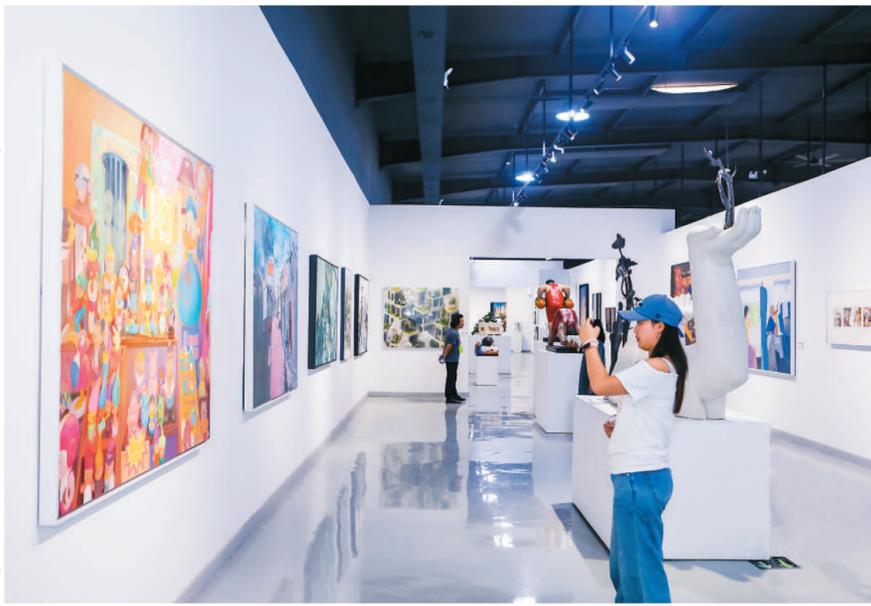

深观察

初冬的宋庄，空气里弥漫着阳光的味道。10月底，为期近5个月的第十五届宋庄文化艺术季刚刚落幕。人们漫步街头，或在一处户外装置前打卡拍照，或到美术馆静静欣赏画作，或走进书店，在书页间徜徉艺术天地……在宋庄，人们总能与艺术不期而遇。

30多年前，一批画家来到宋庄，在这里扎根创作。从此，这个位于北京通州的普通村落，迎来了新的生机。

▲观众参观2025“千里之行”全国美术学院毕业作品展。

主办方供图

一个画家村的拔节生长

本报记者 赖睿

艺术生态越加丰富

多年来，艺术家许英辉围绕经典文本《山海经》的创作广受关注。在今年宋庄文化艺术季上，他带来“山海秘境”艺术展，通过对鱼、鲲鹏、比翼鸟、树等形象的塑造，连接起远古人们对自然的理解与当下观众的精神世界。

许英辉毕业于中央美术学院，2009年起，他开始宋庄深耕创作。“我的人生理想就是当一个画家。当时有很多朋友都在宋庄，在我看来，宋庄就是一个画画的地方，很纯粹。”许英辉回忆说。彼时的宋庄，已经走过了最初筚路蓝缕的岁月，但艺术生态仍显粗粳。“我刚来的时候，想找个像样的馆子都难。买画布、颜料，得坐车‘咣咣咣’进城。”他说。

尽管艺术生态还不完善，宋庄蓬勃的创作氛围，依然吸引着全国各地的艺术追梦人。从几百人到上千人，艺术家一波波来了，艺术机构也随之一家家落成。树美术馆就诞生于这一时期。

2009年，刚到宋庄的张航，本想建一个自己的工作室，但他发现，这么多艺术家聚集在宋庄，却十分缺乏展示艺术的机会。张航随即调整方向，决定盖一座美术馆。

“我希望这个美术馆能够体现艺术与自然、艺术与人的关系，让艺术与生活真正关联。”张航说。2012年，树美术馆正式开放。这座颇具诗意的建筑，很快就吸引了不少关注。十几年来，作为树美术馆馆长、策展人，张航以“繁星计划”推介青年艺术家，让这里成为艺术家展示的平台、大众亲近艺术的空间。

据统计，宋庄目前3000平方米以上的美术展馆已达35家。此外，还有约7000名艺术家、5000余个艺术工作室聚集于此，使宋庄成为全球规模最大、艺术家最多的艺术聚集地之一。

