

坚持“两创” 关注新时代文艺

习近平总书记在给中国美术馆的老专家老艺术家回信中强调：“在高质量收藏、高水平利用、高品质服务上下功夫，努力打造新时代人民群众欣赏美术佳作、提升文化素养的国家级乃至世界级艺术殿堂”。

新时代以来，走进博物馆、美术馆看展已成为百姓的一种文化生活方式，博物馆、美术馆服务社会建设、满足人民精神需求的功能凸显。面对社会发展带来的新机遇、新挑战，博物馆、美术馆不断提升展览陈列水平，通过多渠道、多层次、多形式将艺术资源与社会公众连接起来，建构更有创新活力、更具多重价值的艺术展示和传播平台。

构建美术展览体系

为加快构建中国话语和中国叙事体系，近年来，有关部门、美术机构等以博物馆、美术馆为阵地，以展览陈列为抓手，积极构建国家美术展览体系，建立健全美术发展生态。

聚焦时代发展，根植人民实践，以国家级大展讲好中国故事、引领创作方向。为发挥美术记录时代、沟通心灵、凝聚精神的独特优势，中宣部、文化和旅游部、中国文联等在庆祝中国共产党成立100周年、庆祝新中国成立75周年等重要时间节点，于中国共产党历史展览馆、中国美术馆举办系列主题性美术作品展览，通过展示各个时期的精品佳作，让观众深刻感悟中国人民的奋斗历程和价值追求，实现审美熏陶和爱国主义教育。这一举措也带动了各地美术馆以主题性展览为时代凝心聚力的多元实践。为建设具有专业影响力的国家级综合性展览展示和传播推广平台，文化和旅游部还联合地方政府于美术馆等场馆，连续举办多届“中国艺术节全国优秀美术、书法篆刻、摄影作品展”“中国设计大展及公共艺术专题展”，用丰富手段、多样形式呈现新成果、新理念。比如，立足设计和公共艺术的创作特点和功能作用，“中国设计大展及公共艺术专题展”从第二届开始，不再以传统的单件作品为单位进行展示，而是探索用“案例”形式从文化层面更加系统、深入阐释主题，启发学术思考。

关注创作新现象，加强专业化建设，以展览促交流、带研究。5年一届的“全国美术作品展览”，4年一届的“全国书法篆刻展览”，已成为检验最新创作的盛事。主办方不断完善展览组织模式、评审方式、展陈形式，充分发挥展览导向作用。以第十四届全国美展为例，基于当下数字艺术蓬勃发展态势，首次引入数字艺术，以推动其专业化研究和创作。“中国壁画作品展览”“中国姿态·中国雕塑展”等展览，同样带动艺术本体研究，实现学术引领。

扎根中国大地，开拓国际视野，以鲜明文化特色彰显文化主张。当下，多地通过举办大型的双年展、三年展推动美术馆事业高质量发展，有的展览甚至为城市带来“溢出效应”。比如，已成为独特文化品牌的“中国北京国际美术双年展”，开创了国际艺术双年展的中国模式，成为当代世界绘画、雕塑艺术展示交流的重要平台。连续举办多届的“成都双年展”，不仅为市民搭建起了解世界文化艺术的桥梁，也成为提升成都美誉度的一张重要名片。广州三年展、济南国际双年展、苏州·金鸡湖双年展等，以不同视角展现各具特色的策展理念。

让藏品“活”起来，以更好地满足人民日益增长的精神文化需求。已实施12年的“全国美术馆馆藏精品展出季”、全国美术馆优秀项目评选等活动，有力推动各地美术馆加大对藏品的研究与利用，涌现出一批有文化、有深度的特色展览，北京画院美术馆“抹去



