

1月21日至4月8日，“灵瑞迎新——中国美术馆蛇年题材美术作品展”在中国美术馆举办，图为吕慧剪纸《蛇盘兔》

你中有我，我中有你

You are in Me and I am in You

2025年春节期间，“今日中国”艺术周于意大利、埃及盛大启幕，成为传播文化、增进友谊的重要契机——丰富多彩的文艺活动吸引诸多当地观众纷至沓来，让他们真切感受到中国文化的源远流长与博大精深。

以“今日中国”艺术周为开端，2025年的国际文艺交流态势春意盎然——在全球化浪潮的有力推动下，文化艺术的交流架起一座心灵的桥梁，跨越山川湖海，连接起世界各国人民的情感。

文艺交流有你有我，也有来有

往——诸多古希腊文化主题展览在国内落地，宛如穿越时空的美学之旅；俄罗斯国立特列季科夫美术馆收藏的油画与莫斯科克里姆林宫博物馆收藏的精美餐具，则让中国观众领略到俄罗斯独特的文化魅力；更有济南国际双年展呈现国内外诸多艺术家在科技与艺术融合领域的新探索，日本 Pola 美术馆以印象派作品为中国观众带来视觉盛宴，中日韩电视制作者论坛上不同主题不同风格的影像交流、推进东亚文化的互动互鉴……

除了面对面的交流，借助科技力量的网络交流更为顺畅便捷。2025

年初欧美各国的网友大量涌入中国社交应用小红书，围绕宠物、美妆、美食、旅行等话题友好互动、热烈交流，彰显出一种“大势”与“人心”——开放交流，是人类历史不朽的主题，当然也是今天各国民众发自内心的渴望。

近年来，中国满怀热忱地投身于与世界各国的文化艺术交流，促进了不同文化间的相互理解与交融，书写着人类文明交流互鉴的华彩篇章。诸多交流活动、经验与成就都在告诉我们，那个你中有我、我中有你的人类命运共同体必会越发紧密，必将携手向前。 >>>

During the 2025 Spring Festival, the "China Today" Art Week has kicked off in Italy and Egypt, becoming an important opportunity to spread culture and enhance friendship --- the rich and colorful cultural and artistic activities attracted many local audiences, allowing them to truly experience the long history and profoundness of Chinese culture. Starting with the "China Today" Art Week, the international cultural and artistic exchanges in 2025 are in full bloom——driven by the wave of globalization, the exchange of culture and art builds a bridge of the soul, spanning mountains, rivers, lakes and seas, connecting the emotions of people from all over the world.

Artistic exchanges involve you and me, and there is also give-and-take - Many exhibitions on ancient Greek culture have been held in China, like an aesthetic journey through time and

space; the oil paintings collected by the State Tretyakov Gallery in Russia and the exquisite tableware exhibited at the Moscow Kremlin Museums allow Chinese audiences to appreciate the unique cultural charm of Russia; the Jinan International Biennale also presented the new explorations of many artists at home and abroad in the field of integration of technology and art. The Pola Art Museum in Japan brought a visual feast to Chinese audiences with impressionist works. The exchange of images of different themes and styles at the China-Japan-South Korea Television Producers Forum has promoted the interaction and mutual learning of East Asian culture.

In addition to face-to-face exchanges, the online communication with the help of technology also becomes much smoother and more convenient. At the beginning of 2025, netizens from Europe and the United States have flocked to the Chinese

social application Red Book, where they interacted and discussed in a friendly manner around topics, such as pets, beauty, food, and travel, demonstrating a "general trend" and "people's wishes" - open communication is an immortal theme in human history, and of course it is also the heartfelt desire of people from all countries nowadays.

In recent years, China has devoted itself to cultural and artistic exchanges enthusiastically with countries around the world, promoting mutual understanding and integration among different cultures, and composing a brilliant chapter in the exchange and mutual learning of human civilizations. Many exchange activities, experiences and achievements are telling us that the community of a shared future for mankind, where you are in me and I am in you, will only become much closer, and will surely move forward hand in hand. >>>

卷首语

001 你中有我，我中有你

艺术现场

007 中意艺术共融绽放“欢乐春节” 文\钟 文

010 新春涌动中埃文化交流热潮 文\钟 文

封面文章

014 从阿伽门农到亚历山大的“希腊人” 文\张亚萌

020 美是什么？“这里给出古希腊式答案” 文\张亚萌

专题

026 俄罗斯的心灵，跨越五百年的艺术对话 文\陈思静

033 饮食、传统、艺术的交织，餐桌上的俄罗斯

文\陈思静

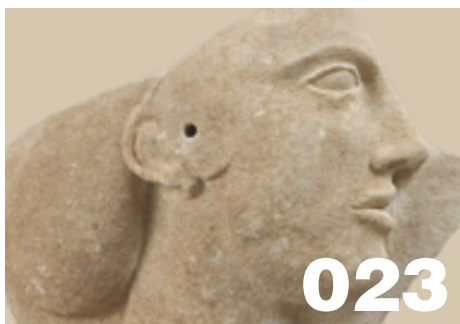
聚焦

038 人智时代：重构与共生 文\胡敬爱
——从科技、人文与交融维度探析第三届济南国际双年展

042 从莫奈到草间弥生， 文\金懿诺
一场跨越时空的“印象·派对”

050 在影像中追寻大师 用作品架起交流之桥 文\吴月玲
——专访纪录片《从牧童到大师——
廖新学》导演于荣光

057 让电视艺术既承载历史厚重，也焕发未来生机
——第22届中日韩电视制作者论坛侧记 文\杨 阳

014

061 “群星”耀川大，解锁波斯文明的多维密码 文\川大博

066 动态

名家

070 阔别18年，又见坂东玉三郎 文\欧建平

往事

076 为“东方”奠基的舞蹈文化使者
——于海燕的东方舞交流与传播实践 文\舒雨欣

079 东方舞艺传四海，深耕艺坛映初心
——记舞蹈家王丁菲的东方情缘 文\王思雨

084 中非文化交流中的舞蹈使者
——李雅媛的非洲舞蹈生涯 文\耿钰婧

艺文观察

088 邢立双：不遗余力推动传统文化与现代传媒深度融合 文\周 杰

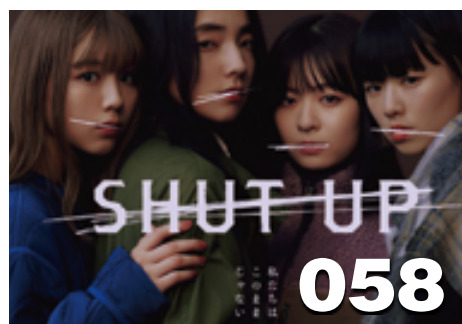
细节中国

090 何以致契阔
——古代爱情信物中的中国图像 文\吴 昊

文化行走

096 西北向西 文\赵 曼

100 南美行忆 文\丘树宏

058

067

092

	Foreword
001	You are in Me and I am in You
	Art Scene
007	Integration of Chinese and Italian art to create "Happy Spring Festival"
010	Chinese New Year brings a surge in cultural exchanges between China and Egypt
	Cover Article
014	The Greeks from Agamemnon to Alexander
020	What is beauty? "Here is the ancient Greek answer"
	Topic
026	The Russian Mind: An Artistic Dialogue Spanning Five Hundred Years
033	Intersection of food, tradition and art: Russia on the table
	Focus
038	Age of Human Wisdom: Reconstruction and Symbiosis Exploring the 3rd Jinan International Biennale from the perspectives of science & technology, humanities and integration
042	From Monet to Yayoi Kusama, an "Impression Party" that transcends time and space
050	Pursuing the master in images and building a bridge of communication with their works ——Interview with Yu Rongguang, director of the documentary "From Shepherd Boy to Master-Liao Xinxue"
057	Let TV art carry the weight of history and bring vitality to the future Notes on the 22nd China-Japan-South Korea TV Producers Forum
061	"Stars" shining at Sichuan University, Unlocking the multidimensional code of Persian civilization
066	Developments
	Masters
070	Meeting with Bando Tamasaburo again after 18 years
	Bygones
076	Culture ambassador of dance lays foundation for the "Oriental" Yu Haiyan's practice of communication and dissemination of oriental dance
079	Oriental dance art spreading globally, cultivating the art field and reflecting the original intention Remembering the Oriental Love by Dancer Wang Dingfei
084	Dance Ambassadors in China-Africa Cultural Exchange Li Yayuan's African dance career
	Observation
088	Xing Lishuang: Spare no effort to promote the deep integration of traditional culture and modern media
	Specifics in China
090	How could we express our love lasting forever? Chinese Images in Ancient Love Tokens
	Cultural Going
096	From Northwest to West
100	Travel Memories of South America

VOL.1/2025	2025年第1期
March 31, 2025	2025年3月31日出版
ISSN1004-4795	国际标准刊号: ISSN1004-4795
CN11-3712/G2	国内统一刊号: CN11-3712/G2
Authorities in Charge: China Federation of Literary and Art Circles	主管: 中国文学艺术界联合会
Sponsors: China Art Gazette	主办: 中国艺术报社
Publisher: Art Exchange	编辑出版: 《艺术交流》编辑部
Editors-in-Chief: Kang Wei	主 编: 康 伟
Executive Editor-in-Chief: Peng Kuan	执行主编: 彭 宽
Assistant Editors-in-Chief: Meng Xiangning	副 主 编: 孟祥宁
Editorial Office Manager: Wu Yueling	编辑部主任: 吴月玲
Assistant Editorial Office Manager: Zhang Yameng	编辑部副主任: 张亚萌
Editors: Chen Sijing, Pu Bo	编辑: 陈思静 蒲 波
Translator: Chen Xi	翻译: 晨 曦
Art Designer: Li Zhenfeng	美术编辑: 李振凤
Proofreader: Leng Yi, Zhang Li, Wang Wei	校对: 冷 怡 张 黎 王 伟
Address: No.22, Anyuan Beili, Chaoyang District, Beijing	地址: 北京市朝阳区安苑北里22号
Postal Code: 100029	邮编: 100029
Tel/Fax: +86-10-64811906	电话 / 传真: 010-64811906
E-mail: ysjlhh@126.com	邮箱: ysjlhh@126.com
Advertising Department: +86-10-64811120	发行电话: 010-64811120
Address: No.22, Anyuan Beili, Chaoyang District, Beijing	地址: 北京市朝阳区安苑北里22号
Postal Code: 100029	邮编: 100029
Print: C&C JOINT PRINTING CO.,(BEIJING) LTD.	印刷: 北京华联印刷有限公司

本刊所有图片和文字均拥有版权, 任何机构或个人非经本刊授权, 不得以任何形式和手段进行复制和转载, 本刊所有图片和文字均可用于本刊网站和网络版, 并可根据本刊授权用于合作网站及其他传播媒介。如对本刊的上述使用权利有不同意见, 图片和文字作者可来函说明。如没有提出异议, 将视为认可本刊的上述使用权利。

“今日中国”艺术周创办于2004年，是中国文联每年在境外举办的展示中国当代文化艺术发展成就的品牌活动，20年来足迹已遍及全球23个国家和地区。本届艺术周在意大利米兰、罗马和埃及开罗、亚历山大举办，包括中国民族音乐专场演出、中国优秀电视和网络视听作品推介会、中国当代美术作品展览等一系列展演交流活动。

Founded in 2004, the "China Today" Art Week is a brand event held annually by the China Federation of Literary and Art Circles overseas to showcase the achievements of China's contemporary cultural and artistic development. Over the past 20 years, it has spread to 23 countries and regions around the world. This year's event was held in Milan, Rome of Italy, and Cairo and Alexandria of Egypt, presenting a series of exhibition and exchange activities, such as special performances of Chinese folk music, a promotion conference for outstanding Chinese TV series and online audio-visual works, and an exhibition of Chinese contemporary art works amongst others.

Integration of Chinese and Italian art to create "Happy Spring Festival"

中意艺术共融绽放 “欢乐春节”

文\钟文 Zhong Wen

2025 “今日中国”艺术周开幕式暨“金钟之星”中国民族音乐专场演出现场

李屹、刘侃、罗马尼、罗莎出席2025“今日中国”艺术周开幕式并观看音乐会演出

当地时间1月29日，2025“今日中国”艺术周开幕式暨“金钟之星”中国民族音乐专场演出于春节当晚在意大利米兰卡尔卡诺剧院隆重举办。该活动是庆祝中国和意大利建交55周年的一项重要内容，也是中国在世界各地举办的“欢乐春节”活动的组成部分。这是“今日中国”艺术周首次在意大利举行。

活动由中国文联、中国驻米兰总领馆、意中协会主办，中国音协、

江苏省文联、江苏省音协承办。演出前，由中国驻米兰总领事刘侃陪同，时任中国文联党组书记、副主席李屹会见了意大利伦巴第大区议长罗马尼，米兰市议员、市政府代表德马基，米兰大都会副市长瓦萨洛，米兰市议会文化委员会主席科斯塔马亚，意中理事基金会主席博塞利和意中协会主席罗莎等嘉宾，向他们致以新春的问候，希望双方在习近平主席和马塔雷拉总统共同引领下，弘扬开放包

容、兼容并蓄的传统，持续深化人文交流和文明互鉴，促进两国人民相知相亲相融，携手构建和合共生的美好世界。李屹宣布2025“今日中国”艺术周开幕，刘侃、罗马尼、罗莎致辞，米兰政府、议会、文化、政党、教育、民间各界人士和当地华人华侨等千余名观众欣赏了中国民乐演出。

演出由中国音乐最高奖“金钟奖”评委和获奖艺术家担纲。演奏家朱昌耀、姜克美、孙凰、任洁、

“视听盛宴”——中国优秀电视和网络视听作品推介活动现场

江洋、李乐、刘雯雯、党华莉和歌唱家石倚洁同江苏省演艺集团民族乐团倾情合作，为意大利观众奉献了一场国家级的中国民族音乐会。开场节目是最新编配的中国乐曲《幸福年里新春乐》和意大利经典曲目《重归苏莲托》，曲调欢快、悠扬。随后，中国的音乐家们演奏了《小放牛》《西沙掠影》《百鸟朝凤》《夜深沉》《十面埋伏》《二泉映月》《查尔达斯》《梁祝》，演唱了意大利歌剧著名唱段《今夜无人入睡》《饮酒歌》，凭借精湛的技艺和精彩的演绎，展现出鲜明的中国风格和时尚的国际风范，赢得了米兰观众的深深共鸣。两国歌唱家还合作演唱了《乡音乡情》。演出高潮迭起，掌声经久不息，最后在器乐合奏《花好月圆》《金蛇狂舞》热烈欢腾、喜庆祥和的气氛中圆满落幕。

1月30日下午和31日下午，在米兰博尔格剧院和罗马意大利国家现当代美术馆，还分别举办了“视听盛宴”——中国优秀电视和网络视听作品推介活动暨《我的阿勒泰》意大利首播启动仪式、中国当代美术作品展开幕仪式。意大利各界嘉宾和观众对来自中国的视听和美术作品表现出浓厚兴趣，赞叹其鲜亮明快的时代风格，表示真切感受到当代中国人的生活与情感。意大利One TV电视台台长兰德勒指出，《我的阿勒泰》在该台首播，为意大利观众打开一扇了解中国文化的窗口，该台今后愿意引入更多优秀中国作品。现场观众在看过《我的阿勒泰》片花后，认为该剧画面美轮美奂，质朴的气质和独特的题材引人入胜，期待看到完整剧集。一些观众表示，在感受中华文化魅力的同时也感受到意中两大文明古国间的文化碰撞与交融。意

大利国家现当代美术馆馆长马赞蒂尼对中国当代美术作品展给予高度评价，表示展览与该馆正在举办的未来主义主题作品展交相辉映，很好地体现了文明对话和艺术互鉴。现场观众对中国美术作品表现出浓厚兴趣，赞叹其积极开放的创作视野、丰富独特的造型语言和鲜亮明快的时代风格，从中真切感受到当代中国人的生活与情感。有的观众称赞作品恢宏壮阔，同时细节处尽显精彩，每一个笔触都令人感受到美术家的“温声细语”。还有一些观众对作品的创作水准由衷欣赏，认为代表了艺术领域的“中国制造”，自己则领略到一段精彩的中国艺术之旅。 >>>

Chinese New Year brings a surge in cultural exchanges between China and Egypt

新春涌动中埃文化交流热潮

文\钟文 Zhong Wen

李屹、张涛与埃方嘉宾、中方艺术家合影

扫一扫浏览更多内容

李屹、张涛、娜伊拉共同点亮启动灯柱

2025“今日中国”艺术周在意大利米兰和罗马成功举办之后，于当地时间2月3日在埃及首都开罗再度绽放光彩。当晚在开罗歌剧院先后举办了“中国视听盛宴”——中国优秀电视和网络视听作品推介会暨纪录片《中国》埃及首播启动仪式、“金钟之星”中国民族音乐专场演出。

作为今年在埃及举办的“欢乐春节”活动的一部分，上述两场活动由中国文联、中国驻埃及使馆和埃及文化部、埃及国有媒体管理局联合主办，中国音协、中国视协、江苏省文联、江苏省音协、开罗中国文化中心和开罗歌剧院、埃及国家电视台、埃中友协参与承办。时任中国文联党组书记、副主席李屹，中国驻埃及使馆临时代办张涛公使，文化参赞兼开罗中国文化中心主任张易，埃中友协

副主席希夫尼大使，埃及国家电视台台长娜伊拉，埃及联盟党副主席穆罕默德，埃及参议院礼宾局局长扎希，埃及旅游和文物部长人力资源事务助理艾哈迈德，埃及武术协会前副主席叶海亚，埃及著名中国学家、艾因夏姆斯大学中文系教授穆赫森等共同出席。活动开始前，李屹同埃方嘉宾亲切交谈，表示中埃都是文明古国，也是志同道合、彼此信任的好朋友。双方深化文化交流和民间交往，对于进一步增进两国友好合作、深化全面战略伙伴关系具有重要意义。中国文联愿同埃方共同落实习近平主席和塞西总统达成的重要共识，主动担当新时代中埃友好的民间使者，用文艺的力量促进两国人民互学互鉴、相知相亲，以“民之交”助力“国之交”。埃方嘉宾完全赞同李屹对两国关系的积极评价，强调愿与中方共同努力加

强文化和民间交流合作，推动两国全面战略伙伴关系取得更大发展。

在“中国视听盛宴”活动现场，中国视协分党组书记、驻会副主席闫少非以及娜伊拉致辞，共同表达推动中埃视听文化交流的真挚愿望。纪录片《中国》总制片人、总导演李东坤发表播出感言。由百余名嘉宾见证，李屹、张涛和娜伊拉共同点亮启动灯柱，宣布阿拉伯语版纪录片《中国》第一季将在埃及国家电视台首次播出。爱奇艺、优酷、腾讯、哔哩哔哩等中国网络视听平台的20部优秀电视和网络视听作品同场作了推介。现场观众表示，《中国》的播出不仅能够丰富埃及的荧屏，还能彼此学习借鉴如何运用影像视听语言讲好自身的悠久历史与灿烂文化。

随后的“金钟之星”演出再现了几天前在意大利米兰的盛况。李屹、

“金钟之星”中国民乐演出现场

张涛、张易、希夫尼、娜伊拉等近千名中埃嘉宾、观众在开罗歌剧院大音乐厅共同欣赏中国音乐家专门呈现的精彩民乐演出。中国音乐的优美旋律令埃及观众陶醉，中国新年的喜庆气氛更让人深受感染。特别是中国音乐家对埃及乐曲《我的美丽祖国》作了中国风格的演绎，以新颖的视听感受叩开了当地民众的心扉。有年轻的埃及观众表示：“中国人在讲民族复兴和文化自信，从今晚的演出就能看得

到。”“中国的音乐富有活力，现场投影的氛围感很强，让传统乐曲焕发现代光彩。”“中国新年，我们也很很有感觉。”

2月1日在亚历山大歌剧院举办的“金钟之星”演出取得圆满成功。中国音协分党组书记、驻会副主席韩新安，中国驻亚历山大总领事杨易和埃及前教育部长尤斯里、亚历山大旅游促进局局长阿迈勒、亚历山大图书馆之友协会董事长埃

萨姆、希腊罗马博物馆馆长瓦蕾、亚历山大文物局局长穆罕默德、国立博物馆馆长阿什夫、亚历山大美术馆馆长阿什拉夫、亚历山大美术家协会主席哈桑，以及部分国家驻亚历山大领团成员，华人华侨、留学生代表等500多人一起观看演出，共庆新春。2月2日在亚历山大电视台举办了优秀电视和网络视听作品推介交流活动，为新春时节中埃文化交流再添亮色。 >>>

低碳生活 你我同行

人与自然和谐共生

提到古希腊，人们就会想到梭伦、菲迪——亚斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、欧几里得、阿基米德、亚历山大等世界级“大咖”。作为西方文明的源头之一，古希腊文明具有独特魅力，为人类社会留下了许多宝贵的文化遗产。一个成果璀璨的文明，支撑它的一定是一个文化积淀丰厚、交流互动频繁、充满活力的社会和其中的人——正在首都博物馆举办、将持续至5月18日的“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展览就以“人”为主题来讲述古希腊故事。

When people mention ancient Greece, they will think of world-class "icons", such as Solon, Phidias, Socrates, Plato, Aristotle, Euclid, Archimedes, and Alexander. As one of the sources of Western civilization, the ancient Greek civilization has unique charm and has left many valuable cultural heritages for human society. A civilization with brilliant achievements must be supported by a society with rich cultural heritage, frequent exchanges and interactions, and a vibrant population --- the "Greeks - From Agamemnon to Alexander" exhibition, currently held at the Capital Museum and will last until May 18, tells the story of ancient Greece with "people" as the theme.

“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展览现场

The Greeks from Agamemnon to Alexander

从阿伽门农到亚历山大的 “希腊人”

文\本刊记者 张亚萌 Zhang Yameng

红绘人物陶器（橙红色陶）

约公元前500—公元前490年
来自卡利拉奥斯·特利库皮斯旧藏
希腊国家考古博物馆藏

作为首都博物馆“世界文明交流互鉴”系列展览的重磅展览之一，“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展览汇聚了希腊国家考古博物馆、塞萨洛尼基考古博物馆等希腊境内14家博物馆和文物机构的270件（套）藏品。珍贵展品跨越了从公元前5800年希腊新石器时代至公元前1世纪希腊化时代，全面涵盖古希腊文明各个时期。“展览带领我们踏上一场以‘人’为核心的时空之旅，从公元前6000年的史前时期一路前往希腊化时代。此次展出的文物珍品，讲述着迈锡尼王国的传奇故事，展示着神话中众神与英雄的壮举，重现着雅典这

一西方民主的摇篮在伯里克利时代的辉煌。”克里特岛哈尼亚文物局局长艾蕾妮·帕帕多普卢说。

神秘面纱

公元前7000年开始，希腊这块土地上就建立起持久稳定的聚落，从事农业和畜牧业生产。公元前3000年前后，最早的希腊文明出现在基克拉泽斯群岛上，学界称之为基克拉泽斯文化。基克拉泽斯文化的代表性文物是人物小雕像，其形态别具一格，也是希腊远古艺术的杰出代表。存在于早期基克拉泽斯文化二期（公元前2800—前2300年）的“烤盘”形器，可能用

作盘子、镜子、食盐贸易的量器甚至天体观测仪或祭祀用品。在基克拉泽斯群岛，这种“烤盘”形器既出土在生活遗址中，也出土在墓葬里。希腊国家考古博物馆藏的一件“烤盘”形器物，带有叉形手柄，图案中央是很多副船桨的无桅杆大船，在船前进的右边方向还有一个鱼的象征图案。

“有一处国土克里特，在酒色的大海中央

美丽而肥沃，波浪环抱

居民众多，多得难以胜计

共有城市九十座，不同的语言互相混杂

……

桃金娘形花冠

公元前350—公元前325年

金 直径27厘米，重99克

出土于塞萨洛尼基的斯塔沃波利斯区奥莱卡斯特鲁街墓葬

塞萨洛尼基考古博物馆藏

有座伟大的城市克诺索斯

米诺斯在那里九岁为王，他是伟大的宙斯的好友”

《奥德赛》所记述的，是约公元前3000年至公元前1100年的克里特文明（米诺斯文明），是希腊爱琴海地区的早期青铜文明之一，留存至今的“米诺斯王宫”遗址见证了曾经的辉煌。

迈锡尼文明则因位于伯罗奔尼撒半岛的强邦迈锡尼城而得名，迈锡尼人通过与爱琴海、地中海地区的其他文明进行贸易和文化交流，促进了自身文明的发展。19世纪后半叶，德国商人海因里希·施里曼受到《荷马

史诗》所述内容的启发，在土耳其和希腊多地展开调查，发现了特洛伊遗址，对迈锡尼等地的遗址进行发掘，从而揭开了迈锡尼文明神秘的面纱。

1876年11月，施里曼在位于迈锡尼的城堡遗址内发现了墓葬群，被称为“墓圈”，其中出土了大量随葬品，震惊世界。古希腊文明考古的精美典范——“阿伽门农金面具”就出土自迈锡尼卫城墓圈A的5号墓，收藏于希腊国家考古博物馆。此番来到北京展览的是收藏于迈锡尼考古博物馆的复制品，本身也是一件由瑞士艺术家埃米尔·吉勒龙制作的艺术品。这件属于希腊大陆晚期青铜文化一期

（公元前16世纪下半叶）的金面具展现了一个带有胡须的男子，生动反映出逝者面庞。施里曼认为面具主人为阿伽门农，因此称之为“阿伽门农金面具”。实际上，这个面具属于一位迈锡尼国王。迈锡尼文明出土的巨大宫殿、城墙和贵族墓葬遗址，以及金器和陶器等诸多艺术品，显示了高超的工艺水平，成为希腊青铜文明的代表。

古希腊艺术除了诸多具有典型图式意义的雕像与建筑，陶器更是丰富多样且具有代表性。“几何风格”专指古代希腊世界在公元前9世纪至公元前8世纪发展出来的一种艺术风格，

主要体现在陶器绘画上。这些陶器上装饰着清晰且结构分明的水平饰带，由回纹、十字、圆形等图案组成，达到了很高的艺术成就。在几何风格成熟时期，以公元前8世纪的雅典“迪皮隆”陶罐为代表，出现了对人的描绘，但是构图简单，具有强烈的几何风格；之后，几何风格逐渐被古风时代的艺术风格所取代。

自公元前8世纪以后，各地的“巴塞勒斯”（意为“王”）拥有的家族财富越来越多。他们的土地、牲畜、战利品以及地中海周边强大势力之间的贸易交换产生的收入，催生出了“贵族”阶层。家族掌握的财富通过这种方式为一种新的生产和消费联合体、也就是“家庭”这种组织形式的发展创造了条件。作为一种社会单位，“家庭”的建立反过来促进了贵族阶层的兴起，并在之后形成了“城邦”。古风时期就是希腊各个城邦逐步形成的时期。除了古风时期的雕塑立像以外，通过贵族墓葬出土的文物，公众亦可以了解到贵族的地位财富，欣赏到古风时期的艺术特色。

崭新世界

人们了解的古希腊文化，更多的时候是指古希腊的古典时代——从公元前5世纪初的希波战争开始至公元前4世纪20年代这一段时期。公元前362年，史学家色诺芬感叹：“战争所带来的后果与人们事先预料的恰恰相反……战后的希腊却比战前愈加混乱和无序了。”他所指的就是古典时期这个充满了战争和冲突的时期：希腊人与波斯帝国之间发起战争，随后雅典崛起，以雅典与斯巴达为首的两大军事同盟之间的伯罗奔尼撒战争在世界战争史上都具有重要地位。

