

文化中国行

这个主题展览，
策展人平均年龄20岁

本报记者 曹雪盟

今天，年轻人如何欣赏中国画

国Z世代 中国风

20岁的年轻人如何看待“160岁”的齐白石？

正在北京画院美术馆举办的“小鱼在乎——齐白石的生趣世界”展览(以下简称“小鱼在乎”)提供了一种答案——鲜活、亲切、有趣。

齐白石的作品在世界各地相继展出。一众大展之中,“小鱼在乎”显得颇为特别——策展人是3名平均年龄只有20岁的大学生。

一个视角:小鱼在乎什么

“这是一条湘江的溪流,潺潺千年,与你在北京相遇……”步入展厅,导览词将观众带入齐白石生活的时空,化身他笔下的一尾游鱼,循着“入画”“执笔”“解意”“归梦”4个篇章,以“小鱼”的视角感受齐白石艺术作品中的童趣、自然与哲思。

一直以来,提起齐白石的画,人们大多会想到“虾”而不是“鱼”。策展人之一、中央美术学院艺术管理与教育学院本科二年级学生何乐为说,展览灵感来自齐白石曾在作品《鱼蟹图》中将自己比喻为画里的一条小鱼。在策展团队看来,“小鱼在乎”寓意对生命的关怀与尊重。“我们希望以小鱼的视角,将齐白石艺术中的‘在乎’——对自然万物的珍爱、对生命流转的体悟,以现代策展语言呈现给观众。”何乐为说。

一条小鱼跳出鱼缸,游入碧波荡漾的水中,在荷花间嬉戏……展厅里,时长1分30秒的动画短片吸引观众驻足。

何乐为介绍,策展团队通过手绘动画和数字技术,在齐白石画作的基础上展开想象,进行再创作。“平均一个3秒钟的镜头大约就需要60张画。”何乐为

说,动画让展览更加活泼,“齐白石笔下的花鸟鱼虫跃然眼前,相信即便不太了解中国画的观众也能感受到其中的生动。”

从展品选择、布局方式到动线设计,不大的展厅里,策展的细腻与巧思随处可见。

北京画院美术馆艺术总监、齐白石艺术国际研究中心秘书长王亚楠有丰富的办展经历,但“小鱼在乎”仍令她眼前一亮。“有关齐白石的展览,或讲述他艺术变革的经历,或呈现他艺术交际的圈子。‘小鱼在乎’则通过年轻人的视角关注艺术对观者精神的疗愈,更重视齐白石与当下人们的情感连接。这让我们认识到,艺术永远可以与时代共呼吸。”王亚楠说。

一个平台:全球大学生虚拟策展大赛

艺术巨匠与年轻学子,中间似乎隔着万水千山,而这3名年轻人为何想要策划一个与齐白石有关的展览?

“‘小鱼在乎’原本是我们的参赛作品。”去年7月,何乐为所在团队参加了由中央美术学院和北京市东城区宣传部共同主办的2024第三届全国大学生虚拟策展大赛,在比赛设置的4个主题中,她们选择了“青春之齐白石”。最终,“小鱼在乎”从众多参赛方案中脱颖而出,获得特等奖,也得到了将方案从线上展厅落地线下展馆的机会。

“虚拟策展大赛由中央美院联合全国美术馆、国内外高校机构发起,自2022年首届举办以来累计收到上千组参赛作品。”中央美术学院艺术管理与教育学院党总支副书记康俐介绍,大赛依托“虚拟策展实验项目”举办,希望为学生搭建一个完整的艺术管理实践链条,让他们在策划、执行与展示的全过程中全面掌握艺术管理的能力。

进入中央美术学院美术博物馆虚拟实验室平台网页,国内外虚拟展览空间、各种艺术数据、展具模型可供使用,还设有用户自行上传作品的端口。据介绍,策展资源库中囊括了中央美术学院美术馆在内的十几所美术馆共50余个展厅的同比例模型,以及多家美术馆的超10万件馆藏艺术品的数据。

“策展人要在艺术家、艺术机构与观众间搭建桥梁。”康俐说,从展览构思、文本完善、视觉设计、空间构造再到线上布展操作,平台可以带领学生体验展览实施的完整过程。

现在,平台不仅向院内学生开放,也向多所学校开放系统并共享数字资源与教学服务,同时与国内外多家美术馆、博物馆机构展开合作。截至目前,平台学生用户覆盖400多所院校,已注册用户超万人,提交上传虚拟策展作品5000余件。

一次尝试:中华优秀传统文化的青春表达

“从课本知识到落地实践,这个过程非常漫长。”何乐为说,从虚拟化的创意一步步走向现实呈现,这次经历不仅让她了解什么是真正的策展,也对齐白石和国画艺术有了更深刻的认知,“现在,我心中的齐白石不仅是教科书里那个白胡子老人、一位美术史上绕不开的重要人物,也是一个充满童趣的老顽童。我被齐白石‘圈粉’了!”

