

虚拟策展拓展美育空间

康俐

知名科技杂志《连线》创始主编凯文·凯利(Kevin Kelly)，在其新书《5000天后的世界》中预测，5000天后将出现一个虚拟世界，其中一切都与AI相关，可以想象成一个增加了时间维度的3D世界。

目前，我们正处在技术变革的重要阶段，人工智能的广泛运用正深刻改变着人们的生活、工作方式。

从当前展览形式的变化即可管中窥豹。过去，展览通常发生在展厅空间，实物作品或悬挂于墙上，或立于展厅一角。随着数字艺术兴起，科技赋予艺术作品更加丰富的表现形态。比如由法国VR/AR内容品牌Excurio与美国哈佛大学古萨项目考古团队共同打造的展览“消失的法老”，继法国巴黎首展后，在中国上海、成都等地推出。与其称之为“展览”，不如将其描述为“虚拟影像体验”更为贴切。观众穿戴虚拟头显设备，进入一个仅几百平方米的空间，经过45分钟观看就完成了精彩的埃及金字塔之旅。据统计，该展目前已接待观众近10万人次，体现了新的展览形态正在被广泛接受，且具有其独特的优势。

同样，教育领域也在悄然发生变化。无论授课形式、辅助教学工具，抑或是师生交流模式，已然转变。虚拟仿真技术已经从助力教学，逐渐变成了一门独立的课程。

在当前科技变革、产业更新的机遇中，教育数字化是具有重要意义的尝试。中央美术学院在教育数字化方面一直走在前列，虚拟策展实验项目、博物馆美育课程虚拟实验项目分别于2020年和2023年获评国家级虚拟仿真实验教学一流课程。以这两个项目为建设基础，中央美术学院联合十几所艺术高校和机构，共同搭建了国家级产学研平台——美术博物馆虚拟策展与美育课程虚拟教研室。

▲ 第二届全球大学生虚拟策展大赛云端颁奖典礼

(本文配图由作者提供)

该平台更是一个多重资源交叠的中心，在不受时空限制的虚拟空间里，融合成“云端公共社区”，激活互联状态下全球策展行业的交流，也从技术应用的角度反过来启发当代策展计划、策展方式、团队组建、合作方式等展览组成要素。

中国美术家协会主席范迪安认为此平台主要有三方面特点：首先，可及时汇聚全国乃至全球在展览策划方面的最新成果和史料，既有图文，又能进行数据归类，为分析全球展览策划动向提供支持；其次，这些汇聚起来的海量信息资料，有助于进行展览策划相关的教学研究；最后，该平台能够为培养新型策展人才提供激活思维的空间。

自2022年起，中央美术学院主办“全国大学生虚拟策展大赛”，意在鼓励大学生将人文艺术、前沿技术与美育传播有机结合，通过还原度高、操作性强的虚拟策展平台，提出优质方案，将成果推向大众，延伸社会美育的多重可能性。

通过两届大赛的举办，目前，大赛参赛人数已达3000余人，覆盖近400所高校，得到十几所艺术机构支持，举办10余场学术讲座，积累虚拟展览案例近2000个。其中，非艺术类专业背景学生占参赛总人数10%，体现了大赛对青年一代的吸引力。

除了赛事拓展，虚拟展览培训项目也紧随其后。此前，国家艺术基金2023年度艺术人才培养资助项目“美术博物馆虚拟策展人才培养”在中央美术学院举办。来自全国各美术馆、博物馆的30位在职人员参加

了培训。在为期3个月的理论授课、实践调研和结课成果汇报中，授课老师与学员们不断尝试以前瞻的、思辨的视角，对虚拟技术介入美术馆、博物馆开展多维思考。

试想一下，在不久的将来，观众可以通过互联网进入虚拟展览，“拿起”高精度的文物数字“替身”，甚至“解剖”青铜器，点击一段视频解读内部铭文或放大每一处纹饰图案；在同一个展厅里，多位观众或在线上互动交流，或在线上听考古专家解读文物。这样的线上文物虚拟展，将成为实体博物馆内容的有效补充，不仅是单向提高观展体验，而且是一次多维的文化交流活动。