但是在这一时期，希腊人取得了空前的政治和文化成就。雅典人建立的

阿提卡几何纹双耳瓶

公元前740至前735年 陶
高55.5厘米，口沿直径22厘米，最大直径29.5厘米，底径12厘米
出土地点不明，可能出土自马拉松
（来自基里亚西斯先生捐赠）
希腊国家考古博物馆藏

雅典娜头像

公元2世纪
大理石
高45厘米
1931年发现于雅典
希腊国家考古博物馆藏

古代民主制度逐渐完善成熟，为人类的政治理论和社会组织实践增添了一笔宝贵的财富。除了以帕特农神庙为代表的古典建筑和以古希腊戏剧为代表的文学成就，古典时期的希腊还给我们带来了“历史之父”希罗多德、医学家希波克拉底、哲学家苏格拉底和柏拉图等著名历史人物，他们都在人类历史上留下了浓墨重彩的一笔。

展览中出土于塞萨洛尼基的斯塔沃波利斯区奥莱卡斯特鲁街墓葬的桃金娘形花冠也许就映照了那个时代的风华。气味芳香的桃金娘属植物，是女神阿芙洛狄忒的圣物，象征着不朽；在古希腊，黄金、镀金和天然的花冠用于与秘仪、祭祀、祭酒、宴会、赛会和戏剧有关的各类仪式。

“我确信无疑
在当时，全世界没有哪一个族群、哪一个城市或哪一个人
没有听到过亚历山大这个名字”

阿里安的《亚历山大远征记》如此记述能在古希腊历史上与阿伽门农“两相对照”的马其顿国王腓力二世之子亚历山大。展览中展示了一件创作于2世纪、收藏在保罗和亚历珊德拉博物馆的大理石亚历山大头像，雕像面部清瘦、面容平和，表现出了亚历山大的年轻和英俊，尤其值得注意的是雕像波浪状的头发，这种发型通常用来描绘神灵或英雄，在头像后面佩戴了一个祭司专用发带，代表了与神沟通的能力，表明这尊雕像已经被“神化”——在古希腊历史上，亚历山大的确可以称为人间之神：他率领希腊军队打败了波斯帝国，改变了希

腊、波斯之间长期对抗的政治格局。最终他以帝国统治者的身份，革除了东西方的旧有藩篱，亚非欧很多地区进入了希腊化时代的新篇章。

在希腊化时代，“通用希腊语”从欧洲远播至埃及和印度地区，成为不少人的通用语言；希腊文化在亚非欧三大洲很多地区流行，成为文明对话的契机，也成为许多新思想和新文化的来源；希腊化时代塑造出一个崭新的世界面貌——

“没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲”，恩格斯在《反杜林论》中指出古希腊文化对于世界发展进程的重要意义。

“亚历山大在亚洲建造的最后一座城市距离今天的新疆300公里，因此我相信希腊是中国人最早接触到的西方城市化文明。许多展品也将我们带回到亚历山大及其后继者的时代，在他们二者之间，是古希腊辉煌伟大的历史时期，这一时期的文物展品值得

驻足凝神，屏息赏鉴。”希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯介绍。2000多年前，中国和希腊两大文明在亚欧大陆两端交相辉映，为人类文明演进作出了奠基性贡献。

展览生动展现了古希腊社会和文化风貌，“希腊人”将带领观众领略古希腊文明成果，追溯现代西方文明之源，理解文明多样性与共同性，深刻体会人类命运共同体的内涵。“我相信，观众会通过这个展览理解为什么希腊文明不仅仅是西方文明的摇篮，更曾在亚洲也留有印迹。在世界上，只有少数几个文明可称为全球文明，而希腊文明正是其中之一。”埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯说。▶▶

扫一扫浏览更多内容

“烤盘”形器

基克拉泽斯文化早期二期（公元前2800—公元前2300年）
棕云母陶器含杂质 高3.1厘米，直径23.3厘米，最大长度30.2厘米
出土自锡罗斯岛，可能来自哈兰泽瑞阿尼墓葬群
希腊国家考古博物馆藏 张亚萌 摄

What is beauty? “Here is the ancient Greek answer”

美是什么？ “这里给出古希腊式答案”

文\本刊记者 张亚萌 Zhang Yameng

来自人称「德米特里亚斯宝藏」

公元前235—前300年

金头冠

美，一个古老而迷人的话题，数千年来深深吸引着人类的心灵；它贯穿于各个时期的艺术之中，以多变的形态和多元的表达，在人类历史上留下深刻印记。“美是什么？”这一苏格拉底提出的问题一直牵动着古代哲学家、数学家、诗人和艺术家的思绪，而正在中国国家博物馆展出的“美的多元——古希腊的艺术与生活”展览就给出了“古希腊式的答案”。

Beauty, an ancient and fascinating topic, has deeply attracted the human mind for thousands of years; it runs through the art of all periods, leaving a deep mark in human history with its varied forms and diverse expressions. "What is beauty?" This question raised by Socrates has always been a topic of thought for ancient philosophers, mathematicians, poets and artists. The exhibition "The Diversity of Beauty - Art and Life in Ancient Greece" currently on display at the National Museum of China provides an "ancient Greek answer."

由中国国家博物馆、希腊文化部/希腊国家考古博物馆主办的“美的多元——古希腊的艺术与生活”展览，通过展示希腊国家考古博物馆馆藏的279件（套）陶器、青铜器、金银器、玻璃器、壁画、雕塑等不同类型的珍贵文物，展现了“美”在古希腊精神世界中的独特地位，以及古希腊人通过对“美”的探索实现自我超越，并引导观众对“美”之于人类的特殊价值进行深入思考。展览将持续至6月5日。

近300件（套）文物背后，5000年古希腊历史缓缓流淌。从新石器时代充满抽象而稚拙的日用陶器到基克拉泽斯文化标志性的几何人像，从迈锡尼精美的黄金饰品到红像陶瓶上神祇的狂欢，从神秘的古风的微笑到古

阿提卡黑底红画陶水罐

来自埃维亚岛
公元前375—前350年

典美学范式的人体雕塑……展览中方策展人、中国国家博物馆国际联络部主任朱晓云介绍，展览从“日常”“妆饰”“人体”三个角度，以“寻美，永恒的主题”“爱美，不变的天性”“铸美，卓越的塑造”“美，无尽的求索”四个单元，展开古希腊生动的美学图卷，打破人们对于“古希腊=古典时期的希腊”的刻板印象，邀请观众重温古希腊那被“美”定义的艺术与生活。

展览从约公元前460年至公元前450年的大理石女性头像浮雕圆盘残片这件文物开启“美的旅程”。被考证为爱与美的女神的阿芙洛狄忒，浓密头发束成一个髻，蜷曲地披在修长的脖颈上，流露出优雅与均衡之美。古希腊这片被阿芙洛狄忒垂青的古老土地，孕育了无数令人叹为观止的

美学杰作，这些作品犹如璀璨星辰，熠熠生辉。古希腊文明于不同时代、不同文化环境诞生的美学形态中，不仅蕴含了数之不尽的“美”的不同版本，而且展现出人类为在对立中创造和谐之美而做出的努力。展览中，在带有双色迪米尼风格装饰的陶碗、绿泥石平锅形器皿、刻纹抛光红陶瓶、百合和番红花纹杯等日常器具中，观众也可以清晰看到人类艺术追求的不断变化；而这恰恰证明了，“美”是人类的普遍需求，人类永远不会停止以最富有想象力的方式去表达“美”。

从新石器时代到古典时代晚期的文物，展示了人类对美经久不衰的渴望；展览中更是随处可见阿芙洛狄忒的身影——展览的“爱美，不变的天性”单元就从卡皮托利尼式阿芙洛狄忒雕像展开。朱晓云介绍，它复刻于古希腊著名雕塑家普拉克西特列斯的《克尼多斯的阿芙洛狄忒》。多类型的文物呈现出古希腊人对阿芙洛狄忒的追逐，使用美容工具、搭配服饰、佩戴珠宝、打造发型以及涂膏和抹香，以增加个人吸引力并彰显自己的审美偏好。

古希腊凡人女性对美的关注丝毫不逊于神祇，而为了加强美的吸引力，古希腊女性会使用化妆品来提升自己的外貌。展览“首饰与发饰”小单元中金光闪闪的首饰文物更散发着炫人眼目之“美”。米诺斯文明发展出了花丝和黄金造粒工艺，迈锡尼时期又出现了镂刻工艺，半宝石也让珠宝更添华光；古风时期和古典时期，凸纹、镂空、珐琅等工艺出现，古希腊的珠宝制作技艺日臻精湛。展览中一件公元前4世纪至公元前3世纪的金链网头饰尤为引人关注，它镶嵌红宝石与蓝珐琅，中心装饰右肩负箭筒的

卢浮宫/那不勒斯式的阿芙洛狄忒大理石雕像

来自埃庇道鲁斯的阿波罗·马利亚塔斯神庙
公元1世纪上半叶

女神阿尔忒弥斯形象，说明神灵特别是女性神祇，都有精致的首饰和发型，这也是古希腊人生活的一种映像。

“多元”的展览，除了目视之外，还要有嗅觉——芳香中更能体会到古希腊多元的美。在迈锡尼时期，芳香油生产是最繁荣的王室产业之一，线形文字B泥板为后世留下了许多关于迈锡尼时期生活方式的历史线索，其中就有以橄榄油为底油制作芳香油的宝贵信息。策展方特别呈现了玫瑰、莎草、鼠尾草等调制芳香油的植物、草药，当观众走进“迈锡尼香氛世界”小单元，就可以闻到一股股幽香的“美”。

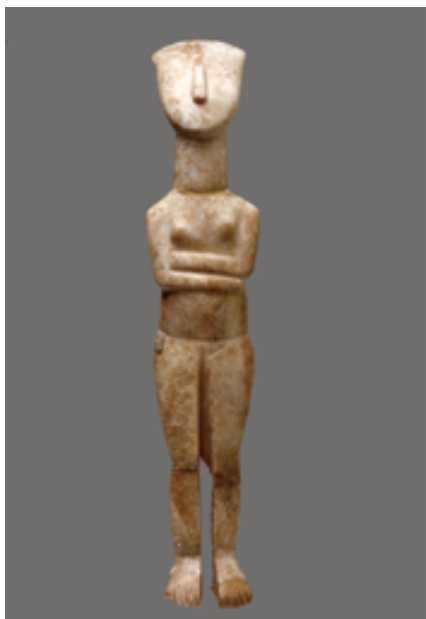
何为“最美”？希腊国家考古博物馆副馆长德斯波伊娜·伊纳蒂亚杜的“艰难选择”是大理石库罗斯雕像：“这件雕塑体现了当时贵族阶层的理想状态。从这时起，雕塑不再只是庄重的神祇，还是面露微笑充满活力的人，散发出美好与希望。”它也更符合公众印象中的古希腊——遍地大理石雕塑。它也是“镌美，卓越的塑造”单元中一件重要展品。

在历史的长河中，不同的社会和政治条件下，人们对“人”的价值和潜力也形成了不同的认识。“几何陶”时期的青铜雕像反映了英雄时代的精神；在古风时期，社会需求导致了大型雕塑的诞生，雕塑的主要题材为健壮的裸体青年和盛装的优雅少女；直到古典时期，平衡、对称与和谐的原则盛行，雕塑作品体现了永恒的美丽和青春、内在和外在的均衡发展；希腊化时期，雕塑偏好表达写实的剧烈动作和迸发的激情，而从公元前2世纪末开始直至整个罗马时期，

金鹰金项链

来自迈锡尼，“墓圈A”5号竖井墓
公元前16世纪下半叶

大理石裸体女性小雕像

来自基克拉迪群岛，纳克索斯的斯佩多斯
早期基克拉迪文化二期，
公元前2800—公元前2300年

大理石女性头像浮雕圆盘残片

来自米洛斯岛
约公元前460—公元前450年

艺术又回到从古典时期的作品范例中汲取灵感和指引。

展览巧妙地用日常视角打开一幅古希腊美学图卷。在这幅图卷的尾声，展方呈现了一件公元前1世纪的大理石男子肖像头部，一个无名人物的真实面孔，承载着短暂的思绪和日常的烦忧，那垂垂老矣的面容更像是对古希腊文明暮光的隐喻。然而，古希腊文明已经为后世留下一个关于“美”的空间，透过无数见证美、创造美的文物，对美的内涵以及它对人类的价值进行深入思考——纵观古希腊艺术的演变，我们可以感受到对美的追求，并在其引导下认识自己的内心。多元的美让人们对内心世界有了多层面的理解，也让我们距离人类的本性更进一步。

“美，既是对感官愉悦的回应，也是深层文化、社会与政治观念的映射。古希腊人深信，美不仅是对人类形体的颂扬，更是身体与心灵之间的和谐平衡。柏拉图、亚里士多德等哲学先贤，更是将美的本质视为道德与智慧的卓越典范，与真理、美德紧密相连。此次展览的每一件展品都在揭示这些深邃的理念，展现古希腊社会如何通过艺术的外在形式与内在观念两个维度对美进行深刻的诠释与表现。”希腊文化部部长莉娜·门佐尼在展览前言中如此写道。因而，“多元的美”

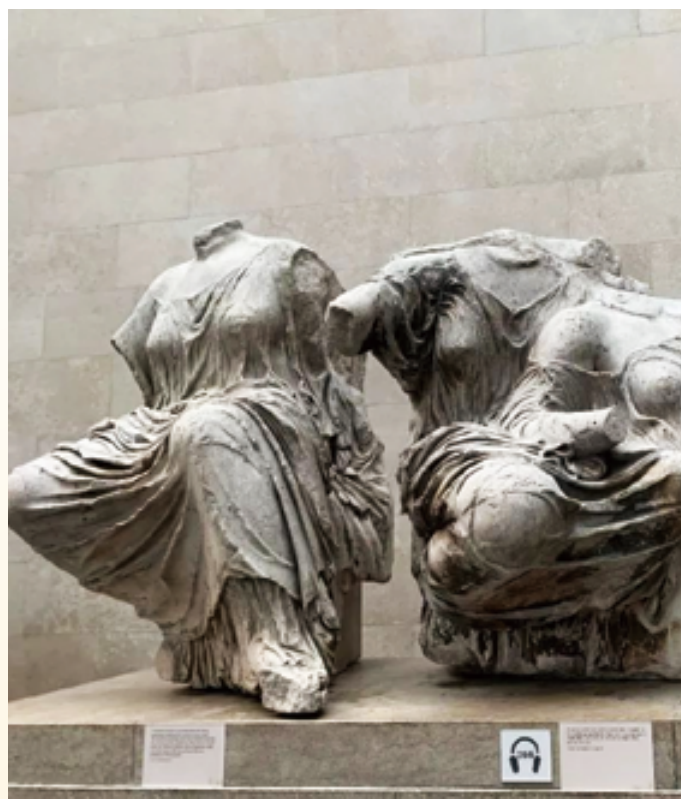
也可以被视作对“美”这一人类进化重要驱动力的一首赞歌。 >>>

扫一扫浏览更多内容

掷铁饼者（罗马时代复制品）
罗马国立博物馆藏
约公元前150年 米隆

阿伽门农金面具

约制作于公元前1550—
公元前1500年
希腊国家考古博物馆藏

命运三女神

公元前447-公元前438年
菲狄亚斯主持创作
大英博物馆藏

雅典学院（湿壁画）

1510-1511年 拉斐尔·桑西
意大利梵蒂冈博物馆藏
画面中心人物柏拉图以达芬奇为创作原型、亚里士多德以米开朗基罗为创作原型

米洛的维纳斯

约公元前150年
阿历山德罗斯
卢浮宫博物馆藏

The Russian Mind: An Artistic Dialogue Spanning Five Hundred Years

俄罗斯的心灵

跨越五百年的艺术对话

SELECTED PIECES OF 文、图\本刊记者 陈思静 Chen Sijing KOV GALLERY COLLECTION

РУССКАЯ

去年正值中俄建交75周年暨中俄文化年盛大启幕，两国以文化为纽带谱写新时代全面战略协作伙伴关系的华章，一系列高规格文艺活动随之开展：首都博物馆里，“俄罗斯的心灵——俄罗斯国立特列季科夫美术馆绘画作品展”以“主题叙事”方式，呈现俄罗斯绘画艺术的概貌；中国国家博物馆里，“俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”通过138件（套）珍品生动展现俄罗斯的饮食文化风貌；中国艺术研究院艺术与文献馆内，“观往·知来——纪念中俄建交75周年版画作品展”通过中俄两国100位艺术家的100件具有代表性的版画作品，带领观众重温了中俄两国人民一路走来的历史印记和美好回忆……这些跨越时空的文化对话，不仅是对俄罗斯艺术成就的礼赞，更成为中俄文明互鉴的生动注脚。

Last year marked the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between China and Russia and the initiation of the grand opening of the China-Russia Cultural Year. The two countries have employed culture as a bond to compose a brilliant chapter of comprehensive strategic cooperative partnership in the new era, and a series of high-level cultural and artistic activities have been launched: in the Capital Museum, the "Russian Soul: Paintings from the State Tretyakov Gallery" exhibition presents an overview of Russian art through "thematic narrative" rather than timeline; in the National Museum of China, the "Russian Banquet Style: Fine Food Artifacts from the Kremlin Museums" exhibition vividly displayed the Russian food culture through the 138 pieces (sets) of treasures; in the Art and Documentation Museum of the Chinese National Academy of Arts, the "Viewing the Past and Knowing the Future - Print Exhibition to Commemorate the 75th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between China and Russia" led the audience to review the historical imprints and beautiful memories of the peoples of the two nations along the way through 100 representative prints by 100 artists from China and Russia... These cultural dialogues across time and space are not only a tribute to Russia's artistic achievements, but also a vivid footnote to the mutual learning between Chinese and Russian civilizations.

外省的集市

康斯坦丁·特鲁托夫斯基 (1826–1893)

19世纪70年代末

布面油画 71 × 105.5 厘米

俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

在首都博物馆，由首都博物馆和俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆共同主办的“俄罗斯的心灵——俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆绘画作品展”奏响文化与历史的交响——56件来自俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆的珍贵画作，如同一扇扇窗，将横跨欧亚大陆的辽阔土地、深沉厚重的民族精神以及500年来俄罗斯艺术家的哲思与情感，徐徐展现在中国观众面前。

全景式展现俄罗斯绘画艺术

俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆（又称“特列季亚科夫画廊”）位于莫斯科，是世界上重要的俄罗斯艺术品收藏机构之一，也是俄罗斯民族文化财富

霜雾中的森林

阿列克谢·萨夫拉索夫 (1830–1897)

19世纪80年代末–19世纪90年代

布面油画 109 × 80 厘米

俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

的象征。1856年5月22日，24岁的收藏家、商人帕维尔·米哈伊洛维奇·特列季亚科夫（1832—1898年）收购了一幅名为《与芬兰走私者的冲突》的油画，这一天被认为是特列季亚科夫画廊的奠基日。自此至他去世，帕·特列季亚科夫一直坚持收藏那些“能够展示俄罗斯绘画面貌的作品”，并创办画廊，举行画展。这不仅对俄罗斯民族艺术和文化提供了赞助，直接推动了俄罗斯艺术的发展，还丰富了俄罗斯人的精神文化生活，培养了社会大众的审美。

帕·特列季亚科夫的弟弟谢尔盖·特列季亚科夫同样是一位杰出的艺术收藏家，收藏了一大批19世纪欧洲的绘画作品。1892年，特列季亚科夫兄弟自愿将画廊建筑本身及其内个人收藏全

作家契诃夫肖像

约瑟夫·布拉兹（1873-1936） 1898年
布面油画 102x80厘米
俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

高尔基肖像

伊萨克·布罗茨基（1884-1939） 1937年
布面油画 130.5x105厘米
俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

部无偿捐赠给莫斯科市，次年便免费向公众开放。1918年，画廊被收归国有，随后又增加了一些私人收藏及其他博物馆的藏品，画廊的收藏进一步丰富。目前，俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆共计有20万余件艺术藏品，汇集了艾瓦佐夫斯基、萨夫拉索夫、希施金、列宾、苏里科夫、列维坦、康定斯基、马列维奇等众多世界级美术大师的不朽名作，构成了从11世纪至今体系完整的俄罗斯艺术史，是一座真正的俄罗斯民族艺术博物馆。

展览学术顾问于润生介绍，进入本世纪以来，俄罗斯美术馆博物馆机构在中国举办了几次影响非常大的重要展览。但不同于此前的历次展览仅选取俄罗斯某个画派或某个特定时间段的艺

术、以时间轴的形式讲述，此次展览是在一个非常有限的作品数量之内对16世纪至今的俄罗斯艺术进行了概貌式的梳理。阿列克谢耶夫、特罗皮宁、谢德林、艾瓦佐夫斯基、萨夫拉索夫、希施金、库因吉、马克西莫夫、苏里科夫、莫伊谢延科等众多俄罗斯著名艺术家的杰作，展示了俄罗斯绘画艺术的多样性与深厚内涵。

“展览还展出了很多此前中国观众不是很熟悉的俄罗斯艺术作品，如古代俄罗斯艺术作品、俄罗斯的宗教绘画以及18世纪、19世纪俄罗斯学院派的一些作品，甚至包括俄罗斯当代艺术。能够将这些不同时代、不同流派的俄罗斯艺术作品集中在一个展览中展出，也可以让中国观众对俄罗斯艺术的认知达到

一个更高的水平。”于润生说。

绘画艺术中的俄罗斯

俄罗斯的绘画艺术是展览叙事的一个维度，而绘画艺术中的俄罗斯则是策展团队希望向观众呈现的另一个维度。“我们想通过这些作品来展现绘画艺术中的俄罗斯，用‘他者’的眼光展现另一个国家的形象。这其中会有一种中西碰撞，俄罗斯艺术家自我的视角和我们作为外国人去看的他者视角是一个相互碰撞。”策展人陈晶晶说。

“他者”眼中的俄罗斯，是当观众步入展厅，广袤辽阔的气息扑面而来。展览的第一单元“风景的交响”描绘了俄罗斯由东至西、由南至北的辽阔

俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆
布面油画 66.8×147.8厘米
格里高里·米亚索耶多夫（1834-1911）
1881年
黑麦田里的路

一切都过去了

瓦西里·马克西莫夫（1844-1911） 1889年
布面油画 72x93.5厘米
俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

在公园里

伊凡·希施金（1832-1898） 1897年
布面油画 82.5x111厘米
俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

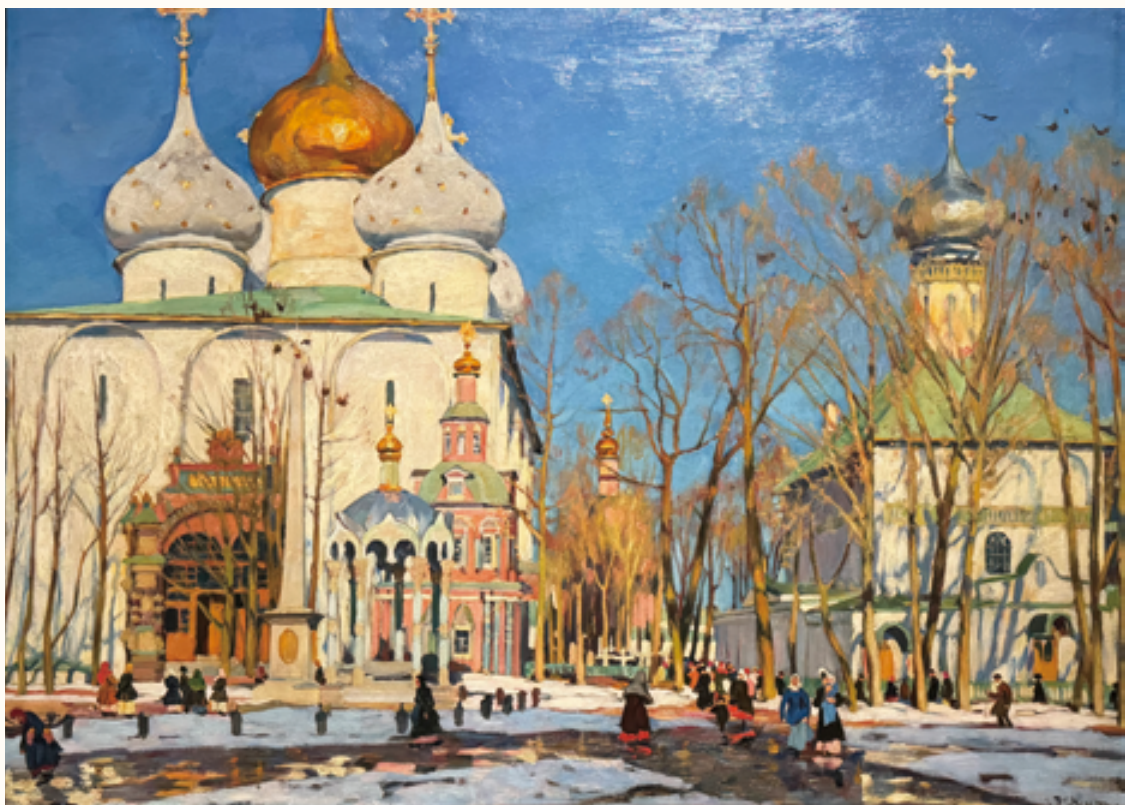
汹涌的大海

伊凡·艾瓦佐夫斯基 (1817-1900) 1868年
布面油画 54.2x66厘米
俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆

天使报喜日

俄罗斯国立特列季亚科夫美术馆
布面油画 73.3x100.6厘米
康斯坦丁·尤翁（1875-1958） 1922年

土地、多样自然景观、四季的变换以及迷人的城市和乡村风貌。伊凡·艾瓦佐夫斯基的《汹涌的大海》无疑最具视觉冲击力，大海的暴烈与壮美凝固在画布上——暗绿色的浪涛如巨兽般翻滚，云层裂开，一道金光倾泻而下。载满了人的小艇和悬挂着鲜红色信号旗的双桅帆船分布于画的两侧，小艇冲向左边，而翻卷的海浪则将帆船倾侧向右边，如此为作品增添了戏剧性。画面上方，巍峨的雪山耸立于海面之上，为整个画面增添了一抹壮丽的色彩。这位浪漫主义画家笔下的海洋既充满毁灭的力量，又暗含救赎的隐喻。

当普希金、契诃夫、高尔基等文学巨匠的面容跃入眼帘，那些课本中的文字忽然在记忆深处浮现——第二单元“心灵的面孔”以肖像画和风俗画为主，展示了不同年龄、性别、阶层、职业的俄罗斯人民，尤其是那些在各自领域取得卓越成就的文化名人。展出的约

瑟夫·布拉兹的《作家契诃夫肖像》是契诃夫最著名的肖像画之一，由于当时契诃夫身患重病，该画的创作过程困难重重。画面中，契诃夫身着黑色大衣，一手微扶头，他脸庞消瘦，表情严肃而悲伤。

风俗画家瓦西里·马克西莫夫的作品《一切都过去了》描绘了俄国农奴制改革后的社会侧影：画面背景中的庄园建筑是贵族家庭昔日举办庆祝活动 and 夏日漫步的见证者，被钉紧的窗框就像半睡半醒的眼皮，与画中女主人公状态遥相呼应——漫长而多彩的生活日渐消逝，如今只有老佣人陪伴她安度晚年。

第三单元“致美的生活”则将观众引入更具烟火气的场景——以公共生活和私人生活为主线，这一单元呈现了俄罗斯人将“美是生活”这一哲学理念融入广泛的生活之中，体现了美既是生活的理想也是生命的追求。

俄罗斯人对“美”的独特理解，也许是康斯坦丁·特鲁托夫斯基的《外省集市》中，赶集的地主、卖盆盆罐罐的农民、站在马车旁身着华丽的俄式长衫的漂亮姑娘、驻足休息的乞讨者、与助祭交谈的神父及其妻子等鲜活形象；也许是安东尼娜·勒热夫斯卡娅的《欢乐的时刻》里，欢快和喜悦与冬日的阳光一起，从窗户洒入作坊，祖父和小孙子在口琴的伴奏下翩翩起舞的温馨；也许是尤里·皮缅诺夫在《抒情的乔迁之喜》中，年轻情侣住进新公寓时充满新奇和希望的瞬间。

展览结语处有一句话引人深思：“体现美和描绘心灵的艺术是相通的，是不分国界的。”当“俄罗斯的心灵”展览在首都博物馆落下帷幕，这些画作承载的不仅是艺术史的价值，更是一份跨越国界的情感契约——在美与真的维度上，所有心灵终将相遇。XX

Intersection of food, tradition and
art: Russia on the table

饮食、传统、艺术的交织， 餐桌上的俄罗斯

文、图\本刊记者 陈思静 Chen Sijing
俄罗斯克里姆林宫博物馆藏
饮食文物精品展

2024.11.21-2025.3.16
November 21, 2024 - March 16, 2025

主办单位
中国国家博物馆
National Museum of China
莫斯科克里姆林宫博物馆
Moscow Kremlin Museums

中国国家博物馆
NATIONAL MUSEUM OF CHINA

МУЗЕЙ
МОСКОВСКОГО
КРЕМАЯ

承办单位
中华人民共和国文化和旅游部
Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China
俄罗斯联邦文化部
Ministry of Culture of the Russian Federation

战略合作伙伴
Strategic Partner 中国银行
BANK OF CHINA

海报

彼得大帝的平底锅见证了历史的变迁；历代沙皇的金杯银盘，奢华的光芒彰显着皇室的威严；装饰华美的克里姆林宫餐具，精致的工艺令人叹为观止……在中国国家博物馆举行的“俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”，系统生动地展示了俄罗斯饮食文化风貌，见证了俄罗斯各个时代的饮食风俗习惯和历史变革，反映了俄罗斯数百年的历史积淀、艺术传承与生活变迁。

Peter the Great's frying pans bear witness to the changes of history; luxurious glows of the gold cups and silver plates of successive tsars demonstrate the majesty of the royal family; the exquisite craftsmanship of ornately-decorated Kremlin tableware is breathtaking... The "Russian Banquet: Treasures of Dining from the Moscow Kremlin Museums Collection" held at the National Museum of China systematically and vividly displayed the Russian food culture, witnessing the country's customs of dining and historical changes in different eras, and reflecting its hundreds of years of historical accumulation, artistic heritage and life changes.

