

艺术赋能美好生活

位于浙江杭州西南近郊的象山艺术公社，白墙黛瓦，错落有致，极简的线条与纯白相映成趣。作为中国美术学院、浙江音乐学院两所艺术类院校配套的创意产业园，这里的一砖一瓦、一步一景，都诠释着乡村空间与艺术的诗性共鸣。

很多人都能够自然地领会到乡村空间的某种诗性。但要试图讲清楚这种诗性的缘起与取向，似乎不是一件容易的事情。

被我们命名为“艺术公社”的，是一个夹杂在杭州西南近郊山边一带的自然村。由于城市化进程的演进，它被包夹在中国美术学院和浙江音乐学院两个校园之间的山脚下，为一条山南溪所环绕。当时，这个典型的城中村除了在空间肌理上还保持着一个自然村落与地形的质朴关系之外，其建筑造型和装饰语言的混乱状况，很难让人对应上大众对于一个江南乡村的诗意想象。这个不到100户的自然村落自然地散布在一座小山的南麓，延绵在溪水的北岸，农居建筑随地形起伏散乱地随机布置，形成了错落的带状分布。村里的老百姓已经搬离，我们的设计任务就是要将现有的农居空间改造成为一个为两所艺术类院校配套的创意产业园。因此，我们需要为这个村落构建起与艺术生态的有机关系。

我们所思考的问题是，乡村空间和艺术之间到底是一种怎样的关系？是一种附加式的被动内容充填关系，还是二者有着更为本质的深度关联？

如果暂时不把这样的问题变为一个公共议题，我或许可以讲一讲个人经历的提示。作为一名专业工作者，我对乡村的真正关注始于20年前。那是我平生第一次带学生开展毕业设计调研：调研对象是重庆丰都一代巴文化传统区域乡土建筑。为此，我带领一个班的毕业生系统地寻访了周边20多个传统村落，同时比较了长江、嘉陵江和清江流域巴文化区域古村落与现代村落的变迁，期间跨越了渝、川、黔交界一带的各种类型的人文地理空间。时至今日，我还能清晰地记得，乡村空间是以何种历历在目的场景映照在我的人生记忆之中的。那些沉淀到乡村的经验，例如机智的材料应对、随性的因陋就简、巧妙地形策略和睿智的形式借用，都让我记忆深刻。这次人生经历奠定了我对乡村空间的认知，全然不同于建筑学的书面教育。

乡村空间的诗性，并不是那种轻描淡写的小资乡愁，而是有着与艺术活动同样艰辛的、存在发现过程的劳作历程，是迷茫、怅惘、追寻、奋斗和收获的真实过程。

对象山艺术公社的改造，我们首先了解了这个自然村在地理条件中与山水的相依关系，原真地保持了每一栋农居与地形和山石树木的原生关系，以这种自然的肌理关系决定空间和场地组合。我们逐一清理了每一栋建筑相互间的空场，保留了建筑随机偏转对地形带来的空间角度和组合差异的多样性，理解到这是自然山地传统村落的空间变化的基础——一种类似于自然山石般有机的机械特质。我们还保留了村落农居建筑体量在山体的组织中自然组合摆置方式，发挥地形对村落肌体的总体控制，使村落建筑得以恢复与山体和水岸的原生关系。

面对建筑装饰语言的混乱，我们有针对性地对每一栋农居进行了彻底还原，首先恢复农居基本体量几何关系的稳定性，滤除那些杂乱和语义不清的装饰，整理建筑的色彩和主要材料，在材质和调性上恢复江南乡村单纯的以白粉墙为主调的村落意象。

在每个单体空间得到还原清理后，乡村便迅速恢复了原生的与山水对话的关系。肌理的丰富变化和多样性维系在每一个建筑体量的细

寻找乡村空间的诗性

从浙江杭州象山艺术公社说起

李凯生

本文配图均为象山艺术公社实景

微变化之间。建筑的细节，源自每个窗洞开启方式的随机变化、建筑挑檐与形体有机配合、室内外场地因地制宜的材料选择和景观因借。对于象山艺术公社，我们在大的控制尺度上，让山水场地发挥着对村落空间的决定性调配控制，把乡村空间涵纳在山势地形的自然起伏之间；在建筑精细尺度上，则由建筑形体组合而调动的门窗、材料、檐口和铺装的材料细节等，组合为建筑的细部系统。这使得整个村落的空间意象回应着一个山脚自然村所特有的溪山清远。

