

艺术如何参与乡建? 广州美院教授渠岩做了三个范例

由广州美术学院图书馆主办,广州美术学院建筑艺术设计学院、广州美术学院城乡艺术建设研究院协办的“重塑与抵抗——中国艺术乡建新浪潮”分享活动于4月23日在广州美术学院图书馆岭南美术文献中心举办,活动由广州美术学院副研究员吴文洁主持,广州美术学院教授、博士生导师,城乡艺术建设研究院院长渠岩作为主讲,分享了他的三个重要艺术乡建项目。

在过去的二十年里,渠岩完成了多个艺术乡建的典型范例,包括他的“乡建三部曲”:用节庆激活乡村的“许村计划”、用民俗延续传统的“青田范式”、用建设回归家园的“周前实践”等。

2007年,“许村计划”的艺术乡建包括乡村物质形态(村落与民居建筑),许村村落基础设施及村容村貌改造,与非物质文化遗产(民艺与民俗)的修复与保护、艺术植入乡村行动(许村国际艺术公社、许村乡村艺术节)乡村启蒙与乡村助学计划、许村经济自救方案(农家乐及民宿经营、许村农场及农副产品加工),恢复乡村精神,以艺术推动乡村复兴,构建乡村文明主体价值,通往“新乡村庄园”。

2015年12月,渠岩受顺德区农业局邀请,到顺德杏坛镇做乡村考察。2016年初,渠岩带领广东工业大学城乡艺术建设研究所乡建团队正式进入青田,开始了用民俗延续传统的“青田范式”,正式推动青田乡村的复兴实践。

2024年8月31日上午,“艺术乡建助力乡村振兴活动月暨始兴周前艺术

■周前艺术公社

公社启用仪式”活动在韶关始兴县城南镇周前村举行。在启动仪式上,广州美术学院院长范勃就表示,“周前艺术公社”的启用,不仅是广美在艺术乡建领域的又一次新尝试,也是广东省“百县千镇万村高质量发展工程”落地落实的一次新思路、新实践、新探索。

相较于许村和青田的实践,“周前艺术公社”是在一座旧小学遗存的基础上进行有机更新,由此实现了当下与历史的融入与对话,从中彰显了渠岩艺术乡建理念的迭代发展。谈及周前艺术公社营造的初衷,渠岩表示:“我和周前村的缘分始于2022年的11月份,当时受邀在始兴参观交流,十分惊喜于始兴历史遗存和村落遗产的保存状态,很好地

避免了城市化的破坏,便萌生了与始兴携手搭建链接当代艺术发展与古村落保护的文化基地,以艺术激活乡村,实现经济和商业价值,以及民生价值和文旅价值。”

吴文洁表示,“艺术乡建道路的艰难,从‘许村’到‘青田’再到‘周前’,让渠岩老师坚持下去的,我想只有他心中所坚定的‘使徒精神’:它是一种态度,它是一种用生命去陪伴的春夏秋冬,它更是一种‘但为君故,沉吟至今’的信念。”

“艺术乡建”作为中国乡村建设的新范式,既是文化实验,也是社会运动。它揭示了艺术在当代社会中的潜能——不仅是美学表达,更是重构人与土地、传统与现代关系的媒介。渠岩表

示,“‘艺术乡建’成功的实践需扎根于地方脉络,在文化自信、生态智慧与社会公平的框架下,探索艺术与乡村共生的新路径。”

“问题意识”在艺术乡建实践与理论生成机制中占有非常核心的地位。提出问题与探索实践是推动学科发展的不竭动力,而“艺术乡建”作为一门新型交叉学科,其理论的生成更是深深根植于对“现实问题”的深刻洞察与反思之中。

渠岩认为,“艺术乡建”不再强调艺术家的自我表达,而强调一种介入社会的精神,不再以文本为特征,而是以行动为中心,是基于社会现状而实施的各种各样的行动实践。(梁志钦)

