

第61届威尼斯国际艺术双年展中国馆展览“梦溪”（Dream Stream）日前在意大利威尼斯军械库举办。来自中国的作品与世界艺术潮流在这里相遇，绽放出传统与当代交融、艺术与科技共生的独特光华。

展览由文化和旅游部主办，中国美术学院美术馆担任策展单位。本报记者对话本次展览策展人、中国美术学院院长余旭红，听他讲述如何在数字时代，展现东方文脉的当代生命力。

以传统出新、艺科融合回应主题

记 者：本次中国馆展览以“梦溪”为主题，这个主题包括哪些内涵和外延？通过这一主题，希望向全球观众传递怎样的理念？

余旭红：“梦溪”之名，源自北宋学者沈括所著《梦溪笔谈》。这部被英国科学史学者李约瑟称为“中国科技史上的里程碑”的百科全书，讲述了人文艺术和科学技术的对话与思考，体现了“观物究理”与“天人合一”的东方智慧。我们以“梦溪”为题，包含三层意蕴：

一是“梦溪”与“小调”（In Minor Keys）的共通气质。第61届威尼斯国际艺术双年展总主题“小调”倡导内省聆听、细微感知，在喧嚣时代重拾生命与艺术的本真节奏。“梦溪”所蕴含的东方美学中行游、意会、流淌与诗意，与其产生了跨文化的共鸣。

二是“杭州”与“威尼斯”的千年对话。沈括（1031—1095年）是杭州人，出生、安葬于杭州良渚。200多年后的意大利旅行家马可·波罗将其在中国的见闻带回威尼斯，形成《马可·波罗游记》。书中盛赞杭州是“世界上最美丽华贵之天城”。我们希望本届中国馆能体现策展单位所在城市杭州的文化特质，回应“杭州与威尼斯”双向交织的精神图景。

三是“技术”与“传统”的转化表达。我们身处一个人工智能生成、数字交互介入艺术创作的时代，艺术成为跨越媒介、连接感知、对话时代的动态系统。当科技以前所未有的速度重塑人类感知世界的方式，艺术何为？中国当代艺术给出的回应，既不是对技术的盲目追逐，也不是对传统的刻舟求剑，而是在两者的张力之中寻找一种辩证的转化与表达。

我们希望通过这个主题，在数字时代展现东方文脉的当代生命力，同时向全球观众传递：在不确定的时代，艺术在技术与人文的交汇处，开辟古今相融、天地共生的东方诗意，为数字时代提供温暖而坚定的精神支点。

记 者：参展作品如何回应这个主题？请您举例谈一谈。

余旭红：本届中国馆的作品围绕“传统出新”“艺科融合”，从不同维度回应了“梦溪”主题。我们从“熔铸古今、汇通中外、多重对话”的展陈方式，进而汇聚成“高光”。

比如游戏科学的作品《黑神话：悟空》取材中国古典名著《西游记》，同时深挖中国传统美学精髓。作品以前沿数字技术为主要创作媒介，将中国古典哲学精神融入当代创作，用国际化的游戏语言锻造当代东方神话。《盘中谜》等4件绘制于绢本上的设色水墨作品，以及整套绢本水墨《影神图》等，都以中国传统绘画语言和神话故事进行了创新性表达。游戏的六集章节动画《六样情》将中国传统美学叙事与现代科技融合，展现出传统文化破圈新生的能量。

又如许江的作品《共生》：室外、千株铜制的旱地葵与水泽莲交缠为文明共生的视觉宣言，于无限镜面反射之中蕴蓄无尽的文化传衍。作品还借助“小孔成像”原理，通过展墙窗口的小孔，使展馆里的镜面清晰呈现出这片葵莲影像。

在中国美术学院团队与之江实验室跨界共创的沉浸式多媒体装置《良渚之光》中，一束光从高空投射至地面，形成动态光影。影像将五千年前的良渚刻画符号等多重文化意象，与“三体计算星座”搭载的宇宙X射线探测器采集的光电子径迹深度交织，用算法音景实现“古今对话、天地互联”。

