

名家访谈

杨惠东：一场艺术展览加持，『路过』就变成『旅游』

蒋蒲英

杨惠东（左）与作者合影。

通讯员 摄

9月3日，由中国美术家协会、湖南省文学艺术界联合会主办，中国文联美术艺术中心、湖南省美术家协会、中共衡阳市委、市政府承办的“潇湘风华——中国山水画作品展”在衡阳开幕。笔者在开幕式现场采访了参加开幕式的嘉宾，天津人民美术出版社社长、总编辑、著名美术评论家杨惠东。

蒋蒲英：2018年开始，您多次来湖南采风创作，今天又来衡阳出席“潇湘风华——中国山水画作品展”开幕式。首先，我想请您谈一下对这次展览的总体印象。

杨惠东：目前，湖南有“湖南中国画双年展”“南岳衡山中国画双年展”两个常设国展，这次又举办“潇湘风华——中国山水画作品展”。这是湖南对艺术家的尊重，长此以往，定会形成新时代湖南文化新品牌。这次展览共展出274件作品，总体上来说，作品质量比较整齐，这种整齐有两层含义：一是总体质量比较高，体现了中国山水画的整体面貌；二是作品典型地体现了展览主题——潇湘风华，作品对于潇湘这一文化意象的呈现、阐释、体味，对潇湘时代精神的萃取、延展、升华非常成功。

蒋蒲英：在全国第十四届美展各门类展览陆续在全国各地开展的时候，举办这么大型的国展意义何在？

杨惠东：本次展览的主题是“潇湘风华山水画展”，相对于国展，这种专项展览在学术空间上的探索的步伐更大一些。作者们从展览的主题生发，题材选择、表现形式、装帧制作更加自由，个性化、融合性、设计感更强烈，学术探索的意味更浓郁；另一方面，全国美展容量有限，而“潇湘风华展”参展作品题材更为丰满，表现形式更加丰富，是有益的补充。简言之，这次专业展览与14届国展一起呈现了当代中国山水画创作的概貌与全景。

蒋蒲英：展览对中国山水画学术探索方面有些什么样的呈现？

杨惠东：在山水画学术方面的探索是这次展览的亮点。这次展览对于潇湘审美意象有一个比较整体、充分地阐发和表现。

在中国文化中，江南、潇湘这两个词，非常意义。它们有共性，也有所区别。共性在于同为南方文化的集大成者。江南文化可能更多地脱胎于中原文化，是晋室东渡江南地区以后，中原文化与当地的山水人文相结合产生的极具苏南浙东浙西地域特色的文化，它在中国山水画中最具代表性的绘画语言为小桥流水、微风弱柳，无论是元四家，还是明四家、清四王，都有宁静典雅、蕴藉风流等特点。潇湘从地理上讲是湖南的全境加上广西北部的一个广阔地域。潇湘文化的底色是楚文化，以神秘主义、浪漫主义、家国情怀为主基调，在宋、元、明的几次大规模的人口迁徙，湖湘士民在习俗、风尚、思想上组合重构了区域文化形态，在山水画中的绘画语言多为江河浩荡云蒸霞蔚、群山绵延雄奇苍茫，从宋迪《潇湘八景图》、董源《潇湘图》开始，到米家山水，无不呈现清幽朦胧、平淡天

《潇湘图》(局部)董源 北宋 设色绢本 故宫博物院藏

真的人文精神。

在东亚文化圈，特别是日韩的古代绘画中，潇湘八景是非常重要的主题，日本近代的富冈铁斋也画过潇湘八景。潇湘文化和江南文化，是并置在中国传统文化天空里闪亮的双子星。这次展览就是把潇湘文化这种特质、审美意象，用各种中国画的手法呈现出来，既与北方山水拉开了距离，也在与江南文化的差异化表现中有了让人兴奋的辨识度。我认为这种呈现既有学术意义，对美术创作实践的指导意义同样巨大。它不仅是对自然风貌的描绘，还对祖国山水的时代性特征进行了提炼，是对经济社会发展的全面展现，更是对潇湘文化意象的一次升华。湖南去年在中国美术馆举办“绿水青山就是金山银山——大美潇湘大型山水画展”，对潇湘这一审美意象的定型起到了作用，不管是在社会面还是在美术界都非常认同，这次全国各地这么多山水画家这样整齐地用中国画语言表达“潇湘风华”是湖南成功打造潇湘文化品牌最有力的证明。

蒋蒲英：您将潇湘文化与江南文化进行一番比较之后，我们对潇湘文化的概念及形成的历史渊源更加清晰了。这个展览从微观的笔墨展现有些什么特点呢？

杨惠东：我从个人的直观感觉来说，这次展览作品艺术语言呈现有一些共性：构图多为层峦交错，跌落有序，瀑布是烟云岚气、潭渊江河的视角连接，一山为主山连山，云气氤氲水缠绵；皴法呈现丰富，聚散有致，披麻皴、点子皴、铁钩皴为主，小斧劈皴、淡斧劈皴都有运用；对自然景物的描写真实细腻，山势挺拔，树木葱茏，流水蜿蜒；笔触遒劲古朴，书法添色增香；设色淡雅，浅绛青绿，水墨淋漓。