数字媒介的出现，改变了大众的感官形式。当媒介发展成为我们身体部位的延伸时，媒介就变成了人的“肌肤”，成为环境。新的技术必然带动全新的感官体验和审美需求，虚拟策展正是数字时代的策展新方式。一个互动的、多维的、交叉层叠的“虚拟空间”延伸出无限重构的可能，势必影响传播、沟通和交流方式。

“云端交流”大大增强了信息传播的广度和深度，也拓宽了人们的参与度。立足当下，笔者认为虚拟展览至少需要满足三方面特征：不同群体的社群交流平台、强交互的体验观看方式和多维度的知识获取渠道。

虚拟策展融合时代技术、策展学科与人文艺术，必将在未来迭代出更为丰富的展览形态。(作者单位：中央美术学院)

▲ “美术博物馆虚拟策展人才培养”项目授课现场

写自然之性 亦写吾人之心

看郭钧西山水画

陆绍阳

长安画派秉承“一手伸向生活，一手伸向传统”的创作理念，师造化，向生活要素材和创作灵感，向优秀传统文化要技法和精神命脉，涌现出一批包括石鲁、何海霞在内的优秀画家。20世纪60年代中期，画家郭钧西向石鲁、何海霞等前辈求教，并在秉持传统的同时，发扬“笔墨当随时代”的理念，走出了一条属于自己的路。

中华大地，无山不美，无水不秀。郭钧西山水绘画中的题材多以西部风光为主，多年来，郭钧西常常自带干粮，经年累月行走在秦川大地上。华山、太白山，以及秦岭两侧的渭河、汉江等，饱览快看，历历罗列于胸中，大秦岭的万千气象被他展示在一幅幅画作之中。下棋亭、秦岭松、古道松花、山顶人家，郭钧西不时通过造景、布势，把自己的笔墨精神、炽热情感注入《山林听泉》《宾馆遗意》《山水之恋》《早春》等画作，营造出“黑墨团中天地宽”的境界。

传统是艺术家的根脉，只有根脉扎得深，艺术的大树才能长得壮。笔墨是中国画的灵魂，画论中说，“神采为上，形质次之”，这个“神采”要靠笔墨来呈现。郭钧西用心在无笔墨处，画面看似缥缈空阔，实则“亦有灵气空中行”，传递出一种虚实相生、无画处皆成妙境的追求，给观者留下开阔的想象空间。在那幅《山水之恋》中，墨色浓淡变化渲染出含烟带雨的气氛，黑与白的对比呼应，可谓笔笔相生，笔笔相因。层峦叠嶂，却没有给人淤积感，山中的白云、流瀑隔开了重重山林，山的硬与云水的柔和，使得画面更增添了一种飘然与灵动之气。

《早春》中的华山山劈斧削般挺立着，直入云端。对远山的处理，郭钧西不是用淡墨，而是用深色的黑墨，显得更有力道，和千山一碧的山体对比、映衬，效果更突出。《山林听泉》中的墨色和在夕阳照射下通体金色的山林相邻，这时如果用透视法来处理，可能是若隐若现的山形，就不如现在的处理视觉冲击力强。郭钧西画山，不是简单照搬生活经验，而是根据画面内容，在色块的对比、相互关系中突出表现对象。

郭钧西不把山和水的位置画得和实际形状一模一样，而是“写自然之性，亦写吾人之心”，在客观的自然景物中直抒胸臆。他笔下的大山因为大块墨色的渲染而厚重感十足，但突出稳、重、硬的同时，又彰显它的灵性，山头点缀笔直的松和远山起伏的线条，以及山体的翠色、朱砂勾勒的红叶、黛色的远山，使得奇崛山水中又添清秀。

李可染先生总结山水画的规律在于“可贵者胆，所要者魂”。只有抓住了“魂”，才能达到写形、写意、写神相结合的境界。郭钧西画华山，得山水之形，更能得山水之胜，关键在于他抓住山水的“魂”。这个“魂”，一是突出华山的壮美，一是突出山石的坚硬。

看郭钧西的山水画，扑面而来的他那笔笔鲜活的写意气息，姜夔《续书谱》曰：“余尝历观古之名书，无不点画振动，如见其挥运之时。”面对郭钧西的大幅画作，我们同样有“如见其挥运之时”的感觉。郭钧西不是站定某个地点，以固定视角画其所见，而是移步换景，在全面观察理解后加以表现，登高览胜，“笼天地于形内”，壮丽山河尽收眼底，大有与造化争奇的气象。

