

文/羊城晚报记者 朱绍杰 梁善茵 何昆
 图/羊城晚报记者 钟振彬 邓鼎园

百年漫道笔墨远 “其命惟新”从头越

——从“广东美术百年大展”看岭南文化新气象

名家谈

屈健(中国美协分党组书记、驻会副主席):
 为中国美术提供跨区域文化协作典范

“其命惟新——广东美术百年大展”上海站是粤沪两地合作的成果,汇聚了广东美术近百年来代表性作品,是对中国近现代美术脉络的梳理,也是推动地域艺术交流、传承中华优秀传统文化精神的重要举措,为中国美术界提供了跨区域文化协作的典范。

在我国近现代美术史上,广东美术与上海美术各自绽放光彩,又始终相互映照。回溯历史,展望未来,岭南画派与海派的交流贯穿于中国美术现代化全程,形成“双向启发、共生共荣”的脉络,这种交流超越技法层面,升华为精神共振,书写了传统艺术的生命力。

林蓝(中国美协副主席、广东省美协主席、广州美术学院党委书记):

从技法革新升华为价值重构

“其命惟新——广东美术百年大展”是一部鲜活的广东美术发展史。从李铁夫熔铸中西油画,到高剑父以艺抒家国情怀;从关山月、黎雄才绘时代风貌,到改革开放后记录特区变迁,再到新时代绘粤港澳大湾区,粤疆画家联创《大美天山》,书写中国美术现代化进程中“岭南叙事”的独特篇章,展现广东美术的独特风貌与创新精神。

“其命惟新”的精神一脉相承。它并非对传统的割裂,而是在深刻把握文化根脉的基础上,将“守正创新”转化为主动回应时代命题的自觉担当——从技法革新升华为价值重构,从艺术探索延伸至文化使命。

尚辉(中国美协理论与策展委员会主任):
 成为“策展在中国”的经典案例

“其命惟新——广东美术百年大展”高度浓缩了广东百年美术对开启与推动中国现当代美术发展所取得的骄人艺术成就,及其所发挥的不可替代的历史作用。这是艺术史策展领域的第一次最庞大、展期最久的整体性、全貌形态的异地空降呈现,是当代中国艺术史策展领域的重大突破和创新,展览兼顾历史与当代、文献与作品、观赏与探讨、静观与互动,是中国艺术史策展的成功实践,

也会成为“策展在中国”的经典案例。这个展览让整个社会更加清晰地感受到了广东美术“其命惟新”所包含的文化创造性,以及其在当代中国艺术探索上亟需的一种艺术创新精神。它让海上学界第一次如此近距离、如此亲切、如此完整、如此细致地领略了岭南百年艺术发展轨迹,其与海上艺术百年的交集成为一个百姓议论最多、学界探讨最细致的崭新话题。

于洋(中央美术学院副院长、中国美协理论与策展委员会副主任):

人工智能越是发达
 越需要“人之手”创造的艺术形象

“其命惟新”既是岭南画派的口号,也可以理解为整个中国近现代美术的精神底色——即在时代巨变中不断更新自身语言,使艺术始终保持对现实、人民生活与国家命运的回应力。展览展出大量教科书级别的作品,让不同代际的观众在这里找到共鸣,重温集体记忆。这些美术经典不仅记录了历史,更通过艺术加工,把社会苦难、家国命运转化为具有情感

温度的形象语言。这些广东美术经典启示我们,家国叙事不应只是宏大叙事,而必须通过具体人物、具体场景、具体情感来完成。真正打动人心的作品,往往是从个体视角切入,在平凡生活中呈现时代精神。越是在人工智能高度发达的今天,越需要“人之手”“人之感受”所创造的艺术形象,以此作为历史中最温热、最不可替代的证据。

金江波(上海市文联副主席、上海美术学院执行院长、中国美协公共艺术艺委会副主任):

催化“新质艺术生产链”

广东美术百年大展把“其命惟新”带到上海,实质是把改革基因注入海派生态;两地若能共建跨地实验室、跨界创新基地,共享数据、生命科学与科技材料等,就能为“中国式现代化的艺术话语特色建构”铸就新动能,在广泛的数字经济应用场景中,让AI、数字孪生、人机共

生领域催化出“新质艺术生产链”。未来也许人人可成艺术家,期待粤沪两地合作率先搭建平台,让算法与笔墨、芯片与丹青在同一时空对话,为全球科技艺术提供中国方案,也为复杂国际竞争语境下的文化出海探索中国自主话语特色。

