

展厅实景

徐悲鸿艺术与湖湘文脉的双向交融

策展手记

■ 张爱显

7月31日,由湖南省文学艺术界联合会指导,湖南美术馆与徐悲鸿纪念馆联合主办的“迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展”在湖南美术馆启幕。本次展览共展出100件悲鸿先生原作,是徐悲鸿纪念馆馆藏精品在北京之外规模最大的一次集中亮相。此次展览以湖湘文化为切口,梳理艺术家个体创作、家国担当与湖湘精神的内在联结,实现跨时空精神对话。

一场跨越时空的“湘”遇

徐悲鸿与湖湘大地有着无法割舍的不解情缘。其夫人廖静文为湖南浏阳人,先生曾戏称自己是半个湖南人,潇湘情感已经成为其生命里无法磨灭的精神羁绊。抗战时期,徐悲鸿专程赴长沙举办义卖画展,以艺术之力支援抗战;第二次长沙会战期间,他心系湖湘战场,满怀赤诚创作《奔马(长沙会战)》,以勇猛昂扬的战马传递抗战必胜的坚定信念。同时,他与齐白石、田汉等一众湘籍文艺翘楚互为知己,于丹青与文墨之中彼此砥砺,湘楚坚韧务实、心怀天下的人文风骨,已深刻融入其艺术创作与家国情怀中。岁逢丙午马年,为深挖徐悲鸿与湖湘文化的深层精神关系,回溯他与湖湘大地跨越时代的深厚历史情缘,诠释其作品中镌刻的湘楚意象与创作背后震撼人心的人文精神力量,湖南美术馆隆重推出本次徐悲鸿艺术大展,希望为湖湘乃至全国人民奉上一场兼具精神深度与艺术感染力的文化盛宴。

五大篇章搭建展览叙事脉络

展览主题是策展工作的重中之重。团队反复研读作品、题跋与印章,直至《哀鸣思战斗》映入眼帘——一匹孤马背对观者,昂首嘶鸣,题跋中“迴立向苍苍,哀鸣思战斗”一句与湖湘精神不谋而合。因此,展览定名为“迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展”。为实现学术性、观赏性与在地性的统一,策展团队摒弃平铺直叙的生平罗列形式,按照“湖湘联结—互动转译—师法自然—中西融合—时代精神”的逻辑,搭建起递进式叙事结构,层层解析巨匠的艺术体系,步步深化徐悲鸿与湘楚文脉的关系。

第一章“湘江之缘——文脉交汇的精神源流”,主要展示徐悲鸿与湖湘大地的过往脉络,该板块区别国内其他“迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展”。为实现学术性、观赏性与在地性的统一,策展团队摒弃平铺直叙的生平罗列形式,按照“湖湘联结—互动转译—师法自然—中西融合—时代精神”的逻辑,搭建起递进式叙事结构,层层解析巨匠的艺术体系,步步深化徐悲鸿与湘楚文脉的关系。

第二章“江梧鸿意——绵延沉浸的观赏体验”,我们精心打造了双重体验场景。一是实景复原徐悲鸿画室书房场景,还原其文房陈设、经典楹联,并利用数字技术虚拟还原了徐悲鸿作品中的“猫”,生动可爱、惟妙惟肖,让观众直观感受巨匠日常治学作画的生活状态;二是搭建数字沉浸式艺术空间,以数字技术转译徐悲鸿笔下《奔马》《神鹰》《雄鸡》等经典艺术形象,同时将《贺江景色》等作为数字背景内容,以《木棉》等元素为场景串联元素,打造动态艺术卷轴,让静态笔墨转化为流动的视觉美学,实现传统艺术与现代科技的碰撞融合,提升展览的观赏性与互动性。

沉浸式体验内容·奔马

第三篇章“万物为师——师法自然的艺术修行”,聚焦徐悲鸿的艺术根基与创作本源。本篇章集中展出《鹰扬》《猫》等多元题材作品,从灵动花鸟到雄浑走兽,从写实风景到质朴静物,笔法精微,形神兼备,充分展现其扎实的写生功底与细腻的艺术感知。徐悲鸿主张艺术家应直接观察和描绘现实生活中的万物,锤炼笔墨技艺、沉淀艺术审美,反对因循守旧和脱离实际的模仿,认为只有通过自然和生活的忠诚写生,才能赋予作品强大的艺术生命力。

第四篇章“艺路寻踪——中西融合的革新之路”,展出《老妇人像》《钟馗》等作品,梳理徐悲鸿的艺术革新历程。他在欧洲留学八年,系统学习西方写实绘画、素描、油画理论、人体解剖、光影透视与色彩塑造等,油画《老妇人像》入选法国国家美展,展现其扎实的绘画功底。归国后,他没有简单移植西画体系,而是立足本土反思传统国画的发展瓶颈,倡导中国画革新,突破文人画重逸趣、轻造型的局限,主张将写实精神融入水墨。本篇章借助展品,完整呈现他融西润中、守正创新的艺术探索之路。