“宋庄越来越丰富了，除了画家，还有音乐家、作家，甚至数字技术人才，成为一个跨界交流的场

所。在这里创作和生活都很舒适。”许英辉说，现在不仅不用“咣当”进城买画材，许多朋友还专程到宋庄来购颜料、做装裱。

“宋庄最大的财富，是30余年发展积累的艺术资源。”北京宋庄投资发展有限公司市场总监苏冬飞说，这些艺术资源既包括艺术家、作品，也包括场馆、工作室以及艺术产业链的上下游。在他看来，以原创艺术为出发点形成的整体生态，是宋庄显著的优势和魅力。

“艺术+”多元融合

许英辉从未想过，自己的作品有一天会出现在篮球场上。

10月中旬，备受瞩目的2025赛季中国男子三人篮球超级联赛（简称“超三联赛”）总决赛在宋庄艺术市集打响，为宋庄文化艺术季加足了活力与激情。涂鸦与艺术装置成为赛场背景，在炫酷灯光下，动感的篮球与天马行空的艺术装置相得益彰，呈现出一种别样的美。

“这是我们第一次尝试‘体育+艺术’的跨界融合。”苏冬飞说，希望能够打造出集观赏、互动、体验于一体的多元文化场景，带给市民游客美好的体验。除了现场艺术装置，宋庄的艺术家还积极参与联名创作，T恤、文创等产品广受欢迎。“街上明显热闹了，体育把不同圈子的人带到了宋庄。”比赛期间，一位餐厅老板的话，道出了许多宋庄居民的心声。

除了“超三联赛”总决赛，今年宋庄文化艺术季期间，“艺术+”还延展更多可能。

首届AIGC实验室大赛开赛，“中国·宋庄”艺术品数字资产平台投入运营、宋庄艺术家小程序上线……一批数字项目的推进，让宋庄既保留着传统艺术的魅力，也洋溢着未来科技的活力。

特别推出的“19.9元畅游4馆1季”联票，以小票刺激文旅消费活力。观众一票在手，即可参观宋庄美术馆、宋庄当代文献馆、上上国际美术馆、

树美术馆4个场馆的7场主题展览，参加大运河公共艺术季的精彩互动体验活动，还可以在宋庄创意艺术小镇的特色咖啡、艺术餐厅、民宿、书店等30余家商户享受消费优惠。

在苏冬飞看来，艺术家丰富的创意和灵感，不应只存在于艺术行业中，还可以尝试与多个行业融合，“我们相信，宋庄的艺术原创力可以和其他行业碰撞出新的火花，带来新的附加值。”

培育青年向未来

在树美术馆，张航见过形形色色的作品，也见过风格迥异的艺术师。“和我一起来宋庄的那批艺术家，已经迈入中老年，现在又来了很多青年艺术家，他们视野更开阔、国际化程度更高，带来的艺术观点也很不同。”在张航看来，青年就代表着未来。

30多年的发展，宋庄并非没有遇到挑战。如何保持旺盛的创造力、提升艺术影响力？面对这些问题，宋庄将答案指向了“人”——持续引入新鲜血液。

今年推出的“中国青年艺术家卓越培育计划”，就是关键一步。该计划是由宋庄镇人民政府联合中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院等全国14所重点美术学院发起，包括优秀毕业生作品展和青年人才驻留计划。

今年7月，452位毕业生的近千件艺术作品汇聚宋庄，拉开了2025“千里之行”全国美术学院毕业作品展的帷幕。经专家评审，参加展览的22位毕业生，获得在宋庄为期一年的驻留机会。期间，宋庄将为他们提供居住和创作空间、大师课程、展示平台以及参与产业的机会。

毕业于中央美术学院的陈家欣，就是一名获得驻留机会的青年艺术家。她于今年10月入驻宋庄，工作室位于宋庄艺创云阶文化产业园。

“不仅提供温馨的居所和独立的工作室，宋庄还帮忙对接展示平台，定期邀请名家进行指导，让我受益匪浅。”陈家欣说，“在这里不仅可以静心创作，更能将新想法转化为实践。”她计划在来年一年，重点探索生成式AI、编程艺术等数字工具与影像装置的融合创作。

“这是一个长期的计划，为青年艺术家踏入社会之际提供一个过渡。”苏冬飞说，驻留期间，他们既可以延续在校的创作和研究，也可以充分接触产业，然后再规划自己的发展路线。“这也是一个深入了解宋庄的契机，未来他们就更有可能会留在宋庄。”他说。