林明杰(上海市文艺评论家协会副主席、上海视觉艺术学院美术学院教授):

在回望历史的过程中得到启示

这百年的历史实质上是中国从农耕文明走向现代化的伟大转型历程。开创岭南派和海派的艺术先贤们放眼世界,从意大利文艺复兴给西方带来的巨变得得到启示,立志开创中华之文艺复兴。他们的实践早已超越笔墨的计较,他们志在传播现代思想,丰富人文情怀,强大民族精神,再度激发中华

民族的伟大创造力。在开拓中国现代艺术的百年历程中,广东和上海堪称革命战友和艺术同道。今天,我们再次面对重大的历史时刻,技术革命引发的大变局让许多人对艺术的未来既憧憬又迷茫。广东百年美术大展让我们在回望历史的过程中得到启示,也得到力量。

2025年10月19日,大展开幕首日,观众在中华艺术宫前排排队进场观展

始人高剑父、陈树人、高奇峰的经典画作,关山月、黎雄才的巨幅山水,杨之光、林塘的人物画精品,以及黄新波、古元、李桦等新兴木刻运动代表人物的版画作品,成为他们争相拍照打卡的焦点。许多观众表示,能够一次性欣赏到如此多广东美术大家的代表作,机会难得,深感震撼。“8岁与80岁,岭南艺术的美跨越代际”一度成为上海媒体新闻大标题。

大展的影响力越过美术馆围墙,走出“白盒子”空间。核心地铁站点的展览视觉、陆家嘴巨屏的巨幅海报,让艺术融入城市日常,累计触达超2700万人次。在苏州河畔上演的“光影美术馆”更成为夜间打卡胜地,广东美术经典画作被投影到建筑外墙,白领路过随手拍摄,情侣以光影为背景合影,艺术成为无需门票的“城市彩蛋”。

大展化身美育大课堂。举办12场“岭南文化名家大讲堂”,邀请36位来自全国各地的文化名家进行主题演讲和深度对话,座无虚席。讲座议题既有对历史的回望,也有对未来的展望,涵盖岭南画派的历史脉络及数智时代美术馆发展路径,将“岭南文化热”从学术圈层推向大众视野,激活了岭南文化的当代生命力。

“岭南遇上上海派”公共教育主题活动引导观众从“观看”走向“参与”。公共教育互动空间接待观众25万人次,有2万人次参与了主题创作,过千人留下了独一无二的投稿作品,近百场导览活动从不同角度讲述广东美术故事;“Artwalk 海派与岭南文化之旅”“艺术脱口秀”等沪上特色项目接地气,受欢迎;大展特别设置的广式点心品鉴区成为社交媒体热门话题,被观众称为“这是一场从眼睛到舌尖都被‘征服’的展览”。

委员会主任尚辉直言,如果没有这些作品,“中国近现代美术史有一半是写不出来的”。湖北美术馆原馆长黄少峰则在本次大展中看到新启迪:“我们看到了广东美术在中国式现代化发展过程中,如何讲出了中国的主体性、中国的价值、中国的气派、中国的风格以及中国的经验的形成。”

粤沪两地拥有共同的海洋文化基因与开放包容的精神,这种深度交融与互鉴,将共同推动中国美术在世界艺术舞台上绽放更璀璨的光彩。有学者提出,上海是“岭南文化北上”的“放大镜”,岭南画派先贤的政治抱负与艺术追求,使其超越了地域艺术家的角色。上海美术界人士普遍认为,此次展览学术梳理严谨,展品选择精当,展陈设计专业,为粤沪两地美术界的深度交流搭建了良好的平台。

大展“不仅呈现历史的厚度,更激活当代的思考”,引发中央及沪粤两地媒体对展览的热烈关注。主办方统计显示,大展引发央级媒体原发报道近300条,省级媒体超过2000条,形成多层次、高强度传播态势。其中不少报道认为,大展“馆内学术项目”转变为“与城市呼吸同频的文化事件”,称“展览现场人气高涨,体现了经典艺术的持久魅力,也反映出上海市民对高品质艺术展览的强烈需求”。

“从未有一个地方以如此宏大的规模、严谨的学术梳理,拿出‘压箱底’的精品力作集中呈现。”中国文艺评论家协会原副主席毛时安很感动,“这次大展是海派文化和岭南文化、岭南画派和海上画派的一次深情热恋。”上海市美术家协会副主席李磊则认为,大展不仅系统展现了广东美术百年历程,也引发了对上海乃至中国美术现代化进程的深度思考。

