

以“共生”为主题的第十届中国北京国际美术双年展，荟萃了来自近120个国家和地区

的约600件(组)美术作品。展览现场让人目不暇接的，不只是各国艺术家通过各具特色的艺术语言，呈现对和平发展、生态文明、科技伦理等当代命题的思考，还有不同品种的架上艺术与新媒体艺术进行的多元跨界探索。

对和平发展主题的表达，回应了全球共同关切。张敏杰版画《和平的旋律》将古希腊胜利女神与中国和平少女雕刻并置，阿尔及利亚画家拉蕾姆·本菲萨油画《穿越时间的和平》，描绘不同肤色的手共同呵护绿色橄榄枝的场景，均充分运用象征手法诠释人类对和平愿景的共同追求。面对生态危机与文明隔阂等全球性挑战，德国画家乔治·科恩的油画《被抹去的蒙娜丽莎》，以黑白印刷式网点重新表现艺术经典形象，象征机器时代消失与永恒之间的冲突；还有一些作品，以充满脆弱感的审美体验引人反思。

创作者对“共生”内涵的诠释，无疑具有某种通感性。不同国别的艺术家既力求运用传统绘画品种，如中国画、油画、版画、水彩和雕塑等，予以视觉感知的创新，也试图通过摄影、数媒和装置等进行新艺术类型的实验。北京双年展的国际化，不只是体现在参展国家始终保持较高数量，更重要的是，为适应后现代社会文化情境，其展开具有解构特征的艺术跨界探索，这正成为一种国际艺术潮流。

的确，本届双年展引人注目的作品不在少数。如新西兰艺术家卡玛·M·巴恩斯的装置艺术《共时流逝》，将10余只由3D打印制成的陶器悬置空中，其内的彩砂随时间流逝泻出，在地面上堆积出一座座梦幻般的迷你山丘。韩国艺术家赵淑伊的装置艺术《浮游的鸟》，取济州岛废弃木料，雕刻漆绘成数以百计、形态各异的小鸟，上空以硬织物悬浮出半透明状的山峦，为这千翔之鸟增添了自由生长的意象。应当说，这些作品吸引人的是那些随处可见的平常物被艺术家以观念进行形态重置，体现了利用现成品创作传递生态保护理念的创新性。

透过本届双年展，可以窥见这个创建20余年、已在全球享有盛誉的国际美术平台颇具前瞻性。与那些凸显艺术当代性实验的老牌国际双年展有所不同，北京双年展从创立伊始便秉持对各个国家和地区传统文化艺术的尊重，在推导艺术国际化理念中，十分关注经典艺术类型，特别是架上艺术的当代性转化与创新性发展，而非完全偏向观念和实验艺术，以及仅仅把新兴艺术类型作为国际化的单一标准。因此，从本届双年展中不难看到，架上艺术仍居主题展主控空间。

传统绘画品种与数字艺术相关内涵的表达，常常具有异曲同工之妙，正如张望中国画《对望》中的人机对话场景。同样，保加利亚画家瓦西尔·科列夫一瓦西洛的版画《窃听器——挚友肖像》，也是通过音频噪点线条生成的肖像，隐喻信息文明对个体私密空间的暴露。这些架上艺术在体现绘画语言历史审美积淀的同时，也力求通过新的现实感知增添当代视觉新质。或者说，在那些老牌国际双年展的主场馆，这些体现历史审美积淀的作品已渐为稀缺，而在北京双年展，却能够持续绽放，大显身手。

在北京双年展所举行的历届国际学术研讨会上，听到的国际友人发出的最真挚话语，就是北京双年展是世界所有架上艺术创作者真正的家，只有在这里才能找到艺术发展的历史与未来。这10届北京双年展最出色的贡献，就是逐渐建立了架上艺术与新媒体实验艺术共生的创新理念。

(作者为中国美术家协会理论与策展委员会主任)

▲油画《风光在险峰》，作者王辉。

美术

本期邮箱
msfk@peopledaily.cn
本版责编
徐红梅 吴艳丽
式设计
沈亦伶

新年伊始，一场汇集近120个国家和地区美术佳作的艺术盛会——第十届中国北京国际美术双年展(以下简称“北京双年展”)在北京拉开帷幕，迅速成为城市的文化热点。展览引发关于艺术连接世界的广泛讨论，新颖的艺术呈现、丰富的互动体验更让北京展览馆成为市

民家庭跨年、学生美育打卡的艺术聚集地。

今天，本版特约本届北京双年展的策展人等，深入展览的学术内核，探讨在“共生”的宏大主题下，美术如何扎根时代土壤和艺术传统，又如何在广阔的全球视野中拓展新的可能；观

察富有文化开放性、包容性的中国水墨，如何在世界性对话中激发全新的生命力；追问前沿的数字艺术，其探索的“人智共生”将把人类的创造力引向何方。这些议题不仅关乎艺术，更关乎我们如何通过艺术理解彼此，共同面向未来。

