

岁末年初，万象更新。冬日的北京展览馆迎来备受关注的第十届中国北京国际美术双年展（以下简称“双年展”），为新年增添了浓厚的文化氛围与蓬勃的精神元气。自2003年首届双年展举办以来，这一被誉为美术界“国际奥林匹克”的展事，始终吸引着世界各地艺术家的目光。

本届双年展以“共生”为主题，参展中外艺术家各擅胜场，展示出独一无二的理悟和艺术表达。如果要了解当下风格各异、多姿多彩的全球美术现状与发展态势，双年展无疑开启了一扇独特的观察之窗，为观众带来新的视界、体认与启迪。

汇聚中外佳作，诠释“共生”大主题

美术史上，以“双年展”命名的国际美术展览为数不少，至今仍持续运作且保持如此规模与影响力者却不多见。首届双年展举办时，即有来自45个国家和地区的艺术家参与，参展作品达557件，是当时国内最盛大的国际性美术盛会，引发广泛关注与热议。此后，双年展稳健前行，国际影响力持续扩大，参展国家数量逐届攀升，直至本届汇聚118个国家和地区的约600件作品，蔚为大观。当然，一个宏大的国际美术展览平台并不单纯以量取胜，关键在于是否佳作纷呈，且作品中蕴含独具一格的探索面貌。

本届双年展上，中国艺术家崭露头角。例如，洪方舟的中国画《胜利·祥和》呼应2025年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年这一重大主题。在继承中国画材料媒介与技巧笔法的基础上，画家对传统绘画规范进行解构，通过类似屏风的形态、无问西东的图像元素，意味隽永地讴歌了正义之战带来的祥和与生活，将人们的和平愿景渲染得意味深长。

王保起的中国画《镜湖扬波》以别出心裁的简洁构图，描绘了快艇划破如镜的湖面激起一道弧形水波的瞬间。快艇不是古典绘画意象，作者用现代与古典、动与静的张力激发观众的无限遐想：快艇代表令人兴奋的速度与力量，也让人们的视线留驻于广阔幽静的水面——这是自然景观的一部分。由此，人与自然和谐共生的胜景跃然纸上。

“共生”，在不同文化背景的创作者笔下呈现出各具特点的艺术语言。哥斯达黎加艺术家亚历杭德罗·巴沃萨带来雕塑《春》，迷人的金色背景上，毛毡层层堆叠出舞动的人体造型，人物胸腹位置的空缺令观众看到背景里蓬勃生长的植物，寓意人的生命与自然滋养紧密相连，抒情意味悠长。不论在材料选择，还是对绘画、雕塑两种媒介的跨越与融合，艺术家均作出成功尝试，令人印象深刻。

法国艺术家西尔维娅·于德的雕塑《艾丽》中，一座硕大的现代女性头像呈仰望姿态。她令人想起巴洛克雕塑风格，又如电影特写镜头，引人揣摩人物内心的微澜或惊涛：是脱离现实焦虑后的放空？抑或是历经磨难后的充实和坚韧？好作品总是既凝练简约又意蕴丰富。

38部作品入藏大英图书馆——

中国网文全球“圈粉”

肖映莹

已达38部。持续深耕文化质量与文本价值的中国网络文学，正逐渐获得海外文化评价体系的广泛认可。

值得注意的是，此次入藏大英图书馆的12部作品不仅题材广泛，涵盖科幻、悬疑、历史、言情等多个领域，更彰显了创作者的写作实力。例如，作家柯遥42的科幻小说《为什么它永无止境》斩获2025年银河奖“最佳原创图书奖”，《重生之将门毒后》作者千山茶客、《国色芳华》作者意千重、《九重紫》作者吱吱、《伪装报告》作者须尾俱全等，此前已有作品被大英图书馆收藏。这种“登堂入室”的背后，是中国网络文学作家凭借扎实的文本功底、瑰丽的想象力和与时俱进的创作理念，赢得海外读者共鸣的传播趋势。