2024年11月21日至2025年3月16日，一扇通往俄罗斯饮食文化深处的门在中国国家博物馆“打开”——由中国国家博物馆与俄罗斯莫斯科克里姆林宫博物馆合作举办的“俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”在此间举行。展览精选莫斯科克里姆林宫博物馆从沙俄时代至今、与饮食文化相关的138件（套）藏品，从不同角度展示了俄罗斯悠久的饮食历史、丰富的饮食文化、精美的餐饮器皿和多姿的宴会艺术，亦反映出俄罗斯人民的生活变迁、俄罗斯文化的深厚底蕴与俄罗斯艺术的独特风格。

莫斯科克里姆林宫博物馆是俄罗斯最著名的博物馆之一，藏品包括历代皇室的收藏。本次展览分为“食材烹具”“饮食传统”“饮食艺术”三个部分，展品囊括历代沙皇的私人

器物 and 收到的外交礼物、皇室成员的专属餐饮具、宫廷和政府宴会的华丽器皿等，弥足珍贵。据展览中方策展人、中国国家博物馆国际联络部郑烨介绍，这是中国国家博物馆和俄罗斯莫斯科克里姆林宫博物馆第一次进行展览交流，也是莫斯科克里姆林宫博物馆第一次以饮食为主题策划特展，“展厅中多数展品是首次来中国展出，甚至有些是第一次与观众见面，希望大家在展厅能发现许多不同寻常、耳目一新的俄罗斯文化”。

炊烟里的历史变迁

“有面包，万民好”“住在森林附近，永远不会挨饿”“鱼非面包，但可饱你腹，让你忘却食物”“喝得甜——活得欢”“俄式炉灶是家中的皇后”……步入展厅，展墙上的谚语会让你联想到什么？是黑面包、格瓦

斯等在中国家喻户晓的俄罗斯美食，还是俄罗斯丰富的物产？俄语中关于美食的谚语和格言不胜枚举，这些谚语和格言都被精心保存并代代相传。郑烨说：“这次引入了俄罗斯谚语也是希望观众能够从中找到一些精神共鸣，能够理解到饮食文化其实和日常生活非常贴近，饮食文化对日常生活和语言都有非常大的影响。”

面包、野味、鱼类，是俄罗斯人餐桌上常见菜色。因为地理特点，利用“森林的馈赠”是俄罗斯菜肴的特色之一。野味是所有社会阶层肉食的基本组成部分，鸭子、松鸡、榛鸡和野兔在莫斯科和圣彼得堡都卖得很便宜，因为周围的森林里盛产野味。与此同时，天鹅被视为沙皇的食物，只有足够高贵和重要的客人才能享用烤天鹅。俄罗斯美食的另一大特点是丰富的水产，受该国丰富的河流、湖

为宫廷生产银制餐桌装饰品订单，皇室还从国外订购大量彰显主人的高贵身份。彼时不仅莫斯科和圣彼得堡的银匠18世纪出现的银餐具套装不仅具有实用功能，同时也1768年 1821年（顶饰） 材质：银

「巴黎餐具」中的盘盖

泊和海洋等地理特征的影响，狗鱼、梭鲈鱼、鳊鱼、白鲑鱼以及大西洋鲑鱼、鲱鱼和茴鱼被烹制成各种鱼类菜肴，甚至鱼子酱并不被视为珍肴，富有的贵族和平民的餐桌上都有鱼子酱。

当然，民族菜肴的独特性很大程度上归功于俄式炉灶的特性——用俄式炉灶可以烹制任何菜肴。只需清晨将炉子加热，就可以从早到晚烹饪：锅里最常做的菜是卷心菜汤、粥、土豆和蒸浆果，还可以用炉子烘干如蘑菇、浆果以及小鱼，或是烤上面包和馅饼。到18世纪初，荷兰炉灶的引进又给俄罗斯美食带来了一场新的革命。

展出的沙皇彼得大帝的平底锅，看似平平无奇，却是郑烨最喜欢的一件展品。“它是一个承上启下的饮食器具”，郑烨说。17世纪末是俄罗斯

厨房设备发生重大变化的时期，首当其冲的是君主住所的厨具。从欧洲引进的炖锅、平底锅、煎锅等取代了传统锅具。事实上，在这个时期，转而使用炉灶烹饪的过渡已基本完成。厨房空间美学也发生了变化：在彼得大帝夏宫的下厨房，传统的俄罗斯炉灶被一个装有烤箱的多合一荷兰炉灶所取代。

“以前俄罗斯文化与其他文化之间的融合，可能是在潜移默化中进行的，但是从彼得大帝开始，是一场从上至下的改革，涉及生活的方方面面，饮食也随之改变，彼得大帝的平底锅见证了饮食文化风格上的转变。”郑烨说，“引入荷兰集成式的炉灶之后，虽然烹饪的效率增加了，但是一些传统的烹饪方式也随之变化。比如，以前可能是慢火慢炖，俄罗斯人其实爱喝粥和汤，但之后平底

锅烹饪的频率越来越大了。”

餐具中的帝国气象

叶卡捷琳娜二世赐予宠臣格里高利·奥尔洛夫伯爵的餐具、“奥林匹斯餐具”中的冰淇淋瓶、潘趣酒杯……俄罗斯餐具实现了功能与审美的完美统一。除了纹饰精美、工艺精良之外，俄罗斯餐具的体积之大也让人印象深刻。不仅有体型硕大的盘子、汤盆，就连盐罐、胡椒瓶这类小巧之物，也显得尺寸突出。郑烨告诉记者：“这一方面可能是为了显示富有和权威，打造一些大体量的贵金属餐具，另一方面是因为俄罗斯饮食传统的一个特色就是宴饮，参加宴会的人特别多，可能是几百上千人。”俄罗斯的宴饮传统自古有之，几个世纪以来，自然、历史和社会经济条件、宗教习俗以及与邻国的文化交流不断

逗趣杯

17世纪 材质：银、金属

17世纪俄罗斯宫廷最吸引人的一项餐桌娱乐是用形状奇特的容器喝酒。17世纪至19世纪，纽伦堡和奥格斯堡的杰出大师们把君主的漫画形象制成了逗趣杯。这些作品一般作为使节礼物被带入俄罗斯。

盐瓶

17世纪 材质：银

这个盐瓶装饰华丽，有着突出的尺寸，高底座上设有盛放盐的小半球形凹槽。当时的盐价格昂贵，难以提取，这些特质使盐成为真正的珍宝，是丰盛宴会的象征，也是沙皇盛宴上首先呈给客人的食品之一。

形塑这些传统。

不仅复活节、沙皇婚礼这类重要的节庆会举行宫宴，沙皇、皇后也分别有盛宴的传统。16世纪至17世纪，沙皇和皇后一直在各自的宴会上宴请宾客。每逢圣日，皇后都会在皇后金殿接见客人，之后是每年例行的几次隆重宴会，女修道院院长和最有影响力的大贵族的妻子都会出席。除了神职人员以及皇后最亲近的亲戚，在皇后的餐桌上坐着的几乎都是女性。而菜单会考虑到皇室女眷的想法，餐桌上摆放了更多的糖果和蛋糕，并供有葡萄酒和蜂蜜酒，为沙皇家人的健康祝酒。皇室子女出生时也会举办专门的甜品贺宴，用彼时最特别、最昂

贵的糖果——浆果汁染色的糖人装饰餐桌。宴会结束后，巨大的棒棒糖和杏仁糖、无花果、蜜饯和香橼，以及肉豆蔻苹果和生姜蜜还会被送到客人家。

沙皇的盛宴传统上按照既定的程序举行，象征着君主的热情好客以及国家的富强。参加皇家宴会是一种特殊荣誉，奖励给那些在国家事务中表现突出的人。会有专门的宫廷服务部门负责组织沙皇的宴会、采购食物、准备膳食和布置餐桌，宾客和服务人员都身着节日盛装出席宴会。

18世纪初，由于思想和政治以及文化和艺术的变化，宫廷和贵族宴会的新传统开始在俄罗斯形成。加冕

盛宴的传统是在1721年俄罗斯宣布成为帝国后形成的，此后一直保持了两个世纪。盛宴在多棱宫举行，象征着君主与人民的团结，只有皇帝的臣民才能参加。外国使节也被邀请参加宴会，但都被安排在宫殿的侧厅。用餐开始前，内侍将皇帝的餐桌搬到宝座厅的华盖下，并在众人面前摆好，将沙皇珍贵的古董盐罐和餐具放在上面。

“克里姆林宫餐具”是19世纪在大克里姆林宫举行庆典宴会时使用的，展览展出了其中的盘子、茶杯等器皿。“这套餐具可以同时供1000人宴会时使用，它有不同形制。”郑焯说。“克里姆林宫餐具”套装由

带托盘的奶酪罩

19世纪30至40年代 材质：玻璃

奶酪罩与托盘由透明和奶白色双层玻璃制成，装饰新哥特风格的元素：尖拱门、三叶草，顶部呈现出一种独特的花饰，它制作于19世纪三四十年代，正是俄罗斯建筑师转向新哥特风格的时期。

俄罗斯人饮食中硬奶酪的出现与当时年轻的沙皇彼得大帝在1697年至1698年的荷兰之行有关，他带回许多外国专家，打算让他们成为俄罗斯专业人才的导师，其中包括几位奶酪制造商。整个18世纪，硬奶酪和半硬奶酪在俄罗斯仍然是供家庭食用的手工产品，但在19世纪已经得到了积极的发展。

为此，俄罗斯邀请了法国和其他国家的专家指导，最后俄罗斯也能制作布里奶酪等类型的奶酪了。

沙皇彼得大帝的平底锅

17世纪末 材质：银

17世纪末是俄罗斯厨房设备发生重大变化的时期，“首当其冲”的是君主住所的厨具。彼得大帝的名字出现在此件镀金平底锅上，这可能是这位君主亲自参与改革俄罗斯烹饪方式的生动见证。

两“金”和一“白”三部分构成，每部分都有自己的特色图案。其中的盘子绘画风格类似于彼得大帝母亲娜塔莉·基里洛芙娜皇后的盥洗器中一件饰有宝石的金碗，艺术家在设计时主要参考了金碗内壁的艺术主题，原作是镂空网状装饰花纹，覆盖着碗中心的排水孔，周围延展出艺术化的柏树。

华丽的金银器、精美的瓷器和玻璃器，制作精巧的盛菜用具，赏心悦目的餐桌装饰、宴会服饰……当中国观众近距离欣赏欧洲工匠的高超技艺、感受宴饮仪式的庄重氛围，中俄两大文明在饮食文化领域的互鉴共鸣油然而生。✕

船形杯

1899-1908年 材质：银

这个酒杯由第4莫斯科合作社制作，该社专门生产银质艺术品，证明新艺术风格在俄罗斯古都莫斯科十分受欢迎。莫斯科在工业资本主义时代迅速发展，并积极响应所有艺术创新，与一直注重古典风格的圣彼得堡形成鲜明对比。大师们用时髦的现代主义手法装饰传统酒杯，将其塑造为一位慵懒少女的头像，她长长的波浪卷发幻化成细茎大叶的植物，体现了新艺术风格中流行的变形、变化和女性与自然融合的主题。

Age of Human Wisdom: Reconstruction and Symbiosis

Exploring the 3rd Jinan International Biennale from the perspectives of science & technology, humanities and integration

人智时代：重构与共生

——从科技、人文与交融维度探析第三届济南国际双年展

文\胡敬爱 Hu Jing'ai

别掉队（视频、装置） 孙朗迪

科技与艺术融合、传统与当代对话、跨文化与跨学科交融——“第三届济南国际双年展”以“人智时代”为核心命题，汇聚21个国家和地区的艺术家的作品，折射出技术革命背景下人类文明的共生逻辑——在算法统治与人文觉醒的张力中，重新锚定艺术的价值坐标。

The fusion of science & technology and art, the dialogue between tradition and contemporary times, the integration of cross-culture and cross-disciplinary disciplines - the "3rd Jinan International Biennale" takes "The Age of Human Wisdom" as its core proposition, bringing together works by artists from 21 countries and regions, reflecting the symbiotic logic of human civilization under the background of technological revolution - re-anchoring the value coordinates of art in the tension between algorithmic domination and humanistic awakening.

“第三届济南国际双年展”以“人智时代”为核心命题，汇集全球21个国家和地区的215位艺术家的291件（套）作品在山东美术馆和济南市美术馆展出。来自中国、美国、英国、德国、法国等世界各国艺术家的最新艺术创作成果集中呈现，通过文化理念的碰撞与互鉴，让不同文化背景的艺术家的作品通过展览实现对话。这些作品不仅呈现出技术对艺术形式的革新，更是深层次地叩问着人类在智能时代中的文化身份与精神处境。

科技的在场拓展艺术创造力

本届济南国际双年展的主题是“人智时代”，展览主题与社会议题贴合得更加紧密，以此来探讨新技术对当下艺术实践产生的影响，以及新技术对人类认识世界新范式的重塑。

技术为创作提供了重要的驱动力，激发创新的艺术形态，为艺术家更好表达新思想和新观念提供了更加多元的手段，使人的内在精神得以更深入地呈现，同时也改变着人们认识世界、理解世界的方式。本届济南国际双年展上呈现了诸多以数字技术为媒介的装置、影像、交互、混合现实

等作品，这些作品具有震撼视觉效果和丰富互动体验。周蓬岸的《我热爱编程，害怕写作》，用艺术家从少年时期至今用过的不同型号的计算机和游戏机，形象地展示了技术迭代、机器更新、事物不断向前发展的历程。汪天鑫的数字装置作品《黎明》利用计算机生成视觉模拟出一幅星球坠落的图景。李杭的机器人装置作品《模仿游戏》是一件借助PoseNet人体姿态识别算法的机器人，通过算法驱动电机对人的肢体语言进行学习和模仿。俞同舟的互动影像作品《记住我 而非储存我》运用了增强现实应用程序，通过算法、编码、转译等方式，将人类的记忆剪辑转化为一个软件。韩国艺术家金亨基的装置作品《人工幻影》展示了许多由AI生成的脸，并通过数据处理，以持续变化的形式依次呈现……这些艺术作品充分展示了艺术家在科技+艺术领域的创新能力和创作思路。

“人智时代”的主题区别于人工智能，强调了人的创造力。当然，关于科技生产力与人的创造力、人与技术之间关系问题，也会引发艺术家的思辨。在西班牙艺术家丹尼尔·加西

亚·安杜哈尔的影像装置作品《机器时代的智慧》中就有着深入的探讨。影像中，老子、唐娜·哈拉维、阿瑟·C·丹托和伊本·阿拉比四个象征性人物形成虚构的对话，视频、音频和视觉元素皆由人工智能生成，引导观众在当今高科技主导的时代，思考机器驱动的创造力过程，探索人类智慧的深层含义，并向社会抛出了在人工智能时代人类智慧如何扩展和变异等话题。又如，夏瀚的多屏动态影像作品《低分玩家》设想了一个被人工智能操控的互联网集权社会是什么形态，引导人反思在人工智能和信息茧房裹挟的当下，作为人应该如何独立思考。在日本艺术家大卷伸嗣的影像作品《存在之声》中，艺术家通过声音表现了语言的起源、演变、死亡和重生，语言是生命，而身体只是容器。作品从声音着手，探讨生命的意义是什么，对人作为主体展开了深度思考。

诸多作品显示人工智能在艺术创作过程中的能力，以及由此带来的人机协同的新革命和当代艺术创作的范式，探讨人作为创作者，在其中的文化身份和精神处境如何，强调在创

妄想代理人（综合材料：金属、木、树脂、泡沫等） 马良、孙昊、郭鸿洋（艺奇客）

蜈蚣计划：人、虫、茧（综合材料装置，服装成衣、聚氨酯泡沫塑料、不锈钢、丙烯） 武宁亚

作中，更需人类情感的注入和对人文价值的追溯。

传统人文精神的当代性转译

济南国际双年展自首届始，即关注在地文化和人文传统的当代性转化，如本届展览总策展人冯远所言：

“济南国际双年展注重中华文化，尤其是山东齐鲁文化的基本特质和文化基因的传承。”山东美术馆主展区中，马良、孙昊、郭鸿洋（艺奇客）的《妄想代理人》，通过屏幕展现了民国时期山东济南茶食同聚恒和鲁菜名小吃济南把子肉等美食文化。韩涛电影艺术《鹊华秋色》从700多年前元代赵孟頫创作的《鹊华秋色图》描绘地出发，通过三个故事进行现代情感的铺陈。此类艺术实践既延续了齐鲁文化基因，又重构了传统美学，为生活在当下的人提供了理解人文历史的新视角。

展出作品中许多作品将四门塔、济南老火车站等济南标识性文化符号进行当代转化。例如在济南市美术馆

展出的公共艺术互动装置作品《济南的冬天》取材于济南隋代的著名建筑四门塔，作品使用小飘带模拟像素组成四门塔，把从1901年到1990年间济南老照片的色调投射到塔上，观众互动时，可在指定位置留下照片，把自己当下影像的色调进行投射，赋予作品当代精神和人文意境。另外一件公共艺术作品《往昔·今昔》，以哥特式老火车站为创作灵感，观众通过交互进入百年来济南老火车站的情感记忆。两件作品均突出了济南的历史文化特征，将本土文化与人工智能、全息交互、3D打印等现代科技相结合，创造出独具城市情感记忆的艺术作品，引导公众在AI时代探索人类情感的艺术表达。

人文价值与科学技术的互渗，为弘扬中华美学精神，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供了新媒介和新实验。邱宇的数字影像作品《共同的想象》构想了一个由数据和算法构成的生命主体，共同参与续写《山海经》中生物形象的

演变。艺数中华（陈铭杰、陈钦圳、黎安俊、王炯骅、梁木兰）的《白蛇传·心思千年》以中华文化元素为基础，将AI技术与传统文化深度融合，结合沉浸式影像体验空间的构想，在光影交错中体验经典与传统，共融传统与创新。《山海经》和《白蛇传》杂糅了传说、想象和后世的演绎，艺术家把技术运用到创作中，在经验和数据、想象和算法、传统与当代的交织下，使流传久远的文本延展成新的叙事，传统文脉在数字化转译中焕发生机，实现人文精神的当代转化。

在人工智能时代，文化碎片、信息膨胀，当艺术家用自己的视角去重新审视自身文脉承传时，呈现出强烈的精神力量和文化关怀，形成了艺术家与大众的深度共鸣。

跨文化、跨学科的交融新生

传统人文价值在数字化重生中，又展现出跨文化对话。从策展机制上看，济南国际双年展自2020年创办以来，即邀请国外知名策展人加入策展团队，本届双年展邀请了西班牙的马努埃尔·博尔哈-维莱尔、澳大利亚的保罗·葛思谛和韩国的金弘熙组成国际策展团队，他们从世界范围内邀请符合双年展主题的知名艺术家参与，向中国介绍了来自不同文明间的艺术创作理念，展示了多元文化的艺术创作成果，为山东带来了全球前沿的创作形式。同时通过有效的全球文化传播，为国际社会提供了了解中国文化的窗口，也凸显了济南国际双年展“中国气质，国际视野”的办展思路。

参展艺术家中，许多有着跨国生活学习经历，从“他者”的身份观察其他文化元素，或跳出文化物理空间反观自身传统，创作出具有跨文化特色的艺术作品。例如德籍华人艺术家任戎在《故乡·远方》中，巧妙地把农耕工具

铁锹镂空成青铜器的纹饰。据任戎介绍，这些青铜器纹饰灵感是出土于山东的“亚醜”钺，铁锹构造寓意远行的铁船，这些具有深厚文化底蕴的遗产是人类文明不断远行的见证，回应着作品的主题，也是游走于中外文化交流与实践中的回看中华优秀传统文化，发自内心的敬仰。再如，韩国艺术家李承熙的《红竹记忆》，艺术家长期以竹子题材做反复的实验性创作。他在作品释义中说：“苏轼曾言：‘世间无墨竹，既可以用墨画，何尝不可以用朱画！’”作品创作灵感来源于苏轼，李承熙以最具中国特色的“陶瓷”为载体，以装置的表现形式呈现“红竹”，既是对中国传统文化的敬重，同时也反映出中韩地缘自古以来密切的文化交流。

展览现场，作品类型多元，涵盖绘画、雕塑、装置、数字影像等，并首次在展览中引进表演艺术、电影艺术等门类。在创作媒介上，不断拓展边界，艺术家将生活中所见的日常用品纳入创作中，一些作品融合了音乐、绘画、雕塑甚至电影等跨门类、跨学科内容。来自视觉上的绘画、雕塑、装置融合声音艺术、氛围音乐等，从听觉的维度强化视觉效果。如靳军的交互装置作品《孤鸣与回响：听琴闻心》将经典艺术与数字科技相结合，借用宋徽宗赵佶《听琴图》的意境，加上音效和物理空间的融合，形成了古今对话。金刚×邓震小组的《来吧，让我们一起点赞艺术》以实验的精神让观众参与创作，模糊了创作者边界。大型装置作品《妄想代理人》通过人工智能软件完成了最初构想；这件高10米的作品由若干个小的可以独立的作品组合而成，许多材料都是生活中用过的东西，甚至是废物，通过机械、电路的设计，不同部分嵌入氛围音乐，将看似毫无关联的物件，借用舞台剧控台的操作模式进

诺亚花园II（铝合金钢架、强化镜面玻璃、LED灯、半自动旋转门、植物、假岩石） 邓国源

行整体呈现，将不同文化元素与机械、影像、音乐等相结合，并置于当代艺术语境中，使观众看到了无限想象。作品在跨门类艺术融合的过程中形成了艺术话语的再创造、再生产。

济南国际双年展以“人智时代”为题，以创新为底色，不仅仅是一场当代艺术展览，也是一次科技与人文的对话，是一次跨文化、跨学科的互

动与整合，更是一次关于人类未来和科技伦理的讨论。正如展览前言所述：“无论新科技如何发展，‘人’始终是社会进步和文明发展的主体，而回到‘人智’的价值诉求上乃是人类践行自身独立性与存在意义的终极目标。”

（作者系山东美术馆馆员）

From Monet to Yayoi Kusama, an "Impression Party" that transcends time and space

从莫奈到草间弥生， 一场跨越时空的“印象·派对”

文\金懿诺 Jin Yinuo

从柯罗的巴比松余韵到雷诺阿的浮世暖色，从东西方艺术的隐秘共鸣到当代视觉语汇的基因图谱，印象派绘画以其独特的魅力深受人们喜爱。你是否好奇那些颠覆艺术史的笔触如何破茧成蝶？是否想要探寻印象派狂潮如何催生现代艺术百花齐放？又是否知道那些画布上的光色革命暗藏着东方美学的基因？在上海博物馆展出的“印象·派对：POLA美术馆藏印象派艺术大展”，以莫奈、雷诺阿、塞尚、高更，以及马蒂斯、毕加索等印象派及后印象派大师的代表作品为钥匙，试图揭开这场横跨三个世纪的审美嬗变。

From Corot's Barbizon aftertaste to Renoir's warm colors, from the secret resonance of Eastern and Western art to the genetic map of contemporary visual vocabulary, Impressionist paintings are deeply loved by people for their unique charm. However, are you curious about how those brushstrokes that subverted art history emerged from their cocoons? Do you want to explore how the Impressionist craze gave rise to the flourishing of modern art? Do you know that the light and color revolution on the canvas hides the genes of oriental aesthetics? The "Impression Party: Masterpieces of the POLA Museum of Art" exhibited at the Shanghai Museum uses representative works of Impressionist and Post-Impressionist masters, such as Monet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso and others as keys to attempt to uncover this aesthetic transformation spanning across 300 years.