为了突出华山的坚硬，郭钧西大胆把对象加以“变形”，看似是形式上的简单化，实则是高度的概括。他画了一批像《云涌太华》《江山览胜》《华岳松风》的作品，他笔下的华山山头索性变成了几何体。这显然是一种典型化手法，不仅画出了华山之“形”，也画出了华山之“魂”，使华山具有一种钢铁铸打般的坚实感。

美学家宗白华说：“艺术家以心灵映射万象，代山川而立言。”目睹八百里秦川的壮阔，山光水色混漾夺目，郭钧西的山水画是美丽中国的写照，是艺术家“胸中丘壑”的外化，师法造化并消于无痕，达成笔墨艺术中的“真我”。

(作者系北京大学新闻与传播学院教授)

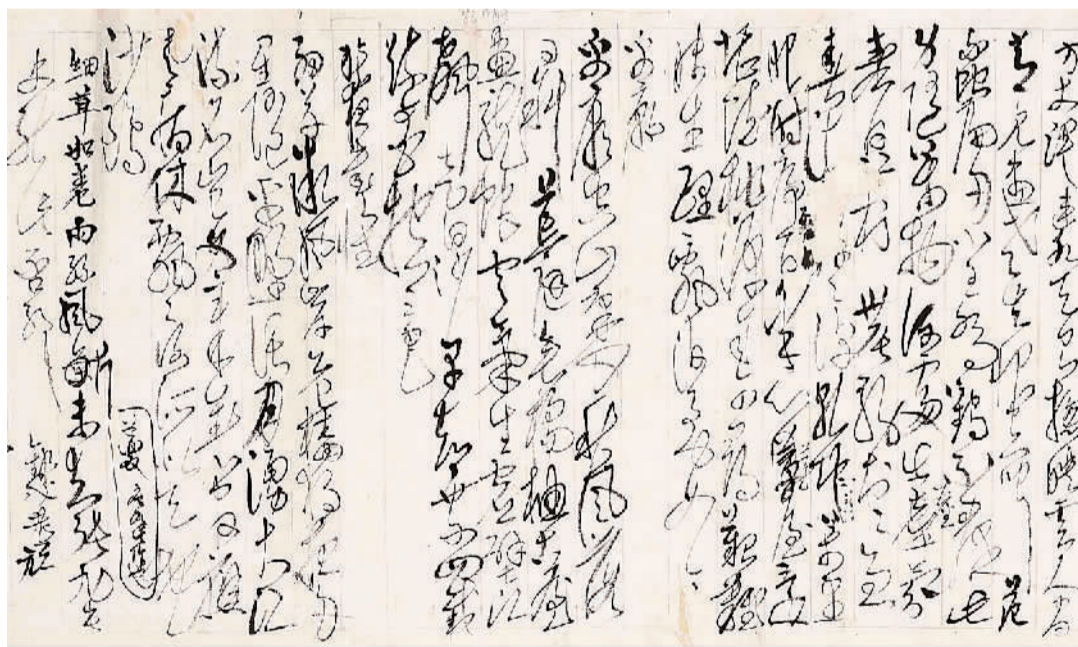

▲ 山林听泉(中国画)

郭钧西作

再现江苏书学文脉传承

本报记者 赖睿

▲ 杜诗十首(局部)(草书)

高二适书

日前，“回望‘兰亭论辩’——高二适与新中国江苏书学文脉研究展”在北京画院美术馆举办。展览展出高二适书法精品和“兰亭论辩”相关文献等近90件，以及受其书风影响的当代江苏书法家作品10余件。此外，展览还精选章士钊、马一浮、胡小石、林散之、苏渊雷、陶白、赖少其等老一辈艺术家与高二适的唱和作品近10件，体现了传统文人间刚正谨严的文化交流与传承。

