

第57届威尼斯国际艺术双年展中国馆，艺术家在表演皮影戏。新华社记者 金宇摄

中国美术的国际风景线

——从2017威尼斯双年展说起

□钱晓鸣

传播民族文化的国际舞台

中国艺术家开始进入世界各大艺术双年展发声，大多是在改革开放以后。进入新世纪，随着我国综合国力的大幅提升，中国美术“走出去”已成为常态，特别是圣保罗双年展（2002年）和威尼斯双年展（2005年）中国国家馆的进入，以及北京国际双年展（2003年）的创办，标志着中国当代视觉艺术已经进入世界顶级展览，并建成传播民族文化的国际展示平台，拥有了自主话语权。

双年展（多年展）是现代世界通行的美术展览方式。目前，全世界有多达300来种不同类型的美术双年展。其中，意大利威尼斯双年展、德国卡塞尔文献双年展和巴西圣保罗双年展被誉为世界三大视觉艺术展。其他有美国惠特尼双年展、瑞士巴塞尔艺术博览会、古巴哈瓦那双年展、土耳其伊斯坦布尔双年展、法国里昂双年展、意大利佛罗伦萨双年展、阿联酋沙迦双年展、中国北京国际双年展、新加坡双年展等。那些在欧洲、美国举办的双年展，主旨多关乎当代艺术；而欧美以外的双年展，在关注当代艺术的同时，往往还有非欧美中心论之意。

威尼斯双年展上的中国声音

自亮相以来，中国国家馆在威尼斯双年展的国际舞台上，展示了一系列令人难忘的中国视觉艺术形象。

2003年第50届威尼斯双年展上，时任中央美术学院院长的范迪安领衔策展了第一个威尼斯双年展的中国馆，主题是“造境”，邀请了雕塑家、建筑师、民间艺术研究与创作专家等的作品，用中国元素营造现代世界的图景。由于“非典”疫情，

中国馆展览此次未能前往威尼斯，其展览改在广东美术馆，作为当年威尼斯展览的一部分。

2005年，中国馆的主题是“处女花园——浮现”，重在表现“开放的中国”。这是中国馆首次落户威尼斯现场，一位参展人用传统风水堪舆的方式，选定威尼斯军械库的一角作为中国馆。这个地方被誉为面朝大海，藏风聚气，形如龙蟠的风水宝地。这就是饱受争议的作品《威尼斯风水计划》。

2007年，中国馆的主题是“日常奇迹”。策展人邀请4位不同年龄段的女性艺术家参展。通过几位女艺术家表现她们所代表的社会的变迁，并呼吁社会关注女性。

2009年，中国馆以“见微知著”为主题。策展人希望强调中国悠久历史积淀对现实的创造底蕴，所选择的参展艺术家是一批活跃的当代画家，在这些艺术家身上似乎看到更多历史与现实的碰撞。

2011年，中国馆的主题是“弥散”。这一年的作品极有分量。艺术家潘凯凯的作品《融》是一个大型装置，通过月亮门进入长长的甬道，两边的墙上潘凯凯自己的中国画作品，一篇潘凯凯写的关于当代艺术边界问题论文的英文翻译稿，被投影在冰天雪地的中国画残荷背景上。据悉这是威尼斯双年展上第一次出现中国画元素。杨茂源的装置作品《器》把中国陶瓷和中草药结合在一起。现场，7000个装满中药的小陶罐时时散发出强烈的中药气味。策展人说：“希望每个威尼斯人人手一个陶罐，最好让整个城市在展览期间都弥漫着中国中药的味道”。

2013年，中国馆主题是“变位”，旨在探索生活和艺术、物品到艺术品、非艺术到艺术等的界限和人们行为的变化。何云昌的作品《威尼斯的海水》由众多水杯构成，观众可以用自己的东西做交换，把水杯带走。

2015年，中国馆的主题是“民间未来”，呼应了双年展的总主题“全世界的未来”，希望呈现出真实的中国，呈现出每天发生在中国的生活、工作、世态人情。

“不息”是否载得动“艺术万岁”

本届威尼斯双年展中国馆最大关注点是，两位中国非物质文化遗产的传承人以他们极为传统的作品走入世界当代艺术殿堂。面对传统艺术的现代性的质疑，中国馆的策展人说，这里要说的不是中国当代艺术，而是当代中国艺术。