戴葡萄装饰帽的女孩头像

(布面油画 1913年)

巴勃罗·毕加索

晨光下的特里斯坦岛（布面油画 1895年） 欧仁·布丹

艺术教育家庄大箴曾说：“倘若要问，对现代中国油画影响最大的欧洲绘画流派是哪个派别？恐怕不少人给出的答案是印象主义。印象主义对中国人有着非凡的魅力。”由上海博物馆、日本印象派艺术收藏重地POLA美术馆以及日本经济新闻社联合呈现的“印象·派对：POLA美术馆藏印象派艺术大展”于1月22日至4月21日在上海博物馆东馆举行。这是日本POLA美术馆的首次大规模海外展览，也是上海博物馆“对话世界”系列文物艺术大展第五展。

展览的6个板块巧妙融合了“派对”元素——从开场的“破冰游戏”

讲述印象派前奏，到“舞池中央”记录印象派诞生、“烟火辉映”聚焦印象派繁荣、“霓虹照夜”观照现代艺术的崛起，再到西洋绘画在东方的“复调回响”，最后是对当代艺术影响的“余兴派对”。展览汇聚了众多观众耳熟能详的艺术大师，如库尔贝、柯罗、莫奈、毕沙罗、雷诺阿、塞尚、梵高、高更、马蒂斯、毕加索、杉本博司、草间弥生等。走进展厅，观众仿佛置身于一场光影交错、时空重叠的派对之旅。

教科书式品读印象派

印象派是中国观众的“熟人

孔”，上海博物馆也一直着力于探寻印象派绘画的艺术历程，从2013年举办“从巴比松到印象派”展关注印象派绘画的起端发轫，到2019年“艺术的诞生”展探讨艺术史中长期被视为印象派对立面的学院派艺术，再到2023年“从波提切利到梵高”展呈现印象派如何作为艺术变革的重要环节，此次展览则是上海博物馆第一次全景式完整地细读印象派，帮助观众去了解它的生命阶段，以及它如何影响之后150年东西方的艺术创作。

一对师徒的作品拉开了从巴比松画派到印象派形成的序幕。莫奈的《日出印象》让印象派从此走

糖缸、梨和桌布（布面油画 1893-1894年） 保罗·塞尚

上艺术史舞台，只因他的老师欧仁·布丹对他讲的一句话：“当你画画的时候，往往会有一个最初印象，这个最初的印象非常重要。你要非常顽强地保留自己对景物最初的印象。”这句话让莫奈终其一生都在坚持“在最易消逝的效果前表达印象”。欧仁·布丹被认为是“印象派之父”，有着“天空王者”的美誉。1857年他与莫奈相识，将室外写生的观念传授于他。展出作品《晨光下的特里斯坦岛》中，欧仁·布丹将年轻时当水手积累的经验用于艺术创作中，敏锐地捕捉到海上风景的微妙变化；作品

以短促的笔触辅之以色彩的叠加，表现了海面光线的流动和空气的透明感，这也为莫奈等印象派画家提供了重要的启发。

莫奈的《吉维尼的干草堆》是画家著名的系列画代表作之一。吉维尼也是莫奈花园所在地，画面通过强烈的明暗对比表现了白杨树前草垛在艳阳下明亮的色彩。1880年后，莫奈钟情于统一题材的系列画创作——干草堆、白杨树、鲁昂大教堂、睡莲、国会大厦系列等，展览亦展出其作品《国会大厦·玫瑰色交响乐》。莫奈醉心于同一对象在不同时间、不同天气中的写生，他注重形式和质地、弱

化内容和意义的创作方法也为20世纪非具象艺术铺设了道路。

“烟火辉映”板块中，塞尚、高更和梵高代表后印象派画家开启了现代艺术真正的起点。“我要用一个苹果震惊巴黎。”面对静物画地位低于历史画和肖像画的局面，塞尚如是说。他的独特构图和色彩运用不仅提升了静物画的地位，更以其“把自然当成圆柱体、球体、圆锥对待”的理念，彻底打破了自文艺复兴以来的透视规则，这也对之后立体主义的发展影响深远。

《糖缸、梨和桌布》是其作品的典型模式，各种静物置于桌面却看不

国会大厦·玫瑰色交响乐（布面油画 1900年）
克劳德·莫奈

巴黎圣母院夕照
（布面油画 1930年）刘海粟
刘海粟美术馆藏

到支撑桌面的桌脚，桌面也仿佛悬浮在空间中，色彩上摒弃了明暗处理和对光影的依赖，以冷暖对比来塑造静物的体积感，从而更加突出水果本身的生命力。

塞尚、梵高作品中的鲜艳色彩、果断用笔在画布上留下的厚重色块，也对野兽派、立体派等现代主义艺术造成深远影响，展览的最后一个板块“霓虹照夜”是对此的观照。绘画第一次从追求“再现”真实到画家“表现”物象。由拉乌尔·杜菲创作的《巴黎》用屏风的形式表现俯瞰巴黎的景象，画面中日月同时出现，他用蓝色调表现夜晚、黄色调表现阳光。他的作品受马蒂斯的影响很大，前景中四朵硕

大的玫瑰是他的艺术符号，也由此巧妙地将不同时空的巴黎组合到一起。毕加索的《戴葡萄装饰帽的女孩头像》以他的恋人为模特，本想以弦乐器为素材构思一幅静物画，但是创作中他去掉了弦，将恋人的五官、长发和脖子上的皮毛装饰通过重叠、错位、嵌构等手法，创造出视觉的立体感。这是立体派在探索中尝试抹去事物本来的面目，同时唤起事物的现实感官与存在意义，很明显是受到塞尚的影响。

“派对”彩蛋呈现印象派的同频共振

“派对”中的两个彩蛋——“复调回想”和“余兴派对”也不

容错过。19世纪末，浮世绘作为包装纸随着一大批日本瓷器出口到欧洲，来自东方的色彩与线条触发了印象派画家莫奈、梵高的灵感；德加对巴黎人日常的描绘也和浮世绘中对世俗生活的描绘一脉相承。日本画家黑田清辉赴法国学习绘画，学成后将印象派户外写生的技法带回国内，其追随者李叔同受此影响成为中国最早接受印象派艺术观念的人；留法的陈抱一、徐悲鸿、关良、刘海粟都在法国和日本学习并传播了印象派绘画。刘海粟的《巴黎圣母院夕照》创作于其第一次旅欧期间（20世纪30年代），观众不难将其与莫奈的《鲁昂教堂》系列作品产生视觉勾连。这幅作品从色彩上看更趋沉稳、厚重，对称的满幅构图和黄绿色的暖色调刻画了夕阳下的巴黎圣母院。“复调回想”让观众看到了印象派在中日两国艺术家创作中产生的共振。

“余兴派对”呈现了受到印象派影响的当代艺术作品。草间弥生、杉本博司、沃尔夫冈·提尔曼斯、克里斯蒂安·马克雷的摄影和影像作品的展出，让观众看到印象派这一光与时间的艺术随着科技的发展，促成了以摄影、影像和装置来表现时空感的艺术语言，不得不说以此作为对印象派150年“派对”的收尾是一个亮点。

有意思的是，展览贴心地在图片说明牌上标注了画作描绘的地点，观众可以寻着这些地名串联起印象派艺术家在各地采风的脉络，让艺术史上的专业名词走下神坛，走入每一个普通观众的心，而这也是印象派长期成为展览“爆款”的魅力之所在吧。 >>>

扫一扫浏览更多内容

蓬塔旺树下的母与子（布面油画 1886年） 保罗·高更

吉维尼的干草堆（布面油画 1891年） 克劳德·莫奈

卡博特街影院 马萨诸塞州（明胶银印 1678年） 杉本博司

Pursuing the master in images and building a bridge of communication with their works

——Interview with Yu Rongguang, director of the
documentary "From Shepherd Boy to Master-Liao Xinxue"

在影像中追寻大师 用作品架起交流之桥

——专访纪录片《从牧童到大师——廖新学》导演于荣光

文/本刊记者 吴月玲 Wu Yueling

插秧（布面油画 1950年）廖新学

纪录片《从牧童到大师——廖新学》以独特的视角，记录了云南艺术家廖新学从贫困牧童到国际知名艺术家的传奇人生。廖新学不仅在法国留学期间取得了卓越的艺术成就，更通过自己的作品和努力，架起了中法文化交流的桥梁。导演于荣光在创作过程中，克服了资料稀缺和时间跨度大的挑战，通过实地寻访和多方采访，生动还原了廖新学的艺术轨迹和生命历程。这部纪录片不仅是对廖新学艺术成就的致敬，更是对中法文化交流的深刻诠释。通过影像的力量，我们得以追寻这位大师的足迹，感受他跨越时空的艺术魅力。

廖新学（1900年—1958年）

The documentary "From Shepherd Boy to Master - Liao Xinxue" records the legendary life of Yunnan artist Liao Xinxue from a poor shepherd boy to an internationally-renowned artist from a unique perspective. Liao Xinxue not only has gained outstanding artistic achievements during his study in France, but also built a bridge for cultural exchanges between China and France through his works and efforts. In the creative process, director Yu Rongguang overcame the challenges of scarce information and a long-time span, and vividly restored Liao Xinxue's artistic trajectory and life course via field visits and interviews with multiple parties. This documentary is not only a tribute to Liao Xinxue's artistic achievements, but also a profound interpretation of the China-France cultural exchange. Through the power of images, we are able to trace the footsteps of this master and feel his artistic charm that transcends time and space.

于荣光（左一）、中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育（左二）、总制片人蒋晓荣（左三）合影

巴黎时间2月5日，中国常驻联合国教科文组织代表团在该组织巴黎总部举办新春招待会，招待会上放映了由云南省文联策划、于荣光导演的纪录片《从牧童到大师——廖新学》。来自100多个国家和地区的外交官、文化官员和法国文化艺术界知名人士应邀出席并观看了纪录片。中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育在招待会上向各国来宾介绍了廖新学——这位敢为天下先的云南人如何通过自己的勤奋和努力，成为20世纪上半叶中国旅法艺术家的杰出代表。为此记者专访了纪录片导演于荣光，他从廖新学这位深受中法文化滋养的艺术家谈起，介绍了这次创作之旅的丰硕收获。

记者：是什么促使您接下这部纪录片的创作任务？

于荣光：2023年底，我与云南省文联党组书记、主席孙炯有过一次深入交流。早在20年前，他便开始关注

廖新学。在他的推动下，云南省文联近年来在整理老一辈杰出文艺名家的艺术成就、彰显他们的人生历程方面做了大量工作。20世纪中叶享誉世界的雕塑家、画家廖新学正是其中的代表。

廖新学励志的人生感动了我。他从一个父母双亡、带着失明的弟弟替人放牧的乡村牧童，成长为蜚声世界的艺术大师，其成长历程尤为罕见。廖新学留学法国15年，考入世界顶级的美术学院——国立巴黎高等美术学院雕塑系，先后获得法国艺术沙龙金银铜奖近10次，是百年来中国赴法艺术家中获国际大奖最多的一位。值得一提的是，二战期间东西方联系中断，作为当时旅法的著名中国艺术家，廖新学在巴黎、马赛、阿尔勒等多个城市举办画展，展出大量雕塑、油画和中国画作品。法国最主要的艺术评论和媒体都称他是欧洲最杰出的中国艺术家，法国国民教育部、文化

艺术部、赛努奇博物馆等机构都收藏了他的作品。

在那个特殊的年代，他如同一位民间大使，着力向法国人民乃至欧洲宣传、展示东方艺术，而且影响深远。1948年廖新学回到故乡云南，中华人民共和国成立后历任云南省文联副主席、云南省美协筹委会主任、昆明师范学院艺术科（云南艺术学院前身）主任等职务，是云南新美术的开拓者和现代美术教育事业的奠基人。他敢为天下先的精神与关于他艺术人生的丰富的素材，让我下决心创作拍摄这部纪录片。

记者：美术学界对廖新学的研究成果似乎不多，这应该是创作的难点之一？

于荣光：我们主要通过书面资料、实地走访以及查阅大量历史档案获取信息。我们采访了中国美协主席范迪安，中央美术学院艺术管理与教育学院院长余丁，云南省文联党组书

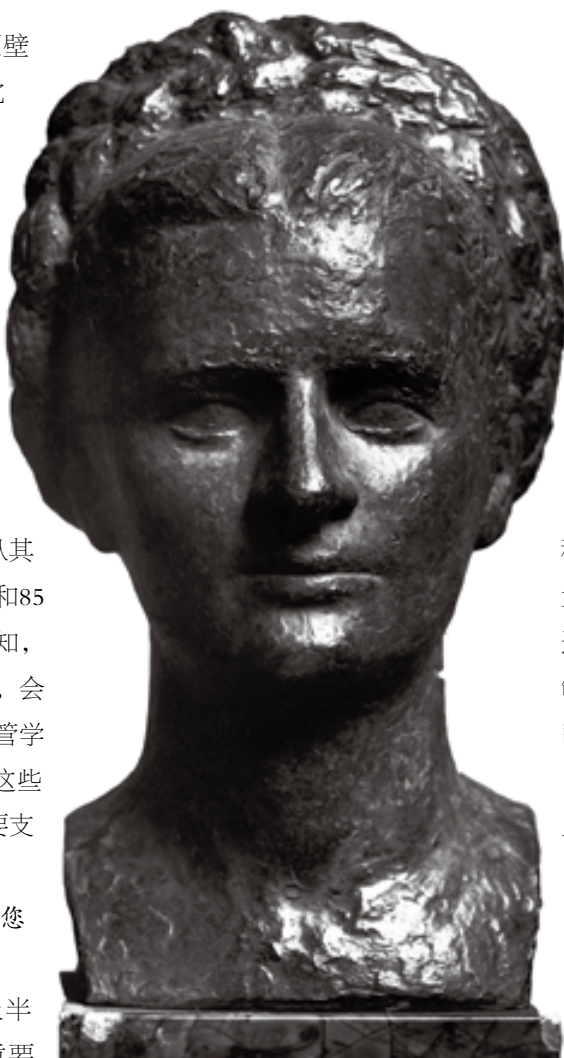
记、主席孙炯，中央美术学院原壁画系主任孙景波，云南艺术学院党委书记李建宇，云南省美协主席罗江，以及廖新学的留法挚友兼同学滑田友之女、廖新学的侄孙女、学生等。此外，我们还走访了法国赛努奇博物馆副馆长、巴黎艺术学院院长、中法文化交流协会会长、法国著名艺术评论家、巴黎国立高等美术学院教授……从他们的回忆和讲述中获取一手资料。比如，从其学生、90岁高龄的女版画家陈琦和85岁的云南画院副院长姚钟华处得知，廖新学教学时非常注重基础训练，会亲自示范雕塑的每一个步骤。尽管学界对廖新学的研究成果有限，但这些珍贵资料为纪录片创作提供了重要支撑。

记者：通过他的美术作品，您对他有何认识？

于荣光：廖新学是20世纪上半叶中国雕塑领域获国际认可的重要艺术家之一。他的艺术风格融合了西方经典主义雕塑与中国传统艺术的精髓。雕塑强调结构和造型的洗练，线条流畅且富有力度，同时保留了泥塑的手工痕迹，赋予作品独特的质感；油画则深受印象派和巴比松画派的影响，充满乡土气息和自然之美，展现了他对故乡的深厚情感。

廖新学不仅是中国现代美术运动的重要参与者和实践者，更是中国现代美术教育的奠基人。回国后，他主持创建了昆明师范学院艺术科，并亲授素描、油画等课程，培养了大批艺术人才。他还积极推动边疆美术事业的发展，团结本地画家创作了大量反映边疆民族生活的作品，为推动中国油画的民族化发展作出了重要贡献。

廖新学为人真诚、质朴，乐于助

少女头像
(铜质雕塑 20世纪30至40年代)
廖新学

人，留学时经常资助困难同学，回国后也无私地将法国带回的昂贵画材分给学生使用。即使在生活条件极其艰苦的情况下，他依然全身心投入创作。当年，国内各方面条件还比较困难，他甚至用床单、被套包裹雕塑以防干裂。他的艺术生涯充满了对美的追求和对祖国的深情，这种精神也深深感染了他的学生和同行。

记者：创作这部纪录片过程中如何应对资料稀缺的实际问题？

于荣光：创作这部纪录片的难点确实不少。首先，廖新学逝世近70年，且一生单身无子女，大量作品和

文献在他逝世后捐赠给了云南省博物馆。近年来，在云南省文联积极推动下，云南省美协和云南省博物馆、云南艺术学院、云南大学滇池学院热情配合，我们去挖掘、整理廖新学的资料，仅搜集和整理资料的筹备期就耗时近一年之久。

其次，由于年代久远，廖新学相关的实物、影像资料稀缺，难以直观展现他的艺术创作过程和生活场景。所以我们在纪录片中大量展现了他的作品，他生活、创作过的地方，他的生活故事等，希望能够打破时空限制，更生动地展现一个已经离我们远去的艺术家。

再者，如何在有限的篇幅内全面且生动地展现廖新学传奇的一生、多样的艺术风格以及深远的影响，也是一大挑战。

记者：您认为当时的法国给了廖新学艺术生涯哪些方面的滋养，以及目前法国艺术界对他的评价如何？

于荣光：廖新学在国立巴黎高等美术学院雕塑系接受了系统的西方经典艺术教育，学习到经典的学院流雕塑和绘画技巧，接触到西方前沿的艺术理念，这为他的艺术创作打下坚实基础。

采访中我们才得知，当年留法的中国艺术家中真正考入巴黎高等美术学院学习的人并不多，廖新学是其中的佼佼者。留法15年间，法国浓厚的艺术氛围也让他深受熏陶，频繁举办的各类艺术展览、活跃的艺术交流活动，拓宽了他的艺术视野。在这样的环境中，他得以吸收印象派、枫丹白露画派、巴比松画派等不同流派的艺术风格，融入到自己的创作中。

目前，法国艺术界对廖新学仍有

相当的认知和尊重。虽然时间过去了很久，但他获奖的记录、作品被收藏的事实，依然完整地留存于法国国家教育部、巴黎高等学院、赛努奇博物馆、里尔现代艺术博物馆等法国各大艺术机构的档案中。今天法国重要的艺术史学家在研究20世纪中法艺术交流时经常提到廖新学，肯定了他在促进中法文化艺术交流方面所作出的贡献，他是那个时代极具代表性的中国艺术家。

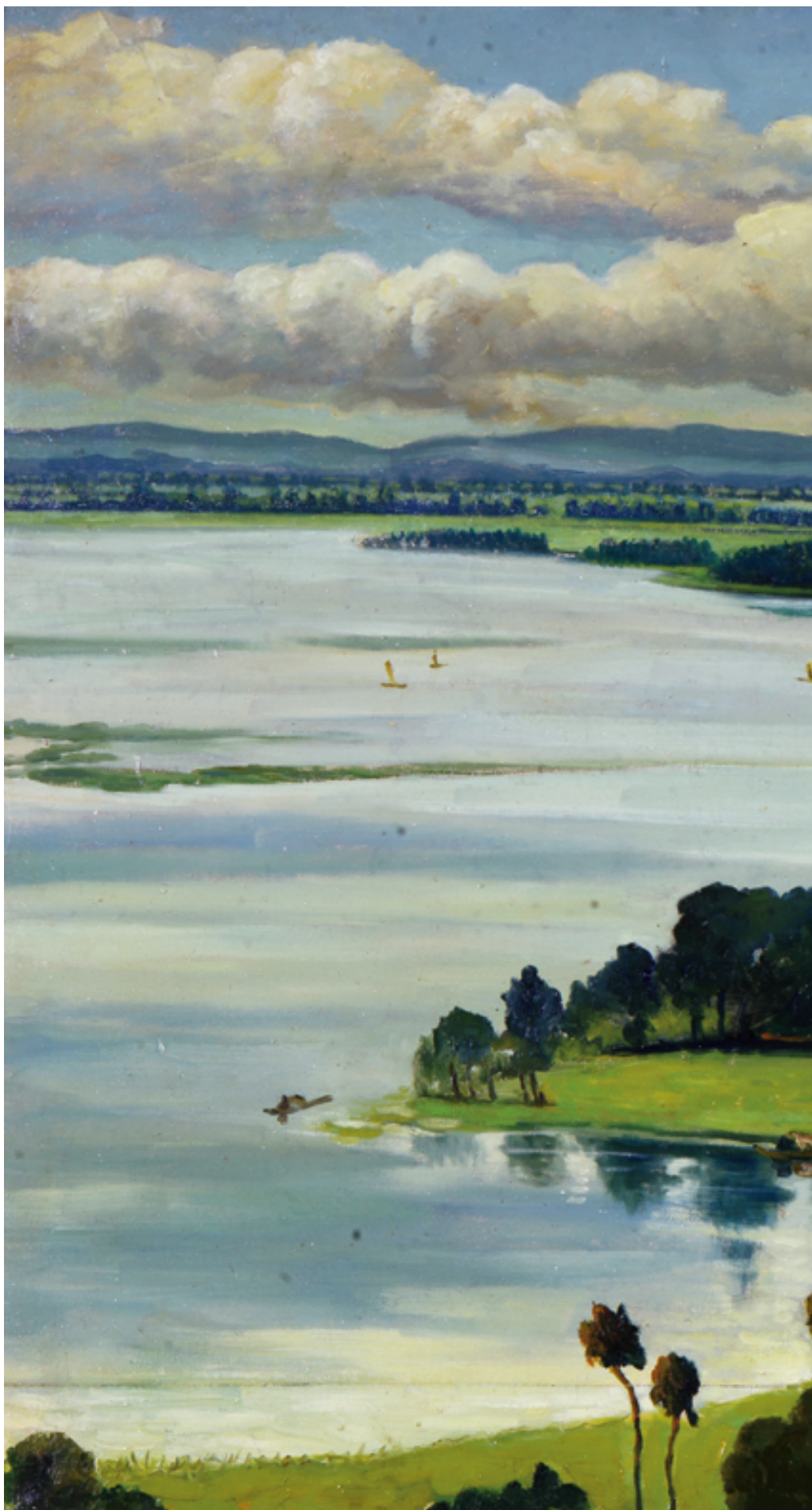
记者：为什么决定以寻访的方式来建构这部纪录片？

于荣光：实地寻访能更真实地还原廖新学的艺术轨迹、生命轨迹。团队多次穿梭于中法两国的20多个城市，如法国的巴黎、马赛、阿尔勒、阿维尼翁等地，以及北京、上海、红河、昆明。从他留学的国立巴黎高等美术学院，他经常去的巴黎大茅舍画室、居住过的地方，他的工作室，到举办画展的赛努奇博物馆，我们都一一进行探访。我们相信，这些实地场景的真实还原，能为纪录片增添浓厚的历史氛围。

记者：在法国拍摄期间有什么新收获？

于荣光：在法国拍摄期间，我们收获了许多关于廖新学的新故事和更深层次的认识。例如，他在法国求学时，为了节省开支购买绘画材料，常常吃简单的食物，住在狭小的出租屋里，但只要一投入到艺术创作中，便全神贯注，丝毫不在意生活的艰苦。从巴黎高等美术学院毕业后，他成立了自己的工作室，创作的雕塑、油画后来屡屡荣获国际大奖，收入多了起来，他经常资助同学，如王临乙、滑田友、常书鸿、曾竹韶等。

此外，在这次走访中，我们有幸找到并带回了两幅廖新学留法时被当

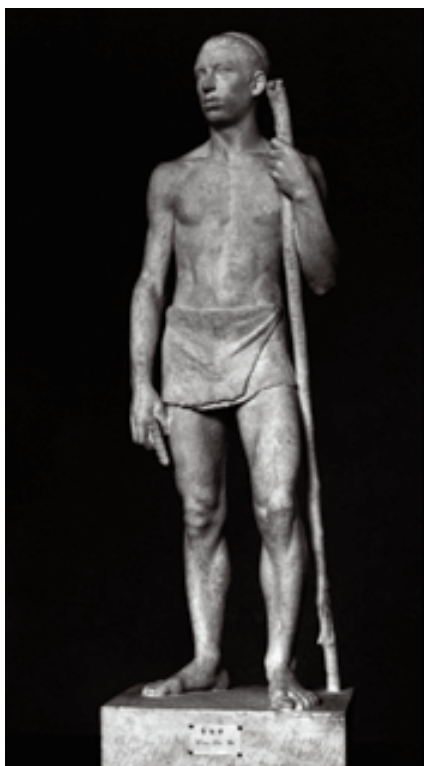

眺望滇池草海
(布面油画 1955年) 廖新学

阿维尼翁女教师
(石质雕塑 20世纪30至40年代)
廖新学

牧羊人(石质雕塑 20世纪40年代)
廖新学
1942年获法国艺术家美术展览会银质奖

地人收藏的画作。这不仅是对廖新学艺术成就的新发现，更是一次将中国艺术“带回家”的举措。

记者：廖新学回国后一直在云南工作和生活，从一个西方发达国家回到一个经历战火后重建的国家，他在艺术上获得了什么？

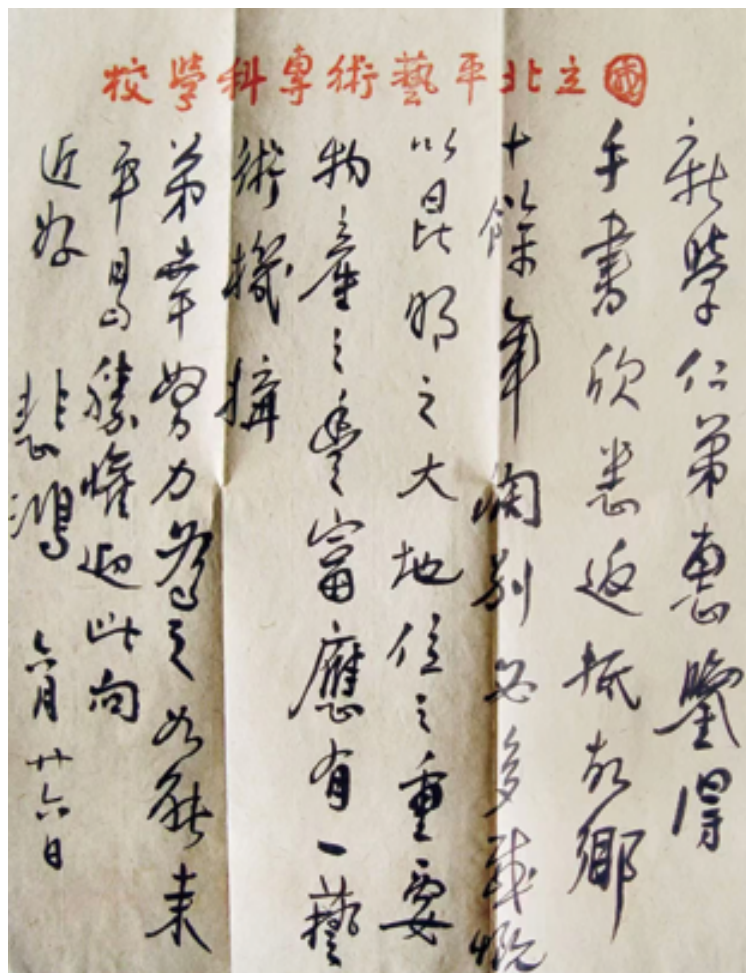
于荣光：回国后，廖新学在艺术创作、美术教育和文化交流等方面都作出了卓越贡献。他婉然辞谢了徐悲鸿、滑田友、吴作中邀请他到中央美术学院任教的邀请，这些信件完整保存在云南省博物馆。1955年，他创作的作品《苗族女孩》《彝族少女》入选第二届全国美术作品展览，被中央美术学院收藏。

回顾廖新学的一生，他的艺术生活主要围绕法国和云南，特别是他最后10年生活工作在故乡，那时的云南作为西南边疆离主流文化圈较远，而他1958年年仅58岁就去世，所以半个世纪以来新中国主流美术圈对他比较陌生。

记者：您对中法两国在文艺文化方面的交流，有些什么感受？

于荣光：法国丰富多元的艺术文化为中国艺术家提供了学习和交流的机会，中国独特的文化底蕴也吸引着法国艺术家前来探索。在交流过程中，我们看到不同文化相互碰撞、融合，催生出许多新的艺术灵感和创作思路。在此次拍摄过程中，我们结识了很多外国艺术家，与他们的交流合作不仅拓宽了我们的创作视野，也为未来的创作提供了新的思路。接下来，我们要共同携手，一起规划、创作更多聚焦中法文化交流的作品和项目。

期望未来能像廖新学先生一样，通过文化交流等方式和平台，将云南推向更大更远的世界，让全球观众领略云南文化的魅力，让全世界都知道“有一种叫作云南的生活”。

徐悲鸿写给廖新学的信件

Let TV art carry the weight of history and bring vitality to the future

Notes on the 22nd China-Japan-South Korea TV Producers Forum

让电视艺术既承载历史厚重， 也焕发未来生机

——第22届中日韩电视制作者论坛侧记

文\本刊记者 杨阳 Yang Yang

在短视频以更加便捷的方式“抢夺”观众，在“豆包”“DeepSeek”“ChatGPT”等人工智能软件强势登场的当下，社会再次进入一场深刻变革。人工智能、数字技术的迅猛发展，不仅赋予视听艺术更丰富的表现形式，也重构着文化传播的途径和逻辑，这也使电视内容创作面临着前所未有的机遇与挑战。

As short videos "grab" audiences in a more convenient way and artificial intelligence software, such as "Doubao", "DeepSeek" and "ChatGPT" make their strong debut, society is once again entering a profound transformation. The rapid development of artificial intelligence and digital technology not only gives audio-visual art richer forms of expression, but also reconstructs the channels and logic of cultural communication, which also brings unprecedented opportunities and challenges to TV content creation.