高二适(1903年—1977年)是20世纪杰出的学者、诗人、书法家。其书法诸体兼备，尤精草书，有“当代草圣”之誉。高二适毕生致力于诗、书、文、史、哲的研究和创作，成果卓著，并与众多学者、名流交往，除师友章士钊外，还有戈公振、韩紫石、林散之、马一浮、沈尹默、刘海粟、陆俨少、冯其庸等。他坚守“吾爱吾师，吾尤爱真理”的学者品格，践行“学术乃天下共器”的理想信念，诉诸“善意、求真、创获”的论争实践，发表了一系列真知灼见。20世纪60年代，高二适就“兰亭序”真伪，展开“兰

亭论辩”，成为20世纪最重要的文化事件之一。高二适的学术精神和高贵品格，赢得了学术界的广泛赞誉。

高二适除了专注治学、写诗、书法创作，还致力于文化传承。20世纪六七十年代，他在家中坚持为青年讲授四书、教学书艺，为当代江苏书画界培养了一批中坚力量，如萧平、徐纯原、庄希祖、桑作楷、张尔宾、张伟、徐利明等。高二适去世后，其书风学养与人格精神影响深远，持续滋养并启发着江苏的书法家与学者，如黄惇、孙晓云、吴为山、刘灿铭、郁胜天、仇高驰、赵彦国等。他们研究、传承高二适的书风和风骨，延续了江苏的书学文脉，使江苏书法持续推陈出新。

2023年，在高二适诞辰120周年之际，由南京财经大学领衔，中国美术馆提供学术指导的“回望‘兰亭论辩’——高二适与新中国江苏书学文脉研究展”获批2023年度国家艺术基金传播交流推广资助项目。展览此前已在浙江美术馆、郑州美术馆举办，此次在北京画院美术馆展出后，还将走进苏州美术馆。

◎ 简讯

北京中轴线大众篆刻活动启幕

本报电(袁雨晨)3月11日，由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室指导的2024“印记·北京中轴线——大众篆刻活动”启动仪式暨组委会成立会议在中华世纪坛剧场举行。本次活动以“大众篆刻北京中轴线”为主题，鼓励大众积极参与，用篆刻艺术抒写北京中轴线故事。

据悉，本次活动包含“印享·中轴故事”大众篆刻走入北京市少年宫、“印记·北京中轴线——大众篆刻作品展”及“印记·北京中轴线”颁奖仪式三大主题内容，涵盖中国印文化讲解、篆刻技艺体验、印章打卡、地铁快展等多种形式。

活动现场，永定门、正阳门、万宁桥等15个遗产点的展区由南向北铺展开来，象征着北京中轴线象天法地、中正和合、礼乐交融的精神。每个展位都设有印章打卡体验区，整套15枚印章由中央美术学院设计师设计。观众手持中轴线“护照”，在体验各遗产点历史文化的同时，为自己此次“中轴之旅”留念。据悉，北京中轴线官方印章及“护照”将在中轴线部分遗产点景区、北京地铁8号线站点、中华世纪坛等地面向公众开展打卡活动。

北京市政府参事室参事，北京市文物局原副局长于平在致辞中说，近年来，北京中轴线文化遗产得到了前所未有的保护和发展。本次活动以北京中轴线文化遗产保护传承为素材，以篆刻艺术为载体，脉络化展现北京中轴线的历史与时代风貌。期待此次活动能够凝聚全社会力量，画好北京中轴线文化遗产保护的同心圆。

百余幅当代美术佳作亮相国博

本报电(闻逸)由中国国家博物馆、中国美术家协会、丝路规划研究中心主办的“笔墨新章——中国画学术邀请展”日前在中国国家博物馆举行。本次展览汇聚周韶华、张立辰、姜宝林、刘曦林、杜大恺、董小明、冯大中、冯远、尹毅、田黎明、何家英、袁武、徐里、牛克诚、卢禹舜等15位当代艺术家的百余幅佳作，包括山水、人物、花鸟等题材。

中国画历史悠久，源远流长。进入新时代，一大批美术工作者笔耕不辍，将真挚情感和美好愿景寓于创作之中，从各自经历与体验出发，以充盈的笔墨和饱满的激情抒写中国社会的方方面面，描绘出时代发展的笔墨新章。

展览分为“江山新韵”“岁月风华”两部分，《梅雪迎春》《大河上下》《莲之韵》《梅州行》《水墨世界》《天地玄黄》等作品悉数亮相，展现了当代美术工作者承古开新的造詣与修养，体现了当代中国画创新多元的发展格局。