长期以来，篇幅浩大、更新迅速的网络文学，其翻译效率和译介成本一直是规模化出海的瓶颈。伴随AI翻译技术的跨越式发展，中国网络文学的巨轮装上强劲引擎。2025年，阅文集团旗下海外数字阅读平台“起点国际”新增AI翻译作品超万部，总规模环比增长高达281%。应用AI翻译后，网文的翻译效率提升近百倍，成本则平均降低超九成。这意味着，全球读者几乎可以“零时差”追更。

文学翻译的精髓在于传达文化意蕴，目前的AI翻译采取“AI初译+人工精校”的人机协同模式，结合人工校对

智时代的人机关系与技术伦理等兼具当下性与关注度的议题。

中国艺术家费俊团队创作的互动影像装置《情绪剧场3.0》运用AI及情感计算技术，实时感知体验者的愉悦、好奇、焦虑等情绪，并因人而异地生成具有疗愈意味的声音和画面，吸引不少观众跃跃欲试。于朕的《寻窟》结合虚拟现实技术与交互体验装置，重构莫高窟、云冈石窟、龙门石窟的历史风貌，观众戴上设备便能穿梭于千年石窟之间，不仅是对传统造像艺术的当代转译，也是一场关于记忆、历史与想象力的沉浸式探索。法国艺术家贾斯汀·埃玛尔的《超幻象》通过AI生成的影像带领观众展开奇幻旅程，从史前洞穴壁画出发，最终目的地是人类大脑的神经系统。

“国际当代水墨特展”着眼水墨艺术在中外艺术家笔下的新探索。策展融合影像、数字技术与传统书法、装置，展现水墨艺术的文化包容力与创新力，或可激发观众探究、思考的兴趣。中国艺术家李世奇以LED波浪屏呈现数字作品《人工神经雅集》，训练人工神经网络学习传统中式审美，以AI重新演绎中国古代名画，意蕴灵动，令人惊艳。美国艺术家秋麦运用实地拍摄叠加特殊的宣纸打印技术，赋予名画《潇湘八景》别样韵味。

依照惯例，本届双年展设有国别特展。本次国别特展聚焦塞尔维亚当代艺术景象，在“韧性生态：塞尔维亚当代艺术中的协商共存”这一主题下，19位塞尔维亚艺术家用作品展现人们如何从历史创伤中重生，如何通过协作共生的坚韧态度，为促进全球和平与发展贡献独特的塞尔维亚视角。耶莱娜·保恩科维奇的大幅油画《心之所近》描绘童年时踏青植物园所见。画家笔下蓬勃生长的绿草与小花，是和平环境下岁月静好的象征，也意味着人与自然和谐共生。

对来自不同文化背景的艺术家而言，本届双年展既是集中呈现创作成果的舞台，也是沟通彼此、相互理解的契机。双年展首次设立国际美术大会，来自不同国家和地区的美术史学者、评论家、艺术家、策展人及博物馆、美术馆专家积极交流，互通有无，在对话中碰撞思想，达成认同。

在全球艺术交流日益频繁的当下，双年展持续搭建开放、多元的展示与对话平台，使不同文化背景下的艺术经验相互照见，也让中国美术在世界艺术版图中的位置更加清晰可感。相信这场跨年的艺术盛会及相关学术活动，能够为我们带来全新的审美体验、想象驰骋和思想激励。

（作者为北京大学艺术学院教授、第十届中国北京国际美术双年展策展委员）

图片从上至下依次为：

互动影像装置《情绪剧场3.0》，费俊团队创作。

雕塑《艾丽》，西尔维娅·于德创作。

中国画《胜利·祥和》，洪方舟创作。

雕塑《春》，亚历杭德罗·巴沃萨创作。

中国画《镜湖扬波》，王保起创作。

以上图片均为丁宁提供

外，催生了全球创作的繁荣。

在今天的起点国际平台上，近53万名海外创作者正在用自己的语言讲述故事，目前已创作超82万部作品，其中00后作者占比高达50%。海外作者在借鉴“升级打怪”“逆袭成长”等中国网络文学叙事框架的同时，也融入本土文化元素与社会思考，而他们的创作，也受到全球4亿用户的喜爱：