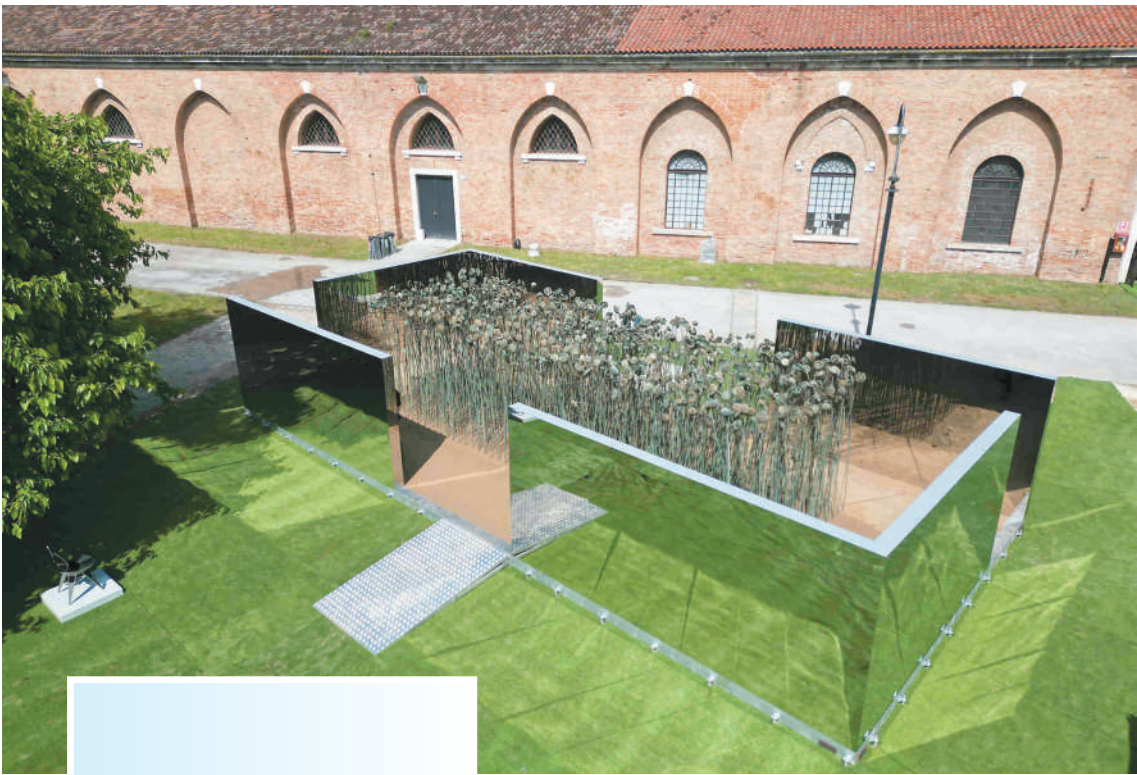
记 者：《黑神话：悟空》的参展无疑是一个亮点，它体现了中国文化IP在全球市场的成功。在您看来，游戏作为文化出海“新三样”之一，在讲好中国故事上有哪些优势？

余旭红：把游戏作为艺术形式来呈现，《黑神话：悟空》亮相威尼斯双年展中国馆是策展的特别之处。游戏是年轻人喜爱的媒介语言。通过游戏这种形式，能够更好地通过年轻人——这个热爱社交网络和拥抱新兴科技的群体，讲述中国故事，传播中国文化。

