艺术策展：讲好中国故事

张亚萌

近年来，越来越多的中国艺术走向国际，频繁亮相国际艺术展。好的艺术展不仅要传递中国文化，还要切合外国观众的兴趣点。这其中，艺术策展人显得尤为关键。

近日，在中国美协策展专业委员会成立大会上，中国美协策委会委员朱虹子表示，策展行为是当代文化生产的有力助推。中国策展人当下已经初步具备了国际视野和一定的学术背景，虽然在国际艺坛上还处于相对弱势，但正在崛起，会更加引人注目。

第56届威尼斯双年展中国馆入口，正是中国艺术家徐冰作品《凤凰-2015》。

第56届威尼斯双年展中国馆中，展出的中国艺术家陆扬作品《移动光背》。

好的策展可改写历史

艺术家的保姆、朋友、人肉GPS、艺术界制片人、给社会做一桌好菜的厨师、每年去威尼斯和巴塞尔闲逛的家伙……这些都曾经是业界对“策展人”的神奇称谓。

自上世纪90年代初以来，中国的艺术策展人队伍随着当代艺术事业和产业的发展而逐渐壮大，策展制度和策展理念也随着参与国际性活动而逐渐形成，不少优秀的展览都侧重于主题理念和价值追求，策展人逐渐具有鲜明的学术主张和艺术倡导，并且注重对新形式与经验的探索。中国美协主席刘大为介绍，在北京国际美术双年展、大同国际雕塑双年展、观澜国际版画展等国内重要展事中，策展人发挥了重要作用，中国美术界的策展理念逐渐形成，也探索了新的经验。

好的艺术作品，正在以“策展”的形式，改变着当代艺术的格局与发展趋向。历数世界上知名策展人阿基尔·波尼托·奥利瓦、温琴佐·桑福、南条史生、罗伯特·斯托……他们的眼界、思想与“行动”，都在证明着这一点。“肯尼斯·克拉克是一位非常优秀的策展人，他在社会普遍不看好毕加索的时候做了他的展览；台湾历史博物馆的策展团队以十年之功策划马蒂斯的展览，成为业界研究马蒂斯时绕不开的话题……这些策展人通过展览，向世人展现了作为策展人的眼光和前瞻意识，同时也在说明：好的策展行为，可以改变艺术史的写法。”中国美协策展委员会副主任、北京大学艺术学院副院长丁宁说。

要有国际视野和精深研究

“在当下，策展人更多还处在‘野蛮生长’的状态。”中国美术家协会主席刘大为认为，中国策展还处于起步阶段，存在主题不明、世俗化、展陈布置不新和理念欠缺等问题。

中国美协策委会主任、中央美术学院院长范迪安则表示，国内策展的社会效果不能尽如人意，在引导人们认识艺术发展、培养健康情操和学术品格方面还存在误区。特别是在全球化时代和文化交流的新时期，中国展览在怎样讲好中国故事、发出中国声音方面，与社会期待的确存在距离。

目前，在国际主流艺术领域，中国策展人的话语权还比较有限。例如，大都会博物馆策划的“新水墨：当代中国的过去与现在”等引发世界级效应的展览，都鲜见中国策展人的身影。对此，策展人侯瀚如曾表示，策展人对国际了解不够，没有广泛的国际视野和深入研究是症结所在。

艺术界倡导以艺术来“讲中国故事”，可这个“讲”法，却让中国美协策委会委员、鲁迅美院美术馆馆长王易罡颇费思量：“以文学方式来讲中国故事是没问题的，但如果用视觉方式呈现就有问题。我们的策展人太习惯于从讲故事的线索来做展览，而国外很多优秀策展人是从视觉本身出发的，他们用策划去引导人们的观看方式和观看角度。”王易罡认为，是否能从整体文化判断上去把握一种创作或者一个展览，从中展现出自身的文化反思，是衡量策展人的专业视野的重要要素。

推动艺术实践和传播

“我们可以有传统组织型方式，可以有策展人策划组织的主题性展览，也可以更多元地结合各种机制于一体。在国际化的语境中，恰恰需要用策展人制度，来重述艺术展览的意义。”中国美协策委会副秘书长、中华艺术宫学术部副主任卢缓认为，西方策展人制度在成熟的模式中表现了更加集约的方式，他们的每个展览都会依赖策展人给予展览的全新样貌；中国现阶段，策展人的工作状态分为很多不同的层次。面对国际艺术业界，应多策划对当下文化有推进意义的展览。