这次展览,是年轻学子对齐白石艺术的致敬,也是一场传统文化与现代创意的融汇对话。在王亚楠看来,举办这样的展览,既让观众有全新的观展体验,也让学生获得难得的策展实践。“这种双向促进的模式,不仅为学生搭建了一个承载梦想的舞台,同时也让更多年轻策展人的目光聚焦到中华优秀传统文化的表达中来,温暖、有力地传承。”

“水光潋滟,请随我们畅游波间。希望这次展览成为一颗投入水中的石子,在更多年轻观众心头荡起层层涟漪。”何乐为和团队成员的期待,正慢慢实现。

(实习生邓建萍参与采写)

▼齐白石作品《芙蓉小鱼》。北京画院藏

▲“小鱼在乎”展厅局部。北京画院供图

中国画是中华优秀传统文化瑰宝,蕴含着中华美学精神,历史悠久、意蕴丰沛。在当下,Z世代年轻人如何与中国画“对话”?本期报道关注年轻人如何以青春之“趣”解读画中之“意”,用新方式打开更广阔的画中世界。

——编者

►“小鱼在乎”展厅内动画视频画面。

受访者供图

旧新语

“土膏欲动雨频催,万草千花一饷开。”春和景明,又到了一年春耕农忙时节。

中国自古以农立国,历代重视农业生产,每逢春耕都要举行盛大的祭祀仪式。现存的《雍正帝祭先农坛图》就是描绘清代帝王在先农坛举行春耕仪式的场景。此图共4卷,分别描绘了祭祀先农坛、亲耕、观耕、赐茶4个场景,体现了中国古代社会对春耕活动的重视。

每年春耕时节,万物复苏,草长莺飞,历代画家用手中的画笔描绘这美好的图景。元代画家王蒙的《谷口春耕图》就是其中代表。狭长的画面上,青山巍峨高峻,飞瀑流淌,气象宏阔。山谷入口处,农夫正在田间赶牛犁田,田边有一执杖文人正在观看春耕,农田一侧的水塘中渔夫正悠然垂钓。近处茅屋数间,一童子手提瓷瓶似正向着田间而去,一派恬淡安宁的景象。

如果说王蒙笔下描绘的主要是作为隐士的文人“策扶老以流憩,时矫首而遐观”的春耕生活,那么明代画家戴进笔下的《春耕图》(见下图(局部),资料图片)体现的则更多是普通农家的春耕之景。画中远山如黛,诸峰连绵,山下茅舍隐然,柳丝含翠,桃瓣凝露,一条清溪自云深处奔涌而来,一派春意盎然之景。田间农夫赶着耕牛拉犁翻地,桃树下休憩的农夫穿上草鞋,似准备起身继续劳作,一旁的水牛慵懒地斜卧在地上,提着饭篮的孩童走过溪上木桥,被桥下潺潺的流水吸引,整个画面生动而有趣味。此图此景不由让人想起南宋诗人范成大《春日田园杂兴》中的诗句:“高田二麦接山青,傍水低田绿未耕。桃杏满村春似锦,踏歌椎鼓过清明。”

古代反映农耕文化的绘画作品中,不可不提南宋楼璣的《耕织图》。此图包括耕图和织图40余幅,其中耕图自“浸种”至“入仓”,共二十一事,织图自“浴种”至“剪帛”,共二十四事。每图均系以五言诗一首,可谓图文并茂。楼璣原图现已不存,但历代都有翻刻临摹,传播广泛,其中元代程荣绘本《耕织图》是现存最接近楼璣原图的早期摹本,完整展现了水稻生产的整个流程,织图部分则展现了从养蚕到织帛的过程。此图不仅具有重要的艺术价值,也具有传播农业技术的实用价值,是研究中国古代农业生产及农业科技水平的重要资料。

“布谷飞飞劝早耕,春锄扑扑趁春晴。”时光流转,今日之中国大地,也不在绘制一幅崭新的“春耕图”吗?一台台轰鸣的“铁牛”取代了传统画卷中的老牛,无人机在北斗导航、人工智能、大数据的助力下进行精准播种,这是古人无法想象的场景。风景虽殊,春耕里的期待如故,“不待扬鞭自奋蹄”的勤劳奋进历久弥新。在春天里播种希望、辛勤耕耘,且待金秋时节,共同迎接“稻花香里说丰年”的盛世图景。

(作者单位:浙江大学中国古代书画研究中心)

犁田歌声画中来

——古画里的春耕

赵晶

如何读懂中国画?对话人民美术出版社副总编辑王远——

画里不只有“画”

本报记者 智春丽

记者:近年来,《只此青绿》等文艺作品出圈传播,越来越多年轻人想要深入了解中国画。欣赏中国画,从何处着手?

人民美术出版社副总编辑王远:到博物馆、美术馆等场所看中国画原作,直接感受画家的笔触、墨色的质感以及画面的整体气息,是通过图片或复制品无法完全体会的。

出版物也是重要渠道。了解中国画,不妨从绘画史入手,掌握不同时期绘画风格演变的脉络,面对一幅画作,便能将其置于历史长河中,看清它的来龙去脉与独特价值。比如,魏晋南北朝时期的绘画为什么开始注重人物精神气质?为什么人物画在唐代即达到鼎盛?