第五篇章“时代回响——家国情怀的精神传承”,展出《愚公移山》《奔马(长沙会战)》等经典力作,其中《奔马(长沙会战)》创作于战火纷飞的抗战岁月,以骏马奋蹄一往无前的雄姿,传递不屈不挠、奋勇抗争的民族气节,《愚公移山》采用“中西融合”手法创作,鼓舞全国民众不畏强敌,众志成城。本篇章主要向观众阐述徐悲鸿的艺术从来不止于笔墨审美,更是扎根时代、心系家国的精神载体。我们希望通过这些承载时代记忆的作品,让观众读懂徐悲鸿的笔墨风骨。

从展览设计到展览呈现

展览设计决定展览最终面貌,展陈实施须紧扣策展主线、贴合展品特质。为强化展览传播辨识度,视觉观感依然选取大众熟知的“奔马”符号,以现代几何构图与之搭配,暗合徐悲鸿“中西融合”的艺术主张,并融入“江水”元素呼应湘江主题。展陈上根据展览内容、作品状态以及馆内展厅层高、空间大小等实际情况,确定展线及空间格局,如1展厅8.5米的层高非常开阔,适合沉浸式体验内容呈现,特搭建5米×23米的弧形巨幕,通过震撼的作品视觉效果、变化节奏,以笔墨演绎徐悲鸿的艺术革新理念与精神世界。5展厅依托可移动展墙塑造空间层次,利用造型聚焦重点作品呈现。展墙选用沉稳低饱和色系,烘托经典作品厚重氛围。作品搭配释文并设置扫码解读,满足观众观展需求。灯光严格遵循文物照度,核心作品使用切片灯,规避光污染。展厅所有内容调整均服务策展叙事,一切以优化展览呈现为根本。

策展感悟与收获

展览开展之后仍发现些许不足与遗憾。第一章湖湘文脉关联的文献素材仍有待充实,沉浸式体验的在地化表达仍可优化,展陈叙事与湖湘文化的融合度有进一步提升空间。回望整场展览从主题论证、展品对接、空间规划到落地布展的全过程,收获颇丰,团队力求让每件展品完美呈现,每处空间叙事富有温度,让百年艺术经典走出史料、贴近大众,给观众以新的认知和力量。此次策展更让我们更加明晰文艺传播与文脉传承的使命担当。当下,更应汲取悲鸿先生的精神养分,学习他勇于探索、敢于创新的开拓意识,砥砺前行自强不息、迎难而上的奋斗品格,传承先生赤诚担当、以艺报国的深厚家国情怀,践行以美育人、薪火相传的美育使命。

丹青不朽,文脉长存;巨匠之风,代代回响。

迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展

筑美育之平台 传悲鸿之精神

■ 唐 媛 何 玲

近日在湖南美术馆展出的“迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展”,以多元展陈形式搭建起兼具观赏性、互动性与思想性的美育平台,让观众近距离欣赏艺术经典,感悟徐悲鸿先生沉淀百年的精神力量,既是徐悲鸿艺术与湖湘文脉的双向奔赴,也是艺术佳作与时代精神的双向回响。

展览打破传统陈列的边界,以原作陈列为根基,融合数字媒体、场景复原、公教活动,构建多维立体的美育课堂。一幅幅珍贵原作静静陈列展厅,骏马奔腾、雄狮昂扬、雄鹰翱翔,这些形象不再是传统画作中疏离的意象,而是时代斗士奋发昂扬、威武不屈的精神写照;《愚公移山》《船夫》等经典作品,将笔墨力量直观呈现在观众眼前;《世界和平大会》既以“纪念碑式”构图彰显了新中国对和平的渴望,又将世界人民对和平的热烈庆祝以及中外各国代表在世界和平大会会场内欢呼拥抱的场景描绘出来,让观者直面大师笔墨风骨,感受画作本身的艺术感染力。数字媒体技术为传统艺术注入鲜活活力,沉浸式数字卷轴、光影交互空间,把静态画作转化为动态视听体验,打破时空壁垒,让经典艺术可感可触。展厅内复原的画室文房场景,还原徐悲鸿日常创作环境,一物一器、一桌一椅带领观众回望大师伏案求索的岁月,沉浸式体验艺术创作的真实氛围。与此同时,系列公共教育活动有序开展,讲座、导览、艺术创作体验、集章换礼、集章留念、互动打卡和观展留言等轮番推出,面向不同年龄层普及美术知识,把美术馆从展品的陈列空间,转化为大众亲近艺术、涵养审美、浸润心灵的美育阵地。