日本电视剧《缄默》海报

2月24日至28日，由中日韩合作秘书处支持，中国视协、日本放送批评恳谈会和全日本电视制作社联盟、韩国广播电视制片人联合会、青岛西海岸新区管委共同主办的第22届中日韩电视制作者论坛在山东省青岛市举办，论坛以“青年与传统文化：在互动中传承与发展”为主题进行了探讨。中国视协分党组书记、驻会副主席闫少非讲道：

“电视不只是信息传播的载体，更是时代精神的映射和文化认知的窗口。在全球化与多元化交织的时代背景下，如何在坚守文化根脉的同时推动创新，让传统焕发时代光彩，是我们共同面对的命题。此次

论坛的主题，正是对这一时代课题的深思与回应。”

论坛由开幕式、主题演讲、三个国家作品现场观摩、主创面对面交流等多项内容组成。中日韩三国160余名电视人代表共聚一堂，进行为期3天的交流研讨。中日韩三国按照“3-3制”的选送规则，围绕主题选送包括1部电视剧、1部纪录片、1部综艺节目在内的共9部电视作品选集在论坛上观摩，并邀请作品主创人员上台分享交流创作经验。本次中方选送的作品为电视剧《南来北往》、纪录片《舌尖上的中国》第四季、综艺节目《声生不息·大湾区季》；日方选送的作

品为电视剧《缄默》、纪录片《过去到将来》、综艺节目《终极秘密游戏秀》；韩方选送的作品为电视剧《如此亲密的背叛者》、纪录片《学田剧场和它背后的艺术家金敏基》、综艺节目《与你同步》。

“港乐已死？”在中国近期播出的综艺节目《声生不息·大湾区季》中，开头即摆出了这样的标语，看似用“标题党”形式吸引观众，实际在用一整季的节目认真作答——港乐仍生生不息。据该节目导演刘婕介绍，该节目以邀请港乐代表性歌手搭配内地新生代歌手、策划不同主题街头采访等多种形式，通过114组创意舞台演绎，展现

了港乐经典传承与时代新声，并取得了可观的成绩——获得同时段省级卫视收视率第一、微博阅读量累计近180亿、抖音播放量累计119.9亿、刷新微博直播观看纪录……港乐再次焕发生机。由此也反映出，当前中国电视作品的发展模式，如中国国家广播电视总局发展研究中心主任祝燕南所说，“中国广播电视已经从单一传播方式变身为矩阵式传播，以打造全媒体传播体系的新优势”。而当前网络视听机构也更加注重以己之长与传统广电媒体深度合作，以营造综合性发展新优势——广播电视台开始播出比较火爆的、优秀的网络微短剧，网络微短剧由此找到了新的播出平台和传播渠道。

日本放送批评恳谈会理事长音好宏的本职工作是在大学教书，此次活动主题对他来说，关联深切——他在日常工作中接触的大多为20多岁的年轻人。在电视传播方面，他认为日本和中国存在相似的境遇：“日本也有很多年轻人不看电视了，在逐渐远离传统媒体，更愿意接触新型社交媒体。所以，作为传统的广播电视必须向网络化、智能化发展，最重要的一点是必须获得观众信赖、必须保持权威性。”

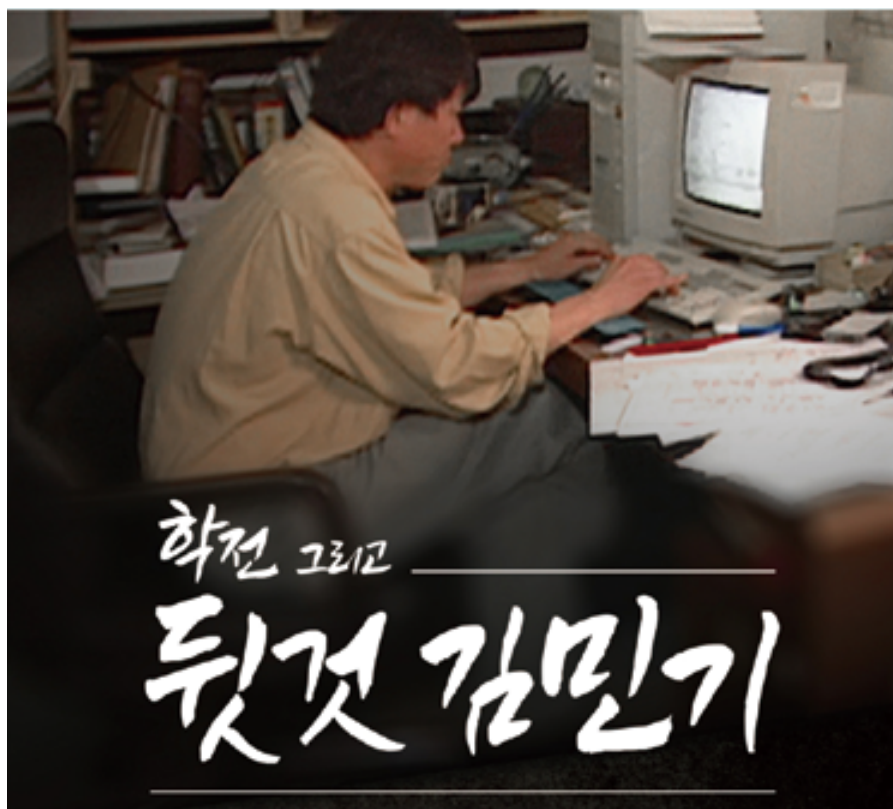
日本电视剧《缄默》制片人、导演土持优稀虽然从业才3年，但是已经参与制作、导演过多部关注社会现象的电视剧。在日常工作中，土持优稀亦关注青年人与传统文化，还曾做过相关调查，从调查结果来看，日本青年人对传统文化普遍了解较少、较片面。土持优稀希望以后能通过电视剧让传统文化以更加平易近人的方式吸引青年人，让他们对传统文化有更多的关注并形成一种流行趋势，最终重新构筑对传统文化的思考。

中国综艺《声生不息·大湾区季》海报

中日韩三国地理位置相近，广播电视的发展背景和局面也大致相同。韩国文化放送MBC总裁安亨浚说：“由于多种形式的媒体强势崛起，地面广播公司这一传统媒体所占据的时间份额在不可避免地缩小，这使得用以往的方式制作内容已经很难收获更多的经济效益。因此当我成为广播电视公司总裁时，我注意到仅靠传统地面广播业务已经不能解决问题，我们需要一个新的形式通过所有平台向观众提供新

创内容。要做到这一点，重要的是创造一个可在多个平台上输出的强大IP。”文化放送MBC将传统电视节目《我独自生活》《既然出生就环游世界》进行重新演绎，“根据平台的特点来改编原有的情节、人物和形式，使内容有更广泛的可消费性”。同时，韩国电视剧也在进行改革，曾经韩国电视剧多为长篇巨制，而如今已经转而推出10集至12集的短剧，在此次活动中观摩的韩国电视剧《如此亲密的背叛者》

韩国纪录片《学田剧场和它背后的艺术家金敏基》

只有10集，“这是因为在社会文化发展影响下，观众需求变成了这样”，该剧导演宋妍和介绍，这部电视剧最开始规划只有4集，是后来多方协调下，才最终呈现出10集剧集。

9部电视作品的观摩让中日韩三国电视剧制作人对彼此的作品有了直观感受，而在观看完每部作品后，由该作品主创团队上台进行的经验分享亦拓宽了交流的维度。难能可贵的是，需要通过现场传译才能进行的交流对话却十分深入，从作品主题选择、选角、经费预算，再到镜头的选取、拍摄机位的数量等诸多电视制作中的实际问题都进行了深入交流，现场讨论气氛热烈。在安亨浚看来，“中日韩三国电视人聚在一起交流多种想法，在全球媒体环境急剧变化的现在尤其意义。制片人是一群善于提出创意、制作内容的人，其创意是需要

通过无数刺激和沟通产生的”。闫少非说：“论坛的意义在多方面的思考中不断深化。我们希望通过分享三国在电视艺术创作中的探索经验，探讨青年与传统文化互动的新模式，推动思维、技术与内容的深度互鉴。唯有跨越国界的智慧碰撞，才能孕育出真正具有国际视野的文化创新。唯有守正创新，才能让我们的电视艺术既承载历史的厚重，也焕发未来的生机。”

除此之外，在当今全球化的影视产业发展背景下，为了进一步加强中日韩三国之间的剧集版权交流与交易，提高交易成功率、降低交易成本，中国视协制片人工作委员会借助论坛举办之际提出了《关于设立中日韩制片人版权交易平台的倡议》，期望该平台能够涵盖小说IP版权、影视剧翻拍版权以及成片播映版权等内容，以满足各方在版权领域的多样化需求。为了确保

平台的顺利运作，各方未来可以探索设立专职机构或安排专职人员，负责溯源交流、咨询服务、搭建桥梁、委托谈判、促成交易、代理交易等关键工作。通过建立这样一个全面、高效的版权交易平台，有力推动中日韩三国影视产业的繁荣发展，实现互利共赢的良好局面。

中日韩电视制作者论坛创始于2001年，在三国之间轮流举办。论坛自创办以来，经过各方持续努力，现已成为中日韩之间进行电视文化交流的重要平台，为促进三国影视文化交流发挥了积极作用，成为中日韩民间文化交流中持续时间最长、参与影视艺术家最多的活动之一。XX

扫一扫浏览更多内容

“群星”耀川大， 解锁波斯文明的多维密码

文川大博 Chuan Dabo

“Stars”
shining at
Sichuan
University,
Unlocking the
multidimensional
code of
Persian
civilization

贴金钢盔

在人类文明演进的宏大叙事中，古朴而厚重的波斯文明闪耀着独有的光芒。两河流域的铁器、玻璃器制造，古希腊的神话神像，中华大地的丝绸、陶瓷和绘画技艺，阿拉伯世界的信仰与抽象艺术，各方文明在历史的不同时期纷至沓来，与波斯本土文化交融互生，形成了这片区域独具魅力的文化艺术品格和风尚。

In the grand narrative of the evolution of human civilization, the ancient and profound Persian civilization has been shining exclusively. The iron and glassware manufacturing in the Mesopotamian region, the mythological statues of ancient Greece, the silk, ceramics and painting techniques of China, the beliefs and abstract art of the Arab world, all these civilizations, coming one after another at different times in history, blended and interacted with the local Persian culture, forming the unique cultural and artistic character and style of this region.

弹奏弦乐人物釉陶盘

1月至3月底，“群星点亮的夜空——波斯文化艺术五千年”特展在四川大学博物馆举办。此次展览由四川大学，中国文物交流中心，伊朗伊斯兰共和国文化遗产、旅游与手工业部联合主办，四川大学博物馆，德黑兰省文化遗产、旅游与手工业局，德黑兰大学博物馆事务处等共同承办。

展览汇聚来自伊朗国家艺术馆、阿巴斯博物馆、玻璃与陶瓷博物馆、德黑兰大学穆卡达姆博物馆与地毯博物馆五大博物馆

151件（组）珍贵文物。展品涵盖陶瓷、金属器、玻璃器、织锦、波斯地毯、绘画等多个类别，以充满异域风格的图案纹样与造型样式，绮丽辉煌的色泽变化与纷繁闪烁的光影交织，带领观众深入探寻波斯文明，感受其高度发达的物质文化，以及隐匿其后的王朝更迭、宗教信仰演变和对外交流往来。

此次展览从五大维度对波斯文明进行了多方位、多层次的解读。

“光明信仰与波斯生活”以神圣的仪式器皿和精致的生活物品，解密古波斯崇光尚火的文化特性、神秘的密特拉信仰与琐罗亚斯德教以及中伊宗教文化交流情况。“交流融汇·波斯陶瓷记忆”以时间为轴，通过从易碎陶器到多色釉彩的展

骑马人青色釉陶器

金项圈

示，呈现古伊朗人制陶工艺的演进历程。其中，内沙布尔风格陶器与以波斯蓝釉陶、珐琅彩釉陶、虹彩釉陶为典型的砂玻陶，显现了波斯陶瓷在兼收并蓄中不断创新发展的生命力。“群星荟聚·伊朗金属器艺术”中，借由萨珊银盘、黄金狮首授权环、青金石饰黄金项圈等展品分述青铜、金银、黄铜、钢材等在伊朗冶炼史上的重要地位。“剔透耀彩·波斯玻璃器”展示从阿契美尼德王朝到萨非王朝两千年间伊朗玻璃生产工艺的变迁。萨非王朝时期，是包括地毯在内的纺织艺术的黄金时期，也是伊朗传统陶瓷业走向全面复兴的时期。“锦绣华彩·波斯锦与地毯”则通过埃兰时期滚印等展品与中国境内出土织物等信息，阐释中国丝织技术西传波斯的发展与回流。来自伊朗地毯博物馆精美的波斯地毯，使观众得以近距离欣赏人类手工造物的顶级之作。

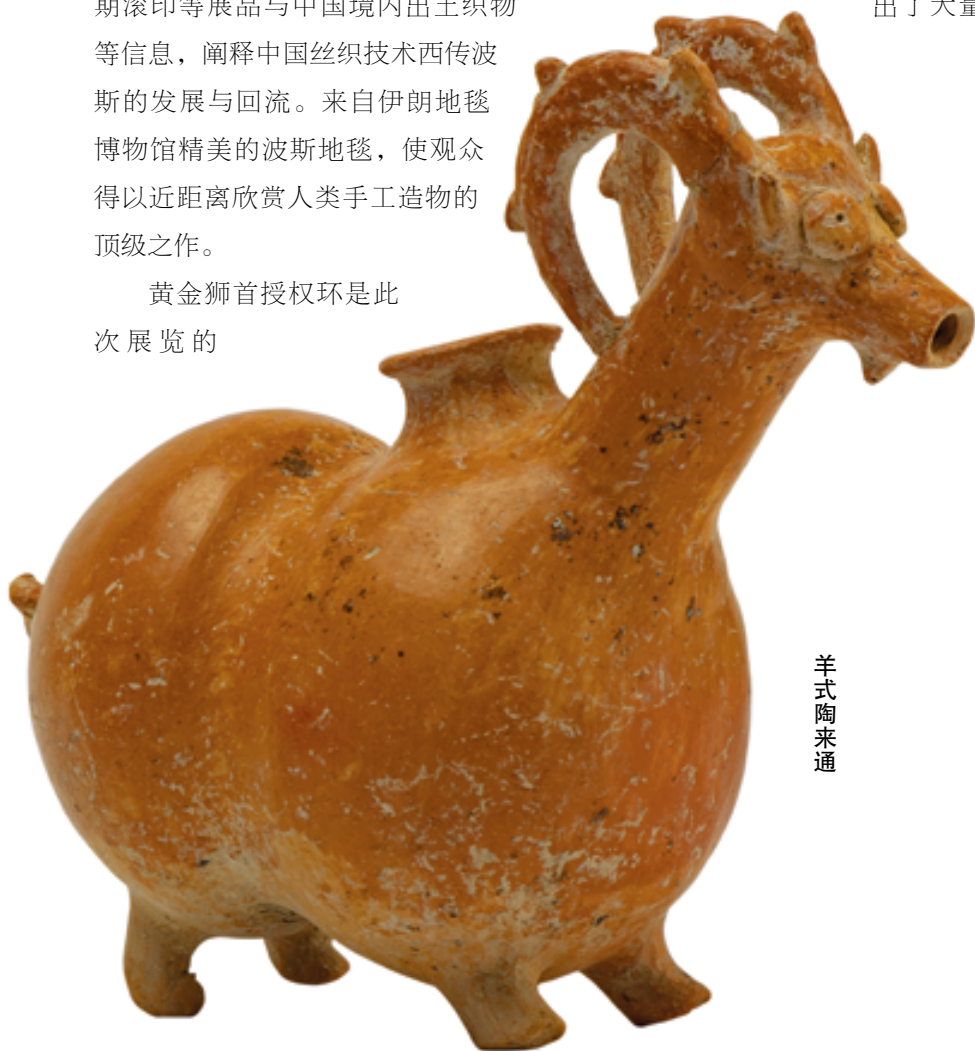
黄金狮首授权环是此次展览的

重磅展品之一。两个黄金狮头张口相对成环，尽显王者霸气。在古代伊朗文化中，环形因形似太阳而被赋予存在、原初、创世与永恒等含义。授权环自波斯帝国时期（公元前550年-公元330年）开始出现，用于统治者的合法性授予仪式上，代表对誓言的忠诚。来自萨珊王朝（公元224年-公元651年）的一件黄金项圈镶有三块美丽的青金石，中间雕刻萨珊国王头像，两侧的狮子造型代表波斯渊源深厚的猎狮文化。展览中还有制作精致结构复杂的波斯武士的头盔与盾。编织于萨非王朝（公元1501年-公元1736年）的地毯，每一块都像一幅巨画。展览既有上层贵族社会的物品，也展出了大量

普通民众日常生活相关的器物，比如造型奇特的黄铜天平、充满波斯风情的眼影液瓶等。

展览以多处场景和多媒体投影，给观众栩栩如生之感。古列斯坦宫的半场景复现令人领略伊朗人民对光明的赞美；阿契美尼德王朝的重要都城——波斯波利斯古城遗址局部复现呈现了古城高大宏伟的石柱、生动逼真的石刻浮雕，让观众沉浸式体验古城的面貌。展厅空间内投影若干波斯历代诗文，展现波斯人民的诗意浪漫。

“群星点亮的夜空”不仅是波斯文化的一次精彩巡行，更是中伊两国文明交流互鉴的生动体现。这次展览是西南地区文博机构首次与伊朗合作的文物特展。四川大学博物馆是本次巡展的首发站点，其后将在广州、南京等地巡展。 XX

羊式陶来通

克尔曼产羊毛毯

长颈玻璃瓶

West Bund Art Museum holds large-scale weaving public project “Threads Connected”

西岸美术馆举办大型 编织公共项目“线线相连”

上海冬日，位于徐汇滨江沿岸的西岸美术馆外墙变了模样，厚实又五彩斑斓的织物包裹起了白色的墙面，冷冰冰的砖墙“穿”上了绒线衣……这是西岸美术馆大型编织公共项目“线线相连”的成果，日前于西岸美术馆户外亮相。

“线线相连”集结了来自社区、志愿者、编织达人及社群的近200位公众，他们以“线”为媒介，通过编

织这一古老的手工艺，将充满个人情感的图像、温度与记忆汇集于每人一平方米的织物中，并借由美术馆的缝合连接，转向群像的呈现，形成一件沉甸甸的大型共创作品，包裹起西岸美术馆建筑外立面及馆外公共设施。西岸美术馆希望借由“编织”这个充

满包容性的创作媒介，重新发现个体的创造力，也让这些连接着色彩、温度与情感的纤维使美术馆成为温暖所在。

目前，“线线相连”第二阶段编织计划正在进行中，以期更多人共同延展这件艺术作品的生命力。此外，西岸美术馆还在中庭安放一台编织机，面向公众的编织工作坊和分享会也陆续开展。 >>>

扫一扫浏览更多内容

西岸美术馆大型编织公共项目“线线相连”
第二阶段现场照片

▲ 钓鱼（木板丙烯 244cm × 305cm 1987年）

卢贝娜·希米德

由Jane Beckett和Deborah Cherry收藏提供

“隐形策略”展览现场图，牛津现代艺术中心，2017年

© 卢贝娜·希米德

图片由牛津现代艺术中心提供，摄影：本·韦斯特比

威尼斯宫殿（布面丙烯及木炭 136cm × 101cm 1997-1998年）▶

卢贝娜·希米德

© 卢贝娜·希米德

图片由艺术家、伦敦Hollybush Gardens画廊和纽约格林·纳夫塔利画廊提供，摄影：安迪·基特

Lubaina Himid: Redraw to reconstruct 卢贝娜·希米德：复绘，以重构

1月18日至4月27日，UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现英国艺术家卢贝娜·希米德在中国的首次个展——“卢贝娜·希米德”，展览深入回顾艺术家近半个世纪以来的创作生涯，通过其多媒介的创作对黑人群体经验、非裔离散社群历史以及个人生活的重构与重新想象的艺术世界，展现希米德对历史叙事独特而有力的深刻探索。

展览汇集了艺术家自上世纪80年

代至今创作的19组（件）重要作品，涵盖人形立牌、复绘的物件、肖像作品以及声音装置等多媒介的重要创作，包括《时髦的婚姻》《金钱的命名》、“B计划”系列以及最近聚焦街头商贩的一系列作品。

本次展览还重点呈现了希米德在现成物上绘画的创新实践，以复绘的方式重构黑人历史叙事。例如，在《难以咽下：兰卡斯特晚宴服务》中，艺术家将殖民时期通常

为上层阶级所使用的瓷器餐具转化为黑人历史的微型纪念碑，她的绘画创作与历史回响相互映照。在“宴席车”系列作品中，木制手推车如同戏剧道具般被置于展厅之中，象征迁移与记忆。

扫一扫浏览更多内容

2310020 (布面油画) 童雁汝南

0604090 (布面油画) 童雁汝南

"Face to face" with Tong Yanrunan 与童雁汝南“面对面”

2月22日至4月15日，艺术家童雁汝南个展“面对面”在北京798唐人艺术中心举行。本次展览由意大利罗马国家现代和当代艺术馆原馆长克里斯蒂娜·科鲁策展，系统地展现童雁汝南近年的作品100余件。

28年来，童雁汝南坚持“面对面”的写生方式，无论模特是一国总统，还是路边的流浪汉，他均以平等视角一视同仁。所有的画框都采取41cm×33cm的固定尺寸，他摒弃写实细节，以水墨般的写意笔触模糊人物五官，消解身份差异，同时以“庖丁解牛”般的精神捕捉对象的内在精神与

气质，通过色彩层次和笔触运动传递模特的气象神韵。在童雁汝南的笔下，肖像成为文化观照的载体，他的画面呈现出如同太湖石般的自然肌理，用现代语言呈现出中国文化的写意精神。

克里斯蒂娜·科鲁认为，童雁汝南的肖像创作是对让-吕克·南希“显现过程”理论的视觉诠释——通过捕捉主体抗拒被固化的瞬间，在存在与缺席的张力中揭示出他者性。作为“存在的门槛”，肖像既非镜像亦非模仿，而是折射多重可能性的棱镜，挑战观者在可见与不可见的裂隙中思考身份的本质。

2309301 (布面油画) 童雁汝南

Reproducing the “Second Scene” of Sound Practice

复现声音实践的“第二现场”

2月22日至6月1日，“震荡不消磁——探测1990年代以来中国内地和香港的声音实践”展览在北京中间美术馆举办。该展览聚焦在中国内地及香港发生的声音创作及其历史，意在将声音艺术视作一种能动且具有渗透力的实践方法，探索其对话现实的诸多可能。此展源自英国策展人、研究者

李蔼德在过去十几年间对于中国内地及香港声音艺术实践的持续观察与研究，其中包括他多年间身处现场的体验与记录。

本次展览包括57位（组）声音艺术家的近60件作品，特别是过去20年中活跃在声音创作前沿的艺术家的最新作品。展览还呈现了自20世纪90年代以来，与声音实践相

关的丰富的文献资料，包括影像、文稿、设计图、网页以及实物等。这些珍贵的史料共同在展厅中复现这些实践的“第二现场”。展览以声音存在的空间作为一种观察的视角，探测声音如何通过交涉、对话、占用、拓展以及建立空间来实现自身。 >>>

Olaf Hochherz与陈伯连在Twenty Alpha演出 2018年10月13日 李蔼德 摄

环境即兴（声音装置、CD、磁带、音频、演出录像、文献，2008年至今） 韦玮（VAVABOND）、李剑鸿、mind fiber

Meeting with Bando Tamasaburo again after 18 years

阔别18年， 又见坂东玉三郎

文\欧建平 Ou Jianping

坂东玉三郎作为举世闻名的“女方”（类似中国戏曲的“男旦”）表演艺术家，在《坛浦兜军记·阿古屋》这出戏中主演了“阿古屋”这个角色——他不仅要穿戴做工精致且相当厚重的服装与头饰，从穿越观众席的“花道”（类似时装表演的T台）上婀娜多姿地登台，展现其倾国倾城的“容颜”，还要不时地独自道白，或低吟高唱，更要在三种乐器上施展其高超的演奏技巧。坂东玉三郎于75岁高龄还能将“歌、乐、舞、剧”的绝技保持到如此炉火纯青的境地。除了称他是一位“为艺术而生”的“人间国宝”，我实在是找不到任何词句了！

Bando Tamasaburo is a world-renowned "female actor" (similar to the "male actor" in Chinese opera) performing artist. In the play "Danura Kabutoki: Akoya", he plays the role of "Akoya" - he not only has to wear exquisite and heavy clothes and headdresses, walking gracefully on the "flower path" (similar to the catwalk of fashion shows) that passes through the audience seats, showing his stunning "appearance", but also speak alone from

坂东玉三郎与两位配角演员同台演出的海报

time to time, or sing in a low voice, and display his superb playing skills by the three musical instruments. At the age of 75, Bando Tamasaburo is still able to maintain such a high level of proficiency in "singing, music, dancing, and drama". I really can't find any more words to describe him except calling him a "national treasure" who "lived for art"!