本届双年展的主题“艺术万岁”，对于同样是文明古国的中国和意大利来说，有着特别的意义。从中国国家馆出现在威尼斯双年展开始，始终面对的就是千年传统文化的当代转型。本届展览选择了传统的苏绣、皮影及其与现代艺术结合的方式。

皮影和现代的电影、电视有相近的影视效果，却有着千年的历史。中国工艺美术大师、“非遗”项目陕西皮影传承人汪天稳与汤南南、郭建安共同创作的皮影“不息——移山填海”在展厅的3个屏幕演出。他们希望“使用传统皮影的工艺去创作全新的当代艺术作品”。用这种沟通古今的形式来表现愚公移山、精卫填海、夸父追日、大禹治水等中华民族生生不息神话传说，揭示艺术内在的民族精神力量。

中国刺绣有着比纸上绘画更悠久的传统，参展艺术家、国家级“非遗”传承人姚惠芬用上百种不同的针法来再创作李嵩《骷髅幻戏图》、马远《十二水图》这两幅宋代古画。当皮影、刺绣和实时录像、动画、自动机械表的表演配合展示时，给人一种时空交错的感觉。

中国驻意大利大使馆公使衔参赞郑璇认为：展览从中国传统艺术土壤中选取了独特的观察角度，阐述中国文明孕育的哲

在暖风吹拂的五月花季，第57届威尼斯国际艺术双年展中国馆在意大利威尼斯开幕。中国非物质文化遗产传承人汪天稳、姚惠芬和当代艺术家汤南南、郭建安展示作品，以“不息”为主题对应本届双年展的总主题“艺术万岁”。2005年，中国国家馆首次落户威尼斯双年展现场，至今已参与7届。此前，有中国艺术家以个人身份参与过威尼斯双年展。这样一个专业人士作品的展览，如今也成为社会关注热点，或多或少可以说明艺术的国际视野和大众化局面慢慢形成。

卢禹舜的丝路表达

□志军

“一带一路”心灵的活动，灵魂的梦想 卢禹舜

熟悉卢禹舜的人都知道，他不太爱用言语表达自己，更喜欢用作品说话。近日，“‘一带一路’人类文明——卢禹舜中国画作品展”在中国国家博物馆举行。积数年之功，卢禹舜用中国画笔语展现了145幅“一带一路”写生创作作品，呈现了文化艺术在“一带一路”倡议中的独特魅力。

从2013年开始，受国家“一带一路”倡议的启发和中国国家画院“一带一路”国际美术工程的推动，卢禹舜陆续创作了近200幅“一带一路·人类文明”系列作品。他以一个中国人的视角和心灵观照欧亚人文风光。域外景色在他的画笔下渲染了东方诗意的浪漫情怀，体现出画家对东西方文化及视觉艺术的体悟和高超的艺术表现力。

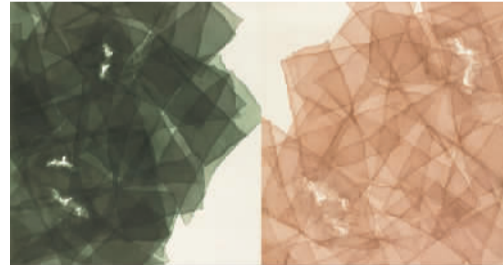
卢禹舜的中国画作品以精写自然、天地交融、温润幽静著称。在创作实践中，熔画理与画艺于一炉，汇聚人生感悟和艺术探索。自上世纪80年代以来，他以山水、宇宙和生命三大创作意象为母题，从“静观八荒”“精神家园”“彼岸理想”“河山锦绣”到“乾坤大义”“天地大美”“八荒通神”，尽精微而体察草木溪石，一觞一咏，致广大描绘风云大地、宇宙人伦。其创作，充满着诗情画意，有着天马行空的想象。

这次展览的写生作品，又让人耳目一新，见识了明快、细腻的书写，凸显了卢禹舜扎实的基本功。他将多年的教学经验、创作心得、写生实践凝注于笔端，“墨中有色，色中有墨”交相辉映，在充分发挥中国画用色的主观性、抽象性和装饰性同时，大大丰富了画面光与色的关系，组成墨与色的变奏交响曲，营造出或含蓄蕴藉、或神秘玄远、或苍茫崇高、或宁静典雅的多重意境。同时，他把西方绘画艺术的色彩块面技法相融于这批作品的创作中，突破传统中国画色彩表现的平面化和单纯性，增强了色彩的动感和抒情力度，创造出既具有强烈现代感又具有鲜明民族性的艺术效果。这种通达古今中外的绘画思想与创作方法对当代中国画如何创新发展有难能可贵的借鉴意义。

