

澳大利亚华人艺术家杨蓉——

华人社区

从中国传统元素中获得灵感

杨宁 翟佳怡

侨界关注

在石库门的斑驳光影里，一位女孩用手中的画笔，记录下了老上海的烟火气。如今，她用画笔架起了中西文化交流的桥梁，更成为了中华文化的传播者。她就是澳大利亚华人艺术家——杨蓉。

杨蓉和她的作品。

受访者供图

艺术探索

杨蓉从小热爱中国传统文化，“我小时候最喜欢听山海经之类的神话鬼怪传说和三侠五义等历史故事，喜欢拿着笔涂涂画画。受我爷爷的影响，我的艺术鉴赏能力也慢慢培养起来”。

起初，家里人并不支持杨蓉绘画，杨蓉只能利用课余时间自己学习。没有专业的美术老师辅导，杨蓉就每天放学后坐在家门口，用省下的零花钱买水彩颜料，凭自己的直觉描画上海老弄堂里充满烟火气息的生活景象。她的绘画对象有坐在竹椅上乘凉的老奶奶、垃圾箱旁边的扫帚和拖把、水龙头下装着鱼和青菜的菜篮子……可没想到就是这么寥寥几笔的写生稿，竟然惟妙惟肖，一下子就打动了邻居的美院高才生，主动跑来辅导杨蓉学习绘画。

很快，杨蓉的绘画天赋就得到了印证，第一次参加市少年宫的美术比赛，小小年纪的杨蓉就得了一等奖。自此以后，家里再也没有人阻拦她画画了。

考上美校设计专业后，为了汲取灵感，杨蓉多次走访中国各地。景德镇陶瓷绘画、南北朝至隋唐时期的古代石窟造像艺术、唐宋建筑和佛教造像以及传统戏曲，都成为了她笔下的中华元素。“这些宝贵的文化旅程和历史探索，给我的绘画创作带来了丰富的哲学理念和创作灵感。”杨蓉说。

2014年，杨蓉远赴澳大利亚交流，在一次中澳展览上，外国记者发问：“为什么你们的国画，从构图到色彩到线条，一千多年都没什么变化？”杨蓉说：“中国画并

不是简单的绘画，而是历代文人灵感感悟的展现。虽然宋元、明清和20世纪的山水画从构图笔墨上看似相同，但是其中的寄情山水、家国情怀、宇宙道行、天人合一等精神境界，每个时代都是不同的。”

在澳大利亚时间长了，杨蓉对于绘画理念有了新的理解，她开始思考如何将东西方审美完美地融合在一起，更好地向海外传播东方文化。杨蓉说：“我想用西方人特别是西方年轻人所喜闻乐见的当代艺术风格和技法创作自己独特的作品。”

杨蓉从古代图腾、戏曲脸谱、神话人物等中国特有的传统元素中获得了灵感：将京剧、傩戏、金狮舞等民族戏曲中的脸谱和服饰，作为东方文化的结构元素；将西方的一些绘画表达技法融入自己的绘画风格。

艺术桥梁

杨蓉在融合传统与现代、东方与西方文化方面的艺术坚持不仅让她的作品在艺术界获得了认可，也让她成为了文化交流的使者。2023年，杨蓉个人画展在墨尔本的澳大利亚华人历史博物馆展出。展览期间，每天都有当地学校组织师生员工来参观。“令我印象特别深刻的是当地一所学校，师生们需要坐车两个小时从一百多公里外来市区看展览，他们对绘画作品都充满好奇”。

面对求知欲旺盛的学生们，杨蓉也会非常耐心地陪他们一起看画。“学生们会提出很多问题：这个脸谱代表什么？这个服装是中国古代的吗？这个雪山是不是喜马拉雅山脉？我都会给他们一一讲解这些故事和内在含义。从山海经讲到龙图腾，从

藏族金狮舞讲到京剧脸谱，从冈仁波齐讲到嵩山少林寺。”杨蓉说，“每每看到当地学生对中华文化如此感兴趣，我都十分欣慰。”

今年，杨蓉作为访问学者来到美国，开始拓展全新的当代艺术创作。刚来美国一个月，杨蓉就收到了纽约一所艺术机构的邀请，希望借助杨蓉的作品在明年的亚洲艺术周上推广中国文化元素。

“这家艺术机构的主席是一位80多岁的老太太，非常热爱中国文化。但机构几位年轻的策展人，则对我作品里的古代图腾、戏曲脸谱、神话符号比较陌生。”杨蓉说，“由于文化差异，我讲解了一个小时，这些年轻人依旧无法理解其中的含义。如果不能理解，那么就无法策划出一个好的展览方案。”

“就在大家陷入胶着时，老太太当场提出，让我画一条旅游线路，她准备亲自带队到中国去听京剧、吃川菜、看变脸、考察石窟壁画。”杨蓉笑着开心地说，“想要真正了解中国元素，确实需要亲身经历感受一番！”