朱虹子认为，策展人需要在全球文化条件下吸收国际优秀策展经验，更要坚持自己的文化自觉与自信，使展览承载中国社会的文化价值，又能与国际社会接轨对话；要学会应用更宽泛的多元媒体平台，使策展成为艺术传播的发动机。

高二适170余件遗墨亮相

赖 睿

由中国美术馆主办的“适吾所适——高二适遗墨展”日前在中国美术馆举行，展出了高二适先生遗墨170余件。

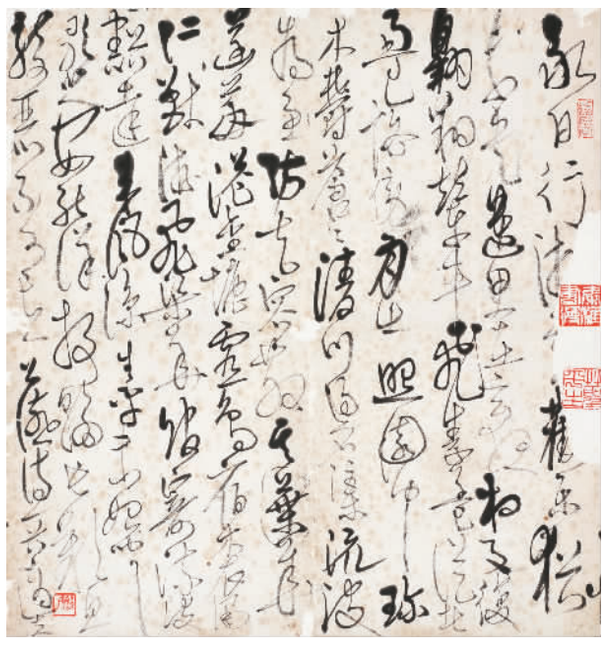
高二适（1903—1977年）书法名重一时。章士钊曾以“天下一高吾许汝”“唯望书家噪一高”誉之，在向毛泽东主席介绍二适时，径称其为“巍然一硕书也”。

高二适书法，出古入今，于近代碑学风气之中，独以帖学为宗，诚难能可贵，亦可见耿介之个性。其书学以章草筑基，参王羲之、张旭、唐太宗、孙过庭、杨凝式、宋克诸家笔意，糅合大草、今草而自成一格，笔力矫健，草法精绝，直可超迈前贤。其书风昂扬，文气堂堂，足见其对中国书史流变之高度把握，对时代及自身之清晰认知。

高二适最为世人熟知的，也让他名声大噪的，是1965年与郭沫若的兰亭真伪论辩。他不顾“世人矢的，被人唾嗓”，独持己见，撰《兰亭序真伪驳议》一文，立论精严，援据充分，确证《兰亭序》为真非伪。他不畏权势、坚持真理的学术精神与品格于此可见一斑。

作为一代学者、诗人、书法家，高二适坚持己见的文化真诚，博学深研的学术信念，卓卓其见的高超书艺，备受大家尊敬和关注。他热爱书法，对书法的未来一直满怀希望。

高二适留给今人的财富不仅仅是书法艺术，更有为人风骨、学术精神。在弘扬中华美学精神，实现中华民族伟大复兴的中国梦征程中，研究高二适渊博的学术，展示他超迈古今的艺术，褒颂其磊落不阿的人格，发扬其坚持真理的精神，都具有特别的意义。



刘桢公讌诗一首 高二适

《五月羊》艺术展：中法艺术的碰撞

聂传清文/图

5月17日，2015年“中法文化之春”——《五月羊》艺术展在北京开幕。这使得中国偏远山区里的孩子们与法国艺术家亲密接触，共同展出艺术作品，平等地表达对美与艺术的追求。

此次《五月羊》艺术展分为两部分，一部分就是赛诺菲艺术工作坊中，在中法艺术家带领下，中国孩子们以《五月羊》为灵感创作的充满童趣的作品。另一部分是法国巴黎艺术家里奥来的个展。

里奥来运用云南黑茶、中国古代钱币等承载着厚重历史的材料，结合中国神话动物的寓言传说，展现了一系列成熟、巧妙的艺术作品。他在北京创作的《五月羊》作品沿用了以往表现动物的语言逻辑，并把希腊酒神的动物与中国茶之精神巧妙融合，以此向中国农历羊年致敬。

里奥来，1975年出生于法国图卢兹市，2003年毕业于巴黎国立高等美术学院，工作生活于法国巴黎。他曾于2011年在北京艺术8进行驻地创作。时隔4年，里奥来再次带着他的一贯连续的创作思想来到北京。他对中国元素的运用极为娴熟与大胆。很难想象古钱币、普洱茶这些物品会被艺术家用到艺术作品里。他仿佛沉湎于中国文化的记忆深处，让象征的力量与大地的力量再次浮现，并用他独特的语言重新阐述这一切。

