

美术馆巡礼 ⑩

广州市中心的二沙岛，20多年前一片荒芜，广东美术馆是这里的第一座建筑，被称为“二沙岛的拓荒者”，小岛现在建筑林立，草木长绿，而广东美术馆也与这座小岛一样，在不断创新中，探索出适合自己的艺术发展路径。

广东美术馆外景

《丰碑》 许钦松

内容创新
传递独特融合内涵

瓷瓶上扎着铁钉、瓷针扎在城墙砖上、悬着的“麻绳”近看是陶瓷做的……在这里，陶瓷可以表现得无比脆弱、无比通透，可以光滑，也可以粗糙，可以像纸张、像布料、像木质。

这就是广东美术馆近期推出的“新物志——中国当代陶瓷作品展”。顾名思义，就是让陶瓷在当代艺术家的手中，被开发出“新物质”的性格，让观众体验到“陶瓷”这种中国人最熟悉的传统材料的新的可能。

这样具有传统与当代双重属性的展览时常在广东美术馆上演。

长期致力于推动广东美术馆发展的广东省文联主席许钦松，对于这种“传统与当代”的双重属性有深入的理解：“一方面，广东美术馆作为岭南地区重要学术展示单位，致力于理清广东美术在中国近现代艺术史发展中的重要性，近年推出了旨在彰显地域文化自信、推动普及国民美术教育、唤起集体文化记忆的‘其命惟新——广东美术馆百年大展’等大型梳理型展览，并取得开创性的成果；同时，广东美术馆作为中国改革开放先行地的对外艺术窗口，为彰显当代中国艺术在全球艺术发展趋势下的先锋表达，举办了彰显实验性艺术尝试、推动艺术生产者的创新理念、拓展观者新型艺术接受程度的‘广州三年展’‘广州影像三年展’等大型展览。”

2017年，“广州影像三年展”启动，其前身是“广州国际摄影双年展”，时隔8年，这个品牌项目进行了重启和更名，这样的举措彰显着广东美术馆在展览内容创新上的态度和立场。“时代风华——20世纪中国美术名家精品展”则以时间节点作为学术梳理逻辑，展开对清末到20世纪末期中国近代美术发展历程的阐述，以美术形式向观众传递历史与美的内涵。展览还创造性地在部分画作旁设置了修复展示台，把画作修复前的状况与当前作品并置，突破了常规的内容呈现方式，让展览不仅重现历史，同时传递着当下更好地保存历史、还原历史的使命感。

“广东美术馆不是一张白纸，其自身已经有多年的文化积淀。”广东美术馆馆长王绍强认为，广东作为中国观望西方之“窗口”，自20世纪以来，走出了众多具有全国影响力的艺术家，以高剑父、高奇峰、陈树人为代表的第一代“岭南画派”，倡导“折衷中西，融汇古今”的创作原则，这不是偶然。

一方面，广东具有天然的地缘优势，广州十三行是清末唯一未被“闭关锁国”的口岸，西来文化和“新事物”也总是通过广东地区进入中国；

展厅一角

丹心铸魂 颂我中华

——吴为山雕塑艺术展侧记

尚荣

展览现场

庄严肃穆的天安门广场上，中国国家博物馆雄姿挺立。这里，正举办《丹心铸魂——吴为山雕塑艺术展》。这个展览是当代著名雕塑家吴为山近30年来以中华杰出历史人物为主要创作题材，倡导和践行写意雕塑，弘扬中国精神的一次人文艺术展示。

据悉，本次展览从吴为山数十年所创作的600尊雕塑作品中精心遴选179件套予以展示，内容从人类文明的大思想家到中国伟大的革命领袖，从科学文化的大师巨匠到当今社会的英雄楷模，从历史文化的诸子百家到温情脉脉的母亲儿童……这些传递作者文化思考、承载作者家国情怀、表达作者国际视野的雕塑作品，静立于国家博物馆的中央大厅和西大厅，向世人展示。

入厅，首先映入眼帘的是由华夏文明构成的一片文化高原，一条历史长河。道家自然的《老子》与巍然成山的《孔子》塑像迎面高耸，对面相列。放眼展望，从大厅两侧，到右手延向二楼回廊的楼梯，布满吴为山数十年的雕塑作品，高低起伏，文化列阵。《炎帝》《黄帝》，人文始祖，文治武功，教化亲民。《老子》新沐披发，深藏若虚；《孔子》执手行教，仁者爱人；中心处的《天人合一——老子》，虚怀若谷，中空的处理，仿佛是中华智慧的玄妙之门。动人心魄的是远处的《问道》，孔子、老子的形象塑成两根文化立柱，在国家博物馆高高的大厅中央，撑起中国文化的璀璨星空。