艺术传承

艺术的传承不仅在于作品的创作，更在于文化的传播和教育。因此，在自身的艺术探索之外，杨蓉不忘将目光投向青少年。她积极参加各类青少年绘画交流活动，希望通过绘画这一直观的艺术形式，让更多年轻人了解和传承中华文化。

今年7月，在“融！一江一河的对话——上海墨尔本双城国际青少年艺术交流展”上，杨蓉作为评委出席。两地的青少年学

生，以上海的黄浦江和墨尔本的雅拉河为主题，创作绘画作品，优秀的作品将在上海和墨尔本分别展览。

巧合的是，杨蓉注意到有位华裔朋友的女儿也参加了这次展览。然而，这位朋友的女儿从小在墨尔本长大，对上海的印象已经很模糊了，于是跑来请教杨蓉。“我告诉她，黄浦江作为上海的母亲河，是上海过去和现在的重要历史见证，对上海有着独特的意义”。

在杨蓉的指点下，这位小姑娘观看了大量上海的视频资料，不但对如今的上海有了新的见解，也开始对祖籍国的发展发出赞叹。而她的参赛作品，既展现了东方明珠的巍峨雄姿，又画龙点睛般地将上海和墨尔本连接在一起，很好地体现了双城展的寓意，获得了评委的一致好评。

“看到两地的孩子们能够通过绘画展览，加深对祖（籍）国的了解和感情，比我自己得奖还高兴。”杨蓉激动地说，“我特别重视中国和海外艺术交流活动，尤其是青少年群体。于国内青少年而言，这是能够走出去交流，拥有国际艺术视野的机会。而在海外的华人青少年，也可以通过这样的艺术活动，更多地了解祖（籍）国传统文化，了解当今蓬勃发展的新面貌。”

如今，杨蓉正专注于中国艺术的海外传承和跨文化融合的研究。她的目标已经不限于展现个人艺术成就，更希望通过多元化的艺术交流活动，促进中国艺术家群体创作的多样性与包容性。

“未来，我想邀请更多的中国艺术家包括青少年，赴美创作和展览，在全球范围内举办中国艺术巡回展览，向世界展现优秀的中华文化。”杨蓉说。

浙江省代表团访问法国华人会

近日，浙江省委常委、宣传部长赵承率领浙江省新闻文化交流代表团走访法国华侨华人会，并与其主席蔡君柱、第一副主席丁仕定等进行座谈。

赵承向旅法浙江籍侨胞表示慰问，点赞并鼓励他们继续做好中法交流的桥梁，深度参与浙江省的发展建设。代表团参观了会馆和中文学校等设施，蔡君柱介绍了法国华侨华人会的历史和成就。

座谈会上，法国华侨华人会主席团成员介绍了各自经历，蔡君柱强调了旅法华侨华人在服务侨胞、弘扬中华文化、维护侨胞权益等方面所做的工作。

赵承介绍了浙江省的经济文化发展情况，希望侨胞们在经济和文化交流上发挥更大作用，共同参与浙江的发展，并表示浙江愿意支持侨胞的文化事业发展。

侨领们感谢浙江省的支持，并表示将积极参与浙江的高质量发展。当天活动，浙江省文化广电和旅游厅厅长陈广胜等代表团成员出席。（来源：欧洲时报网）

“中华文化大乐园”在迪拜开营

近日，“中华文化大乐园”阿联酋营在迪拜启动，近百名中外青少年及家长参与了启动仪式。

“中华文化大乐园”由国务院侨务办公室推出，旨在加深海外华裔青少年和国际友人对中华文化的了解。本次活动由中国华文教育发展中心主任主办，广东海外联谊会与阿联酋你好教育承办。

活动为期9天，参与者学习了国画、书法、武术、民族舞蹈、剪纸、中国结、陶艺泥塑、非遗彩纸蚕花等传统艺术课程。

主办方表示，此次活动有助于增强海外华裔青少年对中华文化的认同感，促进了中外文化的交流与沟通。（来源：新华网）

巴西唐韵艺术团庆成立25周年

近日，巴西唐韵艺术团在圣保罗文化艺术中心举行了25周年庆典。活动包括新书发布、书画艺术展和歌舞晚会等，吸引了千余名中巴嘉宾参加。中国驻圣保罗总领馆侨务主任荣强、侨务领事李晓明，以及巴西华人协会会长叶周永等人出席了庆典。

巴西唐韵艺术团团长林筠的新书《华人学葡语》在庆典上发布，其父母曾出版《巴西中国俗语谚语对照词典》。庆典中的书画作品展展示了中巴文化的交融，文艺演出包括中华民族舞蹈、中华武术和巴西桑巴舞等，展现了中华文化的多样性。

