

让世界看到中国的美

李 晓 宏

根深蒂固以树壮，花繁繁而浮香。日前，在180多年前美国石油大王洛克菲勒出生的小屋遗存木板上，旅美艺术家曹俊受其家族委托创作的中国画《根》，被美国费尔菲尔德大学收藏。“曹俊作品透出的古典与现代气息令人着迷。”洛克菲勒家族第五代传人史蒂文说，“我喜欢中国文化，与曹俊的交往合作，更让我亲近中国文化。”

旅居海外多年的曹俊，被视为“中国画坛创新派代表之一”。他的作品受到美国学术界重点研究，名字也被西方艺术品公司以命名一种水彩颜料。他探索创作“新宋式”中国画，让世人看到中西艺术交融的精彩绽放。

探索中国传统艺术的国际表达

曹俊的艺术能被西方主流文化接受并产生影响力，在于他从中国文化、国际表达、人类主题3个维度，打造了一个撬动中国画走向世界的“支点”。这与他的个人努力、时代际遇和艺术积累都不无关系。

1966年，曹俊出生在鱼米之乡的江苏泰州，36岁时旅居新西兰，10年后移居纽约，现为纽约纳苏郡艺术博物馆学术委员会共同主席、美国东开普敦国际艺术博览会组委会委员。受益于东西雨的艺术浸润和多元丰富的人生经历，他广开思路，广泛借鉴，在艺术创作上走出一条独特的路。他的“空间系列”作品获法国巴黎卢浮宫国际美术大展金奖，泼彩作品《荷语凝香》被新西兰国会永久收藏。

曹俊表示，中国艺术是从笔墨出发的，讲究计白当黑、以物达志的美学思辨，讲究笔墨、线条等表现形式，这些特点不仅曾给莫奈、毕加索、马蒂斯等影响深远的艺术家以灵感，也对今天的西方艺术家有所启迪。

美国波士顿学院哲学系教授约翰·萨利斯认为，曹俊参观过世界许多著名博物馆，对亚洲艺术与西方艺术的差异了然于胸。他受到拉丁文化、意大利歌剧等多元文化熏陶，喜欢壮游天下，足迹远至南极、北极，视野和思路更加开阔。他还学会在显微镜下分析颜料矿物质，用遥感技术观察地貌，令他观察与表现事物的视角和方法有所不同。

这些因素都涵养了曹俊的艺术风格。他在中国绘画的基础上，大量采用西方绘画艺术形式和色彩技巧，大胆探索中国传统艺术的国际表达。如其新作《我欲乘风归去》中，一只鹭鸶振翅飞去，下面绚烂的泼墨花卉与上方大面积留白，将画面一分为二，鹭鸶一点“点”巧悬空中，莲茎为“线”，红荷为“点”，西方构图学点、线、面的灵动运用，与宋画“有无之间”的诗意传达交织交融，中国传统艺术与当代审美趣味有机结合，美丽而时尚地讲述了一个中国故事。

曹俊把这种创新表达称为“新宋式”。“在许多西方艺术史论家眼里，中国宋代绘画是世界艺术的高峰，它对日本浮世绘和西方现代艺术流派都有深远影响。”曹俊表示，艺术是活的生命，只有发展才有持久的影响力。今天，我们在反思传统与借鉴他山之玉中探索创新，用西方人熟悉的绘画语言诠释中华文化的精髓，表现为符合当代审美趣味的艺术，让斯文优雅的“宋画”在与时俱进中容光焕发，让世界看到中国的美。

受到美国学术界的广泛关注

当新冠肺炎疫情引发的社会焦虑弥漫美国街头，一本新出版的英文画集《自然之歌》悄然流行。画中那些让人抬眼望去就灵魂澄净的星辰大海，那些被审美的心液所浸泡又为理想的光环所笼罩的飞鸟山泉，唤醒人们内心深处的桃花源，给人以困顿中浪漫的精神寄托和审美享受。而解读曹俊作品的画册作者，就是约翰·萨利斯。

“曹俊用美来净化人们的心灵。他对中国美学风范的现代表达，深深打动西方观众。”萨利斯是现象学专家，也是少数对中国画，尤其是宋代山水画有着深入研究的美国学者。2015年，他在一个展览中看到曹俊的作品后激动心弦，在波士顿学院成立了“曹俊的绘画语言”课题组，陆续推出《哲学架构内的曹俊艺术研究》等专著，并将研究成果纳入教学内容。

2018年立春这一天，波士顿学院麦克伦艺术博物馆为曹俊举办的画展《大自然的赞美诗》拉开帷幕。64件工笔、写意、水墨、泼彩、瓷器画、书法等系列作品组合，流动着东方文化气韵，焕发着现代艺术风采。120天的展期中，各界观展专场和各类研讨会气氛热烈。馆长南希表示，曹俊艺术涉猎广

