专家解读新中国美术经典《收租院》——

以民族化的艺术形式 表现人民的现实生活

世纪观察

本报讯（记者 饶翔）曾在一代人心中留下深刻记忆与情感烙印的大型雕塑《收租院》今年3月8日至5月18日在北京炎黄美术馆展出期间，引起了热烈反响。炎黄艺术馆配合展览举办了系列专题讲座活动，宗旨是为了让广大观众更好的理解和感受《收租院》雕塑的艺术价值，并由此对新中国美术经典及雕塑艺术有更全面、深刻的认识。通过展览和学术讲座，一方面，炎黄艺术馆成为广大观众接受艺术教育的直观课堂；另一方面，《收租院》的艺术价值通过系列讲座的开展得到了新的延伸空间，并受到了社会各界更多人士的关注和讨论。

大型雕塑《收租院》创作于1965年，由四川美术学院雕塑系师生和四川民间艺人集体完成。创作以新中国成立前地主收租为题材进行构思，塑造了7组群像、114个真人大小的人物和108件道具，以手卷式的叙事手法，栩栩如生地展示出过去地主剥削农民的主要手段——收租的全过程。创作者将西洋雕塑技巧与中国民间传统泥塑技巧融合为一，创造出震撼人心的艺术效果，产生了极为深远的社会影响。在1979年第四届文代会上，《收租院》和《人民英雄纪念碑》被誉为新中国成立以来两大优秀美术作品。炎黄美术馆本次推出的“新中国美术经典——再现收租院”展览，展品是四川美术学院1977年完成的玻璃钢镀铜组雕《收租院》，共有103件人物像和道具。为了配合本次展览，在两个月的时间内，炎黄艺术馆精心准备了7场讲座，邀请艺术界不同领域的专家从各个角度对《收租院》进行阐释和解读。这7场讲座分别是赵力“《收租院》及其在中国雕塑史上的地位”、王明贤“20世纪中国美术史的独特篇章——从《收租院》到‘文革’美术”、李占洋“租——《收租院》”、皮力“《收租院》的有意与无意”、殷双喜“新中国雕塑巡礼1949-1978”、尚辉“《收租院》：雕塑的经典与当代”和吴为山“雕塑的灵魂”。

在这些讲座中，专家们认为，《收租院》群雕是新中国美术史上具有历史穿透性的时代之作，具有经典性和当代性的双重艺术价值。一方面，《收租院》群雕以戏剧性的情节和典型化的形象塑造，概括了中国封建社会地主阶层和农民阶层之间的社会关系，并通过这些情节和人物形象深刻地揭露了土地拥有者对于雇佣者的剥削与压迫。作品所具有的批判性，超越了时代的局限而散发出人性的光辉，使其成为经典之作；另一方面，作为现实主义经典之作的《收租院》群雕，还具有当代艺术的一些理念与语言。譬如，雕塑人物以真人大小，利用现场空间——场院、房屋、回廊、门窗、墙柱的布局与设置，道具使用现成品——竹竿、箩筐、扁担、草帽、麻绳、斗笠、风车和木斗等等。这些要素的自然与有机取用，无意中赋予了这组作品以当代艺术的某些特质。这是它不断引起国外一些艺术家、艺术史学者和艺术策展人关注的重要原因。

从艺术风格来说，专家们认为，《收租院》群雕塑造的面貌各具、个性毕现、神形生动的114尊人物形象，是中国现代雕塑史上将西洋写实雕塑进行本土化探索的成功范例，是“雕塑艺术民族化”的代表。这组场面阔大、气势恢弘、为劳动人民造像的群雕杰作，即使在世界美术史上也是罕见的。作品中这些形象的塑造，无疑具有西方写实雕塑的圆雕艺术特征，而这些圆雕艺术语言又被有机地融入到四川大邑地域人物体型面相的特征之中。在此之前的中国雕塑史上，还没有出现如此之众、如此真切、如此具有本土地域性人群特征的雕像作品。这种融合也适当吸收了中国泥塑、彩塑的艺术语言，对于中国乡土人物形象的塑造显得尤其朴素而贴切。

