是援非医疗队;无论是神秘的燃灯节、苦水社火,还是今日都市的微生活;无论是逍遥游、万物生,还是跨越亚欧大陆的高铁;无论是罗盘、指南针,还是海上丝路的全图胜景,无不或高亢或低沉地叙述着丝绸之路这条历史上最为古老、最为绵长的人类互通共荣之路。

国外艺术家的参展作品同样佳作云集,完全可以连缀成绚丽夺目的视觉华章。那些鸿篇巨制,或展示由丝路连接的文明圣地的壮观胜景,或以近乎抽象的面貌呼应一种汇融与拓展的气场;也有隽尔小品,或抒发激情,或点化依稀朦胧的情致,洋溢出令人回味无穷的诗意。有些艺术家是运用了类似蒙太奇的手法,将东西方的历史情景、先贤人物或者文化符号拼接、叠合在一起,给人以朦胧而又真实的印象;有些艺术家在改造经典的图像材料的基础上略加点缀,就营造了历史的传奇感。

“在多样化的艺术表现形式上,本届中外参展作品的显著特征,是写实与浪漫两种风格交织、趋同与求异两种倾向并存。趋同与求异两种倾向之间的巨大张力,产生了东西方艺术交流融合而又异彩纷呈的壮丽景象。”中国美术家协会分党组书记、驻会副主席兼秘书长、北京国际美术双年展总策划徐里表示,“可以说,本届参展作品本身就是世界文明交流互鉴的结果,就是东西方文明在丝路题材上交流融合的艺术表现。”

研讨交流 深化“丝路”主题

第七届北京双年展国际研讨会于9月25日在北京前门建国饭店召开。20余位北京双年展策展、理论家和艺术家围绕“丝路与世界文明”主题发表演讲,来宾们各抒己见,就古代丝路交往的历史回顾与研究、丝路精神的当代理解与实践、当下国际美术创作与丝路精神关联、主题作品含义解析等相关问题进行了广泛交流和深入探讨,对北京双年展作出了评价并提出中肯建议。

本次研讨会学术主题不仅是对“一带一路”倡议的响应和践行,同时也为国际艺术家们提供了广阔而又颇具针对性与现实意义的交流平台。在“丝路”与“世界文明”这一宏大叙事语境中,中外美术家们借助语言相互沟通,探寻东西方文明交融的脉络,拓展了双年展的学术视野。正如研讨会总主持邵大箴所言,本届双年展参展国家自活动创办以来首次突破一百,也是全球迄今为止首个达到一百个参展国家的美术展览。在今年北京双年展创办15周年的历史起点,展览将继续坚守宗旨和特色,积极鼓励艺术家在形式语言方面的拓展和创新。

对此,中国美术家协会分党组书记、巡视员、副秘书长、北京双年展策

划委员陶勤对学术主题有着深入的解读,她指出,“一带一路”具有和平、交流、互融、对话、共享的独特内涵,以“一带一路”精神为动力,再现丝路的叙事,阐释丝路的当下价值,彰显丝路的深远意义,正日益成为当代中国美术创作的主流,本届双年展更是把这一创作态势推向了国际舞台。

策划委员王镛高度评价了本届双年展艺术质量明显高于往届。在多样化的艺术表现形式上,写实与浪漫两种风格交织、趋同与求异两种倾向并存,由此而产生的巨大张力,促成了东西方艺术交流融合而又异彩纷呈的壮丽景象,铸就了人类心灵相通之路。丁宁则在遍历世界各地的过程中,以学者的视角,对艺术之于现实生活的价值提出了新的思考。美国策展人贝纳维兹指出,丝绸之路可以说是让世界变成地球村的最初的方式。希腊塞萨洛尼基博物馆董事会副主席索菲娅在谈到第七届北京双年展能给未来留下什么样的遗产时,鲜明地指出:是人和人之间的沟通。“丝路精神”实际上是互动状态的,是一种文化融汇的过程,并将当代艺术以“丝路”为渠道进行传达,并得以交织。