2025年4月30日,首届“湾区当代双年展——时间的新剧场”将在广州艺术博物院(广州美术馆)启幕。展出33位青年先锋艺术家的近100件作品,由四个单元组成,呈现湾区艺术生态中绘画、影像和装置等语言的新探索,从个体、社群和全球化的角度探讨当代艺术界所关注的人群、心理和环境等问题。展览自5月1日起在2、3号展馆正式对外开放,为期三个月。

此次展览总策划为广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇等,策展人为独立策展人郭赟,中国美术家协会策展委员会副主任、批评家皮道坚担任学术主持。

展览以“时间的新剧场”为主题,将目光投向大时代洪流下环境的变幻以及思潮的转向。分“时间剧场”“游园惊奇”“异托邦X”和“后人类世”四个单元,以切片管窥湾区当代艺术生态,并进一步以此为参照从社会历史、艺术语言、全球语境和未来想象的角度纵向以及横向地探讨当代艺术的现实与未来。

时间的新剧场 首届湾区当代双年展

■首届双年展 陈雄伟《白夜》2024

度纵向以及横向地探讨当代艺术的现实与未来。

这是一场以青年艺术家为主的双年展,强调艺术家的在场,聚焦新兴力量在湾区的探索与实践,囊括AI影像、当代舞蹈+脱口秀、行为表演等多种创作形式。展览期间,还将呈现“艺

术辩论会”“野生力量-Art Talks”“艺术家成长日记”“艺术吹水集”等15场以上的公教活动。首届湾区当代双年展将是一场艺术与公众无间链接的盛宴,期望在现实意义上建构区域艺术生态与全球化对话的“新剧场”。

(梁志钦)

从仿古到实景: 广州艺术博物院黄般若山水画展亮相

■《水上人家图》黄般若1960(黄大成先生、黄大德先生捐赠)广州艺术博物院藏

4月26日,“删繁就简开新境:广州艺术博物院藏黄般若山水作品展”在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕。此次展览在三楼4.5号馆展出,持续至6月29日。

展览围绕黄般若晚年山水的特点——“删繁就简开新境”,分为两大部分:“传统之根:黄般若的仿古山水作品”和“写生写意:黄般若的实景山水作品”,以其50余件(套)山水作品渐次展开,呈现他从早年师古、怀古至晚年弃古,从传统中探索创新的艺术成就。

黄般若(1901—1968),名鉴波,字般若,号万千,别署波若,广东东莞人,为广东现代画坛重要画家之一。他少年时代受潘达微、黄少梅等前辈影响开始习画。花鸟、人物、山水兼善。1923年,与潘致中等组织“癸亥合作画社”。1925年,该社扩充为“国画研究会”,他为该会骨干成员。1927年,以一支健笔与岭南画派画家方人定等展开论争,时称“方黄之争”,对现代广东美术影响深远。(梁志钦)

地球中的 “大熊猫系列”展览

■陈鸿雁用防撞贴制作的《海洋中的大熊猫——虎鲸》

2025年4月22日是第56个世界地球日,宣传主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”,呼吁珍爱地球,探寻共生之道。广州美术学院教授、博士生导师陈鸿雁以“大熊猫”的“稀缺”概念,聚焦地球各领域的“大熊猫”,包括哺乳类的远东豹、海洋哺乳类的虎鲸、植物类的华盖木、鸟类的勺嘴鹬等,以这些动物的造型为切入,创作了系列的艺术作品,并以“地球中的‘大熊猫系列’”展览为题,在宜家中展出。

展览以“八成物种本体+二成人特征”的艺术融合,打破物种界限——当远东豹的腿、虎鲸的尾呈现人类肢体形态,是一场跨越物种的对话,邀请每一个观者在交融的形态中,重新发现自己与地球万物的生命关联与共同体意识。

其中,海洋中的大熊猫——虎鲸作品用防撞角来表达主题,借由“虎鲸身体+人类肢体”极具张力的异化形式,揭示虎鲸严峻的保护态势。植物界的“大熊猫”——华盖木、喀斯特报春苣苔,以艺术拼打破现实禁锢,让濒危物种于作品中“百花齐放”。(梁志钦)