2025年起点国际年度征文大赛中，墨西哥作家“大Z”的《最弱御兽师》、我驯服所有SSS巨龙》荣获“年度之书”，他从生物学研究转向网络文学写作赛道，创作秘方是在西方叙事框架中巧妙嵌入修炼等东方元素。22岁的尼日利亚女孩“沼泽丁香”凭借《海迪斯之诅咒》获“高口碑用户喜爱奖”，网文创作让她在遭遇家庭变故后有能力分担家庭压力，自己支付学费。这些真实的创作故事，见证了中国网络文学平台如何为全球作者搭建实现梦想的阶梯，形成真正意义上的双向文化交流。

中国网络文学的探索，为全球文化交流提供了一条独具特色的中国路径。它不同于西方好莱坞式的、以资本和工业标准化为主导的模式，而是以一种开放、包容的姿态，跨越国界，连接情感，激发全球范围内的想象力迁徙与融合。中国网络文学出海的新航程证明，一个好故事无论源自何处，都能找到世界的知音。展望未来，这股源自中国的文化新潮流，将在推动文明互鉴的进程中，书写更多精彩的世界篇章。

（作者为山东大学文学院副教授）

本版责编：王佳可 庄雪雅 李欣怡
电子信箱：rmbgfk@peopledaily.cn
版式设计：蔡华伟

桂河畔的蝉声

张矜若

安息，更多亚洲劳工却无墓可寻、无名可记。纪念的失衡在这里清晰可见：西方战俘有档案和照片，成倍数量的亚洲劳工却只以模糊的数字存在于史料中。这不仅是资料的缺失，更是历史记忆中的伦理难题。

“地狱之火通道”纪念馆里，灯光昏暗，墙壁粗糙，仿佛要让到访者切身体会当年的恐惧感：虚弱的战俘借着火把和油灯开山劈石，昏暗的火光与人影闪烁交织，仿佛地狱鬼影。我在一组展品前顿住脚步：巴掌大的粗陶碗底只有薄薄一层白米；约1米见方、2米高的笼子里，大小石块满得几乎溢出边沿。一边是维系生命的微薄口粮，一边是必须反复搬运的沉重劳役，二者并排摆放，形成刺目的反差。玻璃柜前站久了，甚至能闻到石灰和木头混合的味道，让喉咙微微发涩。站在这极普通的一刻，我忽然意识到，北碧府今日所见的宁静，建立在一段吞噬了无数尸骨与血水中的被迫展演。

抵达那天，桂河边的一阵风吹起树叶，一声突兀的蝉鸣直直扎进耳里——尖锐、凄切，哀痛彷彿穿透时空。在这极普通的一刻，我忽然意识到，北碧府今日所见的宁静，建立在一段吞噬了无数尸骨与血水中的被迫展演。

1942年，日本侵略者为打通东南亚陆路补给线，强征6万多盟军战俘和约20万亚洲劳工，在原始密林间修筑415公里的泰缅铁路。本应历时7年的工程，在17个月内强行竣工。瘴气肆虐，物资匮乏，酷刑不断，超过10万生

命从此埋进山谷。泰缅“死亡铁路”，在无数尸骨与血水中被迫展演。

克拉塞洞铁路桥是“死亡铁路”中最险的一段。贴着崖壁而行，一侧峭壁林立，一侧河流急涌。1943年，上千名英国、澳大利亚、荷兰战俘及泰国劳工在此昼夜赶工。17天内，塌方、坠落、饥饿、疾病夺走了不计其数的生命，他们甚至来不及留下一个可辨认的标记。后来找到的，不过是一些磨损的工具和布片。

不远处的公墓整洁肃穆，墓碑上刻着工整的名字——那是“有名者”的

难忘“小白桦”

黄际影

舞步翩跹，跨越时间和山海。新年伊始，俄罗斯国家小白桦舞蹈团（以下简称“小白桦”）在中国国家大剧院演出《白桦献礼》，以纪念该团1955年首次访华，续写中俄两国绵延70余年的文化情缘。