作者们不拘泥于描写潇湘地域特色山水，对潇湘美学精神继承和弘扬达成了高度一致，并有所创新。创新主要体现在对时代精神时代风貌的山水画表达的审美境界的开拓上，在笔墨表现的形式变化上，与传统山水画比较，展览作品境界更为宏阔，追求动感时尚，在空间分割上引入一些构成的意味，涌现着时代气息。

湖南要继续将这些展览，一届接着一届连续办下去，潇湘既作为一种地域文化符号又是一种中华美学意象，就会得到很好的传承和推广，这也是湖湘文化的新名片。

蒋蒲英：这个展览是湖南省文联湖南第三届旅发大会的一个配套项目，也是湖南文联加大“文化和旅游”深度融合发展的实践。想请您从美术

评论家的视角，谈一下美术展览对地方文旅发展的意义。

杨惠东：艺术活动赋能文旅发展，这是毫无疑问的。具体到“潇湘风华展”对衡阳的旅游宣传，作用是无可替代的。一方面，地域文化是旅游景点的灵魂和精髓，对旅游经济有着支撑和促进作用。另一方面，在旅游景点之外的艺术展览，由于它的稀缺性和鲜活性，让游客有了在这一段时间里非来不可的理由，观众期待在艺术展览中探寻最显著的地域文化基因，有了文化艺术的存在，这种旅游它才是有意义的，不再是单纯的“路过”。

“潇湘风华展”收到4500多件外地作者的投稿，作者在创作时大概率会到衡阳到湖南采风写生，甚至要在衡阳住上一段时间，带来的人流物流是客观存在的。

游客看了展览之后，再去游山玩水，看到的山和水就是通过潇湘文化意蕴的“滤镜”之后的感觉，自然山水就与人文历史、诗词歌赋融为一体了。我想，如果每次旅游节庆活动都配套办一些展览，并且成为一个范式的话，文艺与旅游的深度融合就落落实地了。

蒋蒲英：这种模式还有一些什么地方需要提升？

杨惠东：要充分运用展览的成果，将展览的优秀作品作为旅游节的各项活动的宣传内容，或者在旅游景点大屏和网络宣传小屏上滚动播出，这种广告可以与举办地的景点美食融合在一起，雅俗共赏。还可以在政府各部门的新媒体平台上发布，增加宣传的文化氛围。

蒋蒲英：“潇湘风华展”这类展览有些什么需要改进？

杨惠东：如果说这类展览需要改进的地方，主要有以下几个方面。

一是，展览作品没有逃脱国展的一些固有模式。概念化的构图，似曾相识的表现风格，很多冲刺国展的工作室的模式结构和形式，还是存在。

二是，展展作品的尺寸和形式略显单薄，建议不一定全部是要六尺整纸的竖式，可以有长卷、册页、扇面、尺幅等等尺寸，甚至可以有绢本。

三是，在这样的专业画展中要加大对写意山水画的征集，特别是大写意，让观众在锦绣潇湘中体味笔墨精神与写意精神。

四是，人展展的山水画展可以把展览分成几个单元，按形式、内容、技法进行分类展示，既可以很好地诠释主题，还可以进行中国画的科普，这是传承弘扬中华优秀传统文化的可靠途径。

影视观察

历史的回声，和平的呐喊

周东兵

方励导演的纪录电影《里斯本丸沉没》是一部感人肺腑、发人深省、具有强烈现实意义的佳作。影片以东极岛里斯本丸沉船事件为脉络，揭示了二战期间中、英、美、日四国错综复杂的历史关系，以及日本国民性中令人深思的缺陷。影片以历史为鉴，呼吁人们珍惜和平、反对战争。在当今国际局势复杂多变的背景下，影片的和平反战主题具有深远的意义。

电影采用创新的三维模型不动而虚拟摄影机镜头快速移动模式，为纪录片创作提供了全新思路。这种视觉效果令人震撼，仿佛置身历史现场，让观众身临其境地感受到事件的惨烈和悲壮。

影片在叙事上非常清晰，历史脉络分明，从中、英、美、日四国的角度展现了这一事件所蕴含的复杂国际关系。影片的配音也值得一提，方励的声音充满磁性，赋予影片强烈的历史感和情感共鸣。作为观众，我们仿佛置身于那个战争年代，见证了人类在极端环境下的悲痛与坚韧。

影片历史脉络清晰，以里斯本丸事件为中心，辐射出中、日、美、英四国在二战中的恩怨纠葛。通过对战俘和施救

导演(右)采访英军幸存者丹尼斯。

资料图片

者的采访和历史资料的挖掘，影片揭示了战争的残酷与和平的珍贵，让观众对历史有了更深刻的理解。

影片还对日本国民性及文化进行了深刻的解读，尤其对日本社会对二战罪恶的不反思、不悔恨、不作为、忘却历史事实的虚无主义劣根性进行了犀利的批判。

但影片节奏略显缓慢，全片时长较长，这可能是改编历史事件为纪录片时难以避免的问题。不过，瑕不掩瑜，《里斯本丸沉没》无疑是纪录电影领域的一部好作品，值得观众细细品味和思考。

