

金秋十月，芳华绽放。“中国式现代化新征程上，每一位妇女都是主角！”习近平总书记在全球妇女峰会开幕式上的主旨讲话掷地有声、温暖人心。我不禁回想起30年前第四届世界妇女大会的盛况，沉浸于全球妇女峰会再次为全球妇女事业注入新动能的喜悦之中。作为一名女性，我对这30年间妇女事业的全面发展感同身受，更见证了女性在文化艺术领域开辟的新天地。值此峰会，中国书法家协会与中国美术馆主办的“文化互鉴 美美与共——全国知名女书法家邀请展”，汇聚起历史回响与时代新声。

展览如同一幅徐徐展开的长卷，在翰墨飘香中诉说着中国女性的文化自信与艺术担当，不仅是对这30年妇女事业发展成就的礼赞，更是以中华优秀传统文化助力全球妇女事业发展的生动实践。我们从历代知名女性创作的诗词歌赋等作品中选出100篇文辞，邀请100名知名女书法家书写100幅作品，构筑起“一古一今一世界”的艺术长廊，在这个重要的历史节点，以笔墨为媒向世界献上一曲跨越千年的艺术交响。

女性书法家始终是中华文脉传承中不可或缺的重要力量。在岁月的长河中，能够青史留名的女书家虽不多，却有“巾帼不让须眉”的佳话流传，在中国书法史上具有独特贡献。晚唐张彦远《法书要录》卷一收入《传授笔法人名》，其上记载：“蔡邕受于神人而传之崔瑗及文女姬，文姬传之钟繇，钟繇传之卫夫人，卫夫人传之王羲之，王羲之传之王献之……”中国

女性笔下的汉字之美

孙晓云

古代书法传授的核心内容是笔法。在这一笔法传授谱系中，最早被写入历史的便有两位女性——东汉蔡文姬和东晋卫夫人（卫铄）。

蔡文姬书法造诣精深，笔法得其父蔡邕真传，真草俱佳，秀外慧中。而卫夫人更以《笔阵图》独特的女性视角，开创了书写法则的先河。她那“‘横’如千里阵云”“‘点’如高峰坠石”的精妙譬喻，正是“永字八法”的发源，不仅展现了女性特有的艺术感知力，更奠定了中国书法的审美基石。作为“书圣”王羲之的启蒙老师，她的艺术思想如同一粒种子，在历史土壤中生根发芽，惠及后世无数书家。

历史上还有书法为王羲之所重的东晋才女谢道韞，被誉为“蜀中第一才女”的唐代薛涛等，诗书俱佳。至元代，管道昇与丈夫赵孟頫常翰墨唱和。管道昇的《秋深帖》在秀润书风外，别具一股刚健之气，证明女性在书法艺术上同样能够卓然成家。这些历史上的女书家为书法艺术开辟了道路、奠定了基础。在今天的书法展览中，她们的才情依然熠熠生辉。

展览开篇处是我书写的《晋卫夫人笔阵图》（见下图），将《笔阵图》这篇古代书法经典重新展现在世人面前，统领整个展

磅礴的气象，彻底打破了人们对女性书写仅局限于“闺阁才思”的刻板印象。“取法经典，气象正大，融汇当代，立足传统”成为此次展览的特点，既是向历史致敬，也是对当下女性艺术成就的充分肯定，更表达了对女性书法艺术未来发展的深切期许。

“文化互鉴 美美与共”的主题，进一步凸显女书家作为“文化使者”的独特作用。书法创作与女性特质具有深层联系。女性自身对美的热爱与追求，特有的执着与专注；女性在社会中自觉的奉献与服务意识；女性兼具多重角色在家庭中独特的连接作用，在家庭教育中所扮演的不可替代的角色……这一切都有助于打破艺术与生活的界限，让书法重新回到中国人的日常生活中，成为文化交流的载体，同时对家庭和谐、青少年教育、家风建设起到不可估量的作用。当日常生活美学与高雅艺术相融，笔墨承载起更丰富的文化信息和价值观念。书法艺术的教化功能将融入家风建设，在点画勾勒间涵养下一代的品格情操。通过国际文化交流，汉字书法之美也将传递到世界各地，为文明交流互鉴注入更多温暖和坚定的力量。