在中央大厅，陈列着以马克思、恩格斯、毛泽东为代表的伟大无产阶级革命领袖，以焦裕禄、雷锋、孔繁森、南仁东为代表的英雄楷模以及古今中外历史文化名人系列。高达5.5米的《伟大的行者——马克思》屹立在正中，是为纪念马克思诞辰200周年所做，其青铜铸像由中国政府于2018年5月5日赠送给德国政府并永久立于马克思的故乡特里尔市，已成为该市的重要地标。红色的背景墙前是《马克思恩格斯像》，洁白崇高，精神灯塔，照耀心灵；《延安窑洞对——毛泽东与黄炎培》则通过凝固毛泽东与黄炎培问答的瞬间形象，再现一段永恒的历史。

中央大厅的两侧，吴为山所塑造的《雷锋》正满怀豪情，大踏步向我们走来；《焦裕禄》锁眉远望，时刻心怀土地与群众；《聂耳》昂首指挥，神情严肃，衣袖飞扬，化为旋律，在大厅上空回荡。站立着的《鲁迅》刀劈斧凿而就，寥寥几笔的侧影，微昂的头颅内蕴信念，塑就一个时代的民族品格和文人精神。

西大厅两边，陈列着中国古代表文化名人立像，形象各异，精彩纷呈；或横刀立马，或忧国忧民，或悠游山水，或著书立说，或立功立德……雕塑家心手相应，用形象再现和表达中国文人和知识分子的精神品格和家国情怀。孟子、庄子、韩非子、李白、杜甫、白居易、苏东坡、巴蔓子、贤夫人……吴为山通过无数先贤名人系列雕塑，梳理着一部文化史，成为“为时代造像者”。著名物理学家杨振宁曾以3个字概括吴为山作品的特点：真、纯、朴。他说，吴为山的雕塑打造了一种神似与形似之间的精妙平衡，而这种平衡正是中国艺术的立足之本。

从一楼拾级而上，至二楼，是《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程主题雕塑》，原作位于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆入口，雕塑以叙事性、史诗般的群雕组合，激起观众的情感交响。雕像《家破人亡》以悲怆的母亲形象，似大写的人伫立在平台入口。在作者看来，她是千千万万受难家庭的代表，是蒙难祖国母亲的象征。《逃难》部分，吴为山塑造了10组典型形象，虚实错落，营造出时空的对话。悲怆的音乐声中，作者塑造时拍打敲击的声音响起，提醒我们勿忘国耻，珍爱和平！

（本文图片由中国美术馆提供）

《炎黄》 吴为山

人美社名家画集出新

本报电（记者郑娜）人民美术出版社“大红袍”系列画集之《中国近现代名家画集——赵球》首发式日前在京举行。

“大红袍”是始于20世纪90年代初期，由人民美术出版社编辑出版的《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》两套大型系列画集的别称，至今出版有吴昌硕、齐白石、黄宾虹等300多位画家画集。

赵球出生于1936年，1956年考入鲁迅美术学院中国画系学习，师从季羡之、王盛烈、王绪阳等书画大家，主攻中国山水

《又迎秋风忆太行》 赵球

广东美术馆

创新，一直在路上

本报记者 罗艾桦 姜晓丹

《祥云化雨》 朱硕民

展厅一角

《公社假日》 林丰俗

国内最早的油画是从广东地区进入中国的，最早的摄影技术、摄影作品也是从这里进来的；另一方面，广东人具有创新精神，像李金发、李铁夫等艺术家，勇于创新，快速吸收西洋艺术的精华化为己用，使得中国早期的油画和雕塑极具现代性……这些都构成了广东的文化内涵，也使得历史性与当代性、传统文化与外来文化的融合，成为了广东美术馆的特色。

理念创新
架起大众审美桥梁

广东美术馆经过20多年的积累，已经依靠收藏逐步确立了它的地位，在文献、图像、原著等方面都是现当代广东最重要的收藏研究基地。但凡大型的展览，广东美术馆都会出版精彩的画册，这些画册不仅是场刊，也是以研究为基础的图书。艺术家、专业人士能通过美术馆的一系列书籍了解展览和研究现状。