专家们认为，现在的中国当代艺术创作仍然可以从《收租院》中汲取营养。第一，《收租院》流露出创作者真诚的情感，这种情感是非常宝贵的；《收租院》组雕熔铸了艺术家们巨大的创作热情，这是作品“穿越时空”仍然能够在今天打动观众的内在因素。第二，《收租院》的创作与生活有着十分紧密的关系。现实主义的创作理念在今天的当代艺术世界仍然是值得鼓励的。第三，在雕塑领域，艺术家应该追求中国文化的脉络和本真，积极进行雕塑艺术民族化的探索。

今年适逢中国共产党成立90周年，《收租院》的展出可以说是正当其时，它提供给观众一种鲜活的革命历史教育。毛泽东1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出了社会主义的文艺方向，包括社会主义文艺为什么人的问题、艺术内容与艺术形式之间的辩证关系等等，并且明确提出，人民生活是一切文学艺术的取之不尽用之不竭的惟一的泉源。这些仍然是可供今天的艺术家们吸收借鉴的精神资源和为之努力的方向。

以博物馆的发展为例 看国家软实力的提升

□陈履生

美国博物馆协会主席福特·W·贝尔博士在写给中国同行的信中说：“美国博协致力于与中国博物馆同行的密切合作：中国博物馆界的飞速发展，我们深信美国博物馆界不但可以与中国同行分享资源，同时也需要向中国同行学习。”因此，一年前的2010年洛杉矶年会上第一次提供了中文翻译。这是一个显著的变化，因此，今年在“未来的博物馆”这一年会主题下，设立了“中美博物馆合作”的副题。面对中国博物馆事业的崛起，美国人放下了身段，主动谈起了合作。而我们与美国的博物馆合作什么，却是一个值得思考的问题。

成立于1906年的“美国博物馆协会”，是代表美国各种类型的博物馆、专业人士以及各种为博物馆工作和与博物馆合作志愿者的惟一组织。目前拥有由博物馆专业人士和志愿者组成的15000多名个人会员、3000多家机构以及300多个企业会员。美国博物馆协会以“通过领导、倡导、合作与服务来加强博物馆的力量”为使命，105年来一直积极联合各家博物馆，致力于发展博物馆行业标准及最佳实践，汇聚和分享知识，倡导和支持对整个博物馆业界有影响的议题，保证博物馆在美国社会至关重要的地位，以人类过去、现在和未来历程中最伟大的成就将人们联系起来。毫无疑问，美国的博物馆界在建立强大的国家文化和推动公民素质教育方面作出了重要的贡献，这也就有了像史密森博物学院这样的世界最大的博物馆和研究体系（其中有19家博物馆和美术馆，藏品共计1亿3千7百余万件）。

比美国博物馆协会历史要短的中国博物馆事业，从无到有，从起步晚到发展快，从不为国际业界注目到为业界所重，博物馆事业的发展见证了中华民族的复兴之路，也见证了当代中国软实力的提升。一百年前，在中国推翻封建清王朝而建立中华民国的第二年，经当时的国民政府教育总长蔡元培提议，成立了“国立历史博物馆筹备处”，书写了中国博物馆事业历史篇章的第一页。遥想当年，历史博物馆筹备处设址于元朝大德十年（公元1306年）所建的国子监，这里曾经是无数文人获取功名的地方，是国家的最高文化教育机构和最高学府。国立历史博物馆设址于此，虽然形成了与历史文化的对接，可是，却难以顾及到博物馆功用上的诸多问题。所以，未及开馆，教育部就以原馆址“地处偏僻，屋舍狭隘”为由，于1917年将故宫前部端门至午门一带改为新馆址。1918年迁入后，将午门城楼及两翼亭楼辟为陈列室，东西朝房和端门城楼作为贮藏室。1926年10月10日正式开馆后，当月的观众就达到4万5千人次，成为京城的一大盛事。至此，中国具有独立馆舍且能够开展展览活动的博物馆事业掀开了历史的新篇章。