女性既传承着千年的文脉，又开创着艺术的新境；既守护着家庭的温暖，又担当着文化的使命。在新时代文化事业的发展中，在汉字之美向世界推广的工作中，女性是桥梁，是纽带，更是主角，大有可为！

（作者为中央文史研究馆馆员、中国书法家协会主席）

郑艳

以「他者目光」读列宾

很多人应还记得小学课本上的列宾油画《伏尔加河上的纤夫》，它深深影响了人们对俄罗斯的视觉印象与艺术认知。在“中俄文化年”的大背景下，这幅名作的草图与列宾其他代表作，随着“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”在中国国家博物馆的举办，被真实呈现在公众面前，掀起观展热潮。近日，有关作品《萨特阔》《“多么自由！”》《尼古拉二世和亚历山德拉·费奥多罗芙娜的婚礼》将于11月16日惜别观众的消息，让这一特展再次成为社会关注的热点。

为系统展现这位俄罗斯巡回展览画派巨匠的艺术历程，我在展览策划之初就明确了一个想法：不能简单复制俄方现有陈列，而要以“他者目光”为理论起点，以跨文化译译与中国叙事建构为路径，为观众开启一场深度艺术对话。

文化隔阂是读懂外展的最大障碍。该展策划的关键，在于应对“双重他者性”所带来的挑战：一是作为文化他者的列宾及其艺术所承载的俄罗斯民族精神；二是作为凝视他者的中国观众，其审美习惯与知识结构深植于东方文化的集体记忆。因此，展览需同时做到学术上严谨与体验上共鸣，既需还原真实的历史语境，也需完成文化语法的本土转译。

认知层面，展览致力于构建清晰而富有层次的知识框架。依托俄方提供的学术资源，以及奚静之等国内俄罗斯美术研究权威学者的支持，团队不仅翻译了作品词条与研究论文，更对展览叙事进行了重构。例如，将俄方以地理与年代信息为艺术分期基础的单元，转化为更具主题性与情感张力的四幕叙事——“河畔船歌：艺术之旅的开始”“广袤大地：现实主义的求索”“时代史诗：民族灵魂的光辉”“暮色沉思：晚年的自由之境”。每一单元配以导言，突出列宾艺术重点与风格转折，从而引导观众摆脱陌生感，走入其艺术世界。

情感共鸣层面，展览尝试打破艺术史书写的第三人称局限，引入第一人称叙事以拉近观众与列宾的心理距离。依据《列宾回忆录》制作微纪录片，利用AI技术让《伏尔加河上的纤夫》动起来，让列宾以第一人称口吻“亲自”诉说自己的艺术生涯。同时，根据列宾酷爱音乐的特点，在四个单元配以其同时代作曲家柴可夫斯基、穆索尔斯基等人的旋律，构建“听觉调色盘”，使观众在音乐氛围中理解绘画的节奏与情绪。

空间设计同样承担叙事功能。我们以“色彩地理学”展开艺术叙事：河畔船歌单元的冷蓝色调呼应涅瓦河的冷峻；广袤大地单元以深绿色象征民间的生机与希望；晚年单元采用木色与暖光，营造暮色沉思的安宁。提取自俄罗斯建筑的“艺术之门”和“艺术之窗”符号贯穿展线，隐喻示进入他者文化的通道，也暗示一种双向的凝视关系。

同时，展览通过八个“创作群组”并置素描、色稿与油画，揭示名作生成过程；通过复原画室场景邀请观众代入艺术家身份；门票借助NFC（近场通信）技术嵌入导航，使观众从被动观看转向主动探索。展览图录的出版亦延续这一跨文化旨趣，中英双语内容不仅收录俄方专家论文，也纳入中国学者的深度研究，尝试在术语译译与文化阐释中建立对话基础。