坂东玉三郎，这位在日本当代歌舞伎舞台上风靡了30余载的国宝级艺术家，其细腻精微的表演与多才多艺的技艺为他在国际舞台上赢得了广泛的美誉度，其用歌舞伎形式在日本主演的《杨贵妃》让中国艺术家感到不可思议，而他于2008年5月7日在北京湖广会馆用汉语表演的昆曲《牡丹亭》，则不仅使他在中国广为人知，甚至还获得“日

本梅兰芳”的美誉。

2007年我首次访问东京期间，于9月23日，在大名鼎鼎的“歌舞伎座”剧场有幸观看了由坂东玉三郎主演的独幕戏剧《坛浦兜军记·阿古屋》，其极致的动作质感以及在三种乐器上炫技的绝活，让全场观众爆发出雷鸣般的掌声。

那次观演，我是抱着碰运气的心态打车到歌舞伎座。很幸运，我

坂东玉三郎1987年向梅葆玖先生请教“梅派”艺术时的合影

仅仅排了20分钟队，便同数十名外国游客一道，花900日元购买了我此生第一张“站票”——三楼最后一排座位之后的狭窄走道上，而且在—道金属栏杆后面。我一边观演—边盲记，因为此前准备工作不足，仅留下了两页半的现场笔记，以至于回国后只能在《外国舞蹈史》的课堂上或《日本古典舞的古往今来》专题讲座中口头回忆当时的场景，一直没敢动笔撰文，实属18年来的巨大遗憾。

重返歌舞伎座

2025年2月13日至23日，我应邀去名古屋大学讲学并顺访东京期

间，最大的愿望便是重返歌舞伎座，再次品鉴坂东玉三郎的精彩表演。得知他会在“松竹创业百三十周年·猿若祭二月大歌舞伎”的演出季中领衔主演，狂喜，不料门票早已售罄。幸得好友苏子楠鼎力相助——为我和女儿欧娜抢购到两张2025年2月14日下午4点半至晚上8点半演出经典“三合一”剧目的“—等席”，“打头炮”的剧目是由坂东玉三郎领衔主演的《坛浦兜军记·阿古屋》。

《坛浦兜军记》由文耕堂和长谷川千四两人携手，改编自江户时代前期剧作家近松门左卫门（1653年—1724年）的经典小说《出世景

清》。近松门左卫门素有“日本莎士比亚”之美誉，曾为歌舞伎、狂言和人形净琉璃等日本传统表演艺术创作了多部脍炙人口的经典作品。

《坛浦兜军记》首演地点为大阪的“竹本座”剧场，时间为享保17年，即公元1732年。《坛浦兜军记》讲述的是平安时代末年（1185年）的“坛浦之战”中，平氏家族被源氏家族灭亡后，伺机复仇的平家大将赤七兵卫“景清”与身为艺伎的恋人“阿古屋”之间的爱情故事。该剧最初由五个部分组成，表演形式是“人形净琉璃”，即木偶戏或人偶戏，同年改编成歌舞伎。

后来，它因用女主角“阿古屋”的名字命名的第三部分备受观众青睐，而成为歌舞伎和人形净琉璃的经典保留剧目，俗称《阿古屋琴责》。

《坛浦兜军记·阿古屋》是一出经典独幕“历史剧”。该剧的情节线索为平家大将景清密谋刺杀源家首领源赖朝及其贴身武将秩父庄司重忠失败后，其恋人阿古屋被源家士兵抓捕，并被带到秩父庄司重忠面前接受审问。他们意在打探景清藏身何处，并将其捉拿治罪。辅佐审问的打手岩永左卫门心狠手辣，他一心想要亲自拷问阿古屋，迫使她交代景清的下落。但此刻的阿古屋的确不知景清身在何处，因而让他干脆杀了自己了事。面对此情，秩父庄司重忠下令停止拷问，因为笃信“乐由心生”的道理，转而责成阿古屋接连演奏三种源自中国的乐器——古琴、三味线（即中国的三弦）和胡弓，通过倾听音乐与察言观色确定了阿古屋的无辜，并最终释放了她。

坂东玉三郎作为举世闻名的“女方”（类似中国戏曲的“男旦”）表演艺术家，在《坛浦兜军记·阿古屋》这出戏中主演了“阿古屋”——他不仅要穿戴做工精致且相当厚重的服装与头饰，从穿越观众席的“花道”（类似时装表演的T台）上婀娜多姿地登台，展现其倾国倾城的“容颜”，还要不时地独自道白，或低吟高唱，更要在三种乐器上施展其高超的演奏技巧。

事实上，在坂东玉三郎之前，因为一直很难培养出同时拥有高贵雍容扮相和高超演奏技巧的歌舞伎演员，《坛浦兜军记·阿古屋》曾几度后继无人。据此次演出的节目

坂东玉三郎的艺术照

册记录，自他于平成9年（1997年）开始主演这一角色以来，唯有他能一枝独秀。这样多才多艺的天才表演家真是可遇而不可求。

坂东玉三郎的风姿

《坛浦兜军记·阿古屋》演出的大幕从左至右拉开后，右侧的双层平台上早已端坐着两横排担任伴奏、伴唱兼道白的男演员——下排

坐着三位三味线乐手，上排坐着三位歌手兼道白者，他们从左到右分别要为秩父庄司重忠、阿古屋和岩永左卫门这三位主角吐露心声，时而内心独白，时而彼此对话，其字正腔圆的吐字、声若洪钟的音量、磁性超强的感染力和变幻多端的面部表情，让观众真切意识到：这出经典好戏的阵容可谓强强联手，即使是辅助性的配角也足以令人肃然起敬。

舞台中央设有一座带有四级台阶的日式房屋，中间有扇门打开，先后有两“组”男演员登台亮相，前者为源氏家族的武将秩父庄司重忠，他慈眉善目，白脸白衣，外加黑色披肩，并有一位黑衣人深蹲其身后；后者则为源家的打手岩永左卫门，他凶神恶煞，红脸橙袍，并有一位黑衣人紧随其身后。乍看起来，这些或蹲或趴在身后的黑衣人不过是多次给两位主角换装之人，实则还有另一重功能：如同再现了木偶戏角色身后的操控者，也是将这出歌舞伎经典的木偶戏渊源保存下来。两位男主角开始对话，交代情节，并不时摆出迥然不同的身段，一位的气势磅礴与光明磊落令人肃然起敬，而另一位狐假虎威与卑鄙下作让观众忍俊不禁。

此后，饰演阿古屋的坂东玉三郎在前后各有三位武士的羁押下，于花道上缓缓而来……当“她”出现在观众视线中的一刹那，场内爆发出雷鸣般的掌声！登上舞台之后，“她”一面同屋前平台上的两位男性角色对话，一面走到屋前的台阶上做优美造型，其精心刺绣的华丽服饰呈现出一幅“孔雀开屏”的锦绣画面。“她”缓缓坐下身来，回答审问，“她”的语气和身段始终是沉着镇定且优雅动人的。

此后，“她”在秩父庄司重忠的要求下先后演奏了古琴、三味线和胡弓。“她”给自己的右手戴上了指甲，动作优雅细腻，随后独自吟唱，讲述了她与景清从相遇、相知到相爱，最后分道扬镳的痛苦经历，其音色苍凉、凄切；接着，“她”又与三味线乐手轮奏起来，按照“回旋”曲式加以炫技。

“她”与秩父庄司重忠的对话：时

坂东玉三郎在《坛浦兜军记·阿古屋》中独奏古琴的精彩瞬间

而低头，用心倾听，表现出对后者的尊重；时而抬头，双目低垂，表现出自己的无辜；到了激动之处，端坐于右侧的演员替“她”高声独白，坦言自己此刻的确不知景清身在何处。

当“她”演奏起三味线再次吟唱，真假声转换令人叫绝。当“她”与另一位歌手深情对唱时，让人联想到“她”在内心深处与爱

人景清互通心曲。此时此刻，观众鸦雀无声，像我这样的外国观众，即使听不懂歌词，也能体会到表演者的心绪。

秩父庄司重忠显然对“她”自弹自唱的表演深表赞赏，因为笃信“她”演绎的精湛源自内心的坦诚，所以赐予“她”一身精美服装，并责成“她”演奏第三件乐器——胡弓。紧接其后，三位歌手

作者自2007年至今收藏的坂东玉三郎主演的作品DVD

坂东玉三郎2007年在东京演出《坛浦兜军记·阿古屋》时独奏胡弓的剧照

开始用合唱的方式与“她”的独奏形成对话。“她”最终赢得了秩父庄司重忠的理解和同情，披上了他赐予的金色大氅，并与平台上的两位男性角色相互照应、共同造型，代表着彼此间达成了理解与融通。

整个演出过程中，最让我叹为观止的是：坂东玉三郎于75岁高龄还能将“歌、乐、舞、剧”的绝技保持到如此炉火纯青的境地。除了称他是一位“为艺术而生”的“人间国宝”，我实在是找不到任何词句了！

（作者系中国艺术研究院舞蹈研究所名誉所长、国际舞评人）

东方舞研究家于海燕

在新中国文化外交的大潮中，于海燕被推上了中外舞蹈交流的舞台。作为东方歌舞团的一员，她是那个时代无数文化使者中的杰出代表。她不仅是舞者，更是一位文化翻译者，用舞蹈将不同文明中的精神和情感进行转译，使其能够超越语言的障碍，直接触动人心。

In the great wave of cultural diplomacy of new China, Yu Haiyan was unconsciously pushed onto the stage of dance exchanges between China and the rest of the world. As a member of the Oriental Performance Troupe, She is an outstanding representative among the countless cultural ambassadors of that era. She is not only a dancer, but also a cultural translator. She employs dance to translate the spirit and emotions of different civilizations, allowing them to transcend language barriers and directly touch people's hearts.

20世纪五六十年代，国际形势盘根错节。面对紧张的国际局势，彼时的中国在外交上开辟了“文化先行”的新模式，以艺术作为情感的纽带，紧密连接中外人民的情感，进而塑造中国良好的国际形象，培育有利的国际舆论环境，为外交事业奠定坚实的情感基础。在国家外交政策的指导下，1957年，北京舞蹈学校开办了第一届东方音乐舞蹈班，并于1962年成立东方歌舞团，专为中国的文化外交服务。

作为东方歌舞团的元老成员，于海燕1962年入团，历任演员、教员、编导、艺术室副主任，直到1992年退休。在退休之后，她不仅创立了“东方乐舞交流学会”，继续为舞蹈交流搭建桥梁，还在深圳世界之窗担任艺术指导，编创了一大批旅游舞蹈，为东方舞在中国的持续传播作出了重大贡献。在长达40余年的时光里，她始终坚守在东方舞这片沃土之上，为中国的东方舞研究与发展付出了满腔热血与不懈努力。

“东方”情缘

1936年，于海燕生于战乱时期的一个书香家庭。父母皆投身革命，她随父母四处迁徙，在动荡的环境中成长。受父母影响，她不仅具备扎

Culture ambassador of dance lays foundation for the "Oriental"

Yu Haiyan's practice of communication and dissemination of oriental dance

为“东方”奠基的舞蹈文化使者

——于海燕的东方舞交流与传播实践

文\舒雨欣 Shu Yuxin

实的文学基础，还形成了坚定的爱国信念。1954年，她成功考入北京舞蹈学校，开始系统学习舞蹈。1956年，六年级的于海燕在学校校长戴爱莲的选派下，跟随印尼巴厘艺术友好访问团学习印尼舞。自此刻起，于海燕便与东方舞结下了不解之缘。1957年，根据上级指示，北京舞蹈学校设立了“东方音乐舞蹈班”，旨在培养文化外交领域人才。于海燕作为首批学习东方舞的舞蹈家之一，担任了该班教员。1962年，为了增进与第三世界国家的友好关系，并体现“和合”的外交理念，东方歌舞团在国家的支持下应运而生。作为创始成员，于海燕在舞团的筹备和成立过程中发挥了重要作用，奠定了其艺术风格，并持续推动舞团的发展。她始终铭记时任国务院副总理陈毅的教诲，坚守作为“革命文艺工作者”的使命，致力于为“世界人民革命事业”服务。

带着这样的信念，于海燕在与各

国舞团的交流中，不仅通过舞蹈传达了中国文化的深厚底蕴和和平友好的外交理念，还促进了不同文化之间的相互理解和尊重。作为团内中流砥柱，她身兼多职，致力于丰富国家文化外交的“乐舞资料库”，为中外文化交流搭建桥梁，并为培养相关领域人才倾尽全力。在这一过程中，她精通了来自巴基斯坦、柬埔寨、印度尼西亚等近40个国家的120个节目素材，并针对不同国家观众群体的欣赏习惯，对节目进行了本土化的创新和改编，创作了《祝福》《高棉女民兵》《刚果在战斗》等特色鲜明的舞蹈作品。

之后，文化交流的规模和范围空前扩大，广度和深度都有新的发展。受国家委派，并应泰国作家协会及职业戏剧家协会之邀，于海燕于1985年对泰国和缅甸进行了为期4个月的舞蹈艺术研究之旅。在此次研究中，她对泰国与缅甸两国的传统与现代舞蹈以及宫廷与民间舞蹈进行了全面考察与

分析。

直至1992年退休，于海燕始终活跃在东方歌舞团一线，为中国文化外交事业以及东方舞蹈的传播作出了卓越贡献。作为东方歌舞团的奠基人之一，她不仅亲自参与了那一段重要的发展时期，还凭借源源不断的激情与创造才华，为舞团的稳步成长和辉煌成就作出了不可估量的贡献。

从舞者到学者的跨越

于海燕在研究东方舞的过程中，极为重视实践与理论的结合。作为一名实践型的舞蹈学者，她对舞蹈文化的探索、舞蹈现象的阐释以及对舞蹈实践相关议题的理论探讨，大多源于实践中的理性思考。她投身理论研究的时间，恰与她加入东方歌舞团的时间相契合，这也为她的学术研究赋予了独特的“东方”视角。具体而言，这一“东方”视角涵盖两个方面：东方歌舞团的文化交流特质深刻影响了

她，使她在学术探索中倾向于从文化交流与发展的广阔视角切入问题；她受到东方歌舞团建团时期历史使命的引导，并将之作为她研究的重要价值导向，贯穿于整个学术研究之中。

纵观于海燕撰写的文章及著作，她的写作风格由初期的感性表达逐渐转向深入的理性探讨与剖析。她撰写了大量舞蹈评论和东方舞蹈文化概述文章，并出版了合著《东方歌舞话芳菲》和个人专著《东方舞苑花絮》。深入研究东方舞后，她发现不同国家的舞蹈文化在动作和表现形式上存在相似性，文化交流可能是导致这种现象的主要原因之一。于是，她开始采用跨文化比较的方法，分析不同国家和地区舞蹈的共性和差异，以更好地理解不同国家舞蹈文化的特性。

1990年，于海燕在《舞蹈研究》上发表《世界舞蹈文化圈纵横谈》一文，以民族学视角比较分析世界舞蹈文化，首次提出“世界舞蹈文化圈”的概念，并提出建立“世界舞蹈学”研究构想，同时进一步提出“研究世界舞蹈必须先研究东方舞蹈”的主张。她的研究为中国学者提供了研究世界舞蹈文化的重要参考。尽管其理论带有一定主观性，但为后人的研究开拓了视野。

于海燕对跨文化比较研究方法的应用，并没有局限于文字论述层面。1990年，她和张均共同设计和导演的“敦煌舞姿舞与印度舞鉴赏晚会”成功上演。这是于海燕将跨文化比较研究方法应用于实践的一次成功探索。晚会以印度舞与敦煌舞姿舞为对象，通过舞蹈对比表演与讲解相结合的方式，为观众呈现了一场兼具学术深度与观赏性的“艺术讲座式”晚会。这种创新的形式，不仅让观众直观感受到两种同属一宗的姊妹艺术在不同文化土壤滋养下展

现出的独特魅力，还借此提炼出印度舞成长与发展的精华，从而启发和推动敦煌舞的复现。

从舞者到学者，于海燕始终致力于将理论与实践相结合，通过长期的实践积累，她逐渐形成了自己对舞蹈文化的独特见解，并运用跨学科、跨文化的研究方法，为世界舞蹈文化的分类和研究提供了新的视角和理论支持，促进了舞蹈文化的交流互鉴。

探索东方舞在中国的传播路径

面对时代的变迁，于海燕不断为东方舞在中国的传播与发展探索新的路径，使东方舞不再局限于剧场舞台，而是走向民间，为更广泛的人群开辟了更多了解东方舞的渠道。

于海燕通过专业教学，培养了一批技艺高超且深谙东方舞文化的舞者。她注重舞蹈技巧与文化遗产的结合，强调理论与实践并重，致力于提升舞者的艺术修养和审美。她的教学方法旨在让舞者们

在掌握舞蹈技巧的同时深入理解舞蹈的文化内涵，实现艺术表现的内外统一。为了推动东方舞的普及，她主动进行了社会资源整合。1988年4月，她创立了一个致力于开展中外乐舞交流活动的群众性民间组织——“东方乐舞交流学会”。她期望通过这个平台，汇聚国内外舞蹈与音乐领域杰出的艺术家与理论

家，搭建起舞蹈表演者与理论家之间的沟通桥梁，共同深化对东方舞蹈的研究。

20世纪90年代，居民收入增加和旅游业改革推动了国内旅游市场的快速发展。于海燕开始探索舞蹈与旅游的关系，并于1993年成为深圳世界之窗的艺术指导。她致力于在旅游舞蹈表演中为观众提供视觉、听觉和参与感的多重享受，满足公众精神文化需求，同时为园区带来显著经济效益，实现了文化传播与商业价值的双赢。

在新中国文化外交的大潮中，于海燕被推上了中外舞蹈交流的舞台。作为东方歌舞团的一员，她是那个时代众多文化使者中的杰出代表。她不仅是舞者，更是一位文化翻译者，用舞蹈将不同文明中的精神和情感进行转译，使其能够跨越语言的障碍，直抵人心。“东方”需要更多的于海燕，我们更不能忘记这样默默奉献的“不著名”舞者。>>>

跳《缅甸女子单人舞》的于海燕

Oriental dance art spreading globally,
cultivating the art field and reflecting the
original intention

Remembering the Oriental Love by Dancer Wang Dingfei

东方舞艺传四海 深耕艺坛映初心

——记舞蹈家王丁菲的东方情缘

文\王思雨 Wang Siyu

东方音乐舞蹈班缅甸舞蹈汇报结束后，周总理上台与演员握手（右四为王丁菲）

王丁菲是中外舞蹈交流史上学习、表演、传播东方舞蹈艺术的文化使者。她于1958年考入北京舞蹈学校东方音乐舞蹈班，幸遇于海燕、张均、戴爱莲三位恩师为她解审美之惑、授东方舞业、传为人之道，直接影响了她此后的艺术生涯。东方歌舞团成立后，王丁菲转入团内担任演员一职，跟随周恩来总理的脚步游历亚非各国，周总理“学好学像”的谆谆教诲坚定了她为东方歌舞事业奉献一生的决心。1978年，王丁菲从聚光灯下退出，转向东方舞蹈的教学、编导与理论研究工作，继续深耕东方舞蹈艺术。她用一生搭建中外交流的艺术桥梁，其“择一业，终一生，成一事”的执着精神值得后辈永远敬重与学习。

王丁菲是中外舞蹈交流史上学习、表演、传播东方舞蹈艺术的文化使者。1962年，她从北京舞蹈学校的东方音乐舞蹈班（以下简称“东方班”）转入东方歌舞团，亲身参与并见证了20世纪50年代至60年代初期中国舞蹈外交的光辉时刻。在东方歌舞团工作的30余年里，她随团出访缅甸、泰国、柬埔寨、越南、埃及、阿尔及利亚、突尼斯等国，表演、传播、创作、研究东方舞蹈艺术，身体力行地架起了中外友好交流的桥梁，在中国现代舞蹈史上留下了浓墨重彩的一笔。王丁菲将东方舞蹈艺术视为自己一生的事业，可她与“东方”的

结缘却源于一次偶然。

怀芭蕾梦，幸遇恩师，巧遇“东方”

幼时的王丁菲跟随父母在长春电影制片厂生活，有机会阅览各式各样的电影片，其中苏联影片中轻盈优雅的芭蕾给她留下了深刻的印象，在她的心中埋下了艺术的种子。高中时，王丁菲进入吉林省歌舞剧院舞蹈班学习，并向父母提出报考北京舞蹈学校芭蕾舞科的想法，未获允准，为此她与父母“冷战”一周，进行无声的抗议，无奈之下父母只得将她送往北京。到了北京舞蹈学校之后，王丁菲才得知

自己已经超过芭蕾舞科的招生年龄，转而报考了当时正在招生的东方音乐舞蹈班。

进入东方班后，王丁菲跟随于海燕、张均和戴爱莲学习东方舞与芭蕾。于海燕从巴厘舞教师教授的完整作品中提炼出舞蹈的动律元素，将其拆解为针对头、手、腿、脚等身体小关节的训练动作，反复训练，再逐步教授组合、完整作品。这种以身体部位训练为核心的教学方法与逻辑思维让初学巴厘舞的王丁菲豁然开朗，而她成为教员之后也直接延用并发展了于海燕的教学方法，进行东方舞蹈的教材编创与人才培养。

Considered an ambassador who has studied, performed and spread the art of oriental dance in the history of dance exchanges between China and foreign countries, Wang Dingfei was admitted to the Oriental Music and Dance Class of Beijing Dance School in 1958, and was fortunate to meet her three mentors, Yu Haiyan, Zhang Jun and Dai Ailian, who helped her understand aesthetics, taught her oriental dance skills and how to be a good person, directly influencing her artistic career subsequently. After the Oriental Performance Troupe was established, Wang Dingfei joined the troupe as an actor and followed Premier Zhou Enlai's footsteps to travel around Asia and Africa. Premier Zhou's earnest teachings of "learning well and imitating" have strengthened her determination to devote her life to the career at the troupe. In 1978, Wang Dingfei has stepped down from the spotlight and turned to teaching, directing and theoretical research in the troupe, continuing to cultivate oriental dance art. She committed her whole life to building an artistic bridge for communication between China and other countries. Her perseverance of "choosing one career, devoting one life to one issue" deserves the respect and learning of future generations.

巴厘舞授课结束后，戴爱莲计划邀请印度古典舞专家为东方班教学，不料中印因边境问题交恶，教学计划被迫终止，于是张均将1954年随中国文化代表团出访印度、印度尼西亚、缅甸时所学的《阿旃陀梦幻》《拍球舞》《脚铃舞》等节目用作教材，并不断向其他出访归国的艺术团体学习，以保证教学的连续性。张均将异质舞蹈风格融于一身的学习与教学能力对王丁菲影响至深，她一直将张均视为自己在东方舞蹈之路上的启蒙者和引路人。

东方班的芭蕾舞课由戴爱莲亲授。王丁菲感慨道：“令我感念一

生的是，我的芭蕾基础得益于戴先生。当年戴先生从陶然亭到鼓楼，每周两点一线来给我们上芭蕾课。她是个严格、细致、认真的老师。我至今还清晰记得她上课时投入的语气——‘fondu就是融化，我不看你们腿抬得有多高，我要看你们双腿不停拉长、呼吸，尤其是你们的主力腿……’”课堂上格外严格的戴爱莲，在生活中却如慈母般对学生关怀备至。1958年寒冬，戴爱莲陪同东方班前往北京燕家台进行3个月的劳动锻炼，与学生同吃、同住、同劳动，细心照料生病的学生，还站在农村的土台子上和学生一起为农民表演舞蹈。戴爱莲以诚

待人，与学生亦师亦友的相处之道，深入生活、扎根人民的身体力行，以及“在中国建立亚洲东方舞蹈事业”的高瞻远瞩，深深感染了王丁菲，也成为她此后投身东方舞蹈艺术的不竭动力。

出访亚非，学好学像，亲历“东方”

1960年9月，缅甸舞蹈家杜钦纽应邀来华进行为期3个月的授课，初学缅甸舞的学生对这种关节拧扭、紧贴地板、形似“傀儡”的舞蹈产生了抗拒心理，直至缅甸舞汇报演出结束后，周恩来总理提出带领全班访问缅

甸、为各国大使表演的计划，众人这才领悟学习缅甸舞的深意：以文化先行、艺术打头阵的方式，广交朋友，促进我国与其他国家建立友好关系。1961年1月，东方班师生在中国驻缅甸使馆表演了所积累的全部节目，台下掌声热烈，取得了极好的外交效果。晚宴结束后，周总理当即宣布组建一个专门表演东方歌舞艺术的团体——东方歌舞团。1962年1月13日，东方班与中央歌舞团、地方院团抽调来的十余位演员、干部合并成立为东方歌舞团，王丁菲也从学生成长为一名演员，开始从教室一隅走向更广阔的世界舞台。

东方歌舞团艺术的源泉，来自舞蹈家从各国优秀的舞蹈艺术中汲取营养，学习民族艺术的独特韵味、韵律与原汁原味的民族风格，深入感受舞蹈背后的民族文化与人文意涵，进而获得的丰富文化资源。并且，通过身体的同呼吸、同律动，表示对他者文化的认同与尊重，进而传递出中国与亚非拉各国共命运、心连心的情感。

1963年12月，张均与王丁菲前往柬埔寨王宫，向公主帕花·黛维学习柬埔寨古典舞蹈中“仙女”“恶魔”与“男子”行当。这次学习经历，为东方歌舞团积累了宝贵的演出与教学素材。同时，她们为柬埔寨方面教授印尼爪哇《假面舞》、日本《花笠舞》与中国《草笠舞》。1964年6月，王丁菲随东方歌舞团访问埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、叙利亚，炽热的气候、艰苦的生活条件让体弱的她痛苦不堪，但每每想起周总理的谆谆教诲，她总是斗志昂扬，抱着“为东方歌舞团填补专业空白”的决心坚持下去。为了充分利用出访的机会，王丁菲自创了一套“身

东方音乐舞蹈班全体成员合影（前排右二为王丁菲）

不动，脑动”的学舞技能：学习时首先抓住每个民族、每个舞种的基本形态、动作规格、舞蹈韵律，设定简单的缩写语言，快速记录下舞蹈动作和舞台调度，再利用碎片化的时间在脑中“电影式”地回放动作细节，分析舞蹈韵律、气质神态，进一步加深记忆，并且有意识地训练自己快速、准确地掌握不同舞种的本领，以便在有限的时间里学到更多内容。

游历亚非各国，领悟“艺术外交”重任的王丁菲已不再像初学东方舞蹈时那般抗拒，而是坦然接受身体与精神的磨练，把“志在千里，四海为家”的奉献精神铭刻于骨、融化于血，将“学好学像”的信念内化于心、外化于行，努力成长为一名“有修养的无产阶级艺术

家”。

退居幕后，磨练心性，扎根“东方”

1977年，沉寂十年之久的东方歌舞团重回舞台，在新的历史阶段，实践经验丰富的“东方老将”自然而然地挑起了创作歌舞晚会、培养表演人才、进行理论研究的大梁。于是，王丁菲从聚光灯下退出，走向幕后，开始编导、教学与研究的工作。

1978年，王丁菲随东方歌舞团采风小组前往泰国、菲律宾、马来西亚，进行为期一个月的采风活动，学习了《南旺舞》《扑鱼舞》《月夜》等数十个舞蹈节目，归国后，她立刻投身至东方歌舞团歌舞晚会的总体设计当中，对所学的节目进行舞台化再

1978年，王丁菲与赵世忠在中国驻泰国大使馆一同表演泰国《南旺舞》

1996年5月10日，王丁菲前往戴爱莲家中，为戴爱莲祝寿

创作，编排了《上埃及舞》《阿拉伯舞》《天方晨曲》等作品。王丁菲对东方舞蹈进行舞台化创作的过程具体可分为两步：第一，根据中国演员的身形条件改编动作。首先从作品中抽出具有代表性的主题动作，反复练习；在保持原有舞蹈风格的基础上，进行规范化、节奏化改编；再逐一攻破难度高、技术性强的技巧动作；追求动作规范的同时重视演员的情感表现力与艺术感染力，保证“形似”与“神似”兼而有之，强调东方舞蹈的韵、味、情。第二，体量小、时间短的舞蹈节目按照“开头-高潮-结尾”的结构重新编排，或增添伴唱以丰富作品内容，同时利用舞美设计，突出东方舞蹈的“写意”之美。

为保证作品不断档、演员梯队不断层，王丁菲与张均、于海燕等人着手设计东方舞蹈基础训练的教材。她对已掌握的东方舞蹈进行整理、归纳、分析，从每个舞种中选出具有代表性与训练价值的动作，再按照头与眼、臂与手、胸与肋、

腰与胯、腿与脚等身体部位编创具有针对性的训练组合。在教学中，她不仅要求演员整体把握东方舞蹈的艺术风格，还强调东方舞蹈“于细微之处见精神，在细节之间显水平”的精妙特质。在此基础上，王丁菲也开始尝试将实践经验进行理论性总结，锻炼笔力、磨练心性。她撰写了中国大百科全书《音乐·舞蹈》中柬埔寨、菲律宾、埃及等六国舞蹈辞条，以及数十篇与东方舞蹈相关的理论文章，对东方舞蹈进行深入的历史与文化研究。

1978年至1990年间，王丁菲曾4次出访菲律宾，以舞蹈为桥梁，连接中菲友谊。为庆祝菲律宾侨中学院成立65周年，王丁菲应学院之邀，从零开始，训练没有舞蹈基础的学生，组建学院第一支舞蹈队。她将国内的舞蹈《小溪·江河·大海》《撒扇》《海燕舞》进行巧妙改编，又根据菲律宾华侨的艰苦创业历史创作了《抗敌舞》《诞生舞》《欢庆舞》等作品，与菲律宾

华侨一同创作了一台大型校史歌舞晚会《侨中颂》，受到当地新闻界、舞蹈界和社会各界的高度评价。为庆祝中菲建交15周年，王丁菲再度赴菲，为华人舞蹈社团排练，并在菲律宾外交部和文化中心主办的文艺晚会上，呈现了一场盛大的歌舞表演，在中菲文化交流史上留下了浓墨重彩的一笔。

时至今日，耄耋之年的王丁菲回忆起她在东方歌舞艺术之路上的点点滴滴，仍然神采奕奕。戴爱莲的言传身教，与张均、于海燕等人的师生情、战友情，以及周恩来总理的殷殷嘱托，始终让她难以忘怀。王丁菲学习东方舞蹈、导演晚会的20余本手记与奖牌静静地躺在柜子里，对于背后的辛苦付出，她只用一句“笨鸟先飞罢了”带过。她将自己比作一只“金乌龟”，虽然起步慢、走得慢，但走得稳、走得远，戒骄戒躁，淡泊名利，始终闪烁着光芒。❧❧❧

李雅媛自编自演的《中毛友谊舞》

李雅媛，国内公认的非洲舞蹈专家，一生致力于中非舞蹈文化交流。在她颇具传奇的人生中，非洲舞蹈影响着她的每一次选择，也让她愈发勇敢、热情。

那时，非洲人民对于中国的印象还停留在过去时，李雅媛秉着一腔爱国热情，既在非洲进行舞蹈文化的交流学习，更将祖国的壮美秀丽、人民的安居乐业展现在非洲人民面前，被当地人民冠以“文化大使”的称号。

Widely considered as an African dance expert in China, Li Yayuan has devoted her life to the cultural exchange of dance between China and Africa. In her legendary life, African dance has cast great influence on every choice she made, which turned her more courageous and passionate. African people's impression of China was still stuck in the past. Li Yayuan, with a passion for patriotism, not only carried out exchanges and studies of dance culture in Africa, but also showed the magnificence and beauty of China and the Chinese people's peaceful and prosperous lives to the African people. She has been laureled the title of "Cultural Ambassador".