大展实现了岭南经典与数字媒介的深度融合。正如一位现场观众留言:“(展览)科技感很强,几分钟的视频展现了广东美术百年风貌,也见证了粤沪百年艺术交往。”上海大学美术馆馆长马琳指出,大展深度结合人工智能技术重塑策展理念,岭南画派作品被重新组织为具有时间性与视觉经验性的动态图像,展览主题“其命惟新”被转化为一种可感知的空间经验,实现由“经验驱动”向“数据驱动”的范式转型。

学界普遍认为,此次展览有力证明广东美术在中国现代美术史中占据重要地位。中国美术家协会理论与策展

委员会主任尚辉直言,如果没有这些作品,“中国近现代美术史有一半是写不出来的”。湖北美术馆原馆长黄少峰则在本次大展中看到新启迪:“我们看到了广东美术在中国式现代化发展过程中,如何讲出了中国的主体性、中国的价值、中国的气派、中国的风格以及中国的经验的形成。”

粤沪两地拥有共同的海洋文化基因与开放包容的精神,这种深度交融与互鉴,将共同推动中国美术在世界艺术舞台上绽放更璀璨的光彩。有学者提出,上海是“岭南文化北上”的“放大镜”,岭南画派先贤的政治抱负与艺术追求,使其超越了地域艺术家的角色。上海美术界人士普遍认为,此次展览学术梳理严谨,展品选择精当,展陈设计专业,为粤沪两地美术界的深度交流搭建了良好的平台。

大展“不仅呈现历史的厚度,更激活当代的思考”,引发中央及沪粤两地媒体对展览的热烈关注。主办方统计显示,大展引发央级媒体原发报道近300条,省级媒体超过2000条,形成多层次、高强度传播态势。其中不少报道认为,大展“馆内学术项目”转变为“与城市呼吸同频的文化事件”,称“展览现场人气高涨,体现了经典艺术的持久魅力,也反映出上海市民对高品质艺术展览的强烈需求”。

“从未有一个地方以如此宏大的规模、严谨的学术梳理,拿出‘压箱底’的精品力作集中呈现。”中国文艺评论家协会原副主席毛时安很感动,“这次大展是海派文化和岭南文化、岭南画派和海上画派的一次深情热恋。”上海市美术家协会副主席李磊则认为,大展不仅系统展现了广东美术百年历程,也引发了对上海乃至中国美术现代化进程的深度思考。

学界普遍认为,此次展览有力证明广东美术在中国现代美术史中占据重要地位。中国美术家协会理论与策展

观众在经典画作《我是海燕》前留影

“岭南文化名家大讲堂”座无虚席

委员会主任尚辉直言,如果没有这些作品,“中国近现代美术史有一半是写不出来的”。湖北美术馆原馆长黄少峰则在本次大展中看到新启迪:“我们看到了广东美术在中国式现代化发展过程中,如何讲出了中国的主体性、中国的价值、中国的气派、中国的风格以及中国的经验的形成。”

粤沪两地拥有共同的海洋文化基因与开放包容的精神,这种深度交融与互鉴,将共同推动中国美术在世界艺术舞台上绽放更璀璨的光彩。有学者提出,上海是“岭南文化北上”的“放大镜”,岭南画派先贤的政治抱负与艺术追求,使其超越了地域艺术家的角色。上海美术界人士普遍认为,此次展览学术梳理严谨,展品选择精当,展陈设计专业,为粤沪两地美术界的深度交流搭建了良好的平台。

大展“不仅呈现历史的厚度,更激活当代的思考”,引发中央及沪粤两地媒体对展览的热烈关注。主办方统计显示,大展引发央级媒体原发报道近300条,省级媒体超过2000条,形成多层次、高强度传播态势。其中不少报道认为,大展“馆内学术项目”转变为“与城市呼吸同频的文化事件”,称“展览现场人气高涨,体现了经典艺术的持久魅力,也反映出上海市民对高品质艺术展览的强烈需求”。

“从未有一个地方以如此宏大的规模、严谨的学术梳理,拿出‘压箱底’的精品力作集中呈现。”中国文艺评论家协会原副主席毛时安很感动,“这次大展是海派文化和岭南文化、岭南画派和海上画派的一次深情热恋。”上海市美术家协会副主席李磊则认为,大展不仅系统展现了广东美术百年历程,也引发了对上海乃至中国美术现代化进程的深度思考。

