

Constructing the Global Horizon of Art 建构美术的国际视野

——2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编

Collected Papers by Middle-aged and Young Chinese Artists and Scholars of 2011 Overseas Research Scheme

中国美术家协会 编

荣宝斋出版社

Constructing the Global Horizon of Art 建构美术的国际视野

——2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编
Collected Papers by Middle-aged and Young Chinese Artists and Scholars of 2011 Overseas Research Scheme

中国美术家协会 编

荣宝斋出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

建构美术的国际视野 : 2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编 / 白文等编绘. — 北京 : 荣宝斋出版社, 2013

ISBN 978-7-5003-1300-7

I. ①建… II. ①白… III. ①美术—文集 IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第213969号

建构美术的国际视野

Jianguo Meishude Guoji Shiye

——2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编
2011 Niandu Zhongguo Zhongqingnian Meishujia Haiwai Yanxiu Gongcheng Chengguo Huibian

中国美术家协会编

责任编辑: 李晓坤

特约编辑: 张 雪

校 对: 王 然 兰 莹 卢新征

审 读: 江金照

责任校对: 王桂荷

责任印制: 孙 行 毕景滨

出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 编: 100052

制 版: 北京三益印刷有限公司

印 刷: 廊坊市佳艺印务有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 20.75

版 次: 2013年3月 第1版

印 次: 2013年3月 第1次印刷

印 数: 0001-1200

定 价: 268.00元

CONTENTS 目录

日本藏中国古代石刻造像考察	白 文 / 008
当代艺术之窗 ——国际伊斯坦布尔双年展研究	张乾元 / 042
美术馆的公共性与展览 ——美国美术馆考察报告	王春辰 / 084
移动的焦点： 大卫·霍克尼对立体主义的延续	曾晓航 / 116
日本城市景观环境艺术设计及实施方法的调研与比较分析研究	丁 圆 / 134
德国本科艺术史教育状况考察报告	莫 艾 / 174
时代与系统 ——19至20世纪法国现代雕塑流变研究概论	郅 敏 / 214
俄罗斯大型历史绘画研究	杨 芷 / 234
国际设计年展机制研究 ——英美设计年展机制案例比较研究与中国当代设计展发展建议	姚之洁 / 258
美国亨廷顿图书馆管理与教育服务功能考察	戴 璐 / 294

Constructing the Global Horizon of Art 建构美术的国际视野

——2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编

Collected Papers by Middle-aged and Young Chinese Artists and Scholars of 2011 Overseas Research Scheme

中国美术家协会 编

荣宝斋出版社
北京

《建构美术的国际视野——2011 年度中国中青年美术家 海外研修工程成果汇编》编委会

编 者：中国美术家协会

主 编：吴长江

副 主 编：陶 勤

执行主编：丁 宁

编 委：（按姓氏笔画排序）

丁 宁	王 镛	包 林	刘 中	孙景波	李 一
李象群	杨飞云	吴为山	邵大箴	林 木	杭 间
郑 工	胡 伟	徐庆平	殷会利	诸 迪	曹意强
谭 平					

《翔》

中国中青年美术家海外研修工程纪念雕塑
李象群

序言

吴长江

曾记得德国大文豪歌德在其《意大利游记》（1816-1817）中写下的一句现代性意味十足的名言：“到罗马去，成为另一个”（Travel to Rome to become another）！确实，伟大的罗马，满目沧桑，古意盎然，激发出多少艺术家的绵绵灵感，提升了多少艺术家的艺术悟性！寻访、考察和研究世界艺术的圣地，从来就是一种对创作主体和研究主体而言意味极为深远的养成过程。法国是欧洲的另一重要艺术中心。我们不能想象，如果没有当年曾经留法的艺术家，如林风眠、徐悲鸿、潘玉良、庞薰琹、常书鸿、吴大羽、王临乙、刘开渠、滑田友、吴大羽等，那么，中国的现代美术史又将会呈现出一种怎样的状态？当然，我们今天还可以将目光从欧美拓展到包括非洲大陆在内的其它许多地方，以确立一种真正具备世界性的艺术视野。