带，更紧密地开展展览、人员交流、纺织品修复鉴定及研究等领域的国际合作。

浓厚的文化底蕴

在里昂老城，很少见到匆忙拥挤的人流，人们或坐在露天餐馆沐浴阳光品尝美食，或悠然穿梭在小巷，欣赏着角落里的文化和艺术，惬意又自在。

丝路情缘系里昂

刘 玲 玲

在索恩河畔，有一面著名的壁画墙，面积约800平方米、高达7层楼，墙上画有30位里昂名人和他们的故事，彰显出这座老城厚重的文化底蕴。

在这面壁画墙上，跨越近2000年历史的里昂名人被刻画得惟妙惟肖，立体感十足，虚实之间常常让人产生“穿越”之感。壁画中，正站在餐馆门口迎接顾客的是法式料理厨神保罗·博古斯，身穿教袍经过餐馆的是法国慈善家皮埃尔神父，站在阳台上手拿书本的是法国著名物理学家安德烈·马里·安培，深受喜爱的童话《小王子》作者圣埃克苏佩里则头戴飞行帽注视远方，期待着下一次飞翔，他旁边站着小王子和他独一无二的玫瑰。其中最易辨认的当属电影的发明者卢米埃尔兄弟了，并肩站立的两兄弟正在播放他们拍摄的黑白无声影片。

作为“第七艺术”的电影诞生于里昂，1895年，卢米埃尔兄弟在这里拍摄了第一部影片《工厂大门》，并在巴黎公映。在世纪之交，电影艺术来到世人面前，很大程度上改变了人们想象和呈现世界的方式。如今，卢米埃尔兄弟在里昂的故居已被开辟为纪念馆，所在大街也被命名为“第一部电影街”。

丰富的地理和历史因素，让里昂一直拥有旺盛的创造力和包容性，历史上曾被称作“发明之城”。早在19世纪初，里昂织匠贾卡就改进发明了能完成全部编织动作的提花织机，工作效率提高了5倍。1829年，里昂人蒂莫尼耶发明了世界上最早成批制造的缝纫机，缝制速度比手工缝制提高了十几倍，极大提升了生产力。19世纪末，各种思想交汇、艺术火花碰撞，里昂发明创新和工业生产氛围浓厚，卢米埃尔兄弟身处这样的环境，发明了用于电影摄影及放映的机器，为后来的电影制作和放映提供了最早的机械基础。

时移世易，里昂这座老城更加色彩斑斓、活力四射。如今的里昂仍是法国的创新之都，在生命科学、数字技术、智慧城市建设等方面颇具竞争力。壁画创作也被纳入里昂建筑的整

1 图①：学生们从里昂中法大学校门走出。

2 图②：里昂罗纳河畔。

体设计规划之中，很多由当地艺术专业的学生绘制。丰富多彩的壁画令人目不暇接，不仅让当地人更惬意地生活在这座城市里，也给探访里昂的游客带来无数惊喜。

延续的丝路情缘

来里昂留学交流的中国学生，很容易在这里找到“家”的感觉，不仅因为这里与中国因丝绸结下的深厚情缘，更因为当地与中国日益紧密和丰富的交流往来。里昂积极响应共建“一带一路”倡议，中法在多个领域的合作交往为这座老城注入新色彩。

在里昂市西南部的陵壁上，一座斑驳石门见证着百年岁月。石门上用中法双语镌刻的“中法大学”在阳光下熠熠生辉，这里便是里昂中法大学旧址。创建于1921年的这所大学是中国近代在海外设立的唯一一所大学类机构，到1946年共招收473名中国留学生。

为更好纪念与传承中法友好交往精神，2014年在里昂中法大学旧址上又建立起里昂新中法大学，搭建起里昂与中国之间文化、经济、高等教育交往的新平台。在经过翻新改造的中法大学旧址里，建起了里昂中法大学历史博物馆，成为法国民众及各国参观者了解中国文

化的窗口。如今，里昂每年平均接待5000余名中国留学生。新一代的年轻人，正沿着共建“一带一路”倡议搭建的新桥梁，努力追寻前辈的脚步，续写中法友谊新篇章。

2016年4月，中国首条直达里昂的中欧班列正式开通运营，这也是中国首个以法国为终点站的中欧班列，开启里昂与中国经贸往来的新阶段。从前，古丝绸之路上行走的是驮着丝绸和瓷器的商队、装满茶叶的商船，如今，满载货物的“钢铁驼队”正呼啸穿梭。里昂，这个曾经的古丝绸之路沿线的重要城市正通过中欧班列这一“万里纽带”，增进与中国的贸易往来和人文交流。

在共建“一带一路”倡议的推动下，里昂与中国在各个领域的交流与合作越来越多。截至2019年底，中国投资里昂所在罗纳-阿尔卑斯大区直接外来投资的8%，已有中国银行、华为等20多家中资企业进驻里昂，未来中法双方还将在生物医药、智能电网等领域展开合作。这座与丝绸之路有着不解之缘的老城，是中法交流合作的历史与现实“汇流”之地，也是促进新时期两国友好交往的未来之城。人们期待，通过共建“一带一路”，中法两国间友好合作将奔向更加广阔的天地。