除面向专业人士，广东美术馆也考虑到大众的审美体验，并且将审美理念通过展览的细节传递给观众。在许钦松看来，广东美术馆并没有照搬西方的展陈方式，而是汲取了中国美学上所强调的“天人合一”的审美取向，又注重主体与空间的联结，在展示过程中复原作品原本所处的空间关系，带来一种浸入式体验，从而更好地完成展览的叙事目的。

比如，“其命惟新——广东美术馆百年大展”，策展人依照展览编排的逻辑顺序，在一开始进入的展厅内，悬挂了21位广东美术大家巨大的画像海报以及文字简介，给观众以视觉上的震撼，并以此展开广东百年美术的光辉历程，为观众打造了一个动静相融、作品与史论互佐的大型特展。

“要真正实践并拓展以人为本的服务理念，就要求我们全面、细致地分析观众类型和需求，才可能切实提供满足公众需求的服务，从而摆脱‘被牵着走’或‘自说自话’的状态。”王绍强表示。

为了进一步活化藏品和展品，广东美术馆把数字化新媒体引入到展览和活动中，探索实践“美术馆+”的方式。在“其命惟新——广东美术馆百年大展”中，广东美术馆率先进行了尝试。展览中AR和VR等数字化技术的应用引起热议，VR虚拟展厅共有超过5万人观看，AR导览和微信二维码导览内容则有超过6万人阅读，阅读量达30万次。展览还设计了专门的APP，为观众了解展览、艺术家和作品提供多元渠道。自“百年大展”之后，广东美术馆又相继在“复相·叠影——广州影像三年展”“第六届广州三年展”等展览中，继续沿用这种方式，效果很好。目前，广东美术馆正在推进数字化系统建设，利用大数据分析，进行用户分析和数据管理，更好地提供具有针对性的服务。

长期以来，广东美术馆配合展览，策划了大量的导览、讲座、研讨会、工作坊、主题活动、墙外美术馆等公益活动，全部对公众免费开放。

广东美术馆打造的志愿服务团队，在惠民服务方面也表现出色。他们推出丰富的社区摄影展、摄影工作坊等项目，还把艺术课程送进大中小学，从学校需求出发，用馆藏艺术设计课程，活化馆藏，普及艺术教育。

机制创新
打造当代艺术名片

两个共生自主机器利用菌种生产饮料，然后卖给人类，它们能够自给自足，依靠自己的方式在人类世界中生存，仅在必要时需要人类协助。这让人类考虑，在未来，机器和人类该如何更好地合作……

这是2019年3月落幕的第六届广州三年展“诚如所思：加速的未来”上展出的作品，吸引了大批游客参观。

双年展、三年展这种形式，在西方已有百余年的历史，是推出各国艺术新成就的重要窗口。1992年“广州90年代首届艺术双年展（油画）”在国内首次提出了双年展的概念，也揭开了中国举办双年展的序幕。举办十多年的广州三年展，已成为广东美术馆当代艺术的亮丽名片。

用艺术引导观众回归到艺术本体中思考当下和未来的走向，是广州三年展给自己的定位。“当技术带来的转变使文化真正走到分水岭时，不管是艺术创作还是双、三年展的机制，都会迎来变革。”中山大学传播与设计学院教授冯原认为，不管是作为传播当代文化的平台，还是作为国际交流的平台，这种形式对广州的城市形象、文化面貌，都会起到潜移默化、不断塑造的作用。

此外，广东美术馆还通过馆校合作机制，进一步实现其在区域内的学术引领作用。在第六届广州三年展开幕前夕，广东美术馆与广州美术学院共同举办了“媒介化感知与创造性未来——第六届广州三年展国际论坛”，邀请国内外学者共同参与，彰显展览的学术性，深化主题价值。

近年来举办的大型展览，一方面依托广东美术馆打出了知名度，另一方面，也促进了广东美术馆的学术和策展机制的更新，激发了机制活力。对于岭南文化的传承来说，不仅需要公开展示近现代广东和岭南地区的美术精品，同时也需要强有力的机制保证，这对于共同打造更高质量的精品展览、共享文化发展成果、提升公共文化服务水平都具有重要意义。

（本文图片由广东美术馆提供）