

破局·冲浪：当代中国画的出海之路

■张澍 汪婷

在全球文化交流的壮阔蓝图中,文化艺术的交互碰撞成为时代发展的鲜明注脚。由四川美术学院主办的2023年度国家艺术基金资助项目——“灵感中国 Inspiration China——当代中国画艺术国际巡展”,无疑是一场意义非凡、影响深远的艺术盛事。此次巡展于新加坡、泰国、韩国依次精彩呈现,以“中国特色、全球视野、见证当代、书写历史”的独特视角,精心遴选并展示了66位中国画家的100余幅艺术佳作。这些作品风格各异、题材广泛,涵盖了山水、人物、花鸟等传统中国画题材,同时又融入了当代艺术的创新元素,成功吸引了三国上万名观众慕名而来。这不仅是一次艺术成果的集中展示,更是当代中国画在国际舞台上的一次强有力发声,堪称近十年当代中国画“美术外宣”领域规模最大、场次最多、质量最高的系列性展览,在国际艺术交流史上留下了浓墨重彩的一笔。

回顾历史,从2019年度项目“百年颂·共此时——点亮中欧当代中国画艺术巡展”,到此次亚洲巡展,中国画恰似灵动的文化使者,承载着厚重的大国精神,沿着古老的“海上丝绸之路”徐徐铺展。画家们以当代中国画为独特语言,将中国的历史文化、社会变迁、风土人情等元素巧妙融入作品之中。他们深入挖掘中国传统文化的内涵,结合当代社会的发展需求和审美趋势,在传承中创新,在创新中发展,深度探索出新时代“文化出海”的全新方针、策略与内涵,为中国文化的国际传播开辟了新的路径。

当下,随着我国经济实力与综合国力

的稳步攀升,我国在世界舞台上的地位愈发重要,国际影响力与日俱增。然而,我们也应清醒地认识到,在国际传播领域,我们仍存在广阔的提升空间。部分海外民众对我国的实际情况了解有限,信息获取渠道单一,更有一些西方媒体出于政治目的,蓄意歪曲、抹黑中国形象,给中国的国际形象塑造带来了诸多挑战。但值得欣慰的是,中国画在世界美术发展的长河中始终占据着重要地位。回顾17-19世纪风靡欧洲的“中国风”,当时中国的瓷器、丝绸、绘画等艺术品大量涌入欧洲,对欧洲的艺术风格、审美观念产生了深远影响。如今重提当代中国画与新中国风,我们满怀期待:能否再度让中国画的艺术浪潮席卷全球,重塑世界对中国艺术的认知?中国画既能传承千年的文化基因,与新时代中国的发展同频共振,又能以世界通用的艺术语言为载体,生动展现中国的日新月异,讲好中华文化与中华民族故事。

此次巡展选址的亚洲三国,具有深刻的战略意义和文化内涵。三国与中国地缘相近、文化相通,在历史上就有着深厚的文化交流基础。展出的任蕊《中华文化遗产》扇面画系列,以细腻的笔触和独特的视角,展现了中国丰富的文化遗产,从古老的建筑到传统的手工艺品,每一幅扇面都像是一个微缩的文化景观,让海外观众得以一窥中国传统文化的博大精深;张弘等人合作的岭南画风长卷作品《千年花洲 欣欣海珠》,以宏大的叙事和精湛的技艺,描绘了广州海珠地区的历史变迁与当代繁荣,将岭南地区独特的地域文化、风

土人情展现得淋漓尽致;王颖生的凉山写生创作等系列作品,则聚焦于中国少数民族地区的生活场景和人文风貌,展现了中国各民族和谐共处、共同发展的美好画面,让海外观众真切领略到中国人民昂扬向上、奋发图强的精神风貌,感受到中国社会的多元与包容。

为了让中国画更好地贴合国际审美语境,打破文化和审美差异带来的理解障碍,项目组巧妙运用科技赋能,赋予中国画“国际范”“时尚范”“现代范”。中国画历史悠久、文化底蕴深厚,蕴含着中国人独特的审美与哲学思想,如“天人合一”的宇宙观、“虚实相生”的美学原则等,但这些抽象的概念和独特的技艺对于外国人来说理解起来存在较大困难。本次展览基于中国画传统笔墨精神,积极探索当代语言表现形式,将“新中国风”融入陶瓷、丝绸艺术,结合多媒体、影像、音乐、光影等综合媒介,打造出一场全方位、沉浸式的视听盛宴。例如,在展览现场,通过多媒体技术将中国画作品进行动态展示,配合悠扬的中国古典音乐,让观众仿佛置身于画中世界;利用光影技术,将中国画的笔墨线条投射在立体空间中,营造出独特的艺术氛围。

文明互鉴是提升“中国文化传播力”的关键密钥。长期以来,中国外宣因话语体系与受众认知错位,将国内宣传范式直接用于国际传播,导致“文化出海”水土不服,传播效果大打折扣。传播方式的单向、刻板、严肃,使得海外受众对中国文化产生距离感,难以真正理解和接受。为实现中西交流与文化互鉴,本次展览精心策

划了三场“灵感中国”花鸟画工作坊和“兰亭·雅集”书画美育工作坊活动。中国书法与中国画专家亲临现场,带领新加坡、泰国、韩国友人、华侨及学生,深入体验中国书画创作技艺与艺术语言,沉浸式感受东方艺术魅力。在花鸟画工作坊,学员们亲手研墨、调色、挥毫,在实践中体会中国画笔墨的韵味和情趣;“兰亭·雅集”书画美育工作坊则以中国古代文人雅集为蓝本,让学员们在充满诗意的氛围中,学习书法的笔法、结构和章法,感受中国传统文化优雅与深邃。