——编者

大利艺术家夸尤拉的《夏日花园》，展示了这一机制在感知层面的运行。作品通过超高清影像采集与定制算法对自然景观进行分析，使风景首先进入机器的“观看”系统，再经艺术家的感性性能动加以筛选与重构。算法捕捉到人眼难以察觉的纹理密度、色彩梯度与空间细节，生成一种超出日常经验的视觉结果，促使观众重新意识到自身感知的历史性与有限性。我与心理学家刘正奎合作的《情绪剧场·山水心境》，则将这一机制引入更为细腻的情绪与心理体验层面。作品通过情感计算系统感知观众的情绪状态，并生成具有中国美学意象的影像与声音反馈，使算法响应转化为可停留、可沉浸的审美场域。在这一过程中，机器智能在艺术具身框架中参与情绪的转化与安抚。由此，技术不再被理解为天然冷漠的系统，而是在文化语境中被重新赋予情感与伦理意义，展现出“人智共生”在社会关怀层面的现实潜力。

在数智化历史进程中，以艺术为方法，持续重申人的感能价值，使技术发展始终处于人文理性与社会协商的视野之内，是本次数字艺术特展所呈现出的一种主动而清醒的文化选择。这一探索为理解智能时代的人机关系提供了具有现实感的艺术样本，也为中国文化在全球智能浪潮中的表达提供了富有深度与温度的思考路径。

(作者为中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长)

费俊

从决策辅助到内容生成，从感知延展到情绪计算，智能技术正在悄然改变人类理解世界、理解自身的方式。重新思考人与技术的关系，成为文化领域无法回避的时代课题。

第十届中国北京国际美术双年展首次设立“人智共生：数字艺术特展”，正是对这一时代课题作出的艺术回应。展览并未将数字艺术视为新媒介形式的简单展示，而是将其置于更为广阔的文明语境中，试图以艺术的方式追问：当机器开始“看见”“判断”“生成”，人类的感知、经验与价值是否仍具有不可替代的意义？

长期以来，技术要么被视为效率提升的手段，要么被警惕为对人造成威胁的力量。这种二元对立的理解方式，在智能技术高度复杂化的今天显得愈发苍白。算法系统通过数据训练、模型推演与自我优化，深度参与现实经验的生成，人与技术的关系也转为更为复杂的互动状态。“人智共生：数字艺术特展”正是基于这种关系转向展开的——不聚焦技术本身，而关注技术如何介入人的感知、文化记忆、未来想象与伦理判断，通过“感知重塑”“文脉新生”“未来图景”“算法伦理”四方面内容，构建出一个多维度的

艺术场域，使观众在具身体验中感受人与智能系统之间正在发生的深刻变化。

理解“人智共生”的关键，不在于强调人机协作的效率，而在于重新界定人类感能与机器智能各自的作用方式。人类感能是根植于身体经验、文化积累与审美判断的综合体系；机器智能则以算法生成逻辑为基础，通过计算与模型推演，在高维空间中生成超出人类直觉的形式与结构。当这两种异质智能进入同一创作系统，其关系不是简单叠加，也不是相互替代，而是在持续互动中彼此塑形。人类感能作为算法运行提供方向、阈值与价值边界，算法生成则反向影响人的感知结构与判断方式，促使新的经验与意义不断涌现，形成一种更为复杂的混合状态。

正是在这一意义上，“混合智能”可以被理解作为一种新的智能认知：不将智能归属于某一单一主体，而强调在关系与过程中生成判断与意义。这种认知方式，为理解智能时代的人机关系提供了不同于技术乌托邦或技术悲观主义的第三条路径。

在数字艺术特展中，多件代表性作品从不同经验层面具体呈现了“混合智能”如何在艺术实践中生成。意

丘挺

跨文化对话开辟当代水墨新境

在第十届中国北京国际美术双年展中，水墨成为考察跨文化对话如何展开的一条重要线索。

作为本届北京双年展的重要组成部分，“国际当代水墨艺术特展”以当代水墨艺术的演变为叙事框架，从“共生”视角，回应既往将水墨界定为材料、技法或古典趣味所延续的讨论。展览秉持“以精神相应”的原则，汇聚多个国家和地区的艺术家作品，通过“形式观念”“媒介突破”“跨域建构”三大板块，既呈现了水墨艺术的兼收并蓄，也追问文明的内核与外延。多种经验、语言的并置交汇，使水墨在跨文化语境中表达的差异与关联更为清晰可见。