荣强在致辞中赞扬唐韵艺术团在传播中华优秀传统文化方面的贡献。林筠强调了艺术团在促进中巴文化交流中的贡献。（来源：中新网）

新西兰汉文化协会舒涵——

将汉文化融入现代生活

本报记者 杨宁

在新西兰，一群热爱中华文化的年轻人正通过他们的努力和热情，让汉文化在这片土地上绽放出新的光彩。作为新西兰汉文化协会的主要负责人，舒涵是许多海外华人眼中的文化使者。

结缘之初

“我很早就接触到汉文化了，大概从小学开始。”舒涵回忆道，“我的家人一直希望我学习一些传统技艺，比如茶道、琴棋书画等，这些经历让我对汉文化产生了浓厚的兴趣，也让我对相关活动更加热衷。”

舒涵坦言，家庭的支持和熏陶是她深入了解汉文化的动力。此外，2012年，舒涵还加入了杭州的钱塘汉韵社团。在社团里，她不仅学习了汉服的穿戴和搭配，还深入了解了汉服背后的文化内涵和历史背景。

如果说汉服是舒涵接触汉文化的起点，那么学习古琴则让她更深刻地领略到了中华文化的魅力。“我学古琴是因为首先接触到了汉服，但古琴让我真正领略到了中华文化的美。”舒涵说，“我的古琴老师教我时，会讲述不同音阶所蕴含的文化象征，比如‘龙巢凤池’，这些都让我感受到了乐理的美。”古琴让舒涵从听觉上感受到了中华文化的深厚底蕴。“古琴的学习让我更加坚定了要去弘扬传统文化的信念。”她说。

来到海外

高中毕业后，舒涵来到新西兰留学，在大学中，她注意到了汉文化社。“当时看到有这么一群志同道合的小伙伴，我就决定加入，一起为传承汉文化努力。”舒涵回忆道。

舒涵和成员们策划了许多活动，不仅吸引了众多华人参与，也让不少外国人对中国文化产生了浓厚的兴趣。“我记得有一次我们在公园里做雅集，穿汉服进行展示，很多外国人过来询问。”舒涵笑道。

“他们对汉文化很感兴趣，问了很多问题，我们也很高兴能够向他们介绍我们的文化。”随着时间的推移，舒涵意识到，仅仅在校园内推广汉文化远远不够。于是，她和伙伴们一起创立了新西兰汉文化协会，从一个学生性社团转变为一个社会性的非营利组织。

“协会的成立初衷是为了更好地传承和弘扬汉文化，让更多人

了解并爱上中华文化。”舒涵介绍道，“从注册到现在已经有两年的时间了，虽然面临诸多挑战，但我们始终坚守初心。”

在推广汉文化的过程中，舒涵和协会成员遇到了不少挑战。“首先是非营利团体的运营资金问题，政府支持有限，有时还需要靠华人商家赞助。”舒涵说，“在新西兰，我们只要勇敢地展示汉服和汉文化，大多数人都会给予正面的反馈。而且，通过不断创新活动形式和内容，我们吸引了更多人的关注和参与。”

融入生活

舒涵和协会成员不断创新活动形式和内容，吸引更多人的关注和参与。他们策划了一系列精彩纷呈的活动，如中秋祭月、开笔礼、茶会等。这些活动不仅丰富了华人的文化生活，也让当地人对中国文化有了更深入的了解。

“我们参与策划的月亮节活动，已经成为一年中最大的中华文化活动之一。”舒涵介绍，“在活动中，我们设置了传统文化小游戏、汉服巡游、舞龙舞狮等环节，让更多人感受到汉文化的魅力。”

除了传统的文化活动中，舒涵还注重将汉文化与现代生活相结合。“我们支持大家在日常生活中穿汉服，但希望的是推陈出新，融入现代生活。”她说，“当一个文化真正融入你的生活中，它才算是得到了真正的传承。汉服永远不只是一件衣服，我们要传承的是它骨子里的味道和韵味。”舒涵说，“只有当汉文化真正融入你的生活中时，你才会感受到它的魅力和力量。”

在舒涵和协会成员的努力下，新西兰汉文化协会逐渐成为当地华人社区的一个重要组成部分。他们通过举办各种活动、展示汉文化魅力、传播中华文化精髓等方式，为新西兰的多元文化发展做出了积极贡献。同时，他们也用自己的实际行动证明了：无论身在何处，中华文化都能焕发出璀璨的光芒。

对于未来，舒涵充满了期待和信心。“我们希望能够更好地传承中华文化，让更多人看到中国文化、华夏文化的美。”同时，舒涵也强调了传承与创新并重的重要性。“我们不会丢掉传统文化的根，但也会不断创新活动形式和内容，让更多人愿意了解和接受汉文化。”她说。

侨乡新貌

货畅其流

2024年前三季度，广西壮族自治区梧州长洲船闸过闸效率显著提升，过货量达1.69亿吨，同比增长22.78%，为珠江—西江经济带高质量发展提供了强劲动力。图为近日，长洲水利枢纽西江船闸，运载各类物资的货船正在有序待闸、通行。

何华文摄（人民视觉）