大展实现了岭南经典与数字媒介的深度融合。正如一位现场观众留言:“(展览)科技感很强,几分钟的视频展现了广东美术百年风貌,也见证了粤沪百年艺术交往。”上海大学美术馆馆长马琳指出,大展深度结合人工智能技术重塑策展理念,岭南画派作品被重新组织为具有时间性与视觉经验性的动态图像,展览主题“其命惟新”被转化为一种可感知的空间经验,实现由“经验驱动”向“数据驱动”的范式转型。

学界普遍认为,此次展览有力证明广东美术在中国现代美术史中占据重要地位。中国美术家协会理论与策展

委员会主任尚辉直言,如果没有这些作品,“中国近现代美术史有一半是写不出来的”。湖北美术馆原馆长黄少峰则在本次大展中看到新启迪:“我们看到了广东美术在中国式现代化发展过程中,如何讲出了中国的主体性、中国的价值、中国的气派、中国的风格以及中国的经验的形成。”

粤沪两地拥有共同的海洋文化基因与开放包容的精神,这种深度交融与互鉴,将共同推动中国美术在世界艺术舞台上绽放更璀璨的光彩。有学者提出,上海是“岭南文化北上”的“放大镜”,岭南画派先贤的政治抱负与艺术追求,使其超越了地域艺术家的角色。上海美术界人士普遍认为,此次展览学术梳理严谨,展品选择精当,展陈设计专业,为粤沪两地美术界的深度交流搭建了良好的平台。

一个支点:岭南美术
 感动上海观众

大展为我们认识广东美术百年变革,提供了一个支点。

“从决定沪上展出到真正落地,我们准备了五个月。而实际上,广东无数的学者、艺术家为此次大展准备了一百年。”广东省文联主席李劲堃如此理解“其命惟新”——这是一份贯穿百年的革新精神与历史使命感。

自20世纪初岭南画派高举“折衷中西、融汇古今”的革新旗帜,新兴木刻运动以“匕首投枪”介入社会变革,到新中国成立后“广东方阵”的异军突起,从改革开放的多元实验,到新时代的题材创作……广东美术始终以开放姿态回应时代命题,将“其命惟新”的精神基因深植于文化血脉之中。这种持续百年的革新传统,为岭南美术成为广东文化品牌奠定了坚实的历史根基。

在上海市美术家协会副主席、上海美术馆原馆长陈翔看来,大展创下了广东题材展览里的多个“最”——线索最完整、史料最扎实、空间最震撼。大展堪称粤沪两地文化交流史上“文化航母”级的盛会,犹如一部气势恢弘、色彩斑斓的交响史诗,将百年广东美术乃至中国近现代美术的发展脉络,生动呈现在观众眼前。

“大展在作品遴选上,确立了历史脉络、实践成果、精神传承等三个维度。”总策展人、广东美术馆馆长王绍强透露,一件作品能否入选大展,不仅要看其艺术史上的知名度,更要考量它是否体现了承前启后的节点意义,是否在语言或观念上有所突破,以及是否承载了“惟新”的精神。

例如,李铁夫《盘中鱼》是“勇立潮头”的实证;潘鹤《艰苦岁月》是“为时代讴歌”的典范,其情感感召力至今不减;而当当代板块中许钦松、李劲堃、林蓝等艺术家的作品,则旨在证明“惟新”精神在当下的活态传承。“团队更有意识地增选了如高剑父在沪创作的《东战场的烈焰》等作品,这些作品如同记忆的锚点,将广东的叙事与上海的城市记忆紧密相连,激发在地观众的深层共鸣。”王绍强说。

本次大展更将开创多个纪录。黎雄才1975年创作的巨制《迎客松》首次亮相上海;粤疆两地艺术家联创16米长卷《大美天山》震撼首展……一大批耳熟能详的美术作品,感动了不同代际的上海观众,勾起了他们对时代风云、社会风尚的回忆。

一节课堂:“岭南文化热”走进大众视野

从开展首日的观展长龙,到闭幕前夕的依依不舍,大展打破了艺术圈层的壁垒,成为广大上海观众、游客的文化盛宴。不同年龄、不同身份的观众在作品前驻足、交流、创作,形成跨越代际的情感共鸣。

141天的展期里,众多观众前来,或驻足欣赏经典名作,或仔细阅读展品说明,或与同伴交流观感。岭南画派创