以《黑神话：悟空》来说，它的优势非常清晰：一是互动性、沉浸感强。游戏让玩家“成为”天命

▲游戏科学公司的《黑神话：悟空》参展。（本文配图由主办方提供）

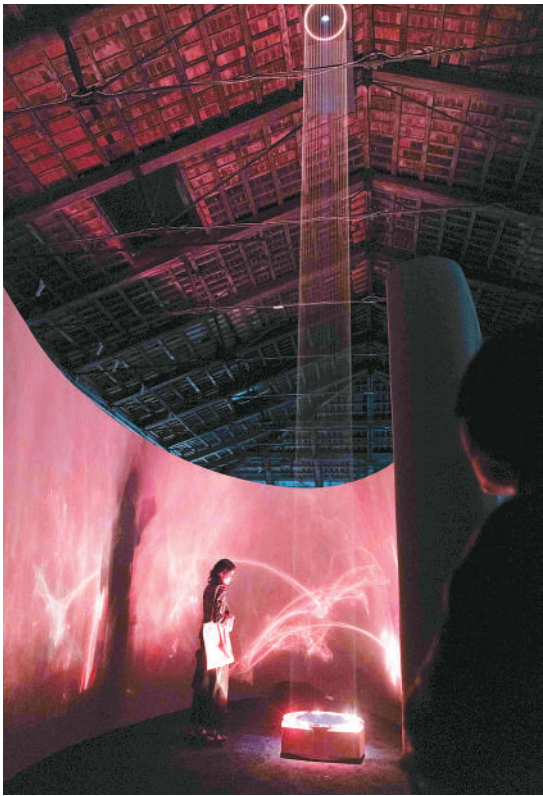

▲室外展示的许江作品《共生》。

在威尼斯遇见『梦溪』

——对话威尼斯双年展中国馆展览策展人余旭红

本报记者 赖 睿

▲观众参观多媒体装置《良渚之光》。

式表达？请您分享一些看法和经验。

余旭红：既保留东方文化的独有气韵，又以年轻化、现代化的创新形态适配国际舞台，我的体会有以下几方面——

一是以本土文脉为根基，回应全球共同议题。20余年中国馆的实践证明，优质的中国式表达并不盲从国际潮流，而是立足本土文脉回应全球共同议题。本届威尼斯双年展中国馆聚焦世界不确定性等时代命题，依托中华优秀传统文化构建“天地人机”全新格局，以沈括“观物究理”的实证思维、庄子“逍遥游”的精神境界、良渚先民“问天探宇”的古老求索，直面AI时代困境，为全球化艺术与技术命题给出来自中国的解决方案。

二是以直观的艺术语言，促进跨文化艺术交流。真正的中国式表达，从不是空洞的文化标签，而是以可感知的艺术作品传递东方内核，让观众沉浸式体悟东方思维。从王冬龄巨幅书法的气韵生动，到许江莲葵矩阵的人文精神，到杨福东《孤山蕉雨》的文人雅意，本次展览以直观的艺术质感打动观众。

三是以共通的前沿技术，讲述开放创新的中国故事。开放的中国式表达，从不固守本土语言，而是以国际通用的技术语言融会中国精神，以开放的姿态拥抱世界。这次展览中，我们引入了机器人书写、卫星数据转化音频、微纳机器人山水影像、绘画电影叙事创新——这些技术手段是全球共通的，但背后的精神是中国的。比如，中国美术学院机器人美学设计与人工智能协同创新中心团队与企业联合研发的机器人在现场书写“梦”“溪”二字。来自塞尔维亚的观众克谢尼娅捧着写好的“梦”字感叹，没想到汉字能达到如此超脱的艺术意境。那一刻，交流是真切的。

我们的经验是：越扎根于自己的文化根脉，越能发出独特的声部；而这个声部恰好是可以融入国际大合唱中的“小调”，不是喧哗，而且持久回响。

记 者：本次展览持续至今年11月。您希望通过“梦溪”这个场域，在威尼斯留下怎样的印记？

余旭红：我希望留下这样三重印记：

一条“连接文明的潺潺之溪”。威尼斯与杭州依水共生、因水结缘，马可·波罗跨越山海，将杭州这座天堂之城的风貌带回西方。如今，中国馆以“梦溪”为纽带，让沈括的科艺思想、良渚的中华文明、西游的神话意象，与威尼斯水乡文脉交融。文明不因山海阻隔，反而在交流中彼此照亮。