此时，乡村空间与艺术的关系不再是一种附加关系，而是一种诗性的共鸣。

空间诗性的根基，源自事物间的淳朴组合摆置关系。只要这种事物间的自然关系得到守护和发展，不被干扰打断，这种诗意的韵律就会源源不断地从自然引发到人文空间中。乡村空间的诗性，是事物间生发比兴关系的映照回响，它常年流淌在自然的世界中。艺术家应不断地回到这种关系中学习体悟，以获得对它的跟随应答。

作为在两个艺术院校之间一个艺术生态村落的改造项目，象山艺术公社之所以能够成为一个相对成功的设计案例，正是因为回应了源自山水的自然呼唤。

(作者系中国美术学院教授)

为革命先辈塑像，传承红色记忆

傅振国 陈实

▲ 朱一林在创作雕塑《革命先辈张体学林少南》 徐水秋摄

“抗日战争最艰难的时期，200多名负伤的新四军战士在孟家冲治疗几个月，痊愈后，重新投入到民族解放的战斗中。你看那一排两层的房子，就是当年新四军五师十四旅张体学大队长的战时医院旧址。”今年清明节，在大别山南麓的湖北省浠水县丁司垓镇孟家冲村，村党支部书记孟楚林对身边的民间雕塑家朱一林这样介绍道。随后，孟楚林讲起了当年新四军

在村里帮忙救治百姓、挖水井、耕种粮食的往事……朱一林听得红了眼眶，被革命先辈的故事深深打动。

这是朱一林第三次走进孟家冲村。今年初，他接到了为湖北省原省长张体学和夫人林少南两位革命先辈塑像的任务，便立即着手准备。朱一林不仅翻阅了大量史料，多次前往黄冈市革命烈士陵园，了解两位革命先辈的故事，捕捉他们的形象细节，还来到他们曾经驻扎过的孟家冲村，在实地采风感受他们的精神风貌。

朱一林出身雕塑世家，是一位民间雕塑家，获得首届“浠水工匠”荣誉称号，2021年入选黄冈市文旅产业创新创业人才。他从事雕塑创作30余年，尤其擅长塑造人物形象。他也是一位民间手艺人，在传承家族技术基础上，弘扬中华工匠精神，不断学习，精进前行，创立了“益林精雕”创作团队，创作了很多广受欢迎的人物雕塑形象。他的作品《人民民主斗士闻一多先生的沉思》《北宋医王虎安时与苏东坡的茶话》，还有为浠水县杂技博物馆创作的“梦飞天”群雕（双子吊、顶碗等）都深受好评。

对这一次创作，朱一林却显得有些忐忑。他说，这次是为大别山革命老区人民敬仰和怀念的革命先辈塑像，一定要将革命先辈对党的忠诚、坚定的革命信念、乐观主义精神、伟大的牺牲精神表现出来，尤其要将革命先辈对人民的热爱饱含在人物塑造中，容不得半点懈怠。

4月中旬，在“益林精雕”创作工作室，朱一林和几名助手正在创作张体学、林少南两位革命先辈的雕像。只见他们将黏土、稻草、棉絮等按照一定比例混合在一起，有的用手揉、捏，有的捶、黏、打，不时喷水雾化。朱一林右手拿着一个木制刀状工具、左手拿着一个木制刮板，正在全神贯注地勾勒塑像的主体。连笔者走进工作室，他都没有觉察。

历时6个多月，雕塑作品《革命先辈张体学林少南》于今年7月底创作完成。作品中的张体学、林少南两位革命先辈有近3米高，身姿挺拔，目光坚定，注视远方，表现出对革命必胜的坚定信念。朱一林说，他希望通过艺术手法表达对革命先辈的崇敬和怀念，也希望大家在看到这件雕塑作品的时候，能够感悟革命精神，传承红色记忆。

吴昌硕的红梅古逸刚劲、于右任的书法朴茂雄浑、赵无极的抽象水墨自由变幻……为庆祝党的二十大胜利召开，“美在新时代——中国美术馆典藏精品特展”第三期日前在中国美术馆举行。展览从2014年文艺工作座谈会召开以来中国美术馆接受的捐赠和征集作品中精选近600件，按照收藏年代顺序，将不同主题、不同时代、不同类型的美术作品，通过现场陈列、电子画屏、网络展览等方式向观众呈上一场艺术盛宴。