吸引观众关注的还有“列宾的朋友圈”互动区域。我们以微信界面为灵感，在圆形展区内置触摸屏，呈现列宾与托尔斯泰、斯塔索夫等友人的“群聊”对话，配合表情包与轻松文案，将巨匠还原为可亲的友人，以本土熟悉的媒介完成一场“神圣性的祛魅”，吸引年轻观众打卡。

以学术守护他者的复杂性，以本土叙事激活共情，以技术赋能双向对话，最终在“他者目光”的交汇之处，列宾得以从“俄罗斯的列宾”，走向“人类精神的列宾”。而这正是跨文化策展的目标和使命。

（作者为中国国家博物馆研究馆员）

八年前。▲列宾油画《意外归来》，创作于一八八四年至一八八

诗画催菊

董宝厚

“待到重阳日，还来就菊花。”唐代孟浩然的诗句形象呈现了古人重阳赏菊的雅趣。但自然物候与节气偶不匹配，已至重阳，菊花尚未完全盛开，如何是好？别急，明代画家沈周用画笔记录下了一次文人雅集时的极致浪漫——诗画催菊。

文人雅集，往往以诗歌唱和为乐。某年的重九日，傅瀚邀倡仲、张昇等好友相聚，一场有趣的雅集活动拉开了序幕。庭园之中，天朗气清，红叶摇曳，盆菊满园，人们望着尚未完全盛开的菊花，虽觉美中不足，却也找到了唱和的主题——以诗催菊。倡仲率先吟诗，有云“百花多自开，汝独费诗催”；张昇随后唱和，有句云“九日小亭开，花迟待律催”；之后傅瀚赋诗，云“花径几时开，花神好耐催”。看得出来，几位文人“催”得急切。吟诗之后，他们还依次挥毫书写，为佳节雅集留下翰墨之证。

明代画坛首推“吴门四家”。作为吴门画派的开创者，沈周位居四家之首。他一生布衣，30岁时诗文已卓然成家，既是一方文坛执牛耳者，更是画坛领袖，其绘画颇受文雅群体喜爱。可能是受友人之邀，沈周将这次写诗催菊的雅集活动绘成画卷——《盆菊幽赏图》。画面上，茅亭一间，亭中三人围桌坐饮，书童侍立在旁，手捧执壶，面向主人听候吩咐。亭前列盆菊，外有栅栏，亭边垂柳迎风飘扬，几株杂树掩映茅亭。左上角5棵大树拉开远景空间，块块岩石分布在旁，小草点缀其间，构图雅致，笔墨运用精妙，呈现一派秋高气爽的意境。画好之后，沈周在画面左下角附诗，其中云“盆菊几时开，须凭造化催”，表达对大自然的敬畏。

收藏者将倡仲、张昇、傅瀚三人书法和沈周绘画装裱在一起，画在前，书在后，将这一场秋日的赏菊活动永久保留了下来，成为后世观照前人生活的视觉文本。此作经收藏家朱之赤、安岐等人收藏后，辗转成为乾隆皇帝的心爱之物。酷爱作诗题字的乾隆帝见到此作不觉技痒，又于画面题诗一首。美中不足的是，他把诗题在画家特意留白处，破坏了画面的疏密有致，或许这就是后人对乾隆题字颇有微词的原因之一吧。

（作者为辽宁省博物馆副馆长、研究馆员）

▲扫描二维码，观看沈周《盆菊幽赏图》视频。

▼中国画《盆菊幽赏图》（局部），作者为明代沈周。

本版邮箱
msfk@peopledaily.cn

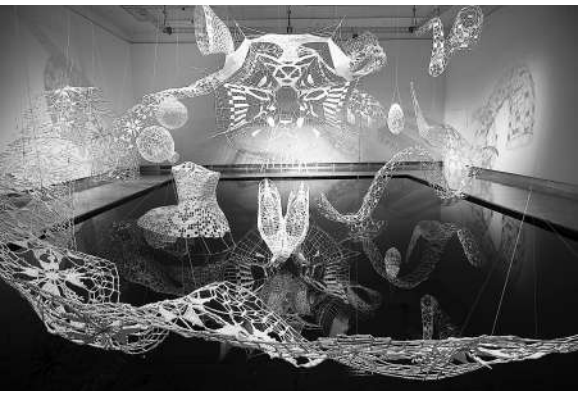
本版责编
徐红梅 吴艳丽

题图设计
沈亦伦

美術

重构“纤维星空”