Dance Ambassadors in China-Africa Cultural Exchange

Li Yayuan's African dance career

中非文化交流中的舞蹈使者

——李雅媛的非洲舞蹈生涯

文\耿钰婧 Geng Yujing

1965年，毕业于北京舞蹈学校的李雅媛被选入当时声名大噪的东方歌舞团。在团内，她连续多年担任领舞的重要位置，并在教学、编导等方面表现卓越，但初入团学习非洲舞蹈的画面始终萦绕在她的脑海中，周恩来总理“非洲舞不要忘”的殷殷嘱托总在她耳畔回响。于是，45岁那年，她做了一个大胆的决定：只身走进非洲，以留学生的身份探寻非洲舞蹈的奥秘。50岁时，她再次深入非洲，对非洲舞蹈进行了更加全面、深入的了解和学习。

开启非洲舞蹈之门

1966年，几内亚佐里巴歌舞团访华，先后到访我国十余个城市，这是非洲首次到中国大规模巡演的歌舞

团，时任国务院副总理的陈毅亲自接待，并作出相关指示：该团到访各地，须派演员学习交流。李雅媛作为东方歌舞团派出的演员随行学习。在这三个月中，她一如既往地用功不惜力。佐里巴歌舞团团员看出她的认真劲儿，便见缝插针地对她进行辅导教学，不仅团员时时指导，连团长、艺术指导也都不吝赐教，一时间原本在夹缝中挤出的学习时间，竟变成了全天候的多人指导。

佐里巴歌舞团是几内亚的第二大国家歌舞团，在当地享有很高的声望。该团对基本功的重视和较高的艺术水准，为李雅媛学习非洲舞蹈打下了良好的基础。她在认真看、用力学、使劲跳的同时，还用心做了详细笔记，包括各部位的训练以及相应的舞蹈素材，十分完整

规范，具有很强的实用性。

这次学习不仅是李雅媛非洲舞蹈艺术生涯的启蒙，也是她对文化外交的初次认知。在佐里巴歌舞团结束访华前的告别宴会上，团长向陈毅副总理感叹道：“我们的舞蹈过去是被人看不起的，而你们却如此热爱我们的艺术并派演员向我们学习，我很感动。”那时，李雅媛懵懂地领悟到周总理对东方歌舞团的教诲——既要做艺术家，又要做外交家。

1969年10月15日是李雅媛生命中最难忘的一天。这一天，周总理与李雅媛进行了亲切的谈话。在15分钟的谈话中，周总理多次询问李雅媛非洲舞忘了没有，得到李雅媛明确的否定回答后，周总理高兴地连声说“没忘就好”。在谈话即

《非洲舞蹈印象》演出照

将结束的时刻，周总理语重心长地对李雅媛说：“东方歌舞团这个名字很光荣，你们要保持这个光荣称号。”

东方歌舞团自建立就与周总理紧密相连，年轻的李雅媛铭记周总理的谆谆教诲，踏上为非洲舞蹈事业奉献终身的道路。

探寻非洲舞蹈，担当文化使者

经过多方努力，李雅媛终于争取到深入非洲的机会，成为第一位学习非洲舞蹈的中国留学生，在非洲大陆上留下了中国人美丽而坚强的身影。

20世纪90年代，李雅媛日夜苦读克服了语言问题，踏上了非洲大陆。1990年，她在塞内加尔国立音乐舞蹈戏剧学院和苏哈诺国家剧院学习传统黑非舞蹈；1997年，她在突尼斯国家

舞蹈中心和国家民间艺术团学习北非传统民间舞。在非洲的学习使李雅媛深入、全面地掌握了黑非舞蹈和北非舞蹈，她的刻苦和坚韧赢得了当地人的称赞，也获得塞内加尔国立音乐舞蹈戏剧学院的学历证书、来自突尼斯国家舞蹈中心以及突尼斯文化部的证书，取得了教授非洲舞蹈的资格。

当时，非洲人民对中国的认知还停留在过去时，李雅媛怀着一腔爱国热情，既在非洲进行舞蹈文化的交流学习，更将祖国的壮美秀丽、人民的安居乐业展现在非洲人民面前，被当地人民冠以“文化大使”的称号。

由于年纪较大且学习强度高，李雅媛时常病痛，甚至学习时感染了疟疾，但她坚持完成了后期的学习。回国后，家人好友看到瘦了近20斤的她，都很难受，李雅媛却格

外平静。非洲舞蹈的火热激越早已融入她的生命，她开始以更大的热情投入舞蹈事业当中，发挥出更大的能量。

以创作搭建文交流桥梁

随着对非洲了解的不断深入，李雅媛心中涌动着创作的火焰，她创作了一系列精彩的舞蹈作品，在国内外舞台上绽放耀眼光芒。

她曾深入非洲毛里求斯、留尼旺教授中国舞蹈，在这三年时间里没有休息过一天，与当地人们结下了深厚的友谊。由于她方法科学、成果显著，被毛里求斯总理者诺称为“文化大使”。她学习毛岛土风舞——塞卡后，自编自演、边跳边唱的《中毛友谊舞》，在当地引起强烈反响，前后演出共27场。

经过数年积累，李雅媛创作出

多部非洲舞蹈作品，其中以《非洲舞蹈印象》闻名海内外。她在舞蹈中融入现代风格，表现非洲人民的崛起，这部作品取得了一年内在国内巡演两百余场的佳绩，充分展现了她的编导才华。

1996年，文化部委派李雅媛为厄立特里亚国庆编创大型歌舞团体操。李雅媛不敢懈怠，提出深入民间观摩当地舞蹈，为庆典编创寻找素材。她结合多年学习非洲舞蹈的经验和团体操表演规律，创编出舞蹈语汇。同时，为了更好地完成演出，从排练、服装到音乐，李雅媛都亲力亲为，与小演员们建立起真挚的情谊。在独立庆典的前一天，孩子们自发送给她一件厄立特里亚国服，并希望她在庆典当日身着国服来指挥他们。在庆典当日，李雅媛身着国服指挥表演，庆典圆满成功。厄立特里亚总统为此接见了李雅媛，文化部也对她进行了通报表扬。

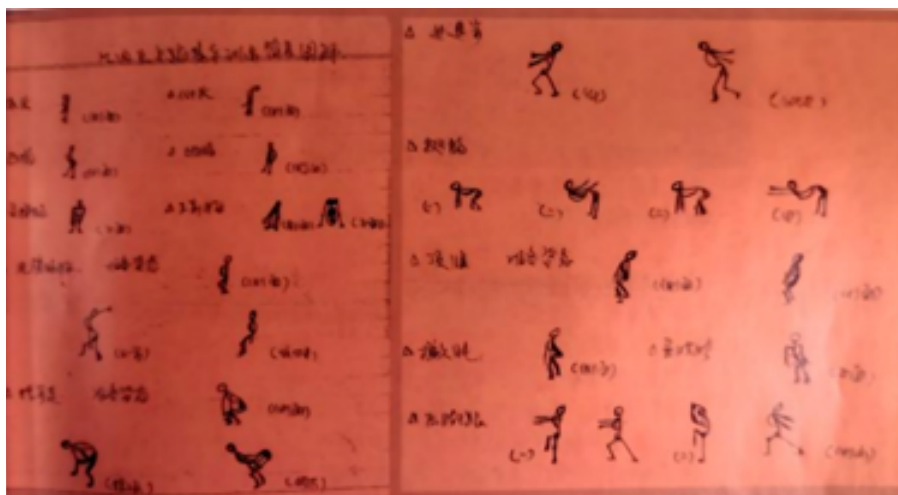
这是我国中外舞蹈交流史上辉煌灿烂的一页。李雅媛凭着对非洲舞蹈的深厚情感，成为建设中非舞蹈交流的一座桥梁，用实际行动书写了文化交流中深厚友谊的真情赞歌。

术团担任团长兼艺术指导，带团赴意大利、法国、德国等国家演出，并排演了中国题材作品，如在法国演出的《木兰剧》、在德国上演的《唐宋元明清历史剧》。鉴于李雅媛的优秀表现，受文化部委托，2008年至2018年十年间，她赴全国各地30多个省市、80余个院团指导出国演出节目，包括舞蹈、武术、杂技、民间艺术等多种艺术形式。

“东方歌舞一枝花，决心学好亚非拉。一心一意听党话，誓把一生献给她。”这首由周总理修改、后来成为东方歌舞团座右铭的诗，正是李雅媛的真实写照。2006年，李雅媛

荣获首届中非友好贡献奖——“感动非洲的十位中国人”称号，成为文艺界获此殊荣的唯一代表。2010年，文化部资助她出版《用生命感悟非洲》一书。该书以一位舞蹈家的口吻和见闻，记录了半个世纪以来中非文化交流的历史。

提起往昔，李雅媛总是神采奕奕，她对自己的事业充满信心，同时也保持谦逊。她直面艰苦，却常感叹自己幸运。面对那幅挂在客厅中央与周总理在一起的照片，她泪光闪烁地说：“我没辜负总理的嘱托。”

李雅媛随几内亚佐里巴歌舞团学习笔记

艺术家与“外交家”的融合

21世纪以来，李雅媛多次受文化部外联局委派，为非洲来华演出的国家大型活动担任艺术指导，包括2004年“相约北京”、2008年博鳌亚洲论坛文艺晚会、“非洲之夜”大型歌舞晚会、“2008非洲文化聚焦”开幕式晚会等。在她的精心策划下，非洲舞蹈在更大范围内走近中国观众，受到中国观众喜爱。

2000年前后，李雅媛在文化部文化艺术人才中心下设的中国艺

李雅媛身着厄立特里亚国服

Xing Lishuang: Spare no effort to promote the deep integration of traditional culture and modern media

邢立双：不遗余力推动传统文化与现代传媒深度融合

文\周杰 Zhou Jie

在艺术交流的广阔舞台上，一位学者以独特的视角和深刻的洞见，探索着传统文化在现代传媒中的新传承，她就是央视国际网络有限公司的高级编辑邢立双。近期在成都举行的第十四届新闻与传播心理研讨会上，邢立双凭借其在创新扩散理论方面的深入研究，对电视节目在传统文化传播中独特作用作了独到分析。

为媒介现象插上理论“翅膀”

邢立双博士主攻传播学。谈及求学经历，她说，当年上学时，一本厚厚的《传播学概论》，她能以特别小的字体，用大括号的形式浓缩在一张A4纸的正反面。她非常擅长用传播学理论去解释、分析当前的媒介现象。无论是传统电视媒体还是以互联网为核心的新媒体，她都会对优质内容进行研究分析、深度探索，力求从中找出具有可推广和可借鉴的现实经验。

2024年9月，中央广播电视总台

联合抖音推出一档新的文艺节目《开播吧！国潮》。邢立双有针对性地提出，“创新”被各行各业频繁提及，但让“创新”落地却很难，哪怕只是实现微小的创新，都会带来积极的现实意义。邢立双认为《开播吧！国潮》把“创新”落在了实处上，具有典型意义。节目守住了传统文化阵地，传承优秀文化，创新节目形式，强化了互动传播。她对节目制作、播出概况、传播效果和社会影响进行分析，认为从文化传播与传承的角度看，该节目意义非凡。

助力传统文化的现代传播

邢立双说，创新扩散理论是研究传播效果的经典理论之一，描述了新技术、新思想或新产品通过特定渠道在某一社会系统中传播开来的过程，媒体与受众共同构建了一个相互依存的媒介环境，相当于形成了一个小型社会系统。在这个系统中，传统文化可以借助媒体节目的创新形式，实现更为广泛的传播与传承。

在分析《开播吧！国潮》时，邢立双深入剖析了节目的策划、制作、播出以及受众反馈的全过程。她认为，节目选择与抖音平台合作，抖音博主都是自带流量的短视频作者，他们庞大的粉丝群既是节目的潜在观众，也是节目的再次传播者。另外，节目在策划和制作环节打破了“你演我播”的单一形式，将古诗词、器乐、音乐、舞蹈等传统文化元素与新型节目融合，通过多元文化因素复合编排、推荐官与选手同台共演等丰富内容，打造出更具有文化内涵和审美价值的节目新形态。同时，节目注重与观众互动，通过线上线下的互动活动，让观众更加深入地参与到传统文化的传承与传播中来。

《开播吧！国潮》节目播出期间，相关视频全网播放量累计超2700万，相关直播累计曝光近3400万人次，相关话题阅读量累计近6500万，全网平台累计触达近5亿人次，全网热搜热榜13条，收获网友点赞好评，

邢立双长期对媒体节目与文化传播现象进行理论探索，她的研究成果不仅为媒体节目创新发展提供有力支持，也为传统文化的传承与传播打开新的思路。

Xing Lishuang has long been conducting theoretical exploration of media programs and cultural communication phenomena. Her research results not only provide strong support for the innovative development of media programs, but also open up new ideas for the inheritance and dissemination of traditional culture.

美誉度高达99.97%。这为传统文化在现代社会的传播、传承与发展提供了新的路径。

作好传统文化传承的纽带

作为新媒体传播领域的资深研究者，邢立双对电视节目在传统文化传播中的作用和价值有着深刻理解。她指出，电视节目凭借其直观、生动且易于接受的特点，成为连接现代观众与深厚传统文化的重要桥梁。近年来，一大批电视文化类节目涌现，如《中国诗词大会》《朗读者》等，都以其独特的魅力成功吸引了观众的目光，更在激发公众对传统文化的兴趣、促进文化传承方面取得了显著成效。

中央广播电视总台的《中国诗词大会》，以中国诗词文化为纽带，通过比赛的形式，让观众在欣赏诗词之美的同时更加深入地了解诗词背后的文化内涵与历史背景。而《朗读者》让观众在聆听中感受到文学的魅力与力量。邢立双说，这些节目不仅让观众在轻松愉快的氛围中领略到传

统文化的独特魅力，更通过电视和新媒体的广泛传播，推动传统文化在更广泛的范围内传承和弘扬。

促进传统文化与现代传媒和谐共生

邢立双长期专注于媒体节目与文化传播现象的理论探索，其研究成果不仅为媒体节目创新发展提供有力的支持，也为传统文化的传承与传播打开新的思路。她认为，传统文化与现代传媒可以相互融合、相互促进。新媒体时代，媒介为传统文化的传播提供得天独厚的优势条件；反之，传统文化也为新媒体媒介提供优质内容。她建议节目制作者应该充分利用新媒体优势，加强对传统文化的保护、挖掘和传播，推陈出新打造传统文化精品节目，利用多媒体、多平台进行有效传播。

邢立双说：“现在已经有越来越多的媒体开始关注传统文化，通过创新节目形式和内容，将传统文化与现代传媒相结合，打造出系列具有广

泛影响力、让受众喜欢的节目。还有如《典籍里的中国》通过解读古代典籍，展现中国文化的核心思想和智慧；《国家宝藏》由央视和国家级重点博物馆合作打造，节目中每件宝藏都有国宝守护人讲述其前世今生，拉近了当代人与历史文物的距离；《经典咏流传》用流行歌曲的方式重新演绎经典诗词，成为经典诗词传播的新形式。”如其所言，这些节目在传统文化的传播与传承中发挥了重要作用，也促进了传统文化与现代社会的深度融合，让传统文化在现代社会焕发出新的生机与活力。

未来，邢立双计划融合更多前沿的心理学理论，借助现代科技的力量，如大数据、人工智能等，对传播现象展开更精准和深入的分析，同时也将不遗余力地推动传统文化与现代传媒的深度融合。她相信，随着技术进步和创意涌现，传统文化将以更加多元、生动的形式呈现在全球观众面前，成为连接不同文化、不同国度的桥梁。 >>>

How could we express our love lasting forever?

Chinese Images in Ancient Love Tokens

何以致契阔

——古代爱情信物中的中国图像

文\吴昊 Wu Hao

银人物纹如意型手镯（清） 选自王华金著《中国传统首饰——手镯、戒指、耳饰》

从图像史视角来看，许多爱情信物不能以世俗的物质价值来衡量，而且样式、种类极为丰富。这些信物常常被画者转化为图像符号而收入画中，特别是在话本小说中，图与文字相须为用，书所不能言，图以彰其形，图所不能绘，书以尽其意。这些爱情信物不仅是情感交流的媒介，有实用的功能，更是当时文化价值观念的生动记录，而且其各自进入艺术史叙事语境的过程，都可以从不同的角度成为艺术史写作的一部分。

From the perspective of image history, many love tokens, extremely rich in style and variety, cannot be measured by secular material value. These tokens are often transformed into image symbols by the painters and included in the paintings, especially in vernacular novels, where pictures and words are used together. Pictures can express what words cannot do, and words can express what pictures cannot do in reverse. These love tokens are not only a medium for emotional communication and have practical functions, but also a vivid record of the cultural values of the time. Moreover, the process of each of them entering the narrative context of art history can become a part of the history composing from different perspectives.

“信物”，是中国古代专门用来标记和证明某种承诺的物件。在元代郑光祖的元杂剧剧本《梅香骗翰林风月》中，小姐瞒着丫环把一个“绣着一把莲满池娇，更有两个交颈鸳鸯儿”的香囊撒在意中人的书房门首，香囊作为见证两人爱情的信物，成了串联整个故事情节的重要引线。信物就像这样频繁地出现在才子佳人的情爱故事中。

现代人要理解古人以物件作为契约凭证的行为，恐怕有些困难，毕竟古今社会对男女恋爱的社会背景和伦理观念大相径庭。古代重信，信奉一诺千金，而且要用一物作为凭证。这些信物不能以世俗的物质价值来衡量，样式种类极为丰富。信物在生活中的典型意义常常被画者转化为

香袋 选自潘健华著《女红》

图像符号收入画中，特别是在话本小说中，图书相须为用，书所不能言，图以彰其形，图所不能画，书以尽其意。这些图描绘的场景和人物礼仪行为，都是当时社会的生动记录，无论从礼学史、艺术史还是从文学角度来看，都弥足珍贵。因此，本文试图以图像表述中的爱情信物为切入点，从“知识生成”的视角探求“物”是如何逐步成为被广泛接受的爱情信物的。

在爱情关系中互赠礼物，是常见的传情方式。古往今来的文学家借助诗与词的优势，常常借用“物”来传达、见证和珍藏男女之间的爱慕、眷恋、惜别、思念之意。《诗经》中就多次描绘了男女之间表达深厚爱意和互相珍视的态度和场景：“静女其

银镶珊瑚珠手镯（清）
选自王华金著
《中国传统首饰——手镯、戒指、耳饰》

变，贻我彤管”“投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也”“维士与女，伊其将谑，赠之以勺药”。明丽新鲜的时节，鲜衣怒马的少年，羞赧矜持的少女，在原野中游乐、对歌，在情感的绽放中互赠蕙兰香草。对于先秦时期的人来说，送给恋人花草是最美好与浪漫的行为。在屈原的《九歌·山鬼》中，山神也会“被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思”，可见将香花、香草环绕于身，是古人普遍的做法。这种做法融入男女情爱之中，如芳草萋萋，如瓜瓞绵绵，意趣缠绵。

奈何“四时花草最无穷，时到芬芳过便空”，于是人们把带有香味的花草阴干后，放入精美的绢帛丝绣香囊中，佩戴在身上，无论男女，皆怀香袖兰，终日香气萦绕。或者，人们将花草形象艺术化为装饰纹样，髹饰

于金银玉器上，制成鎏金银香囊、玉佩和各类首饰，成为能与花草一较高下的爱情信物。除了用有花草图像的物件传递爱情，还将花草揉入纸浆中制成笺纸，用于书写情诗，或将头发剪下赠与爱人。唐代传奇《飞烟传》中，赵象想追求步飞烟，即取薛涛笺题诗相赠，飞烟“乃复酬篇，写于金凤笺”。赵象又以剡溪玉叶纸，赋诗以谢，曰：“珍重佳人赠好者，彩笺芳翰两情深。”之后，步飞烟以连蝉锦香囊和碧苔笺赠与赵象。赵象结锦香囊于怀，乃剪乌丝，回复曰：“昨日瑶台青鸟忽来，殷勤寄语。蝉锦香囊之赠，芬馥盈怀，佩服徒增，翹恋弥切。”可见，这时用于互通情愫的方式除了诗文，还有承载诗文的精美纸张以及头发、香囊。如此，我们稍稍留意就可以发现，古人潜藏在信物之中的传情之匠心所在。不管是香花

芳草还是香囊、首饰、花草笺，都是这世间极美、极香和极精致之物，都可以使人精神愉悦，产生美好想象。这些信物都有一个共同特点，或是贴身之物，或者本身就是身体发肤。

魏晋时期的繁钦在一首《定情诗》中说“何以致契阔？绕腕双跳脱”。诗人用女子的口气表达：我该用什么来表达我对你的思念和爱意呢？是将你赠送的那双跳脱（一种手饰）缠绕在自己手腕上。这首诗中的“契阔”为何意？“阔”字本指开闭自如的门，故字从“門”从“活”。“活”指水之流散貌，“阔”即为人之任由出入，而“契”则是契约，也就是明确其出入或去归的时间，结合“契阔”一词使用的背景，其本义是约定归期，又引申为离别之期，于是有了“离合”“久别”“隔远”等引申义。古人之远行充满悲苦与无奈，约定归期是对家人的允

银点翠 蝴蝶纹钗

(清)

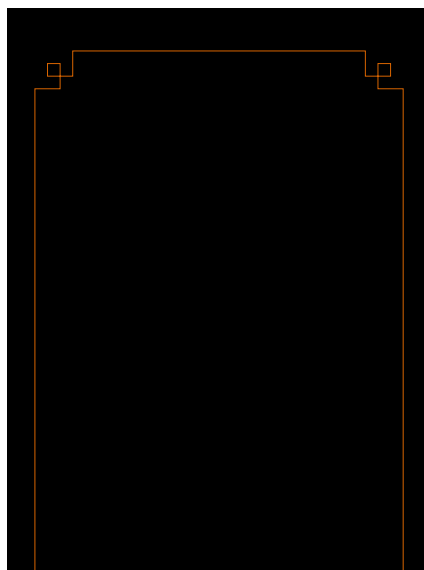
选自王华金著
《中国传统首饰——簪钗冠》

银点翠簪

(清)

选自王华金著
《中国传统首饰——簪钗冠》

银蝉纹钗

(清)

选自王华金著
《中国传统首饰——簪钗冠》

银点翠 莲花纹钗

(清)

选自王华金著
《中国传统首饰——簪钗冠》

银点翠镶 玛瑙白玉簪

(清)

选自王华金著
《中国传统首饰——簪钗冠》

荷包
选自潘健华著《女红》

诺，也是生离死别的告白和仪式，是故“死生契阔”。古人的一见一别何其遥远与漫长，心怀挂念，唯有以物为凭方完成见证与铭刻深情的仪礼。寻些什么物件承载心灵挂碍？何以表达这死生契阔的深情呢？诗人用了11句排比句将爱情关系中以物为媒介传递爱意的方式及想象推到一个高潮。其中，对如何表达眷恋（“何以致拳拳”）、殷勤（“何以致殷勤”）、真诚（“何以致区区”）、亲密（“何以致契阔”）和别离（“何以慰别离”）等，诗人都给出了方案，就是用“绾臂双金环”“约指一双银”“耳中双明珠”“绕腕双跳脱”和“耳后玳瑁钗”等贴身而精致的物件来传达情意。

又如，唐代白居易曰：“唯将旧物表深情，钿合金钗寄将去。”五代诗人孙光宪说：“红绶带，锦香囊。

为表花前意，殷勤赠玉郎。”……那些与婚恋相关的物件，经过学者的写作、研究和演绎，著录于典籍中，从而进入当代视野，被认为是见证与标注古人爱情的信物。

从图像史视角来看，许多爱情信物不能以世俗的物质价值来衡量，而且样式、种类极为丰富。这些爱情信物不仅是情感交流的媒介，有实用功能，更是当时文化价值观念的生动记录，而且其进入艺术史叙事语境的过程，都可以从不同的角度成为艺术史写作的一部分。

男女情爱在现实生活和故事文本中，是表现人类情感的重要题材之一。爱情信物虽然只是小物件，但某种特定造型和品类的兴起与重复使用，都是时代风尚的选择，也是认知时代特点的窗口。古人把自然界中的花草植物、珍禽瑞兽作为爱情信物造

型的意象母题，不是单纯作为审美表达的对象，而是作为人格品藻和吉祥寓意的潜在表达。

关于爱情信物的研究，多着意于物本身的品类和背后的故事，物的图像构成并非必要选项。随着现代婚恋观念的发展，男女之间互赠物品已经成为一种新兴的情绪消费方式。因而，可以将与爱情信物相关的图像母题和主题，置于各自所处时代的艺术语境中来观看，从“知识生成”的视角去追溯“物”如何逐步成为被广泛接受的“信物”，去分析爱情信物在不同时期、不同地域的流变及其相关图像的主题转化。这些爱情信物既见证了古代人的爱情故事、婚姻观念和情感历程，又具有重要的历史、文化价值，可以帮助我们深入了解古代社会生活、文化习俗、审美观念等多方面的内容。 >>>

顺应的生活

顺应自然
万物并育
而不相害

此刻，世界终于安静下来，嗡鸣的蚊虫消失了，凉意渐起，天地混沌无间，森林沐浴着月光化成重重叠叠的剪影，碎落的清辉如雪惨白，时间似乎也消失了，车灯光柱以外，地平线颤动着，时有时无。在人间，在红尘，从未有过的寂寞，忽然现出无比真切的纯粹，那是与远古洪荒、深邃宇宙同在的寂寞，只是有情界的灰垢浊染太深，很难分辨。

At this moment, the world has finally quieted down, the buzzing mosquitoes disappeared, the coolness gradually rose, the sky and the earth were in chaos, the forest, bathed in moonlight, has turned into overlapping silhouettes, the broken moonlight was as pale as snow, the time seemed to have disappeared. Beyond the car lights, the horizon trembled, appearing and disappearing. In the world, in the red dust, there was a loneliness that had never been experienced before. Suddenly, it showed an incomparably-real purity. It was a loneliness that existed in the ancient and profound universe, but the world of emotions was too dirty and stained to be easily distinguished.