▲中国美术馆建馆60周年系列展览之“致敬经典——中国美术馆藏美术精品展”现场。

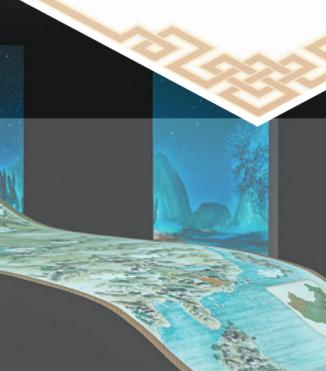
了1700多件历代绘画精品背后中国艺术传统的博大精深和文化保护传承利用的广阔前景，充分体现了这一具有中国特色、中国韵味、中国气派的重大标志性文化成果所承载的历史贡献、时代价值，深度呈现了中华文明对世界的突出贡献。故宫博物院“千里江山——历代青绿山水画特展”引发“故宫跑”，不仅仅是因为《千里江山图》《游春图》等经典之作的魅力，还在于展览饱含沉甸甸的学术价值——通过整合馆内外藏品资源，全面而系统地呈现了青绿山水画的演变历程和美学意蕴。中华艺术宫今年推出的“美术作品中的上海”展览，则以地域视角，遴选优秀馆藏，艺术呈现上海城市发展历程和文化品格，为推动地域文化发展发挥积极作用。这些都表明，会讲故事的展览才能实现润物无声。

以观众体验为本，建立综合性的共情场域是展览陈列的新探索方向。当人们走进美术馆，看到的形象、听到的声音乃至闻到的气味等都影响着其对展览的文化解读，形成“氛围空间”。因此，要构建引发观众情感共鸣的整体氛围，打造“沉浸式”的综合性展览，不只是视觉上的陈列，还要创造多样性的“接口”让观众主动融入。以北京画院为例，在加强对齐白石艺术研究的基础上，不断创新策展方式，推出一系列特色展。比如在意大利米兰，展览利用高精复制品让观众能够触摸作品，并结合交互装置增强观众的参与度和体验感，以中国竹帘营造出移步易景、鸟语花香般的园林空间，让观众成为观展先导，更好地让欧洲观众了解中国书画的诗意和韵味，广受好评。在图像丰富的当下，策展人愈发需要以开阔的眼界、创新的思维重新审视展览对人的吸引力，将人的因素纳入展览策划有助于激发再传播的能量。

深耕传统文化与地域文化，创造性转换展览叙事，辅以相得益彰的展览空间设计，可以更好实现“造境”。人们普遍的观赏习惯、审美偏好都与文化环境息息相关。让展览亲近观众的情感，调动观众参与的主动性，一个行之有效的策略是“熟中生”，即从熟悉的语境进入，再创造熟悉之外的意外。苏州金鸡湖美术馆展出的“自·牡丹亭”“自·沧浪亭”“自·长物志”系列展便是例证。3个展览从具有苏州本地文化特色的园林或昆曲等出发来营造综合情境，让观众在熟悉的情境中逐渐走向艺术作品。比如在“自·沧浪亭”中，策展人将苏州园林里四季时间的流转、移步换景的节奏、自然的声音与味道引入展厅，为观众设置了一条“不言慢行”的体验流线，这条流线用“径、澄、见、宜”四个阶段引导观众感官的延伸和情绪的流

强化主题叙事能力

重来六十年——钟涵艺术研究展”、湖北美术馆“记忆中的武汉——一座城市的人文图景”、浙江美术馆“为什么是速写——典藏速写艺术研究展”等，都是馆藏精品展出季学术推动力的生动体现。从展览内容到展览形式，各个美术馆立足自身学术定位，持续深耕，不断提升藏品利用能力，更好发挥社会效益。



策展新理念拓展美学新空间

吴洪亮

动。之所以这样设计，一是要营造文化环境强化观展体验，二是要有力阐释“自”这一主题——一方面揭示中华文化传统，另一方面指向创新创造。

创造性转换展览叙事，是在理解传统文化和地域文化的基础上，进行艺术的再创造和文化的再表达。进一步发挥想象力，借助多元文化和技术“造境”，会为观众创造更多可能。

提升展览传播效能

近年来，大众的观展热情高涨，不少博物馆、美术馆常常一票难求，观众的审美要求也“水涨船高”。博物馆、美术馆如何紧跟时代步伐，不断拓展传播空间、提升传播效能，进一步提高公共文化服务水平？