中国美协理论委员会副主任刘曦林评价展览作品说：“画不大，却能尽精微广大，浪漫思维透过这些写生的景观，带我们进入历史的回味，人类古代文明与现代文明碰撞的交响。精湛的笔法，夸张的墨韵与色块，现代的构成，使这批写生成为创作，成为写意精神的载体。”

桑火尧探索当代水墨

□赖睿

河山 桑火尧

日前，由中国艺术研究院主办的“混沌——桑火尧境象主义作品展”在北京举行，展出的16件作品，是桑火尧近年来当代水墨艺术的探索成果，为当代中国画的深度探索和现代化转型提供了研究个案。

传统文脉与国际视野相结合，是桑火尧的艺术追求。桑火尧是“境象主义”艺术的首创者。从2000年开始，他积极探索中国画的现代性和审美语言的国际性转型，形成桑式方块的笔墨语言，开创了“境象主义”艺术的学术理念。让当下中国绘画走出宋元以来的意象绘画，与西方抽象拉开距离，在中国意象和西方抽象之间，努力找寻第三条艺术之路，即境象主义艺术。

策展人谭平将展览定名为“混沌”，来自于对桑火尧作品的理解。在他看来，桑火尧的作品是从中国传统山水画演绎过来的，将古人的“师客观”为主转变为“师主观”为主的艺术。“他的作品，在画面意境上依然充满东方的神韵气息和东方的神秘性，同时在审美的形式语境上具有了国际性。”

黄土地里生长的爱

□赖睿

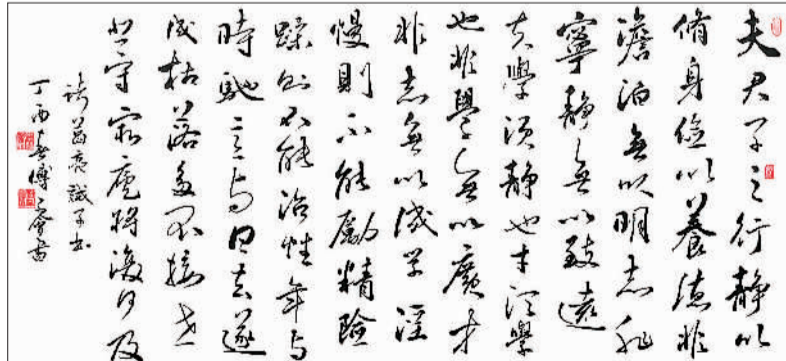

信天游 武永年

积淀深厚的陕北黄土地，一向是艺术家喜爱的题材。植根于黄土地的“黄土画派”，以雄浑大气、阳刚奔放和勃勃向上的理想现实主义风格闻名于世。武永年正是“黄土画派”的代表艺术家之一。日前，由中国美术馆策划并主办的“捐赠与收藏”系列展：“还淳返朴——武永年艺术展”在中国美术馆举行。展览共展出百余幅油画、素描作品，全面展示了武永年从艺60余载的艺术成果，风格至纯质朴，体现出一代油画家对西北黄土地的深沉眷恋。

武永年，1934年生于西安，1963年自中央美术学院油画研究班毕业后回到故乡，任教于西安美术学院。他长期深入生活，将自己融入父老乡亲之中，融入他养他的黄土高原，融入西北独特的地域文化。其作品深层的魅力，源于他对西北大地倾注的真挚的爱。这种爱，使得他笔下的人物亲切质朴、景致生动旷达，渗透着温和的光热，散发出黄土的芬芳。其代表作《信天游》在20世纪中国油画史上颇具影响力。

◎作品

诸葛亮《诫子书》 傅子会书

傅子会，1970年出生，河北承德人。自幼临习书法，书风擅长楷、隶、行，尤以隶、行见长。现为中国书法家协会会员，河北省承德市书协理事。

“笃真·寻境”写实油画展举办

“笃真·寻境”写实油画创作与教学研究展日前在首都师范大学举办。此次展览是“美焕文心——首届首都师范大学艺术季”的重要组成部分，汇集了自2001年以来首都师范大学美术学院刘孔喜、桂小虎、陈畏及

其工作室写实油画研究方向的20余位研究生和部分高研班学生、访问学者的40余件代表作品。展览是首都师范大学美术学院写实油画专业发展历程的一个阶段性小结，更是师生们继续钻研、探索的发端。（晓玲）