

南艺美术馆:

以个案研究连接学院生态与当代艺术现场

■ 与 兴

“塑说——尹悟铭雕塑创作研究展”现场

“皮相——陈子丰个展”现场

随着毕业展阶段性工作的结束,南京艺术学院美术馆(简称“南艺美术馆”)将工作重心转回常态化的学术研究与展览策划,于近日集中推出6场艺术家个展,分别为“塑说——尹悟铭雕塑创作研究展”“皮相——陈子丰个展”“β:刘泽群水墨作品展”“侯拙吾:造梦术”“孙蛮:弥散的存在”及“蔡元:亮相 Resurface”,涵盖雕塑、水墨、绘画、装置等多元媒介。该系列展以艺术家个案研究为基础,旨在呈现学院内部正在发生的创作实践与学术思考,并以此回应传统媒介更新、技术融合及现实经验表达等当代艺术议题。

作为兼具高校专业学院美术馆与公共文化机构双重属性的学术平台,南艺美术馆自2012年建馆以来,已累计举办近400场学术展览及千余场公共教育活动,逐步形成以研究性展览为核心的运行机制。区别于毕业展的阶段成果展示,学院美术馆的日常工作更侧重于对艺术创作过程与思想脉络的深入梳理,这些持续发生的个案研究构成了学院艺术生态与当代艺术现场之间的连接。

六场展览背后的学术关注

在传统媒介的当代表达层面,“塑说——尹悟铭雕塑创作研究展”和“皮

相——陈子丰个展”,从雕塑、水墨等不同实践出发,关注传统艺术媒介在当代语境中的转化与发展。作为南艺雕塑创作与教学体系中的重要实践者,尹悟铭的创作深受传统文化精神滋养,在继承汉唐雕塑审美与中华写意美学的基础上,将历史文化、时代精神与现实人物融入雕塑表达之中,探索“守古而不泥古”的当代表达路径。展览通过对其创作脉络的梳理,呈现了传统艺术资源如何在当代雕塑实践中获得转化,也进一步展开对中国写意雕塑发展路径的个案研究。“皮相——陈子丰个展”则从当代水墨实践出发,将民间图像、卡通文化以及个人成长经验中的视觉记忆融入作品,通过图式转换与符号重组,建立具有个人特征的水墨语言。

在传统媒介与新技术交汇的方向上,“β:刘泽群水墨作品展”和“侯拙吾:造梦术”展,呈现了水墨实践面对人工智能、数字技术等新媒介条件下的探索。刘泽群将人工智能技术介入水墨生成,侯拙吾则融合手绘与AI(人工智能)扫描拼贴技术,将自然写生、历史图像与人工图像混杂并置,构建出具有超现实意味的视觉空间。南京艺术学院近年来在“艺科融合”方向上的学科布局,以人工智能学院、数字艺术学院及相关课程体系建设为支撑,推动艺术与科技的交叉融合。美术馆的相关

展览实践,也成为这一学科探索从教学研究走向艺术创作现场的重要连接。

在艺术与现实经验的关联层面,“孙蛮:弥散的存在”和“蔡元:亮相 Resurface”展分别从绘画与装置实践展开,呈现艺术家对于精神感知与物质世界的不同观察方式。孙蛮通过消解清晰边界的画面语言,将人物、风景与内在感受交织在一起;蔡元则通过装置、雕塑等媒介,将日常材料、消费符号与社会文化语境结合起来,在物质转换与观念表达之间讨论当代生活中的物质关系与文化经验。

学院美术馆的开放生态

在学院美术馆的策展实践中,将不同代际、不同路径的艺术家作品并置展出,本身便提供了一个值得观察的切面。此次参展的已故南艺雕塑系教授尹悟铭,以及陈子丰、刘泽群、孙蛮等艺术家,均接受过系统的学院艺术教育且长期任教于国内专业艺术院校。他们的教学、研究与创作相互交织,使其艺术实践天然带有可被观察、可被讨论的过程性特征。

这几位艺术家的并置展出,也构成了一组值得关注的代际关系现象:尹悟铭代表了扎根学院、在雕塑创作中持续深耕的一代,此次个展亦呈现了其学生

纸上叹息,石上温存:

“青州微笑”的精神重构

■ 林苗苗

2026年,恰逢山东青州龙兴寺佛像窖藏发现三十周年。近日,“青州微笑——中国古青州佛像造像艺术展”在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕。本次展览汇聚了来自青州市博物馆与诸城市博物馆的62件珍贵展品,其中有22件为国家一级文物。

凝视着这些千载不泯的温和面容,策展团队不禁自问:在视觉消费极度饱和的当下,美术馆若只提供一场按图索骥的“风格编年史”展览,其公共价值何在?