为解决艺术资源分配不均衡和供给不充分的问题，博物馆、美术馆逐渐打破边界，通过巡展、借展、联办等形式盘活内外资源，让优质美术资源为更多人所共享。像故宫博物院、中国国家博物馆、中国美术馆等藏品资源丰富的大馆，近年来多次赴外地办展，让藏品与地域文化实现思想碰撞。如“20世纪中国美术之旅：走向西部——中国美术馆经典藏品西部巡展”，既实现了资源流动，也意在勾勒出20世纪中国美术走向西部、发现西部、认识西部、表现西部的创作历程，促进西部美术的传承创新。广东省博物馆则依托广东省流动博物馆，将更多的馆藏资源以展览的形式送到基层、街区以及公共空间。

随着科技进步，美术展览形态发生变革，博物馆、美术馆纷纷依托数字媒介，有效提升展览传播力。一个重要体现是开辟线上展览阵地，并从艺术本体出发结合新技术进行数字化衍生，以丰富展览层次。从初期探索到后期深化，博物馆、美术馆不断优化“云观展”体验感。数字艺术有着广阔的拓展空间，将更多创意融入“云展览”，能够进一步激发博物馆、美术馆活力。

数字媒介对展览形态的塑造，还体现在展厅之内的物理空间与展厅之外的传播效应两个维度。比如长沙美术馆举办的“情&理——铜官窑”古今剧场”大型沉浸式互动展览，展出近300幅书画题词。展览在形式上另辟蹊径，从展品中提炼出“情”和“理”，结合人工智能技术、数字生成影像等新媒体创作，设计线上线下主题游戏，融入沉浸式戏剧演出等，让观众在“情”与“理”的选择中代入不同的角度和立场，重新解读历史人物背后的故事。这是一次深入的跨专业叙事转换探索，吸引了大批年轻人参与，很多观众自发分享感想，让展览实现多次传播。

随着时代发展，观众深度体验的需求和虚拟现实等技术的应用，都将促进展览形态和品质不断升级。找到“入境”的正确打开方式，方可见文化艺术“新境”，进而优化文化服务和文化产品供给，推动公共文化服务高质量发展。

(作者为中国美术家协会策展委员会副主任兼秘书长)

▲“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”现场。



古悦新喜

秋分时节，稻谷飘香，蟹肥菊黄，一幅幅丰收的壮美画卷在平畴沃野上徐徐展开。“丰收”亦是美术创作的重要题材。在中国古代绘画中，已有反映丰收的作品，如南宋佚名《安和图》、元代佚名《嘉谷鸣禽图》等，以高粱、稷穗等谷物入画，预示丰收，表达吉祥寓意。唐代韩滉《传》《丰稔图》、清代袁耀《山庄秋穉图》等，则以精巧的构思和细致的刻画，生动展现“寒来暑往勤耕耘、稻谷飘香喜丰收”的景致。

丰收题材美术作品的大量出现，是在新中国成立之后。75年来，特别是新时代以来，许多美术工作者坚持“深入生活、扎根人民”，浓墨重彩“画”丰收，使相关美术作品在题材内容、表现形式、艺术手法等方面不断开拓创新，创作规模也持续扩大。在第七个中国农民丰收节到来之际，品鉴相关画作，既致敬辛勤耕耘，亦可为美术创作提供有益启示。

画作中，美术工作者为劳动者谱写的时代赞歌动人心弦。“喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕烟。”自上世纪五六十年代始，美术工作者便以表现社会现实生活为己任，以饱满热情创作了一批反映劳动者生活状况和内心情感的作品。如张文俊、吴君琪、李晚、魏紫熙合作的国画《丰收》，通过巧妙的人物组合再现了果园繁忙的劳作场景——人们或采摘果实，或搬运装车，齐心协力的情景颇具现场感。作品笔法质朴，画风苍秀，线条灵动，表达了对劳动者的由衷赞美。新时代，劳动精神在画家笔下得到接力传颂、弘扬。周丽萱油画《丰收喜悦》以唯美画面再现了“稻黍飘香、颗粒归仓”的美好景象，劳动者欢快劳作的场景颇具感染力。源于生活的观察、真实情感的抒发，令劳动者形象更加丰富立体，让劳动精神绽放时代光芒。

