

“梦溪”与“小调” 在威尼斯双年展中国馆交相辉映

本报讯 记者 厉亦平 通讯员 周慧 王怡航 意大利威尼斯千年以来作为文化交汇之地有其独特的使命,马可·波罗正是从这座水城出发,谱写了东西方连接非凡的篇章,成为东西方理解与和平的象征。

第61届威尼斯国际艺术双年展中国馆展览“梦溪”(Dream Stream)于当地时间5月8日在威尼斯军械库展区开幕。展览由中华人民共和国文化和旅游部主办,中国美术学院美术馆担任策展单位,中国美术学院院长、中国美术学院美术馆馆长余旭红带领策展团队,在数字时代展现东方文脉的当代生命力。

文化和旅游部国际交流与合作局一级巡视员许蓉,威尼斯双年展主席皮特兰吉洛·布塔福科,中华人民共和国驻意大利大使馆临时代办李小勇,意大利共和国驻中华人民共和国大使安博思,中华人民共和国驻意大利米兰总领事张承刚,意大利共和国外交部前副外长劳拉·芬卡托,威尼斯市副市长马西米利亚诺·德·马丁,中国美术家协会主席范迪安,中国文学艺术界联合会副主席、浙江省文学艺术界联合会主席、中国美术学院学术委员会主任许江,本届中国馆策展人、中国美术学院院长余旭红等嘉宾出席开幕式。开幕式由中华人

《黑神话:悟空》游戏视频截图

民共和国驻意大利共和国大使馆文化处三等秘书刘畅主持。

本届双年展中国馆主题“梦溪”,其名称源自北宋沈括的综合性笔记体著作《梦溪笔谈》,被英国科学史家李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”。此主题与威双展总主题“小调”形成了共鸣与对话,这不仅是对中华优秀传统文化的深情致敬,面向未来的创新表达,更为国际文化对话注入了重要活力。

展览探索“传统出新”的艺术实践,探索“艺科融合”的当代表达,为全球观众呈现了

一个沉浸式、可感知的东方视觉与认知体系——以图像、记忆与愿景的持续流动,超越地理与文化距离,展现传统与创新的融合。

中国馆展览融合绘画、数字技术、书法与新兴视觉语言:从“良渚之光”穿越五千年的时空投射,到《黑神话:悟空》以游戏语言讲述中国故事;从登上《自然》杂志封面的“种子”装置,到与达·芬奇跨时空对话的影像作品;从似真似幻的金色草木叙事《共生》,到乱书与智人书的《逍遥游》,每件作品都凝聚着中国艺术家对时代命题的深刻思考,呈现了一个跨越时空、超越国度、富

有永恒魅力、具有当代价值的中国形象。

威尼斯双年展是多元文化对话的重要窗口,而本届中国馆是文化开放、艺术交流的生动典范,完美诠释了双年展主题与艺术家的创造力。中意两大千年文明将继续携手以文化为桥,深化友好联结,推动文明包容互鉴,共同为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

据悉,展览将持续至11月22日,策展团队希望观众在中国馆感受中国文化的诗意和魅力,体会当代中国艺术的创造和活力,感悟AI时代艺术的张力和温暖。

许江:艺术和科技相辅相成, 为本届双年展打开一种“新风”

■本报记者 厉亦平

“对于威尼斯双年展,我们中国艺术家都熟悉而且亲切,中国馆所在的地方叫处女花园。涛声的摇曳,河网的水调,军械库的白砾沙路,花园深处的桑树林。这一切不仅风景如画,而且蕴含着中国艺术家的逝水年华。”许江向记者娓娓道来。

早在1999年,许江第一次带队到威尼斯,不仅是参观双年展,更是担负着使命——为新生的上海双年展找国际策展人,并且为上双的发展寻找可以借鉴的思路。而正是在这个城市双年展的盛况中,不仅找到了国际策展人,而且奠定了上双展的策展基调,以上海城市为母体,演练城市发展与建设中的种种命题。后来的十年,上海双年展就是沿着这条思路展露风华。

2007年,他和中国建筑师、2027年威尼斯建筑双年展的总策展人王澍一起应邀代表中国参加威尼斯建筑双年展。正是在处女花园,二十多万片来自中国的青瓦贴着地面筑起了一片瓦园。在金瓦辉煌的环境中,这片青瓦特立独行。瓦园顶上有条竹子做的走廊,尽头与对面长廊遥相对望,那个长廊上正是许江所画的28张黑瓦白瓦。这种“迎风当歌的对照”是一种冒险,也是一种小调式的鸣唱。

许江坦言,今年随着中国馆的“梦溪”又来到了这片花园。在这片草地上阳光普照,作品《共生》带着1000多颗葵和莲,昂首阔步,在此架起一片浮云。四周是不锈

许江 共生(局部) 640x1340cm
铸铜、不锈钢镜面墙体组件、铝件 2024—2026年

钢的镜面反射,让葵园的身影层层叠叠、如幻似真。带着这种金色的草木叙事,某种共生的情节、某种“小调”,开始冥想。

《共生》作品还有一个奥妙之处,通过展墙窗口的小孔,展馆里的镜面清晰呈现出这片葵园的影像。这种古代中国人就理解的自然现象“小孔成像”化作“梦溪实验”,借助科学赋能,重返影像生成的原点,重温人文思想的力量。持续深耕20年的主题“葵”,在当下焕发出了新的生命力,玻璃钢镜面反射,使得这片葵园层层叠叠、若断若续、略有略无。这

样一个特定空间里的视觉感受,让来往的观众漫步其中特别地激动。“我接到信息说,海鸥飞到了里头迷路了,它对着镜子当中的自己用嘴凿玻璃的画面,被大家拍了下来。这种似幻似真的场面,这种蓝天白云、红墙绿树辉映中的葵园,看得出大家特别喜欢。”

对于这一届的威尼斯双年展,许江直言感受颇深:“中国在进步,中国的艺术,中国的精神状态,我觉得走在了全世界的前列。这次威双展主题‘小调’就是希望艺术从大叙事中能够停下来,倾听一下、停顿一

下、吟唱一下,是抒情的。但是从大部分国家馆的作品,尤其是主题馆,我们仍然看到沉重的东西,比如以旧图腾、惋惜的伤疤符号来倾吐苦衷,来揭示痛苦,这是以前很多双年展中当代艺术经常做的。而我看到这次中国馆完全摆脱了这个模式,中国馆很新,有生命力、有昂扬的气质,有种转换性的未来的力量。我们一边布展,一边也感觉到精神特别振奋,很多人跟我交流观看心得。所以说有盛况是空前的,这一点确实是非常深的感受。”

放眼中国馆的作品,有王冬龄乱书与机器人书法相交叠的《逍遥游》,有影像绘画相映衬的《西园雅集》,有精致微缩模型的《太空桃花源》,有灯柱闪耀的良渚文明,还有巨制游戏《黑神话:悟空》——这些作品都是以中国传统的经典母题,借助新技术、新人文、新想象的语言来展开想象,得以更新。这样一条千古的梦溪,在这里聚成了今日中国的“精神标杆”,它的力量正像展厅中间从天而降的“人文光柱”,令天地亮、山川动、人文日新、人性共生。

梦溪是源自北宋沈括的综合性笔记体著作《梦溪笔谈》——这是一部百科全书式的著作,融自然科学、工艺技术、人文历史为一炉。在这样一个关于艺术和科技、人文和技术,相辅相成,在这里形成了一个高点,也为本届双年展也打开了一种“新风”。(许江系中国文联副主席、浙江省文联主席、威尼斯双年展参展艺术家代表)