手》一诗歌颂辛勤的劳动者：“它将土块一一揉搓/它翻动沉重的石头/它勒紧大车的绳索/它将棉絮纺成线球/这一双被人轻视的手掌/却受奇妙的大地所称扬。”诗作《智利的土地》则表达了诗人对祖国的热爱：“这片土地上的果园郁郁葱葱/麦田扬起金黄的波浪/一串串葡萄红得像宝石/她在脚下多么温柔”。

值得一提的是，智利先后出现的两位诺贝尔文学奖获得者都是诗人，他们是米斯特拉尔和聂鲁达。虽然两人诗作风格不同，但米斯特拉尔对聂鲁达的诗歌创作之路影响巨大。米斯特拉尔成名后曾在聂鲁达所在的高中任教，当时聂鲁达的父亲反对他写诗，是米斯特拉尔给予他指导与鼓励，帮助他走上写诗之路。而他的笔名巴勃鲁·聂鲁达与米斯特拉尔的笔名类似，都是取自他喜爱的诗人姓名。聂鲁达本人在回忆录里这样怀念米斯特拉尔：“她爽朗地开怀大笑时露出洁白的牙齿，把整个房间都照亮了……我见到她的次数很少，但每次她都拿出几本书送我”“谁都不会忘记你赞美智利的山楂树和白雪的歌。你是智利女性。你属于人民。谁都不会忘记你描述我国儿童赤裸的脚的诗行”。米斯特拉尔是优秀的诗人，也是杰出的女性，她留给读者的有感情丰沛的诗歌，更有爱、温暖和光明的希望。

左上图为《柔情》中文版。资料图片

本版责编：王佳可 庄雪雅 王迪
电子信箱：rmbgjk@163.com
版式设计：蔡华伟

书写爱的升华

赵 芳

诺贝尔文学奖授奖词这样评价拉丁美洲第一位诺贝尔文学奖获得者：“诗人用她那慈母般的手为我们酿造了饮料，使我们尝到了泥土的芬芳，使我们的心灵不再感到饥渴。这是来自艾尔基山谷的卡夫列拉·米斯特拉尔心田里的泉水，它的源头永远不会枯竭。”她是智利著名的诗人、教育家、外交家卡夫列拉·米斯特拉尔，她荣获诺奖让世人把目光投向神秘的拉丁美洲。

诗人原名露西拉·戈多伊·阿尔卡亚加，卡夫列拉·米斯特拉尔是她的笔名，这个笔名由法国诗人费雷德里克·米斯特拉尔和意大利诗人卡夫列拉·邓南遮的名变化组合而成。1889年，米斯特拉尔出生于智利的一个小山村，年幼时父亲便抛家远走。由于家境贫困，她未能接受系统教育，但她好学上进，从少女时期就开始在小学任教，教育也成为她一生热爱的事业。

诗人在大山中长大，对童年生活过的地方怀有深厚的感情，她曾说：“我从3岁到11岁住在蒙特格兰德，那段时间以及和坎特拉的那位女教师在一起的那些时候铸造了我的灵魂。”尽管米斯特拉尔幼年时期缺少父爱，青年时期爱情受挫，但她从未放弃对爱的信念。诗人作品的主题有爱情、有亲情，有对孩子的热爱，也有对普通民众的关爱。

米斯特拉尔的诗歌感情浓烈，极富感染力。墨西哥评论家阿方索·雷耶斯评价道：“卡夫列拉是美洲思想与感情的最高标志。”1906年，年轻的诗人认识了一名铁路工人并坠入爱河，却被人横刀夺

她从年轻时的痛苦中走出来。在遭遇了失败的爱情之后，诗人将个人的“小爱”转化为母爱，转化为对女性、儿童和普通民众的大爱，转化为对自然的热爱。“她那富于强烈感情的抒情诗歌，使她的名字成了整个拉丁美洲理想的象征。”这也正是她获得诺贝尔文学奖的理由。

“我越是听儿童们的说话，越是对自己不满，感到窘迫，甚至些许焦虑。”诗人对儿童怀着博大的爱，用心研究儿童语言，“在生活中一直采摘儿童的语言”，一直探寻“儿童语言的晶莹而深邃的奥秘”。当时拉丁美洲大多沿用西班牙传来的摇篮曲，诗人想要改变这种现状，希望拉丁美洲的摇篮曲具有自己的特点。1924年，《柔情》一书在西班牙马德里出版，这部诗集的作诗格调清新、语言朴实，诗人对孩子温柔的爱通过一首首童谣和摇篮曲汨汨流出。米斯特拉尔创作的儿歌朗朗上口，在拉丁美洲广为传诵，比如“龙达”系列组诗：“我小小的羊羔/多温柔多美妙/你安乐的居所/便在我的怀抱”。

1922年，米斯特拉尔离开祖国，先后在墨西哥、西班牙、意大利、美国、巴西等多个国家从事教育和外交工作。在这广阔的世界里，她的诗作主题更加丰富，诗人的爱进一步升华，这在1938年出版的诗集《塔拉》和1954年出版的诗集《葡萄压榨机》中充分体现。两部作品取材广泛，饱含诗人对大自然的歌颂与热爱，对印第安人等普通大众的关爱与尊敬，对第二次世界大战世界各地的受难者尤其是儿童的深切同情。例如，《工人的