画作中，现代农业发展的壮阔图景美不胜收。近些年，现代农业科技的进步不断为美术创作提供新素材、新灵感。陈玉平版画《金秋随想》、李芳版画《丰收的乐章》等作品，便从不同视角反映了现代技术与传统农业的融合发展。画面里正在作业的各式农机、无人机等，既体现了创作者对生活的细致观察，也折射出大国粮仓的时代新貌。伴随现代农业发展，通过电商扩大农产品销路，是帮助乡亲们提高收入的有效路径。既“低头劳作”，又“上网直播”，成为越来越多农民新生活的写照，美术工作者敏锐捕捉这一变化并将其融入创作。以赖楠、颜子雄、尚超等人合作的油画《直播的人民：乡村路线》为例，作品以秋收后的田间地头为背景，用明亮的色调表现了帮扶干部与村支书、村民们一起探讨农业发展的场景。这类作品涌动着田间蓬勃的活力，拓展了丰收题材美术创作的表现力。

画作中，庆祝丰收的喜悦与对美好生活的向往定格在笑脸上。从广袤黑土地到千里大中原，从种粮大户到山里人家，丰收季的欢歌在沃野间传递，也感染着美术工作者。老一辈画家黄胄为人民大会堂新展厅创作的《庆丰收》，便生动表现了人们为贺丰收而举行的欢庆仪式。画中人物分别在跳舞、倒茶、喝茶、鼓掌、伴奏、欢呼等，神态和动作各不相同，但喜悦的氛围将众多人物紧密联系在一起。又如马振声中国画《秋酣》，以写意传神的笔墨表现了秋收忙碌之后老人在竹椅上休憩的小景。只见他双眸微闭，仿佛陶醉于幸福之中，身后红彤彤的柿子预示着这是个丰收年。丰收不仅意味着物质上的富足，也代表着人们对美好生活的

▼版画《金秋随想》，作者陈玉平。



丰收节里『画』丰收

张天漫

的期待和憧憬。苏百钧中国画《秋韵》便展开了一幅充满诗意的丰收画卷。深秋时节，一串串豆荚在阳光下闪闪发光，画家根据所观所感，创新性地以水溶性颜料与矿物质颜料混合在一起打底，利用颜料交融时的不稳定性在纸面上形成斑驳效果来表现光影；背景中又画几只白鹭，通过水禽组合形成的弧形打破了豆类与树枝平面交织的构图形式，既让画面更加丰富、意蕴更加深远，也让观者感受到一种温暖静谧的氛围。

画作中，多元的艺术表现手法令人耳目一新。美术工作者探索运用不同的形式和技法，赋予作品独特韵味。比如，陆志坚油画《收获的季节》，借鉴中国画、水彩画技法，以平面化的手法表现秋收，为观者带来全新视觉体验。方骏以现实主义与浪漫主义相结合的表现手法创作的国画《秋收粮满仓》，则将陕北高原秋后粮满仓的粗犷景色，转变成画家胸中静雅诗意的“桃花源”，使北方丰收之景弥漫着江南温润气息。在创作视角方面，一些美术工作者不局限于表现劳作的人物与场景，选择刻画与丰收相关的元素，以小见大。像孙彬水彩画《金粒》、肖伟色粉画《阳光下的秋意》等作品，以特写的形式表现成熟的庄稼，让观者更为直接地感受丰收的成果。

画作中，绚丽色彩的和谐运用给人以美的享受。在展现丰收场景时，美术工作者会运用传统绘画创作中比较少用且面积较大的金黄、橙黄、大红、翠绿等亮色，并追求艳而不俗的效果。在钟蜀珩油画《庄稼地》中，画家将心灵感受转变为视觉语言，以充满活力的色彩和自由的构图描绘了一片高粱地，朴素地传达了她对自然和丰收的理解。缤纷五彩绘秋田，绚丽的色彩表达着美术工作者对土地的深情。

如今，广大美术工作者仍在以各自擅长的方式，为讲好丰收故事、农民故事、乡村故事而努力创作。一批有着浓厚生活情趣、独特笔墨语言、鲜明时代特征的美术作品，将为丰收的田野写下新的注脚。

(作者为中国艺术研究院编审)