“灵感中国 Inspiration China——当代中国画艺术国际巡展”生动表明,中国画的全球化传播并非墨守成规,而是对传统文化元素基因的创新性重组。当泰国小朋友在花鸟画工作坊专注描绘花鸟,当新加坡观众在书法作品前驻足品味汉字之美,当韩国学生在书画美育工作坊中认真学习中国书画技艺,这些文化交流的瞬间,正悄然重塑国际社会对东方文化的认知。

展望未来十年,当代中国画将通过一幅幅深刻又精美的画作,向世界展现中国在现代化建设中的伟大成就、中国人民的勤劳智慧与乐观精神,以及中国对和平发展、合作共赢的不懈追求。在构建人类命运共同体伟大征程中,中国画所承载的文化力量将发挥独特作用,助力各国在文化上相互尊重、相互欣赏,在发展中相互协作、相互促进,共同绘就人类文明繁荣发展的美好蓝图。

(张澍为四川美术学院教授,汪婷为重庆商务职业学院讲师)

书法当是形神兼备

■李朝晖

书法之肇始,更为形质,以备实用。而中国先民的天然淳朴之精神及其求美心理,确是潜移默化于书法形态之中。汉末魏晋时期,人、文觉醒,书法自觉取向对人的主体精神的表达。于是,任情恣性,沉密神采,游艺于阴阳形势之间。由此而及,碑之质朴,帖之流美,虽是几经沉浮,但得形神相济,果能生出万千变化,成就千古范式。时至今日,尤其所见浩博。或是清代以来之偏好演进与时代变迁,当代书法发展颇有崇技尚式风气大行之势。而观当代书坛,其间总是可以得见“卓然”于形亦难免伤其神者。

形神观在中国人的思辨观念中属于发生较早的命题。其基于中国传统哲学思想而展开,成为古代艺术理论包括书论中的基本美学范畴之一。古人论及书法的形神问题,因其亲历书法与生活实践,悟得于心,有感而发,往往颇为真切。

其一,明确了形神的地位关系。古人认为,“形须神而立焉”,“形者,神之宅也”。可见,形与神是相辅相成、彼此依存的,是须要兼备的。而且,形乃外见的表

象,故形质次之;神才是本质所在,故神采为上。

其二,明确了得神的基本途径。学书之要,始于形似,究于神似,妙在得其神气。或言书造极处,贵能入神。“入他神者,我化为古也;入我神者,古化为我也。”其三,明确了传神的关键要旨。“传神者,必以形。”但是,传神是需要具备条件的。“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。”传神须要神采犹在,而神采犹在,须要“功”“性”兼得。倘若神气为先,神澄思彻,心悟非心,心手两忘,所书自然达于情,神采自然妙生。

其实,中国传统文化中的儒、道、佛,或是遵循礼制,或是顺应自然,或是了悟心性,都有一个共同的根本追求——沉浸修身。而从某种意义上讲,这亦是外来的佛学能在华夏立足并得以广泛传播的重要原因。对古人而言,“穷则独善其身,达则兼善天下。”书法是既得仕途之外观照自身、修身养性的“余事”。或许,正是古人对于修身的执着,更有书我合一的追求,亦更为注重书法中主体精神的寄寓与

表达。古人讲求形神兼备,强调入神、得神、传神的形神观念是贯穿于书法研习、创作与审美的整个过程中的。依此来诠释书法的形与神,适得其位,自然生出千古范式。

今人之心已然不古。当代书法发展至少因此而生出两方面的变化。一是突围书法本身乃是“慢工”的传统认识,转向研习书法更为追求“速成”的心理。这种心理的产生乃至固化,与当代文化的实用化、功利化、快餐化等取向不无关系。只是书法之成,在于“功”“性”兼得,须要学识修养的长期累积作为支撑。否则,真形式、真精神难以兼备,神采自然无存,所书怎能立身?二是展览时代的到来,改变了“修身”等向内求证的传统功能,转向向外求证的“展示”功能。在这种导向下,追求“目视”效果即形质的视觉冲击力成为第一要务。书法创作力求陌生感、奇异性等瞬间能够征服观者的视觉容量,甚至不惜牺牲“神遇”效果即书法得以沉香、让人耐品的精神容量。而大行崇技尚式或使形神游离,或使形神悬隔。这亦助于当代书

坛出现“圈内化”效应。

笔者曾在讨论“丑书”现象时注意到,现代艺术理论的引入确是可以使人们更全面、更清晰地认识书法美的基本特质。形质当然是书法艺术审美的一个基本组成部分,同时,我们更应去关注书法形质所传达出的根植于传统、生发于作者所处时代的“我神”。形神兼备才是书法艺术的完整状态。而这亦正是当代书法发展中出现的上述两个变化所易于欠缺的。

这里,我们需要深味南齐王僧虔的论断:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”事实上,对书法的形神兼审是中华民族传统审美观念的基本品质之一。书法美感的形成、丰富与认同即是中华民族审美心理在形和神的辩证统一中不断演进与生长的。其中所包孕的“他神”,是书法传统具有无限生命力的源泉,亦是后来者化出“我神”的向导。对于当代的我们而言,感悟“他神”,于书法中化入“我神”,所要追求的出新,不只是通过师传统、师造化、师内心而得笔墨新,亦要得意境新,得境界新,是形神兼备的新