粉墨登场

小歌剧《鸽子》：专业气质，群文表达

陈蓉

小歌剧《鸽子》剧照。

作者供图

歌剧因其深厚的历史与文化底蕴、高水准的艺术创作与表现、独特的欣赏门槛等特性，一直被视为高雅艺术。如何普及严肃艺术？如何让高雅艺术润物无声？“专业气质、群文表达”是最好的途径，也是郴州市文化馆小歌剧《鸽子》剧组秉持的创作理念。

歌剧需要深入挖掘那些与人民群众生活紧密相连、具有广泛社会共鸣的素材。当下，中国城镇化率达到66.16%，成千上万的人从农村来到城镇，融入城镇。每个人都有初到城市的不适与震动。《鸽子》从这些人的经历中取材，由编剧冯之精心创作，将现实生活事件艺术化呈现，通过鸽子在城市中的寻找经历，串联起多个角色和场景，展现了城市生活的复杂性和多样性，凸显了城市与乡村、传统与现代之间的碰撞与融合，展现了人性中的善良、坚韧和温暖。剧中人物在面对困境时展现出来的勇气和毅力，以及他们对生活的热爱和向往，都深深地打动了观众的心。

导演郭卫民，“一个手指尖都有戏”的歌剧演员，1988年中国戏剧第六届梅花奖获得者。她的导演风格跟她的表演一样细腻温婉，具有深厚的艺术底蕴和敏锐的洞察力，精准地把握了剧本的精髓，把斯坦尼斯拉夫斯基的“真听、真看、真想、真做、真体验”和布莱希特的“间离精髓”表演风格，巧妙地融入了个人的艺术见解，将细节处理得恰到好处。

主演鸽子扮演者李英姿嗓音圆润，甜美清亮，高亢时激昂澎湃，低回时温柔细腻，展现了不俗的歌唱技巧。她的表演自然流畅，肢体语言和面部表情都极富感染力。

剧中音乐和表演相得益彰，旋律优美，情感真挚。从鸽子的独唱到保安、海归、大爷大妈的对唱、三重唱和合唱，用声音传达了不同角色的性格和情感。特别是幕前曲、三人合唱和结尾合唱，通过悠扬的旋律和有力的和声，强化了剧作的主题和情感表达，使观众在欣赏音乐的同时，深刻感受到了剧中人的内心世界。

舞台设计简洁富有创意，利用电梯门、灯光等舞台元素，营造出城市高楼林立的景象。同时，通过演员的灵活走位，实现了不同场景之间的自然过渡，增强了观众的沉浸感和代入感。

歌剧将专业艺术气质转化为群文表

达是一个复杂而细致的过程，它要求艺术家在保持歌剧艺术性的同时，也要考虑其普及性和群众接受度。

专业歌剧往往剧情复杂、人物众多且性格鲜明，这在一定程度上增加了观众的欣赏难度。因此，《鸽子》在转化为群文表达时，剧作者首先对剧情进行了适度的简化处理，采用散点式结构，去除那些不必要的枝节和冗长的叙述，使故事情节更加紧凑、清晰。同时，人物设定也是“海归”、保安、大爷大妈等贴近群众、个性鲜明的人物形象，同时也注意了角色之间的关系构建和情节推进的合理性，让观众能够在角色中找到自己的或者周边人的影子而产生共鸣。

歌剧的音乐和语言是专业艺术气质的重要体现。在转化为群文表达时，为了提高作品的普及度，曲作者将传统歌剧音乐与现代流行音乐元素、民歌甚至戏曲音乐等相结合，简化音乐结构，减少复杂的和声变化等方式降低音乐的难度和复杂度。

在语言方面，则注重使用简洁明了、生动形象的语言来表达剧情和人物情感。对于一些难以理解的表达方式进行适当的解释或替换，以便观众更好地理解作品内容。

歌剧还需要广泛的推广和普及。为了吸引更多观众前来观看并提高他们艺术鉴赏能力，《鸽子》采用广选演员和开放式排练的形式来推广和普及歌剧。演员通过试唱试演熟练掌握歌剧演绎技巧，通过演员来带动身边的人鉴赏歌剧；开放式排练可以让更多的人熟悉歌剧、欣赏歌剧。

该剧最大化的进行群文表达之处在于市县两级文化馆联动，一度创作人员和二度创作人员除了作曲老师外，都是郴州本地人，包括各县市文化馆的工作人员、刚刚毕业的学生。

小歌剧《鸽子》专业气质与群文表达之间的互动关系，提升作品的专业内核，普及作品的群众接受度，是相互促进、共同成长的良性循环。在这种循环中，专业气质为群文表达提供了源源不断的创新动力和情感支撑，而群文表达则为艺术专业气质的磨砺和提升提供了宝贵的实践机会。两者紧密相连、互为补充，共同推动着《鸽子》向着更高层次、更广领域的发展迈进。

“潇湘风华——中国山水画作品展”展厅。

通讯员 摄