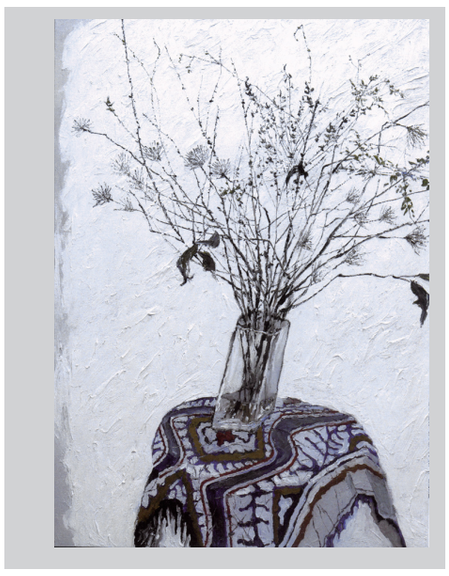
1949年，随着新中国的成立，中国的博物馆事业进入到一个新的发展时期。1959年8月，位于北京天安门广场东侧的原中国革命博物馆和中国历史博物馆两馆大楼竣工，成为新中国成立十周年十大建筑之一。这不仅是新中国建设的第一座博物馆建筑，而且也是自1912年以来在北京建设的具有独立性的博物馆建筑。更重要的是，它与人民大会堂相对应，成为具有政权象征的天安门两侧“左祖右社”的重要配置，进一步诠释了中国自古以来的与政治、政权相关的建筑理念——中国国家博物馆也就成了中华民族的祖庙。客观来说，限于中国20世纪50年代的经济水平，原址虽然具有一定的占地规模，却没有想象的建筑面积，只能说是适应了当时的需求。可是，它却一直延续使用到了2007年，几近50年。这之间中国的社会发生了巨大的变化，原有的国家博物馆建筑就难以承载它的社会责任，难以适应新世纪国家对文化事业发展的新的需求，特别是在2003年中国国家博物馆组建之后。因此，改扩建就成了势在必行。

代表国家的博物馆建筑承载了国家文化，因此，博物馆改扩建不仅是一般意义上的面积的扩大和功能的完善，更重要的是与之相应的借助于硬件设施的各项博物馆业务工作的提升，使之真正成为国家文化的窗口，成为国际间文化交流的桥梁，成为公众接受教育和享受休闲的场所。这些与建筑相关联的社会责任和文化诉求，通过改扩建而得以实现。所以，中国国家博物馆的改扩建受到了国际博物馆界的瞩目。

国际上博物馆之间的权衡，是国家软实力的比较。美国博协主席说：“博物馆的未来像德克萨斯的天空一样广阔无垠，但这要靠我们创造性地共同开拓。”博物馆间的合作需要基础和前提，如果没有强大的国家实力作为依托，就缺少这种合作的基础；而合作需要经济和文化的给力，这是前提。在国家政治和文化的背景下，中国博物馆事业的蓬勃发展反映了体制给公益性文化事业带来的推动力，为中国的博物馆能够走出去、能够与国际博物馆界合作，夯实了基础。在这样的现实中，可以说，反映全民文化需求的中国博物馆事业像中国大地的广阔无垠一样，充满了各种可能和不可限量的未来。

视觉前沿

庞薰琹 丘堤 庞铫 籍虹 庞均五人展 艺术的传承与升华——



展览5月18日在北京画院美术馆拉开帷幕。此次展览由中国美术家协会、北京美术家协会、北京画院联合主办，北京画院美术馆承办，展览将持续到6月14日。此次展览共汇聚了庞薰琹、丘堤、庞铫、籍虹、庞均一家三代五位艺术家的作品80余幅，全面地呈现出各位艺术家的典型风格与创作状态。虽然他们三代人的艺术风格大相径庭，但对艺术的追求是一致的。主办方希望通过庞薰琹一家三代艺术家的作品，展现20世纪20年代至21世纪10年代这90年间中国现代艺术发展的时代变迁，呈现文化传承与发展的意义和学术价值。

余进、翟思庭、帕斯卡 油画作品国际巡回联展

由民革中央中山画院主办的“当代艺术家余进、翟思庭、帕斯卡油画作品国际巡回联展”近日在广州艺术博物院揭幕。全国政协常委、民革中央副主席何丕洁参加揭幕仪式并讲话，广东省政协副主席周天鸿和数百名书画爱好者观看了展览。余进1985年毕业于中央工艺美术学院，现为安徽建筑工业学院艺术学院副院长、安徽中山画院院长。翟思庭生于澳大利亚的艺术世家，从事绘画艺术30年。帕斯卡为法国当代知名画家，2004年来到中国从事绘画创作，现定居广州。三位画家带着各自的经历与作品聚首羊城，给观赏者带来跨国间的不同艺术感受和美术思维。该展共展出41幅油画作品。三人的国际巡展在广州揭幕后，还将陆续在悉尼、巴黎、合肥、墨尔本、里昂等地举办60次联展。