十几位身着红裙的姑娘走上舞台，手执白桦树枝，上身端庄沉稳，步伐在宽大裙摆下化于无形，仿佛在广袤平原飘过（见下图，凌风摄）。这是小白桦女舞者独一无二的“云步”，因如脚踩滑轮般整齐迅速，她们又被誉为“凌波仙子”。1948年，俄罗斯舞蹈家娜杰日季娜创立小白桦，在俄罗斯传统民间舞蹈的基础上融入古典芭蕾技巧，开创了独一无二的舞蹈风格。稳重挺拔的身姿和行云流水的步伐相结合，舞台构图灵动而不紊乱，呈现出宁静的生机与浪漫。

本次演出，小白桦带来经典舞蹈《小白桦》《秋日》《马车夫之歌》等，部分是访华演出保留节目。舞团创立70余年来，这些作品以典雅纯洁的气质、浓郁的俄罗斯民族风情以及严谨优雅的舞台呈现打动台下观众。1955年，初次观看小白桦演出的舞评人隆荫培写道：“他们的舞蹈使我们沉浸在无限崇高的美感中，心里充满自由、安宁和舒畅。”

女舞者们舞步飘逸，将来自俄罗斯民间的轮舞跳出变化万千的图案，展现了俄罗斯女性纯净、高贵、温柔且坚韧的气质，重叠着俄罗斯大地动人的风光：手挽手的队形蜿蜒，延展出山峦的形状；肩搭肩的直线缓步，铺展出小河静流，天鹅徜徉；宽大莹白的头巾挥舞，是北极冰原上空极光流溢……以女性之美寓意祖国大好风光，这种诗意图且浪漫的歌颂是艺术家写给祖国的抒情诗，情深隽永。

在诗意展现人文风情和祖国风韵之外，小白桦的部分节目用写实手法摹写俄罗斯人民的劳动与生活。艺术家挖掘劳动时的典型动作，将之编排成富有生活情趣的舞段；男舞者们互相搭着肩膀，在进退蹲立间表现伐木工人扛木、举木的场景；马车夫们

拉着队友前腿，犹如坐在车架上，骄傲地甩着马鞭……这些作品或淳朴，或幽默，用高超的舞蹈技巧将叙事推向情感高潮，真实质朴地展现俄罗斯劳动人民的精神面貌，犹如绘出动态的俄罗斯田园画卷。这种充分展现民族精神的写实手法影响了当时许多亚欧国家的民族舞蹈创作，例如格鲁吉亚表现战斗和狩猎场景的高加索舞蹈、匈牙利诙谐逗趣的吉卜赛人舞蹈、蒙古国展现游牧生活的贝勒格舞蹈等。

在北京演出之余，小白桦团长塔吉亚娜、艺术总监伊琳娜和演员们赴北京舞蹈学院，与北京舞蹈学院青年舞团演员交流。北京舞蹈学院青年舞团演员表演了朝鲜族舞蹈《追昔》、蒙古族舞蹈《萨吾尔登·礼赞》、中国古典舞《秦王点兵》《相和歌》，小白桦的演员们表演了俄罗斯舞蹈的精彩片段。

“中国演员的4个节目带来4次惊艳！”塔吉亚娜称赞，女演员灵动的上肢充满表现力，与俄罗斯舞蹈的艺术表现有着共通之处。通过交流，中国女演员学习了云步，俄罗斯男演员学习了中国古典舞的扫堂探海转。虽然语言不通，但一个简单的手势或一段身体的示范，大家往往心领神会。

小白桦首次访华期间，在北京、上海等多个城市演出28场，给中国观众留下美好而深刻的印象。娜杰日季娜说：“从事民间舞蹈工作的基本原则就是热爱人民、热爱人民的创作，用诗人的眼光去观察生活。”这种创作方式对20世纪五六十年代中国民族民间舞创作有着深刻启示。从彝族舞蹈《快乐的啰嗦》轻快甩摆的手部和快速跑动的步伐，到维吾尔族舞蹈《摘葡萄》灵动的鼓点与富有节奏感的摘葡萄、尝葡萄动作等，中国艺术家运用民间舞蹈素材，以身体为笔，为各族人民写就一首首赞歌。中国民族民间舞蹈通过学习借鉴、广采博收，探索出具有中国特色的舞蹈之路。这段持续70余年的舞蹈交流，是中俄文化交流史上一段难忘且美好的记忆。

（作者为北京舞蹈学院副教授）