为此,在策划这场展览时,策展团队试图偏离传统的、自上而下的宏大叙事轨道,去还原一个被折叠的历史现场:在漫长的苦难里,一个个有血有肉的生命,如何通过对石料的雕琢,完成自我精神的救赎与安顿?

叙事的微观起点

此次展览的叙事支点,并没有落在某一尊高级别的造像上,而是落在了一尊极具个性化叙事色彩的北魏造像上——“崔和妻贾淑姿造佛菩萨三尊像”。

作为土族的女性,贾淑姿在永安三年(公元530年)的动荡中,与丈夫崔和“倾竭贿礼”——掏空了家里所有的积蓄,敬造了这尊石像。她用颤抖却虔诚的笔触写下最朴素的期盼:“长辞苦海,同获常乐。”这里没有恢宏叙事,没有英雄传奇,只是一位生活在公元530年的普通女性,对平安、团圆与安宁最真切的向往。此时的贾淑姿正是千百个无名供养人中的一员。他们用自己最珍视的财产去换取一块坚硬的石灰石,并竖立刻在石头上的愿景能够超越肉身的违朽。以此为策展原点,打破历史与当下的冷硬隔阂,让观众以一种“平视”的姿态,来触碰和感受石下所藏的生命温度。

用空间传递情绪

源于这一共情的逻辑,策展团队在展

展览现场

厅动线的空间营造中改变了平铺直叙的陈列方式,将展厅建构成一个富有节奏张弛与感知对比的“情感剧场”。

在第一章节“同获常乐”中,展览聚焦一种有关生命的韧性和松弛状态的美学内核。展厅氛围相对开阔、明亮,观众可以在这里直观地看到造像形体从北魏“褒衣博带”的清羸,逐渐演化为北齐“薄衣贴体”的丰润。策展团队还特别将佛衣样式(褒衣博带式、通肩式、袒右式、双领下垂式、田相袈裟)做对比陈列,让观众用“看衣服”的直观方式看懂工匠从“刻衣服”到“刻身体”的审美转向。而面部所呈现的那一抹著名的“青州微笑”,在展览叙事中被诠释为一种于精神壁垒中生成的定力——那是人们在阅尽世相之后,嘴角自然生发出的释然与温存。

进入第二章节“长辞苦海”,展厅的环境发生了颠覆性的转换。这里以纵深方式设计了一条被特意调暗的步行通道。随着观众脚步的下行,光线逐步聚敛、收束,暗示着人们从安宁沉入纷乱的历史断层。这一章聚焦于“窖藏”的现场本身:灼烧之痕、重击之创、断裂的残躯,以及头身分离却被依循某种仪式秩序逐一安放的遗存——毁灭与虔诚在此并

存。策展团队希望用这种空间上的收束与压迫,让观众直面历史的无常,在信仰的崩塌与艰难修复之间,感受到一种直击心灵的震撼。

压抑的体验在第三章节“生生世世”中迎来了一次情感的“破局”。展陈尾声,空间骤然开敞,饱满而温暖的红色光调铺陈开来,造像在暖光下静穆伫立,聚合成一种精神的向心力和张力。至此,历史的叙事完成了一次回环,向观众抛出了最终的隐喻:千年前,北朝先民在石壁前眼含热泪、苦苦祈愿,他们倾尽一生所追求的“彼岸世界”,无非就是我们此时此刻置身其中的、最寻常不过的烟火人间。

以美育完成自我观照

这种由共情出发到“剧场式”的叙事建构,本质上关乎今天美术馆所应承担的公共美育职能。在当下的语境中,一个优秀的美术馆不应只是展示文明遗存的陈列之所,更应成为一个与公众产生深层精神联结、提供情感照应的社会场域。现代都市人身处信息过载与竞争高压之中,同样经历着精神的漂移与心灵的无常。美育的功能,不应只是教条式

的创作实践,这种展览结构本身即是学院培养体系在展览层面的延伸呈现;1968年出生的孙蛮专注于绘画本体语言的推进,以持续的绘画实践构建个人语言;陈子丰、刘泽群等更年轻的创作者,以更具实验性的姿态,在媒介边界上持续突破。这种实验性本身即带有未完成的、生成中的特征,例如刘泽群的AI水墨实验尚处于探索演进之中,边界未定,媒介与观念之间的张力仍在持续发酵。