水墨介入当下艺术创作的意义，主要在于其所蕴含的思想资源能够回应科技崇拜背后的哲学反思。水墨作为中国哲学思想的美学载体，以其可塑性为个体内心的安顿提供了可能——这正是本次水墨艺术特展的文化主张。因此，我们不再将水墨艺术囿于纸和墨的物质经验，而是立足水墨精神的当代性表达，以“水墨+”的方式探求水墨艺术外延的拓展，开放接纳装置、影像、人工智能等多元媒介，让水墨从传统笔墨语法走向更广阔的观念空间。

水墨不再只被理解为材料与技法，更被视为一种可被持续激活、可跨语境生长的视觉语言体系。这种“共生”的能力来自水墨自身的生命力，凝结在水墨特有的“润晕”特质中：上一笔墨在水中与下一笔自然衔接，此一色阶在流动间向彼一色阶渐次婉变，这既是笔墨语言与生命体验的融汇，

也暗合文化的绵延与文明的融通。这场展览指引我们在古今之间、文明之间，寻找对话的契机与创变的生机。

创变的生机，首先体现为现代视觉语言与观念对传统笔墨的创新转化，这是一种艺术内部的更新。笔墨当随时代，如何用水墨诠释当代人与世界的连接？如何让水墨承载更加多元的视觉经验，引人共鸣？如何让当代人借助水墨媒介，与自身的文明传统建立可持续的对话，使当代创造汇入文脉之中？“形式观念”板块试图给予回答，创作者们在理法与意韵的守正中寻求突破，不断印证水墨“不泥古而能通古”的活力。

创变的生机，也在于将“共生”引向材料与技术层面的重组。当水墨不再只是水墨，边界随之被打开，水墨与非水墨媒介在此深度融合。比如在“媒介突破”板块，有的艺术家重构文字的视觉性，在水墨与文明符号的碰撞中思考文化特质；有的艺术家以工业材料与数码影像呼应传统意象，探寻工业时代的精神底色。物质媒介带来的陌生感，使水墨及其关联的文化想象进入新的美学空间，进一步激发审美体验背后的文化反思与想象力。

创变的生机，还表现为更具开放性的跨界共生。在“跨域建构”板块，能看到不同文化背景的艺术家对水墨进行新的艺术重构，比如国际艺术家将东方水墨与西方抽象美学相融，拓展水墨的视觉空间，并展现其在表达生命质感时的独特魅力。当水墨媒介、传统视觉经验与人工智能相遇，数智时代的生产机制也为艺术创造提供更多新的可能。

黄红涛

大寒花信 春的信笺

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

察富有文化开放性、包容性的中国水墨，如何在世界性对话中激发全新的生命力；追问前沿的数字艺术，其探索的“人智共生”将把人类的创造力引向何方。这些议题不仅关乎艺术，更关乎我们如何通过艺术理解彼此，共同面向未来。

——编者

大利艺术家夸尤拉的《夏日花园》，展示了这一机制在感知层面的运行。作品通过超高清影像采集与定制算法对自然景观进行分析，使风景首先进入机器的“观看”系统，再经艺术家的感性性能动加以筛选与重构。算法捕捉到人眼难以察觉的纹理密度、色彩梯度与空间细节，生成一种超出日常经验的视觉结果，促使观众重新意识到自身感知的历史性与有限性。我与心理学家刘正奎合作的《情绪剧场·山水心境》，则将这一机制引入更为细腻的情绪与心理体验层面。作品通过情感计算系统感知观众的情绪状态，并生成具有中国美学意象的影像与声音反馈，使算法响应转化为可停留、可沉浸的审美场域。在这一过程中，机器智能在艺术具身框架中参与情绪的转化与安抚。由此，技术不再被理解为天然冷漠的系统，而是在文化语境中被重新赋予情感与伦理意义，展现出“人智共生”在社会关怀层面的现实潜力。

在数智化历史进程中，以艺术为方法，持续重申人的感能价值，使技术发展始终处于人文理性与社会协商的视野之内，是本次数字艺术特展所呈现出的一种主动而清醒的文化选择。这一探索为理解智能时代的人机关系提供了具有现实感的艺术样本，也为中国文化在全球智能浪潮中的表达提供了富有深度与温度的思考路径。

(作者为中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长)

费俊

从决策辅助到内容生成，从感知延展到情绪计算，智能技术正在悄然改变人类理解世界、理解自身的方式。重新思考人与技术的关系，成为文化领域无法回避的时代课题。

第十届中国北京国际美术双年展首次设立“人智共生：数字艺术特展”，正是对这一时代课题作出的艺术回应。展览并未将数字艺术视为新媒介形式的简单展示，而是将其置于更为广阔的文明语境中，试图以艺术的方式追问：当机器开始“看见”“判断”“生成”，人类的感知、经验与价值是否仍具有不可替代的意义？