人民美术出版社一直致力于让流传至今的中国画成为流动的文化血液,而不再仅仅是展厅里的标本。为了帮助普通读者了解中国画,我们出版了《极简中国古代绘画史》等图书,邀请著名学者以“大家写小书”的方式,梳理中国画的发展脉络、重要流派、代表人物及作品特点等信息,兼顾传统文化的深度与现代快节奏的阅读需求,不让专业语词吓退非专业读者。“最美百图”系列,不同画种、不同题材均从艺术史中甄选100幅传世精品,以通俗文笔解读一页一画背后的门道与热闹,让画作从平面变得立体,让艺术从“高冷”到“可触”。书画同源,“中国传统绘画技法丛书”“中国画人物线描技法丛书”“人美书

谱”以及“中国历代书法名家作品集字”系列都是重要的美术普及出版品牌。

记者:从哪些层次认识中国画的独特魅力?

王远:中国画里有“技”更有“艺”。比如,勾、皴、擦、点、染等笔法可以表现物体的质感和形态,浓、淡、干、湿、焦等墨色变化可以营造画面的氛围和意境,开合、疏密、虚实等构图原则可以使画面更加富有美感。中国传统绘画里的笔墨有表面是技巧,还承载着画家的情感和思想。画家通过控制笔墨的轻重、疏密、干湿,来传达自己对世界的理解和感悟;又借助构图和画里的形象,表达对社会和人生的独特想法。

《艺术影响中国——百年中国画名作十谈》一书就展现了绘画记录时代,甚至推动社会发展的作用。仔细探究以后,读者便能从一开始只对中国画有表面兴趣,到慢慢深入理解它的文化内涵和艺术魅力。

中国画与哲学、文学、书法等联系非常

紧密。其中,“天人合一”“道法自然”影响了中国画对自然和意境的追求,儒家思想影响绘画题材和寓意。题画诗、书法与绘画的结合,也是中国画的独特之处。了解这些文化背景,不仅能够看到“画里之象”,还能领会画家创作时的“画外之意”。

记者:国产动画爆款频出,很多年轻人尝试将中国画的元素融入数字作品创作。如何更好挖掘中国画的深厚底蕴,进而推动转化与创新?

王远:要保持对中国画的持续热爱,不仅要画画,更要了解作品独特的艺术价值、审美精神和文化心理。中国画是中华民族文化的瑰宝,蕴含着深厚的历史文化底蕴和独特精神追求,同时也是一座文化创新创造的资源宝库。从顾恺之、吴道子的人物画到董源、范宽的山水画,再到徐渭、八大山人的花鸟画,以及近现代的诸家力作,中国画不仅是美的创造,更是文化根脉的生长。

求新求变是大众文艺发展的动力。各类画展和出版物在保持学术高度的前提下,也要尝试降低艺术参与门槛,推动艺术从“小众专属”走向“大众共享”,同时,通过多种渠道传播到不同地区、不同群体,进而将中国美术文化推向世界,这也正是新大众文艺在美术领域的创新实践。

左图为“最美中国画100”系列图书(全三册)书封。人民美术出版社供图

“广西三月三·八桂嘉年华”开幕式暨“四季村歌”活动启动

本报南宁3月31日电(记者庞革平、郑海鸣)3月31日,“广西三月三·八桂嘉年华”开幕式暨“四季村歌”活动启动仪式在广西壮族自治区南宁市举行,“山歌好比春江水”广西民歌大会同步开展。

农历三月三是我国传统节日。本次活动开幕式包括“共唱·民族团结花盛开”“共舞·跨越山海情谊连”“共赴·逐梦前行向未来”3个单元,歌舞表演、民族时尚秀、东南亚风情水上市集、新茶饮市集等亮点纷呈。“广西三月三·八桂嘉年华”活动将持续1个月,开展9项重点活动和“多彩民族风”“相约游广西”“民族体育炫”“e网喜乐购”“和谐在八桂”五大板块共14个大类特色活动,充分展示民族文化和民俗风情。

开幕式上启动的2025年“四季村歌”活动,由文化和旅游部公共服务司指导、中国文化馆协会主办,以“繁荣乡村文化新生活,唱响乡村振兴主旋律”为主题,推动群众歌咏活动蓬勃开展。活动现场,中国歌剧舞剧院、中央歌剧院、中央民族乐团、中国煤矿文工团、中央民族歌舞团等国家级文艺院团的艺术家携手广西本地歌手,与来自19个省区市的“村歌”团队共演共唱,呈现多姿多彩的音乐画卷。

2025年“四季村歌”活动启动后,将围绕不同主题,在贵州、宁夏、浙江等地开展各具特色的“村歌”活动。活动期间,国家公共文化云平台依托新媒体传播矩阵设立“村歌”活动专区,组织线上音乐会、直播互动等活动。

本版责编:智春丽 陈圆圆 董映雪
版式设计:张丹峰