研讨会上,在座听众纷纷登台发言,所涉话题丰富多样。主题绘画作者之一阳小毛讲述了自己从留学法国时追随所谓“当代艺术”到回归现实主义主题性创作的心路历程;奥地利艺术家埃玛·潘特纳说道,丝绸之路并非全新的概念,它一直促进着东西方文化的交流,它以非常完美的方式让我们见证了这一次美术双年展;深圳大芬油画村代表也不失时机地引介2018中国大芬首届国际油画双年展的筹备情况,盛情邀请各国艺术家前来参展、做客。邵大箴在闭幕致辞中指出,“丝路与世界文明”的主题得到了全世界艺术家的响应,丝绸之路不仅是东西方贸易往来之路,更是世界文明交流之路,人类心灵相通之路,各国艺术家对丝绸之路的关注度和参与热情是空前的。北京双年展将继续前行,努力成为展示世界各国美术家才能和风采的文化园地,成为世界美术家充分发挥各自想象力和创造力的国际文化舞台。

品藏精华 影响深远

在研讨会召开期间,组委会还专门为向本次双年展捐赠作品的作者颁发了收藏证书,以纪念、表彰艺术家们对中外美术交流事业慷慨无私的捐助。

北京双年展2002年立项以来,短短15年时间,蓬勃发展,成为当今世界参展规模最大的绘画和雕塑艺术双年展,是各国艺术家热心维护与积极参与的最大国际美术展示平台。北京双年展的中国模式,有助于重建多元互补的当代世界文化艺术格局。很多参展艺术家尤其是国际艺术家将对中国的热爱和友好、对展览主办方的感谢和对展览本身的认同,转化为实际行动——把自己珍贵的参展作品主动无偿捐赠给主办方,将自己的艺术创作留在中国、留在北京成为很多国外参展艺术家的荣耀。自2003年举办首届北京双年展开始,累计接受世界60多个国家500多位入选艺术家绘画和雕塑类捐赠作品达500余件,涉及当代

《2002—2017中国北京国际美术双年展15周年纪念册》 《丝路与世界文明——2017第七届中国北京国际美术双年展作品集》

研讨会期间,组委会为向本次双年展捐赠作品的作者颁发了收藏证书。

研讨会结束后,中外嘉宾意犹未尽,在现场与中国美协分党组书记陶勤继续交流。

观众参观展览

两名外国艺术家在展厅内交流

架上艺术中与绘画和雕塑有关的各个门类,是国内目前规模大、质量高、品类最丰富的独一无二的国外当代艺术品收藏,很大程度上体现了北京双年展这艘当代世界绘画与雕塑“巨轮”的精华面貌,是开阔国内美术界人士及爱好者眼界的艺术宝库,具有极高的研究和展示价值。

为方便民众观展,本届北京双年展特别设置了一些很暖心的环节:加大展览尺寸,增加作品说明中英文导览信息。为增加展览空间艺术性及互动性,弥补观众观看展览时不能触碰展品的遗憾,特意选取部分有关丝路风光、交通工具、骆驼等内容的作品制成成休息区凳子的座套,使观众在观看以外还能通过如此“可观可坐”的方式和作品产生奇妙的接触与互动,实际上是将纯粹的不可触碰的学术展品在现场进行了装饰性的实用设计转化,拉近观众和作品的距离。开通手机客户端支持的“网上展厅”,使无法来到现场的朋友通过自己的手机就能观展。另外,为满足国外对于“双年展作品集”持续增长的需求,专门通过外研社自己的英国出版

机构尝试进行了首次海外发行,国际版作品集的正式出版进一步提升了展览的国际性。

延续上届的做法,本届北京双年展继续在开幕前后展览现场设置了“我眼中的北京双年展”微印明信片互动环节:现场观众使用手机和自己最喜欢的一件作品合影后,只需填写一份关于展览的反馈表,便可第一时间免费制作成国际通用的明信片并现场邮递,与远方的朋友分享自己眼中的北京双年展。

当今时代的主题是和平与发展,国际社会也日益成为人类命运共同体。从最近几届来看,参加者最多的是美国和法国等欧美国家,所以展览不仅是对第三世界的国家产生影响,也已经影响到西方发达国家。正如媒体所言,北京双年展作为一部功率巨大的“引擎”,无疑会牵动未来中国乃至世界的美术格局,让艺术的感染力超越时空、跨越国界,“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,其独特的影响力必将在持续不断的运作中持续凸显出来。