一种“亦真亦幻的诗意现场”。在充满不确定的时代，“梦溪”展示了艺术如何以温暖共情、依托东方哲思开辟精神的“林中空地”。展览打破现实与虚拟、传统与未来的边界，让古老文明与数字光影虚实交织、共生相融。艺术跳出算法的理性束缚，抚慰人心、安放思绪。观众走出中国馆时，若能带回一丝静观与希望，那就是最大的成功。

一个“艺科融合的鲜活样本”。科技赋予艺术温度，艺术拓展科技边界。威尼斯双年展主席布塔福科说，主题“梦溪”就像一扇大门，引领观众进入东方视觉与认知体系。这扇门后是“天地人机”的共生现场，是中国馆给出的何为时代艺术的答案，希望成为未来全球艺术界长期讨论的案例。

最后，“梦溪”不是回答某个问题，而是开启一种思考方式。梦溪之流，终将汇入人类精神的海洋，在那里，没有唯一的答案，只有永不停息的追问与生长。

“光辉历程 时代丹青”
美术作品展在京开展

▲活力四射（雕塑） 卢征远作

本报电（记者赖睿）由中国文联指导，中国美术家协会、中国共产党历史展览馆主办，中国文联美术艺术中心承办的“光辉历程 时代丹青——庆祝中国共产党成立105周年美术作品展”7月1日在中国共产党历史展览馆开展。

本次展览汇聚近年来中国美术界创作的党史题材精品力作以及反映新时代伟大变革、生动描摹中国式现代化万千气象的优秀作品，涵盖中国画、油画、版画和雕塑等多种艺术门类，共计140余件。广大美术工作者坚持以人民为中心的创作导向，守正创新，以凝重的笔触、斑斓的色彩，艺术呈现中国共产党跨越一个多世纪的光辉历程和建立的不朽功勋。

展览作品纵览中国共产党成立105年以来的重大历史节点和重要历史事件，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，生动描绘广大党员和人民群众在中国共产党坚强领导下，矢志不移投身革命、建设、改革事业的感人场景和动人形象，定格红色起点，描绘燎原星火，记录改革开放，浓墨重彩抒写新时代中国特色社会主义伟大成就，礼赞强国建设、民族复兴的光辉业绩，绘就山河巨变、壮阔恢宏的时代画卷。

主办方表示，希望这些情感饱满、色彩明快的优秀作品，发挥美术作品以美育人、以美化人的独特作用，带领观众在艺术盛宴中更加深入地了解、领悟党的初心使命和奋斗历程，凝聚新时代磅礴向上的精神力量。

▲深圳·生机勃勃（版画） 宋光智、李长兴、乔路遥作（本文配图由主办方提供）

庞茂琨法国系列画展举办

本报电（闻逸）“庞茂琨：一位中国艺术家对古典主义的眷恋”系列画展日前在法国多尔多涅省布朗托姆举办。展览展出中国艺术家庞茂琨多年来创作的39幅画作，以此拉开艺术家今年法国系列画展的序幕。

庞茂琨，中国当代油画家，四川美术学院教授。本次系列画展由法国波尔特—圣富瓦和蓬沙普市政厅与中国油画学会联合主办，在展出绘画作品的同时，还陈列并播放庞茂琨多年来艺术实践的文献及图片影像。

艺术总是可以跨越山海，突破语言的障碍。首场画展开幕后，许多法国学者、艺术家、作家及游客纷纷前往参观。他们不仅沉醉于艺术家精湛的画技，也欣赏他在古典美学和人文情怀上的坚守。一位法国观众留言说：“这个美丽的画展让我印象深刻，也让我深深感动。”

据悉，系列画展还将在法国索西尼亚克、大圣富瓦等地展出。展览期间，庞茂琨艺术图书将首次在法国出版。

▲观众参观展览。 主办方供图