长期以来，技术要么被视为效率提升的手段，要么被警惕为对人造成威胁的力量。这种二元对立的理解方式，在智能技术高度复杂化的今天显得愈发苍白。算法系统通过数据训练、模型推演与自我优化，深度参与现实经验的生成，人与技术的关系也转为更为复杂的互动状态。“人智共生：数字艺术特展”正是基于这种关系转向展开的——不聚焦技术本身，而关注技术如何介入人的感知、文化记忆、未来想象与伦理判断，通过“感知重塑”“文脉新生”“未来图景”“算法伦理”四方面内容，构建出一个多维度的

艺术场域，使观众在具身体验中感受人与智能系统之间正在发生的深刻变化。

理解“人智共生”的关键，不在于强调人机协作的效率，而在于重新界定人类感能与机器智能各自的作用方式。人类感能是根植于身体经验、文化积累与审美判断的综合体系；机器智能则以算法生成逻辑为基础，通过计算与模型推演，在高维空间中生成超出人类直觉的形式与结构。当这两种异质智能进入同一创作系统，其关系不是简单叠加，也不是相互替代，而是在持续互动中彼此塑形。人类感能作为算法运行提供方向、阈值与价值边界，算法生成则反向影响人的感知结构与判断方式，促使新的经验与意义不断涌现，形成一种更为复杂的混合状态。

正是在这一意义上，“混合智能”可以被理解作为一种新的智能认知：不将智能归属于某一单一主体，而强调在关系与过程中生成判断与意义。这种认知方式，为理解智能时代的人机关系提供了不同于技术乌托邦或技术悲观主义的第三条路径。

在数字艺术特展中，多件代表性作品从不同经验层面具体呈现了“混合智能”如何在艺术实践中生成。意

丘挺

跨文化对话开辟当代水墨新境

在第十届中国北京国际美术双年展中，水墨成为考察跨文化对话如何展开的一条重要线索。

作为本届北京双年展的重要组成部分，“国际当代水墨艺术特展”以当代水墨艺术的演变为叙事框架，从“共生”视角，回应既往将水墨界定为材料、技法或古典趣味所延续的讨论。展览秉持“以精神相应”的原则，汇聚多个国家和地区的艺术家作品，通过“形式观念”“媒介突破”“跨域建构”三大板块，既呈现了水墨艺术的兼收并蓄，也追问文明的内核与外延。多种经验、语言的并置交汇，使水墨在跨文化语境中表达的差异与关联更为清晰可见。

水墨介入当下艺术创作的意义，主要在于其所蕴含的思想资源能够回应科技崇拜背后的哲学反思。水墨作为中国哲学思想的美学载体，以其可塑性为个体内心的安顿提供了可能——这正是本次水墨艺术特展的文化主张。因此，我们不再将水墨艺术囿于纸和墨的物质经验，而是立足水墨精神的当代性表达，以“水墨+”的方式探求水墨艺术外延的拓展，开放接纳装置、影像、人工智能等多元媒介，让水墨从传统笔墨语法走向更广阔的观念空间。

水墨不再只被理解为材料与技法，更被视为一种可被持续激活、可跨语境生长的视觉语言体系。这种“共生”的能力来自水墨自身的生命力，凝结在水墨特有的“润晕”特质中：上一笔墨在水中与下一笔自然衔接，此一色阶在流动间向彼一色阶渐次婉变，这既是笔墨语言与生命体验的融汇，

也暗合文化的绵延与文明的融通。这场展览指引我们在古今之间、文明之间，寻找对话的契机与创变的生机。

创变的生机，首先体现为现代视觉语言与观念对传统笔墨的创新转化，这是一种艺术内部的更新。笔墨当随时代，如何用水墨诠释当代人与世界的连接？如何让水墨承载更加多元的视觉经验，引人共鸣？如何让当代人借助水墨媒介，与自身的文明传统建立可持续的对话，使当代创造汇入文脉之中？“形式观念”板块试图给予回答，创作者们在理法与意韵的守正中寻求突破，不断印证水墨“不泥古而能通古”的活力。

创变的生机，也在于将“共生”引向材料与技术层面的重组。当水墨不再只是水墨，边界随之被打开，水墨与非水墨媒介在此深度融合。比如在“媒介突破”板块，有的艺术家重构文字的视觉性，在水墨与文明符号的碰撞中思考文化特质；有的艺术家以工业材料与数码影像呼应传统意象，探寻工业时代的精神底色。物质媒介带来的陌生感，使水墨及其关联的文化想象进入新的美学空间，进一步激发审美体验背后的文化反思与想象力。

创变的生机，还表现为更具开放性的跨界共生。在“跨域建构”板块，能看到不同文化背景的艺术家对水墨进行新的艺术重构，比如国际艺术家将东方水墨与西方抽象美学相融，拓展水墨的视觉空间，并展现其在表达生命质感时的独特魅力。当水墨媒介、传统视觉经验与人工智能相遇，数智时代的生产机制也为艺术创造提供更多新的可能。

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛

黄红涛