许嘉

人类的生活离不开纤维。纤维，这一全球互通又各具特点的文化媒介，如今以全新的姿态与观念进入人们的视野，参与着国际艺术版图的重构与更新。透过正在举办的第五届杭州纤维艺术三年展，我们可以看到这片“纤维星空”凭借独特的文化属性，正在编织属于自己的璀璨图景。

当下，国际艺坛日新月异，随着新兴城市涌现和“全球南方”艺术家们的不懈努力，那些独具特色的地方材料、传统文化以及非遗工艺，成为艺术创作与策展的活化剂与灵感之源。在这场浪潮中，越来越多的艺术家们开始关注纤维的丰富性，纷纷探索其独特的表达方式、空间、功能与价值。

纤维艺术由古老的编织技艺发展而来，通过编、织、结、缠、绕、印、绣、扎、染、粘、贴、缝缀等综合技法，创作成软体或综合材料构成体，包括平面织物（壁挂）、立体织物（软雕塑）、日用工艺美术品等。20世纪后半叶，纤维艺术作为一个年轻的艺术门类，从古老的织物文化中脱颖而出。对这一软性材料的关注，是现代艺术倡导材料

解放、抽象表现和空间建构的必然走向，也呼应了21世纪以来对可持续发展、自然与人工、地域文化的多元思考。

在中国，纤维艺术已走过40年的探索与实践历程。1987年，浙江美术学院（今中国美术学院）万曼壁挂研究所选送的3件作品，登上了20世纪纤维艺术变革的重要国际舞台——瑞士“洛桑国际壁挂双年展”，成为中国现当代纤维艺术在世界艺坛的首秀。也正是这颗种子在西湖边萌芽生根，依托着“丝绸之府”的底蕴，延续着洛桑的艺术脉络，融入东方美学思考，在这片江南氤氲之地孕育出了当代纤维艺术的首批开拓者，杭州也渐渐成为全球纤维艺术交流对话的重镇。

第五届杭州纤维艺术三年展以“重构星空”为主题，既是对前四届的复观与总结，又是对今日全球艺术格局变动的真诚回应。来自17个国家和地区的45位优秀艺术家，受邀共同在这座“纺织之城”中编织一个崭新的“文化天穹”，探讨在世界百年变局加速演进的时代背景下，“全球南方”文化艺术的未来走向。

展览现场，占地470平方米、高8米的巨型蕾丝艺术装置《缩地》（局部见左图）如神来之笔，通过大胆的空间叙事赋予十二生肖意象以张力，下方的水面又将这些自由的“笔触”引至镜花水月般遥不可及。这件由艺术家、建筑师和110名杭州志愿者共同创作的白色织物，让每一位踏入展厅的观众都能感受到强烈的视觉震撼，继而沉浸于纤维艺术构建的静谧宇宙中。此外，艺术构建的东方纹饰、织锦包裹的艺术期刊、手工缝制的龙图图腾、数码编织的海域人潮等作品，不论是对织物材料的拓朴学思考、工业社会的生产线反思，还是对网络时代的AI互动、非遗工艺的活化创新，都以“纤维”为媒介，在展览中进行了多重感官的重构与讨论。

挖掘纤维艺术的多元潜能，是杭州纤维艺术三年展一以贯之的学术追求。从2013年启动之时起，三年展就始终将纤维作为一种独特视角，试图探讨纤维艺术表达的多种可能、纤维材料的广阔空间，以及它所具有的AI无法取代的特质。我们相信，纤维艺术这一扎根深厚文化土壤又富有烟火气的艺术形式，其与大众的关系是深刻而细腻的，其未来是广袤而美好的。