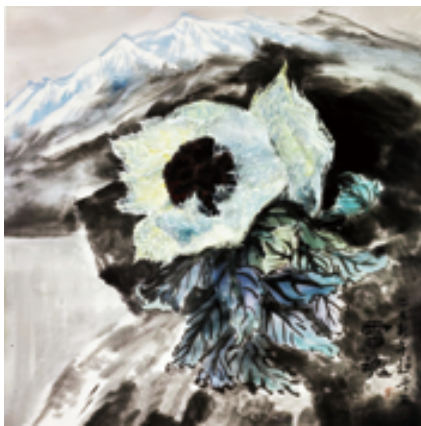
From Northwest to West 西北向西

文\赵曼 Zhao Man

单位通知有一个到新疆工作半年的机会，思考片刻，我接受了这个任务。之后就是奔忙着办理各种手续，马不停蹄地一路向西，飞赴哈密。

因为工作要求，我们不能随意离开驻地，必须请假获批备案才能外出，想象中的每天到处游玩写生不太可能实现。好在临来之际我托运了一箱常看的书籍字帖，倒也不会寂寞。

时间，在新疆是最充裕的。下午四点，内地已经到孩子放学、博物馆

雪魂 68厘米×68厘米 赵曼

美术馆等场馆逐渐闭门谢客的时候，而新疆还处于正午骄阳的普照之中，不必担心来不及，有的是时间可以缓缓而行，因为这里是西北向西、日落更晚的地方。

向后推移的日落，其实是地球自转和公转之间延长的光速差，古人很早就发现不同地方的日升日落不一样，天道左旋，地道右旋，指的就是地日为主体的宇宙关系。除了光照，还有风向，西北的风力风向和中部地区差异极大。在中原，西风是进入冬

望月 248厘米×129厘米 赵曼

季的季节性寒风，而在新疆，天山南北那些无数令人惊叹的外星球般奇崛壮观的景观莫不拜大风所赐，北风西风的呼啸如刀斧雕琢着亿万年前的大海绝渊，吹断山崖，刮平皱褶，翻起沉积物，揉捻成沙。

胡杨

胡杨树其实并不罕见。能在西北缺水的地方活下来，当然也能在更好的环境生存。但新疆的胡杨林却是活化石，它们目睹过西域诸多大小王国从富庶繁荣到消亡，人间的悲欢离合在它们超长的生命维度里微不足道。水源充沛时，它们的森林里也曾生长着种类繁多的植物，远途旅行的候鸟们会在这里落脚，如同沙漠中的旅人，为越过雪山做最后的补给。

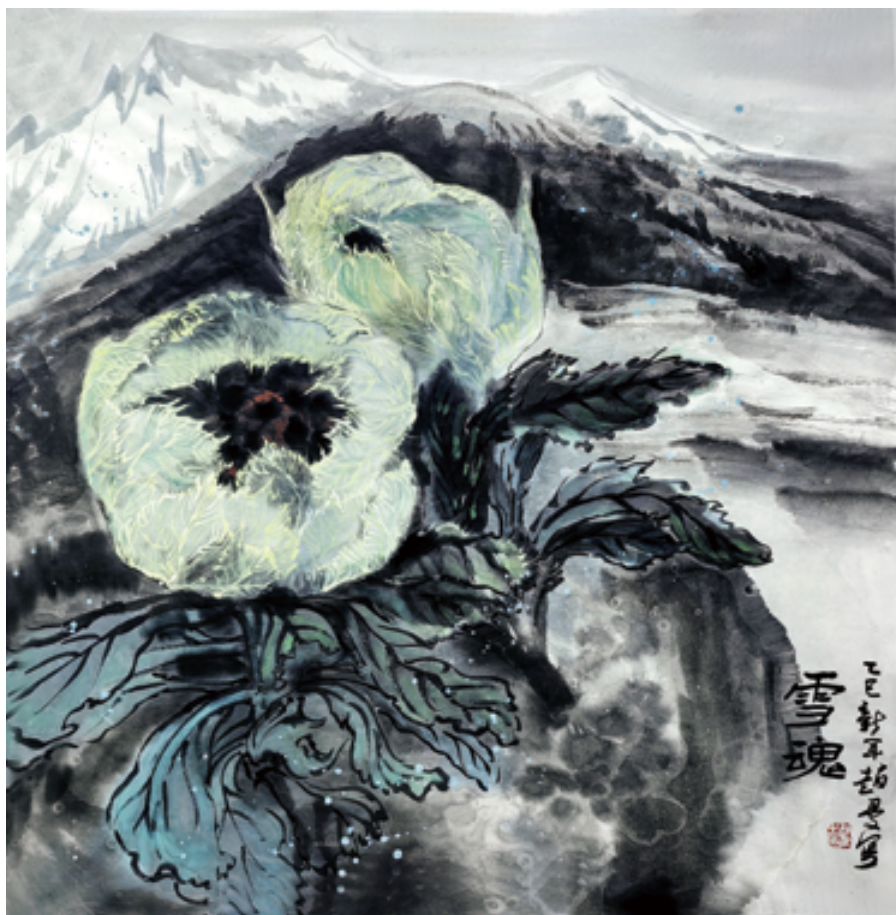
伊吾胡杨林在哈密以北300公里处，它们螺旋翻卷的躯干、俯仰多姿的枝条有着充满悲壮感的线条美，这些树或生或死，面貌迥异，好像被冻结在起舞、厮杀、挣扎、哀泣的瞬间。树与树遥望，如切磋，如邀约，如挥别，令人动容，在自然界极其罕见。它们仿佛能用肢体语言诉说激烈的情思，也超越了生死界限，让死后的躯壳依然可以彰显其强大的意志。

这里的万年胡杨林区，没有片叶绿意，环顾四周，枯树连绵似无边际，残存的树干中空无物，如果不走近抚触，很难相信它们早已死去千年，只是尚未匍匐倒地。在阴凉干燥的更深处，总有不断外探的根须试图寻找水汽，求生的欲望在这死寂大地之下从未消散，而百米之外那些与枯

树伴生的年轻的森林，或许就是得救的根须孕育出的新生。

狂风掳掠，碎裂的树皮被剥扯殆尽，又在光滑的树干上刻下裂痕，一层层剔骨削肉，一节节方死方生。每个高高隆起的虬结，都是几近死绝时的重生印记，如沼泽泡沫般涌出的痠节，粗看丑陋，细看又像簇簇密集的花苞，在即将吐露新芽时戛然而止。那些不曾抽枝的生命活力，改变了萌动的方向，蜿蜒着爬向更高的枝条。膨胀的张力，在与极限压迫的对抗中干燥、硬化，千万条完美曲线割出的肌理，白森森，赤裸裸，在周遭所有草木都灰飞烟灭后依然倔强地遗世独立。

这不像森林，更像静止的战争瞬间，风沙为敌，日月默照，每棵活下来的树，都继承着死去老树的

雪魂 68厘米×68厘米 赵曼

在人间，在红尘，从未有过的寂寞，忽然现出无比真切的纯粹，那是与远古洪荒、深邃宇宙同在的寂寞，只是有情界的灰垢污染太深，很难分辨。

天山雪莲

绵延五千多公里横跨整个亚欧大陆核心区的天山，有一脉分支向东南延伸进入吐鲁番盆地和哈密盆地，这就是东天山。在哈密，晴天浮尘少的时候能看到雪山，那是东天山的喀尔里克冰川，常年积雪不化，据说其主峰托姆尔提峰是一座至今无人登顶的处女峰。和迎面截阻西伯利亚寒流的天山主体不同，东天山因向东南没入戈壁，北坡冰层和沟壑远远少于南坡，而南坡承受着来自塔克拉玛干沙漠卷入高空气流的沙尘暴，冰川也更浑浊，古生代以来多次板块推移形成的多米诺骨牌效应，导致东天山北侧塌陷区形成了巴里坤湖等凹陷地貌，南侧塌陷为哈密盆地，推覆运动造就了如今这座拥有65亿立方米储水量的孤独绿岛。

60多条冰川，在海拔3600米到4800米之间冻结着珍贵的水源，任凭山下西风骄横、海枯石烂，山上总有云雨泽被草坡和森林。正是这局部降水形成的小气候，为周边极度干燥的辽阔大地带来了生机。冬季，落雪结成冰壳渗透到砂岩裂隙补充地下水；夏季，冰川融水汇聚成无数涓涓细流奔泻而出，有的汇入巴里坤湖，有的渗入地下暗河，更多的是一边流淌一边蒸发，能否得到这生命之泉的眷顾，全靠天意。

天山雪莲，就生存在这高寒又纯净的环境里，每年仅90天可见，野生自播的种子需生长6年才能开

孤勇之志，在这无尽的艰难求生中屹立着。

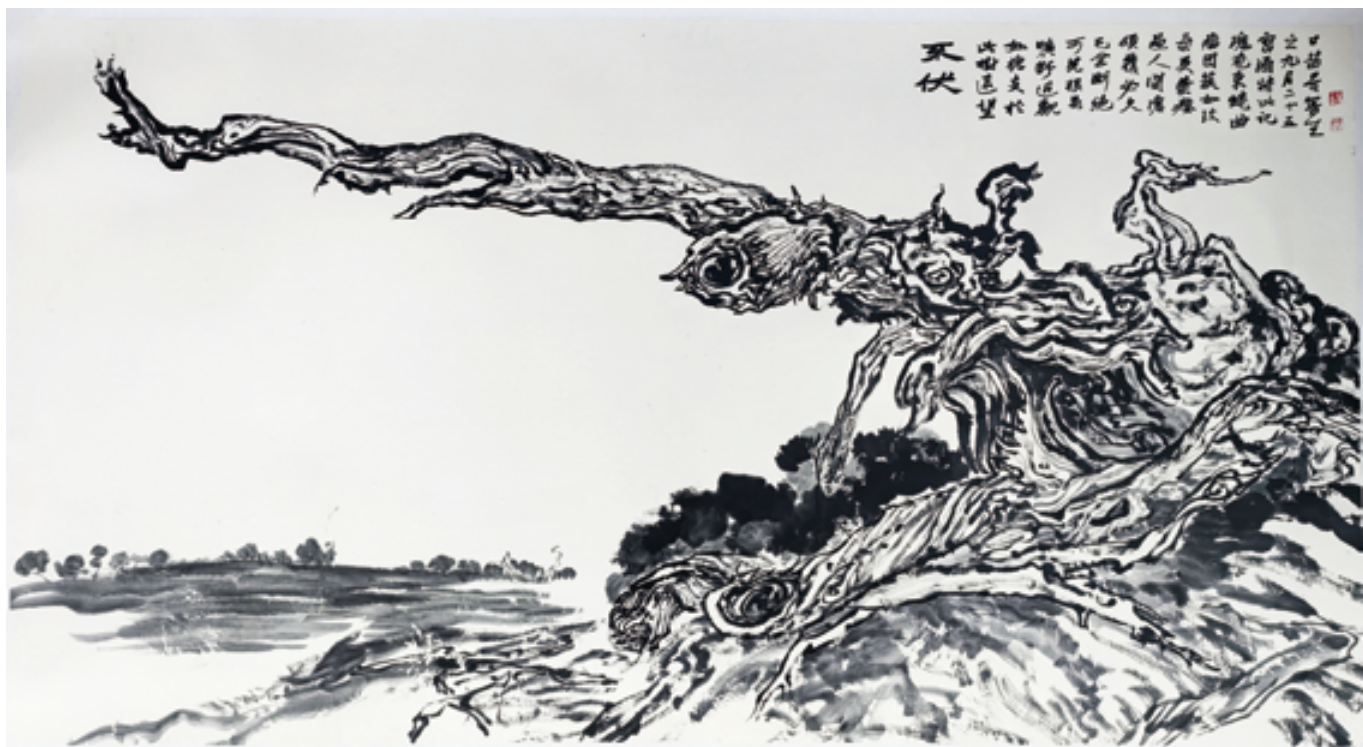
徘徊驻足，长望嗟叹，一眼万年，大抵如是。

胡杨林生长条件恶劣，风化的树根像小坟包一样密布，有时候看到非常入画的场景，但苦于找不到合适的地方铺纸，也只能拍张照片了事。除了找不到平地的烦恼，还有大风吹跑画纸画具、蚊虫滋扰、墨汁蒸发太快等麻烦。手忙脚乱地铺好羊毛毡，找来石头压住画纸，好不容易拿起毛笔，还有个困扰——环境光实在太强太刺眼，摘掉墨镜能看得更清楚，但无法久视。于是，一边频繁地摘下戴上墨镜，一边要挥舞围脖驱赶苍蝇蚊虫，一天下来画两张就精疲力尽了。

我铺开一张八尺宣纸，从烈日

当头直画到夕阳西下。蓦然回首，一片金红绚烂，残阳如血，竟是贴切如斯。顾不得没画完的部分，扔下笔，拿着手机，一边拍照，一边踏向更深的林中。明艳的光色缓缓落幕，仿佛不断地被水与墨稀释，直到看不清纹理，辨不出色差。回到画纸旁，早已高悬的圆月在暗淡天穹中浮现出越来越大也越发明亮的轮廓，借着最后一缕余晖我画完剩下的部分，凭着适应昏暗的本能收拾画具装车离开。

此刻，世界终于安静下来，嗡鸣的蚊虫消失了，凉意渐起，天地混沌无间，森林沐浴着月光化成重重叠叠的剪影，碎落的清辉如雪惨白，时间似乎也消失了，车灯光柱以外，地平线颤动着，时有时无。

不伏 180厘米×97厘米 赵曼

花。雪莲共有6个品种，其中4种分布在新疆和滇藏地区的雪山中，据我查到的资料，天山雪莲是最好看的。它们株顶形态最美，有如花的衣苞，鹅黄浅绿，憨萌可爱。

雪莲并不是莲花，而是菊科植物，只是植株顶端看起来很像莲花，而那些被误认为是花瓣的部分，其实也只是膨大的萼叶，真正的花是中间球形部分，看起来好像乱糟糟的一团毛线，仔细观察，才能看清其中花序深而浓密，暗褐色和棕红色相间的花蕊，实在谈不上美丽。

7月底，喀尔里克冰川的雪莲花陆续盛开，要想看到它们的真容，需要先抵达海拔3600米的山谷，然后徒步进山。稀薄的空气消耗的是血氧，但壮美的风光补偿给我许多欢喜和赞叹。每爬到一座更高的山上，都能看到更开阔的景色。刚才

眼前还是奔涌的河流，碎玉抛珠般的浪花冰凉刺骨，登山不过百步，再回首便如雪白的丝绸旖旎远去。山脚下仰望冰川，神圣不可侵犯；山顶上俯视来路，重重群山左右斜倚，如带刀护卫威严肃穆，我仿佛成了群峰之主，睥睨天下。

沿着不断抬升的山谷向上行进，河流的源头冰凌消融，大片寒光莹莹的冰川层层剥化，越往山中冰川越厚，汨汨的水声渐渐消失，雪线以上，巨大的冰缝中透出幽绿靛蓝，青翠妖艳。在冰川两侧，是融水与风暴卷下来的堆石坡岸，这些石头上有崭新的横断切面，不染尘渍，危垒之状，似乎一夜寒霜就能夷平。

朋友说，爬上这些石堆小山，就能看见雪莲。

看起来不高的小山，爬上去才发现离登顶颇远。更沮丧的是，好不容易找到一朵雪莲花，爬到跟前一看，

已经快凋谢了，正踟蹰，朋友在半山腰探头喊我，往他身后一瞧，瞥见冰川旁大片盛开的雪莲。谢天谢地，终于找到了！

蹲在这些雪莲花旁，耐心地等着胖乎乎的小蜜蜂从花蕊中爬出，雪莲透亮的叶络上覆盖着白色刚毛，半卷半舒的萼叶正在绽放，微小至极的劲线像灯笼里的龙骨节节承托，不由让我想起战国错金银青铜器上镶嵌的金银丝。原来这世上顶级的艺术珍品，都与大自然的杰作异曲同工。

看，大概是看不够的。总要离开，总要在日后靠回忆和照片琢磨怎么将它们画出来。回程的路，并没有更轻松，还是晕着痛着喘息着煎熬着一步步前进。只是在后来的记忆中，当初死去活来的感受几乎已完全消失。当我可以用笔拽住一点点印象的时候，最美好的，还是山顶听风，花旁吟雪。 >>>

我们好像一下子就被瀑布包围了，只见一个个游客张大嘴巴作惊叫状，却听不到他们的声音，满眼的瀑布，像白云，像雾霭，像银练；满耳的轰鸣，像雷声，像鼓点，像海啸。连绵不断的瀑布飞流直下，那弥漫的水雾，一下子就打湿了我们的脸颊，朦胧了我们的视线，让我们的心房颤栗。

We seemed to be surrounded by waterfalls all of a sudden, witnessing tourists opening their mouths and screaming, but could not hear their voices. Our eyes were filled with waterfalls, like white clouds, mist, and silver threads; our ears were filled with roars, like thunder, drum beats, and a tsunami. The continuous waterfalls rushed down, and the diffuse water mist instantly wet our cheeks, blurred our vision, and made our hearts tremble.

Travel Memories of South America

南美行忆

文、图\丘树宏 Qiu Shuhong

对于中国人来说，南美是一个非常遥远的地方。

确实是这样。如果搭乘飞机赴南美，一般是这几条航线：一是欧洲中转，可以选择荷兰皇家航空或法航，从国内飞往欧洲阿姆斯特丹或布宜诺斯艾利斯。二是经韩国转机至南美，从国内飞往韩国首尔，再从首尔转机至美国达拉斯，最后飞往巴西圣保罗；之后，可以选择南美航空或巴西阿苏尔航空等前往其他城市。三是经迪拜中转，乘坐阿联酋航空，从国内飞往迪拜中转，再飞往南美。四是非洲转机，从国内飞往埃塞俄比亚，转机3小时后飞往南美。

当然，还有一条路线可以选择，那就是坐船。如果是搭乘海运，起码要20天的时间，选择这种方式的游客几乎没有了。或者选择大型游轮，但游轮是不可能直达的，要经停不少的国家和港

口，一般安排在30天以上。

如今赴南美的交通方式主要是搭乘飞机。不管选择哪条线路，不管抵达南美哪个国家，从中国到达南美，都必须转机，都需要约30个小时，甚至更久。因此，去过南美的中国人并不多。也正因为如此，对于中国人来说，南美是神秘的，对其有着无限的想象和向往。

而我，当有去一趟南美的难得机会时，自然极其兴奋和珍惜。在十多天的行程里，马不停蹄，虽然旅途劳顿，还是坚持写下了近两万字的日记。

里约热内卢简直是一个世外桃源

“上帝用六天时间创造了世界，而把他的第七天，献给了里约。”里约人总是如此自豪地说。里约热内卢简直是一个世外桃源。

里约热内卢地处热带，阳光充足，大西洋浩淼无边的海水，还有葱茏的群山，让多少游客在这里乐不思蜀、流连忘返。

人造景观是里约的“特产”。首先是耶稣山，这是里约热内卢的象征。1931年，为了庆祝巴西独立100周年，里约人耗费5年时间，在一座700多米高的山顶上建起这尊30米高的耶稣雕像。登上耶稣山俯瞰，里约市的美景尽收眼底：辽阔无垠的大西洋、被西班牙人当年误称为“一月的河”的瓜纳巴拉海湾、酷似法国面包的甜面包山、横贯海湾的尼特罗伊大桥……

其次是尼特罗伊大桥，全长近14公里。从耶稣山远远望去，大桥就像一条巨大的动脉，沟通了里约市与周边城市的交通；又像一道长长的彩虹，在阳光照耀的天空中、在波光粼粼的海水

伊瓜苏大瀑布

中，熠熠生辉。

里约热内卢的第三个“特产”自然是足球了。马拉多纳足球场是当今世界最大的足球场，巴西著名的足球运动员贝利、加林沙、普列卡斯、索布莫雷、罗马里奥等经常在这里大显身手。这个足球场每周有若干场比赛，至今已经举行了上万场比赛，球迷观众达到数十亿人次。里约人，尤其是年轻人，除了晒太阳、跳桑巴、游泳外，最风行的运动便是足球。在道路、草地、学校、小区，特别是那些山坡上的贫民区，到处都可以看到玩足球的人，甚至当街道出现红灯时，总会出现几个将足球当杂耍的年轻人。里约人这样明白地告诉我们，他们是“工作起来轻轻松松，玩耍起来认认真真”。

全世界的瀑布都来了伊瓜苏吗？

游览南美第一奇观巴西伊瓜苏大瀑布是一个重头戏。该瀑布是1542年被西班牙人发现的，20世纪上半叶巴西和阿根廷在两国交界的瀑布周围建立了国家公园。伊瓜苏大瀑布是世界上五大著名瀑布之一，于1984年被联合国科教文

组织列为“世界自然遗产”。

我们沿着山路从低到高、从远到近边走边观赏瀑布。开始时，只远远地看到一个个瀑布群，那白色的瀑布好像凝固了似的，只听到游客的惊呼声，却几乎听不到瀑布的轰鸣声。随着攀登得越来越高，瀑布越来越近，瀑布的轰鸣声也越来越清晰，等到了最高处，我们好像一下子就被瀑布包围了，只见一个个游客张大嘴巴作惊叫状，却听不到他们的声音，满眼的瀑布，像白云，像雾霭，像银练；满耳的轰鸣，像雷声，像鼓点，像海啸。连绵不断的瀑布飞流直下，那弥漫的水雾一下子就打湿了我的脸颊，朦胧了我们的视线，让我们的心房颤栗。我们不自觉地伸出手去，那瀑布几乎就站在我们面前了。瀑布的咆哮、瀑布的奔腾，让我们热血沸腾、兴奋不已。

参观瀑布之余，我们欣赏了当地的桑巴演出。演出场所非常简陋。桑巴是“杂交”“混合”的意思，是非洲黑人的原始舞与巴西当地人舞蹈相结合的产物。有的表现古代的日常生活，有的表现祭祀仪式，或肃穆，或神秘，或诙谐。桑巴舞的动作其实并不复杂，甚至可以说简单、朴素，男士以两脚快速移动、旋转为主，女士则以上身的抖动和腰、腹、臀部的扭动和抖动为主。然而，要跳得优美动人并不容易。

“南美巴黎”阿根廷的惬意和孤独

阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，有“南美巴黎”之称，是南半球最大的现代化城市和世界性大港口。这是个非常欧洲化的城市，包罗了欧洲古今建筑造型，罗马式、德国式、法国式建筑随处可见，西班牙式的就更数不胜数了。我们游览了七九大道、独立纪念碑、国会广场、五月广场，还有被称为玫瑰宫的总统府、古董街、新港区等。这些都是布宜诺斯艾利斯著名的景点。

我们还游览了老虎三角洲。这是一个十分美丽惬意的威尼斯式度假区。这里，纵横交错的河网联通着无数风光旖旎、绿树掩映的小岛，小岛上别墅林立，水边则是由木头搭起的一个个码头。五彩缤纷的树木、奔流远去的河水、此起彼伏的鸟鸣、偶尔传出的汽笛声……而这，也不是阿根廷首都最有代表性的东西。

在阿根廷一定要看阿根廷人的国粹——探戈舞。探戈舞发源于布宜诺斯艾利斯港口地区，可以说是阿根廷经济、社会发展的见证。当西班牙人发现并开始开发这块土地的时候，大批非洲、北美、欧洲的移民来到这里，形成一个特殊的外来群体，他们地位低下，生活困苦而不稳定，经常聚集在酒吧里靠唱歌、跳舞来打发时光。于是，一种融多种族群歌舞风格于一体的探戈舞在这里诞生了。开始的时候，这种“移民式”歌舞并没有得到主流社会的肯定，甚至还被斥为“贫民音乐”而受到冷

遇，一直到 20 世纪 20 年代，探戈舞在巴黎、伦敦等地大受欢迎，才逐步成为阿根廷民族文化的主要代表之一，而且成为融进阿根廷人血液里的一种文化。

火地岛是世界上最南端的城市，100多年前西班牙人麦哲伦发现这个小岛的时候，看到当地土著人神秘的火光，就将这里起名为火地岛。这里曾经全是原始森林，100多年前，阿根廷政府将之列为囚犯的流放地，让他们在这里砍伐建设用的木头。我们能够看见望不到边的大森林，看到世界最南端的淡水湖。远远的雪峰、延绵的山脉、静静的湖泊、无际的森林，这风景殊异的极地风光，让我们的心境陡然静息下来。这里的阿根廷3号公路已经在地球公路最南端的尽头，再往前走，就是通往南极的海洋。

在火地岛，我们还坐船游览了将大西洋和太平洋分开的比格尔海峡，海上可以看到无数海狗、海鸟；那个世界上最南端的城市灯塔，静静地矗立在海上，是那样孤独、那样孤傲。偶尔，我们还可以看到在海中戏水的企鹅。当地的导游让我们品尝了阿根廷“三宝”之一——马黛茶。咀嚼着马黛茶的特殊风味，我们恋恋不舍地离开了这世外桃源。

智利是拉丁美洲的“领头羊”

无论是城市还是乡村，智利都透出一股浓郁的欧洲韵味。这与巴西、秘鲁是明显不同的，对比阿根廷，智利的“欧化”也是有过之而无不及。这体现在智利的城市面貌上，更体现在智利人的谈吐举止和风俗礼仪上。智利人除了具备本地土著居民的明显特征外，骨子里更是透出欧洲人的精干、严谨、真诚和好客的品质。究其原因，一是智利的国民多是西班牙、德国人与当地印第安人混血的后裔；二是智利高度重视教育，文化普及率很高，教育体制与欧洲

火地岛的灯塔

一脉相承，人才辈出。不管在总统府、沃伊金斯将军大街，还是走进商店、小摊，智利人都显得温文尔雅、热情礼貌。在宪法广场上，穿着整齐的警察一派威风凛凛，对游客却是礼貌有加、和蔼可亲，让市民和游客既觉得安全又觉得温馨。

从圣地亚哥出发，经过一个半小时车程，我们来到瓦尔帕莱索市。这是一座风光旖旎的旅游城市，也是一个著名的海港，还是智利国会的所在地。蔚蓝的天空与蔚蓝的大海几乎连成一体，延绵的群山环绕着一个天然的良港，几艘军舰静静地停泊在离海岸几百米外的地方，一片静谧和平，而货运码头则是一片繁忙。站在港口转身向后望去，只见山坡上全是高低错落、色彩斑斓的房子。这里的居民喜欢几年粉刷一次房子，而且喜欢用各种颜色。

从瓦尔帕莱索往东北驱车不远，便是人称“南太平洋的珍珠”的比尼亚德尔马。这是个海滨小城。比尼亚德尔马的意思是“海边葡萄园”。这里有智利著名的葡萄园和葡萄酒。城市的风光

确实十分迷人。蜿蜒的海岸线、长长的海堤、湛蓝的海水、银色的波浪，加上风格各异的建筑物，穿插奔忙的汽车和悠哉悠哉的古典马车，让坐在海边的我们轻松愉快，心无旁骛。

在圣地亚哥，我们观看了一场民族风味十分浓厚的演出，这就是智利的国舞——奎卡舞。奎卡舞的特点是纯朴大方。据说，奎卡舞是模仿雄鸡振翅向母鸡“求爱”而创作出来的。跳舞时，男士英俊潇洒，头戴大礼帽，身披敞口斗篷，脚蹬带刺的马靴，手上还挥舞着一方白手帕；女士纯朴可爱，发戴鲜花，身穿花边裙衫。在乡村味十足的音乐声中，台上台下都洋溢着一片欢快、轻松的氛围。

南美是遥远的，南美是神秘的，南美是独特的，南美是美丽的……短短十余天，区区三千字，怎么能描绘出真正的南美？何况，这也仅仅是我个人眼中的南美，如果真正要了解南美，真正要感受南美，你，还是自己亲自去一趟吧。 >>>

3月1日至4月13日，“文脉传薪——中国写意油画第二届静物专题研究展”在深圳市关山月美术馆举办，图为张立平2022年创作的油画《芙蓉》