从画家村到艺术创意小镇，宋庄的故事还在继续。

随着《宋庄艺术创意小镇高质量发展三年行动计划》（2024年—2026年）持续实施，随着新一批青年艺术家入驻、“艺术+”跨界融合不断深入，新的枝桠正在宋庄这片土地上生长、勃发。

▲作为第十五届宋庄文化艺术季的一部分，2025大运河公共艺术季10月在京举办。图为市民在艺术季上参观。
新华社记者 金良快摄

多国博物馆馆长探讨人工智能应用

中国数字展览经验受关注

本报电（记者郑娜）近日，第43届联合国教科文组织大会在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行。作为大会重要议程，以“人工智能在博物馆中的作用”为主题的专项会议在此期间举办。全球80余位博物馆馆长、参与文化遗产项目及博物馆活动的人工智能企业代表等出席会议。会上，来自法国吉美亚洲艺术博物馆、卡塔尔伊斯兰艺术博物馆、新加坡亚洲文明博物馆以及中国南京德基艺术博物馆的馆长，围绕“博物馆视角下的人工智能”展开主题对话。

作为会议主持人，法国吉美亚洲艺术博物馆馆长雅尼克·林茨表示，人工智能技术将成为推动博物馆发展的强大动力，必须关注文化遗产保护的科技性，才能抓住人工智能发展的机遇，进一步丰富博物馆的使命。卡塔尔伊斯兰艺术博物馆馆长谢哈纳赛尔·纳斯尔分享该馆运用人工智能技术的经验，

包括导览服务、行程定制、文物高清图像扫描采集等。新加坡亚洲文明博物馆馆长温俊玉分享该馆将人工智能技术融入展览的案例，认为人工智能技术对存续、传播本土文化带来重要作用。

伴随着日新月异的技术浪潮，中国的博物馆围绕文化遗产保护、展览体验、博物馆的高效建设与运营等方向，不断自我革新。中国南京德基艺术博物馆馆长艾琳以该馆展览项目“金陵图数字艺术展”为例，介绍了该馆对人工智能等前沿技术的应用。

德基艺术博物馆馆藏清代画家冯宁所绘的《仿宋院本金陵图》，被誉为“最能代表南京”的传世古画之一。图中共绘有人物533个，生动刻画了宋代南京的城市面貌、社会生活及风土人情。“金陵图数字艺术展”以《金陵图》为蓝本，利用110米长、

3.6米高的超高清LED屏打造出一个全新的展览空间。观众领取智能手环，打开手机或智能设备，即可从多位宋代人物中选取心仪角色，站在展厅指定区域完成“穿越入画”，其对应的虚拟角色将实时跟随观众的脚步前行，穿梭于宋代南京城，与533个城中人相遇，听他们讲述当时的日常生活。

“金陵图数字艺术展”的创新实践引发与会嘉宾的关注。国际博物馆协会总干事美狄亚·埃克纳表示，这个展览形式具有创造力，能吸引年轻观众，值得在国际博物馆界广泛分享。意大利威尼斯文化遗产基金会总监托托·贝加莫·罗西认为，这样新颖的展陈方式为吸引孩子走进博物馆创造了良好的契机。雅尼克·林茨说，这个展览像一场充满互动的电影，让观众以生动的方式走进中国的传统绘画和历史。

◎创作谈

在刚刚结束的第十四届中国艺术节闭幕式上，我有幸越剧《我的大观园》，获得第十八届文华奖·表演单项奖。但我深知，演员从来不是一个孤军奋战的职业。

想起一年多前，由于缺乏原创大戏创作经验，对于如何塑造好贾宝玉这个角色，我并没有十足的信心。导演徐俊的一句“你可以先试着相信我”，给了我莫大鼓励。事实上，正是有赖于主创团队和全体演职人员的齐心协力、精心打磨，才有了今日舞台上的宝玉。

越剧《我的大观园》取材自古典名著《红楼梦》，以贾宝玉的视角讲述大观园的青春故事。这是我的第一部原创大戏，对我而言意义非凡。这部戏里，我既要表现宝玉面对姐妹亲朋的纯真与情义，也要刻画好他坚持自我的倔强，还要传递出他在绝望后仍存有一丝希望与信念。人物跨度大，唱段中的情绪表达又格外复杂，于我而言是一次非常大的挑战。