（作者为中国美术学院雕塑与公共艺术学院副教授）

艺术乡建赋予乡村新活力

焦兴涛

业大学科技小院共建“艺农科技小院”，开启艺术与农业科技协同创新的新里程……依托600余项乡村公共艺术、社会美育、乡村设计项目，四川美院逐步构建起“艺术—教育—产业—治理”四维融合的乡建体系。该体系以艺术为媒介、以教育为根基、以产业为动力、以治理为目标，形成一个相互支撑的有机整体，使零散的艺术项目转变为艺术乡建的长效机制。

艺术乡建中最难的并非寻找创意或技术本身，而是如何打破艺术家与村民之间的心理围墙，建立真正的情感连接与信任。在羊磴镇，我们坚持“艺术协商”理念。10多年来，师生们经常与村民同吃同住，一起参与乡村事务，让艺术逐渐内化于村民生活和乡村

建设。那些在院坝、街道、老屋、饭馆、农贸市场等地悄然绽放的协商创作成果，如今已成为羊磴日常生活的一部分。在柳荫镇，我们恢复了“走人家”这一当地传统，围绕家庭礼仪和日常生活，与村民开展协商式创作，让村民成为“生活艺术家”。这种长期、深度的在地陪伴使艺术不再是“他者的礼物”，而成为村民“自我的表达”，重塑的不仅是村庄的人居环境，更重构了人与人之间的信任，编织起一个充满温度的情感共同体。

现实中，艺术乡建还会遭遇“人走茶凉”的困境，艺术家一旦离开，艺术赋能乡村的活力也随之减弱。如何以艺术激发乡村可持续发展动力，成为艺术乡建的重中之重。我们以仪式性节庆为乡村持续注入能量，以数字

建设。那些在院坝、街道、老屋、饭馆、农贸市场等地悄然绽放的协商创作成果，如今已成为羊磴日常生活的一部分。在柳荫镇，我们恢复了“走人家”这一当地传统，围绕家庭礼仪和日常生活，与村民开展协商式创作，让村民成为“生活艺术家”。这种长期、深度的在地陪伴使艺术不再是“他者的礼物”，而成为村民“自我的表达”，重塑的不仅是村庄的人居环境，更重构了人与人之间的信任，编织起一个充满温度的情感共同体。

现实中，艺术乡建还会遭遇“人走茶凉”的困境，艺术家一旦离开，艺术赋能乡村的活力也随之减弱。如何以艺术激发乡村可持续发展动力，成为艺术乡建的重中之重。我们以仪式性节庆为乡村持续注入能量，以数字

基建拓展乡村的连接半径。比如，我们打造了“百阳乡村艺术季”，把艺术创作植入农事节律，令其成为村民年年期盼的新民俗。在柳荫镇，我们充分运用数字技术拓展乡村视野：用VR（虚拟现实）重现水渠历史，引导孩子们开展AI（人工智能）创作，通过短视频等新媒体让地方知识传播出去。因地制宜精准施策，推动艺术乡建从项目化运作走向持续化生长。

艺术乡建绝非艺术家的独角戏，需要多元主体共同参与，即实现从“多建”向“多治”跃升。在百阳，我们推动成立“人民美术共创社”，采用“驻村第一书记+高校教授+村民代表”的组织模式等，使艺术乡建超越物质层面的建设，走向社会层面的治理，实现了“艺术赋能”与“有效治理”的良性循环。

十三载的持续探索，我们见证了艺术由点缀生活的审美对象向激活乡村的社会方法的转变，赋予乡村新活力。美术院校以锲而不舍、久久为功的毅力，推动艺术教育与人才培养融入乡村全面振兴的进程，为文艺赋能乡村提供源源不断的创新动力。

（作者为四川美术学院院长）