里奥来在接受记者采访时说，他之所以用云南普洱茶作为表现史前羊的媒介，就在于黑色的普洱茶本身就具有金属般的凝重表征，以此塑造的羊虽是具象但略显变形和夸张，其质朴形象彰显出厚重和力量的原始美感。

里奥来与他的普洱茶艺术品羊。

波兰当代艺术展现生活状态

杨 子

日前，由中国美术馆、波兰罗兹美术馆、波兰密兹凯维奇学院联合举办的“生活状态：全球环境中的波兰当代艺术”在中国美术馆展出。展览共展出波兰艺术家创作的70余件当代艺术作品，作品类型涵盖绘画、装置、影像等，展示出波兰当代艺术家观察和体验的生活状态，反映了全球文化环境中波兰社会文化的价值取向。

德国美术史学家汉斯·贝尔廷认为，1989年可以被视为全球艺术出现的时刻。有趣的是，1989年也是波兰历史和波兰艺术史上的一个关键时期，那场深刻而急速的时代转型影响了整个波兰的文化发展，更使波兰当代艺术成为当代全球环境中的一部分。

此次展览就是希望通过“生活状态”这一主题，反映出波兰当代艺术的特点以及波兰当代艺术如何成为全球艺术不可或缺的部分。展览追寻了波兰全球艺术的兴起和对其形成关键影响的各种复杂因素，还揭示了波兰当代艺术的文化特质，由此反映了波兰当代艺术如何参与塑造波兰人的当代生活方式。

黑面包（雕塑）莫尼卡·扎瓦兹基(波兰)

丹青鬼才

——读刘墉作品有感

邵大箴

提及艺术家刘墉，人们最为熟悉的是他风靡一时的文学著作。如今，他首次集中向大陆朋友呈现其绘画作品。画家刘墉又会带来怎样的惊喜？日前，由中国艺术研究院美术研究所、北京画院美术馆主办的“水云氤梦·刘墉艺术展”在北京画院美术馆举办，共展出刘墉绘画作品近60件（幅）。

香水百合 刘墉

对我来说，要谈论兼画家、作家、诗人、话剧演员等头衔于一身的刘墉先生的画，困难不小。当我认真读了他的简历，看了他的画作照片之后，头脑里很快蹦出两个词汇“鬼才”“怪杰”。世界上很难想象有如此充沛精力，又如此多才多艺的人。刘墉在其他领域的作为，我不敢妄加评议，就我熟悉的绘画行当，在他的作品面前我是要同时竖起两个大拇指的。他能创作出众多不同题材、不同样式且有很高艺术质量的作品，实属难得。

刘墉绘画之所以具有强烈的艺术感染力，主要得益于他的天赋和勤奋。他有丰富的生活阅历和古典、现代文化修养。他思维敏捷、活跃，想象力丰富，又勤于实践。他在散文、小说、诗歌、戏剧、舞蹈等艺术领域的成就，有助于他在绘画创作上施展自己的才智。中国传统美学“天人合一”的理念，传统绘画师古人、师造化和师心的理论主张，在重视主客观统一的基础上，强调艺术家的主观体验和发挥自己的创造性，对他深有启发。

绘画作品不论取何种题材，其意境的核心是客观物象的启示和作者激情两者相融产生的诗情、诗意。刘墉深谙其理，他的作品或来自直接写生，或写观物感悟，或借古人诗词表达心境，或寄情于历史文化古迹……均充满真情实感，内容空洞、语言概念化、笔墨符号化与他的作品无缘。刘墉创作态度严肃认真，绘画构图和笔墨语言反复酝酿、推敲、提炼而毫无矫饰味和造作气。

他掌握的绘画“十八般武艺”为其艺术构思服务。例如在《周邦彦少年游词意》中，他省略许多具体物象，在“意”字上下功夫，抒发他读词时的心境。他说：“很爱周邦彦的潇洒。‘并刀如水，吴盐胜雪，纤手破新橙。锦幄初温，兽烟不断，相对坐调笙。低声问：向谁行宿？城上已三更。马滑霜浓，不如休去，直是少人行。’于是乘兴挥笔。没有旖旎、不见丽人。只隐约露出一只手半个身向门前车夫挥了挥……”他敢于这样画，全在对古典诗词和传统文人写意画主张的“笔不到意到”的修养。

一个画家擅精细、工整地写实，又擅洒脱地摆脱具体客观物象，意象地写心中之感、之情、之思，非具有鬼才的大手笔莫能也。