很多观众对这部戏的最初印象，可能来自“宝玉被笞”中滚楼梯的片段——在极具冲击力的音乐中，宝玉从18层台阶滚落，没有板子，宝玉却好似被痛笞了无数板子。对我来说，最难的不是滚，而是控制落点，并保持倒地的姿势完成大段的唱。为此，我揣摩了很久。这并非传统戏曲功法，但只要契合剧情，又能演绎出人物的情感，我就愿意尝试。

从创排到巡演，《我的大观园》是一部凝结了台前幕后所有人智慧与心血的作品。

为了在保留尹派经典韵味的同时贴合人物情绪，唱腔设计刘建宽教易其稿，反复打磨；舞美设计胡艳君多次尝试，终于找到了理想的“镜花水月”舞台地面效果；灯光设计萧丽巧妙运用灯光，让“大虚幻境”中十二钗的服装褪去颜色。还有编剧罗怀臻、导演徐俊、音乐设计金培达、服装设计李昆、多媒体设计胡天骥、造型设计蓝玲以及每一位演职人员，无不为此这部作品竭尽心力。

在大家的共同努力下，过去10个月，将近10万人次走进剧场观看《我的大观园》，累计票房收入7000余万元，相关话题平台曝光量超百亿，仅浙江一地带动文旅消费超3.6亿元。市场口碑表明，《我的大观园》打动了当代年轻观众。我想，主要原因在于它富含青春的表达。

它有青春的审美。空灵写意的舞美，宜古宜新的唱腔，既保留越剧婉转韵致的特色，又以先锋视觉语言与现代音乐元素，构建出如梦似幻的东方美学意境。比如“宝玉大婚”一段视频，在互联网上获赞400多万——红色主视觉里，宝玉悲感而下，黛玉身着白衣向上而行，宝钗有如局外人般向右离去，三人的命运，在这精妙而唯美的走位中被揭示。

它有青春的内核。大观园的情、宝玉成长的阵痛、对自我的坚持，都引发了年轻人的情感共鸣。我也时常觉得，那个宝玉就是我自己。

它还凝聚了青春的力量。浙江小百花越剧团的90后，构成了此次创演的主力。他们是越剧的未来。

我想，正是创作者对年轻人的尊重，才赢得了年轻人对作品的认可。

《我的大观园》至今已演出近60场，有人问我，如何保持角色常演常新？其实，我从来没有固化过贾宝玉。每一次演出，我都会根据当场的体验和感受，做不同的调整，让人物在舞台上一直是灵动的、鲜活的。

我时常感到幸运。伴随传统文化热潮涌动，这两年，我和越剧都受到了更多的关注。我将这些关注当作一种鞭策。它提醒我，只有植根传统、守正创新，越剧及其所蕴藏的中华优秀传统文化，才能真正走入人心，也才能“好风凭借力”，去往更多地方。

今年8月，我随浙江小百花越剧团前往英国、德国演出。虽然语言不同，但人类的情感是相通的。从台下观众的笑容和泪花里，我看到越音越韵越越山海后，依然动人心弦。这正是中华优秀传统文化的魅力。

今后，我将在越剧这条路上继续攀登，创作更扎实、更有力的作品，塑造更鲜活的人物，和同仁一起探寻越剧在今天的更多可能。

（作者系青年越剧演员）

我时常觉得，那个宝玉就是我自己

陈丽君

▲在越剧《我的大观园》中，陈丽君（前）饰演贾宝玉。

第三届南宁国际诗歌周举办

本报南宁电（记者刘泉、庞革平）由中国作家协会《诗刊》社、广西壮族自治区南宁市委宣传部主办的第三届南宁国际诗歌周日前在南宁举办。作为第三届中国—东盟（南宁）文化月重点活动之一，本届诗歌周以“让诗歌点亮绿城”为主题，来自中国和俄罗斯、阿根廷、哥伦比亚、印度尼西亚等国家的47名诗人、作家、摄影家，共赴南宁诗歌之约。

在为期3天的行程中，他们走进南宁A中心，了解南宁人工智能产业发展情况和科技人文融合新场景；参观平陆运河，感受“世纪工程”的宏伟壮观；走进南宁新会书院，共享粤剧、邕剧等非遗盛宴；前往马山县，互动体验壮族三声部民歌、壮族会鼓等民俗文化，了解乡村全面振兴、文旅融合等情况；走进南宁高校和中小学开展“绿城艺享家”志愿服务。