展品可观,精神可溯。徐悲鸿不仅以作品留存于世,更以其崇高的精神品质激励着一代又一代人。透过本次大展,徐悲鸿先生丰富厚重的精神内核徐徐铺展,穿越岁月依旧熠熠生辉。

心怀家国的爱国精神,是徐悲鸿艺术最厚重的底色。山河动荡的年代,他以画笔为利刃,把民族气节熔铸于笔墨之间。《愚公移山》歌颂坚韧不屈的民族意志,奔马画寄托民族奋发图强的期盼,笔下作品处处饱含家国担当。浸润千年的湘楚浪漫与屈子风骨,融入其《九歌》系列经典创作,为其艺术生涯注入独特的楚地人文气韵。源于湘水的文脉滋养,让徐悲鸿的艺术理想与湖湘士人心怀家国、坚韧不屈的精神内核,共同完成了跨越地域的共鸣。抗战期间,徐悲鸿辗转南洋多地举办义卖画展,将售画所得全部捐献,赈济难民、支援抗战,以艺术家的方式践行救国使命,用实际行动诠释文艺工作者的家国大义,将个人艺术理想与民族命运紧紧相连,其义举被赞誉为“仁风远播”。

甘为人梯的伯乐胸襟,彰显一代艺坛宗师的格局与担当。徐悲鸿一生慧眼识珠、倾力提携,帮助了众多画坛后辈、画坛先贤、底层劳动者及旧友。他力排众议举荐齐白石,三顾茅庐请齐白石到北平艺术学院任教,亲自为其画集作序,助其从落魄民间画家成为一代大师;见傅抱石才华后,亲自登门鼓励,并奔走相求,为其争取到公费留学名额,助其赴日深造,使其从底层教员成长为国画大师;亲自为吴作人补习并推荐留学,为其争取奖学金,助其完成海外学业,使其成为一代艺术大师和美术教育家;赏识李可染才华,推荐其进入北平艺专任教,并亲自搭桥牵线,促成其拜齐白石为师,为其艺术发展奠定基础;率先公开推荐黄宾虹的艺术成就,在教学与展览中持续推介;赏识黄永玉、周令钊的艺术天赋与才华,给予点拨与鼓励,并悉心栽培……他不计门第、不拘资历,发掘一大批艺术人才,为中国现代美术事业积蓄新生力量,推动艺坛薪火代代相传。

兼容并蓄、中西融合的创新精神,开拓中国现代美术的崭新道路。20世纪前半叶的中国积贫积弱,社会各界都在思考如何变法图强,留学西欧、学习西法来变革改良,成为一种时代选择。徐悲鸿与众多有志青年毅然选择远赴欧洲,开启了一段跨越山海的艺术探索之路。1919年,他远渡重洋赴法留学,系统研习西方古典主义与现实主义绘画,在巴黎高等美术学院接受严苛的学院派训练,深耕人体解剖、光影透视与造型结构。他研习西方写实绘画,又深深扎根中华传统笔墨土壤,不固守旧法,也不全盘照搬外来艺术,将西方造型写实技法融入国画创作,把素描的明暗、写实的造型与中国画的笔墨意境有机结合,改良传统中国画,打破旧有艺术桎梏,开辟出中西互鉴的艺术新路径,为近现代美术发展提供宝贵的探索方向。

严谨求实、精益求精的治学精神,贯穿他艺术求索的一生。徐悲鸿一生主张“尽精微,致广大”,强调“素描为一切造型艺术之基础”。他反对闭门臆造、浮华炫技和空洞仿古,坚持“直接师法造化”,主张直面现实、千锤百炼。为了画好奔马,他坚持对实物进行长时间的观察与写生,速写稿达千幅,并深入研究马的解剖、骨架与肌肉组织,以严谨的写实态度追求作品的真实质感与精神内涵。治学极其严谨,主张“积稿千百纸方能达到心手相应之用”。在技法训练上,他要求比例精准、一丝不苟,反对粗制滥造和急功近利。他总结的素描教学“新七法”,充分体现了其精微严谨、科学规范的艺术精神,强调在毫厘之间精研细察,在广阔天地间胸怀全局。徐悲鸿对待绘画一丝不苟,勤于写生、刻苦钻研,反复打磨笔下的每一个形象。无论是素描速写,还是国画油画,皆精益求精。他投身美术教育,躬身传道授业,把严谨务实的治学态度传递给学子,既重技法锤炼,更重品格塑造,以实干求索,践行艺术理想,奠定中国现代美术教育的重要根基。

丹青留浩气,精神启后人。“迴立向湘江——百年巨匠徐悲鸿艺术大展”,既是一次艺术珍品的集中呈现,更是一场精神的传承与洗礼。多元的展陈构筑美育沃土,让大众读懂笔墨之美;悲鸿先生爱国赤诚、伯乐襟怀、创新勇气与严谨治学,跨越百年依旧激励今人。立足湘江之畔,我们在观展中感悟艺术力量,赓续巨匠精神,让美育浸润人心,让精神文脉生生不息。

(本版文字、图片由湖南美术馆提供)

公教活动