在参展艺术家中,蔡元与侯拙吾提供了学院路径之外的两种参照:曾在南艺油画专业就读的蔡元,后赴英国发展,长期活跃于国际艺术领域,创作跨越绘画、行为、装置与摄影;侯拙吾则以数十年古书画收藏的积淀进入创作,将宋元明清绘画传统与AI扫描拼贴等技术手段相碰撞,在历史图像与人工生成图像的混杂中展开水墨的当代转化。他们的路径表明学院艺术生态不仅包含体系内部的代际更迭,也涉及国际面向与外部资源向创作的渗透。

值得关注的是,当代水墨板块的集中呈现,与南京这座城市及南艺美术馆自身的学术脉络密切相关。南京一直是中国当代水墨的重要阵地,围绕其传承与变革的讨论持续生发:从20世纪80年代中期关于中国画命运的思想交锋,到近年来美术馆以持续的学术项目回应水墨创作的当下状态。南京艺术学院当代美术研究所所长陈瑞曾表示,当代水墨仍然是一个“在进行中的状态”,对此的理解应持开放性的态度。这种持续的学术关注,构成了此次展览中当代水墨板块的深层土壤。

学院艺术生态始终处于开放和变化之中,通过研究性展览,南艺美术馆将这些处于变化中的艺术探索呈现给公众,使外界能够看到学院内部不同方向的实验、碰撞与可能性,也重新认识“学院艺术”的丰富面貌。而个案之间形成的横向观看,也为专业讨论提供了比较、辨析与延展的空间。对于学院美术馆而言,将艺术家问题意识的展开与路径的演进作为观察对象,正是其区别于一般展示空间的核心所在,也构成其参与当代艺术生态建设的一种方式。

中国美术馆用艺术点亮星空

本报讯 7月27日晚,中国美术馆内灯光璀璨、乐声曼妙,“五色交辉——中国美术馆之夜”在此拉开帷幕。来自中央芭蕾舞团交响乐团的优秀演奏家奏响美妙音乐,馆藏经典艺术作品次第呈现,现场观众以画为境,以乐为媒,在艺术的海洋中徜徉,度过了一个难忘、美好的“中国美术馆之夜”。观众还走进展厅,参观“致敬匠匠:从达·芬奇到卡拉瓦乔——意大利文艺复兴名作展”以及“全国中青年创新艺术展”,享受静谧的夜间观展效果。

在中国美术馆广场东侧,米开朗琪罗的4件雕塑作品正在展出,在夜空下散发出恒久的艺术光芒,成为观众参观“打

卡”的新焦点……活动还特邀丝绸之路国际美术馆联盟成员单位相关国家及其他国家的近80位外交官到场参与,众多国内艺术界专家、青年创作者齐聚一堂,共享这场跨越国界、融汇古今的艺术盛会。

中国美术馆馆长潘义奎表示,美是跨越国界的通用语言。本次活动汇聚东西方经典艺术,既有西方文艺复兴传世瑰宝,也有当代中国青年创新作品,为各国外交官、艺术从业者搭建对话桥梁。依托丝绸之路国际美术馆联盟平台,各国文化从业者得以直观感受中国当代美育发展成果,见证文明交流互鉴的独特魅力。(屈茜)

观众在“中国美术馆之夜”参观展览。
本报记者 卢旭摄

看展台

巨匠光华——庞薰棻特展

庞薰棻(1906—1985)是中国现代艺术与设计的奠基者,中央工艺美术学院(后并入清华大学,更名清华大学美术学院)创建人之一,新中国艺术现代转型进程中的一位艺术巨匠和教育家。

今年是庞薰棻先生诞辰120周年,7月29日,“巨匠光华——庞薰棻特展”开幕式暨《庞薰棻全集》首发式和“巨匠光华——庞薰棻特展”学术研讨会在清华大学艺术博物馆报告厅举行。本次展览由清华大学、中国美术馆、中国美术家协会联合主办,清华大学美术学院、清华大学艺术博物馆、清华大学吴冠中艺术研究中心、庞薰棻美术馆联合承办。展览通过丰富的艺术作品与珍贵文献,系统呈现庞薰棻在绘画、艺术设计、工艺美术教育与装饰艺术研究等领域的开拓性成就,全面展现其学贯中西、融通古今、不断探索的艺术人生。

在研讨会上,来自艺术领域的专家学者围绕庞薰棻的艺术成就、艺术思想、教育理念及历史贡献展开深入研讨,在新的时代语境与学术视野中,深入阐释其思想内涵与时代价值,赓续中国现代艺术与设计的学术文脉,为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的艺术与设计学科体系凝聚智慧、贡献力量。

据悉,展览将持续至10月13日。(李亦奕)

窗前鸡冠花(油画) 1973年 庞薰棻