此次展览作品数量丰富、类型多样，涵盖了近现代众多中外美术大师名家的作品，包括油画、雕塑、国画、版画、书法等多个艺术门类。

每一次捐赠背后都有动人的故事，每一位捐赠者的名字都值得被铭记。展出作品中，一幅由傅抱石与齐白石合作的书画扇面吸引了大量观众驻足观赏。其正面为傅抱石《春喜泛舟图》，背面为齐白石《篆书六言诗》。此外，于非闇的《秋山红树图》、吴昌硕的《红梅》、任颐的《花鸟四帧》等佳作也齐聚亮相。这些作品都曾是老舍、胡絮青的旧藏。2015年，他们的4位子女舒济、舒乙、舒雨、舒立将一批书画瑰宝无偿捐赠给中国美术馆，留下了“传家宝”变为“国宝”的佳话。

据悉，本期展览突出了老舍、胡絮青、杨振宁、法兰西艺术学院全体院士等捐赠者的重要专项捐赠。而在中国美术馆一层展厅两侧竖立起的两块巨幅展板上，梳理了这些捐赠者的名录。这不仅表达出对捐赠者的敬意，也使他们的无私奉献精神更广泛地传

扬于社会。中国美术馆馆长吴为山表示，社会各界捐赠的作品都是向国家、向人民、向历史的捐赠，中国美术馆代表国家收藏，最终都将造福于人民。一个展览的展期是有限的，但作品进入国家美术馆的收藏序列后，便成为了永恒的记忆。

2014年以来，中国美术馆策划了“国家捐赠与收藏”“典藏活化”等系列展览，产生了广泛而积极的社会影响。“美在新时代”系列展览是其中最具影响力的品牌之一。

▲ 断桥（彩塑） 喻湘莲 王南仙

探索中国绘画的现代表达

本报记者 李晓宏

20世纪以来，一批远赴海外学习的中国画家一直在探索中国绘画的现代表达。近日在荣宝斋举办的“回归——曹俊艺术作品展”即展示了华人艺术家曹俊近些年探索创作的“新宋式”中国画，让人看到中西艺术交融的精彩绽放。

旅居海外多年的曹俊被视为“中国画坛创新派代表之一”。他继承传统，融入现代审美和时代精神，形成了独特的艺术风格。他创作的油画《根》被美国费尔菲尔德大学收藏，《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。此次在荣宝斋展出的画作全面呈现了他的艺术成就，题材丰富，气象多元。从狮虎走兽到飞鸟山泉，从山川宇宙到星辰大海，水墨、泼彩、工笔、写意等多种风格的72件作品组合，流动着东方文化气韵，焕发着当代艺术风采。

在许多西方艺术史论家眼里，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产生了深远影响。《回归》三部曲“望秋”“祥光”“在河之洲”中，同一只鹭鸶或回首盼归，或迎着温暖的阳光竭力飞翔，或安然惬意地浅滩踱步，皆体

现了西方构图学点、线、面的灵动运用与宋画“有无之间”的诗性传达。中国传统艺术与当代审美意趣有机结合，美丽而时尚地讲述中国故事，也让轻盈雅致的“宋画”在与时俱进中容光焕发——曹俊把这种创新表达称为“新宋式”。

展览中，《高山流水》泼彩山水系列、《寻梦空间》抽象宇宙系列等作品，又体现了画家观照人与自然的关系、观照人的生存状态和生命感受，表达出对宇宙人生的终极思考。

“这些画中的石头是有光影的，但石头全部用毛笔线条展现。”曹俊说，“如果使用西画的刷子去画，石头和水容易显得死板；而毛笔线条，则让人感觉有风在湖面上划过——中国画在处理虚的方面非常高级。”

“曹俊作品中，能看到中国画的根和魂——表现技巧的地方都用笔墨来展现。他的作品从中国传统文化中的诗意精神出发，将中国的泼墨技法与现代的抽象艺术相融合，展示了别具一格的东方之美。”荣宝斋党委书记赵东表示，此次展览恰逢荣宝斋成立350周年，取名“回归”，意在表达艺术回归本心，艺术家回归祖国。

据悉，《荣宝斋画谱》（曹俊卷）同时出版发行。

▲ 希望之晨（中国画）

曹俊