市场面向——青年油画雕塑展

展览于5月21日在北京美丽道艺术中心开幕，将持续至6月23日。此次展览展出了岳杨、郅敏、钞氏兄弟、杨铭、郑智君、王伟宗、赵桢、李宁、章犇、吴永平等画家和雕塑家最具代表性的艺术作品60余件。其中的油画作品突破了以往写实和传统的路线，主要以当代艺术元素为主体，充满了个性、张扬、含蓄、激情的元素，在各自的艺术思维中呈现着独特的表现风格，给观众呈现出不同的感官体验和艺术享受。而雕塑作品更是直观地展现了东西方元素，不同的材质、不同的表现形式给人带来心灵的感动和精神的冲击。此次展览为这些青年艺术家提供了展现自我的平台，也给收藏和艺术爱好者提供了一次欣赏和交流的机会。

动态

新作赏评

夏俊娜的美女与花卉，不同于法国印象派的雷诺阿或美国的卡萨特。因为，夏俊娜更加重视画面情境的经营与表达，甚至隐含着个人修养和道德情操方面的转喻，这点是因为她无形中受到中国文人艺术的影响。她追求精神境界的美妙感受，反而超越了物质的形象表现，通常比较难在西方的人像、花卉或静物画中发现。夏俊娜唯美的绘画中，往往会隐藏着玄疑的气氛，有点像巴休斯剧场式的营造手法，却不像巴休斯那么诡魅病态。夏俊娜表现出玄疑的气氛，是娇嗔的神态、天真无邪的大眼睛、纤细的身子、白净的肌肤和花草及香甜的空气所共同建构的乐园。

——陆蓉之

红衣少女（布面油彩 80×60cm 2010） 夏俊娜 作

『水墨说』——秋芳画展

画展于5月14日在北京观音堂文化大道经典之地画廊开展。展览展出了写意花鸟画家张秋芳的多幅作品，这些作品或直抒心意、雄浑沉稳，或恬静平和、缜密秀雅，或清新自然、真实生动，表现出画者成熟独到的风格。张秋芳现为北京美术家协会会员、中国民间文艺家协会会员。她曾在北京画院进修，特别受写意花鸟大师王培东指点，现为吴悦石弟子，其自然率真的绘画理念、酣畅淋漓的笔墨表现使作品呈现出简拙工稳、意趣尽至的面貌。其作品将独特的写意墨法与写实结合，因势造形，开创了不同于师辈的风格，其意象、境界与笔墨之美，呈现出特有的艺术个性。张秋芳的作品多次参加全国的各种大型展览，作品曾在首都博物馆、军事博物馆、北京画院、中国国家画院等展出，多次在全国比赛中获奖，出版有《秋芳画展》《芳踪集》。

西藏唐卡精品展

为纪念西藏和平解放60周年，在文化部艺术司的扶助下，由西藏美协、西藏书画院和北京大美西藏艺术画廊联合主办的“见即愿满——西藏唐卡精品展”于5月8日在北京通州国防艺术区宋庄大美西藏画廊开展。展览共展出国家培养的4位优秀藏族民间画师的唐卡佳作40幅，其中有些作品为前后藏著名寺院的收藏品，此次为来京汇报展而专门借出的力作。

据悉，4位藏族画家中的罗布斯达和次仁旺加均出身于后藏绘画世家，加之自己后天的修身，绘技精进，已成为缅当画派的得力传承人，他们先后以主笔身份完成了“布达拉宫”、“萨迦寺”和青海等地重要寺院的壁画修复与临摹工程，受到文化文物部门的嘉奖；另外两位是平措扎西和贡觉，为“70后”、“80后”青年画师，更是缅当缅萨画派的后起之秀，曾参与过扎什伦布寺十一世班禅寝宫及罗布林卡金刚殿、白朗嘎东措钦大殿的壁画与众多唐卡作品的绘制。

该展所有作品，都是在西藏书画院的艺术监督下完成的，画家们以数年时间与精力，在不违背造像范式前提下，在画面结构、人物造型乃至于色调搭配上都有不同程度的出新出彩。此外，画家们在材质的使用上，采用金、银、红珊瑚、绿松石等矿、植物磨泡制出的颜料，严格遵循传统绘画工艺要求。西藏书画院所要求的纯粹西藏艺术，令作品备显沉稳大气、华贵神秘，极具文化收藏与艺术审美的价值空间。