如今，崛起的中国成为世界经济中的大国，一个摆脱了“便宜中国”形象的国家确实已令世人开始刮目相看。但是，与此同时，一个更为重要的伟大使命是，我们还要真正地跻身于世界文化强国之林，并且热切地期望我们历史上曾经有过的像汉唐盛世那样的宏大文化气象再度成为一种活生生的现实。自然，要做到这一点——也即名副其实的文化大发展和大繁荣，其实又殊非易事！只是，令我们坚信不疑的是，一种广阔无羁的国际视野、包容与自主并行不悖的文化自觉性，正是我们这一时代的艺术家和学者（尤其是年富力强的中青年艺术家和学者）在为中国走向文化强国过程中有所贡献时必须拥有的重要素质。虚怀若谷，有容乃大，汉与唐在文化上的鼎盛及其深远影响恰是与此相关的。读一读诸如爱德华·谢弗的《唐代的外来文明》和向达的《唐代长安与西域文明》之类的著作，会让我们对历史上的辉煌文化深长思之。毫无疑问，没有对世界上其它民族及其文化的深度感受、把握和吸纳，就难以成就我们自身具有国际影响的艺术高度，或者说，我们会为自己拿不出沉甸甸的杰作而有愧于这个非凡的时代。正是基于这种着眼于构建一种文化远景的思虑，这些年来，中国美协一直在鼎力推动并倾心组织“中国中青年美术家海外研修工程”。

这次是第三届研修工程的成果汇集与展示。

10位被专家们看好而选上的中青年艺术家和学者负笈归来之后，写出了各自的考察和研究报告，不少内容涉及国内同行所关注的热点问题。

日本博物馆调研，侧重对其收藏的中国古代佛教石刻艺术进行相关的研究，避免了不见实物、隔空猜测的弊病，相信会为后续的研究做一个有意义的铺垫。伊斯坦布尔国际双年展，是我们国内了解不多的重要展事，尤其是其地处多元文化的汇聚点，兼之特别注重文化传统与当代艺术的对接，无疑是中国双年展的一个参照

坐标。美术馆的公共性与展览，是对美国重要美术馆的深入思考，如何延伸和放大美术馆的社会效应，正是我们发展今天的博物馆文化的题中之义。大卫·霍克尼的艺术实践，一直颇受中国艺术家同行的青睐，不过，研究层面的观照尚嫌不足。作者能就其与立体主义观念之间的联系做出相应的思考，实属难能可贵。日本城市景观环境艺术设计，是一个更为综合的课题，尤其是其具体的实施方法，更是国内同行迫切需要了解透彻的对象。作者借助实地调研做了较为详尽的分析，对于国内目前公共环境艺术的发展不无启发。德国本科艺术史教育状况，是一个有特别针对性的课题，因为，即使在欧洲，德国的做法也是一直具有引领和示范作用的。作者敏锐地感受到，从过去到现在，德国大学中的艺术史本科教育中很多观念与手段，对于迅速发展中的国内高校本科艺术史教学，有着极为重要的参照价值。因而，其考察具体而又细致，希望引起同行们的重视。19-20世纪法国现代雕塑流变，将视线集中在其中探索的主脉上，尤其是中国艺术家耳熟能详的罗丹、德加、布德尔、布朗库西、马约尔、毕加索等人的艺术实践，如今看来，依然具有极大的启迪力量。俄罗斯大型历史绘画，恰是当下中国艺术家思考重大题材创作时亟需参照的一个维度。如何在遵循内在的艺术规律的基础上精湛地描绘与表现历史性事件及其人物，俄罗斯的艺术家们无疑拥有独到的经验和心得。一方面，他们留给博物馆的那些艺术精品所散发的感召力依然让当代的观众心醉神迷，另一方面，像列宾美术学院由著名画家梅尔尼科夫教授主持的大型纪念性绘画工作室继续执着于历史画的教学、研究与创作，在令人肃然起敬的同时，也给了我们直接借鉴的机会。国际设计年展机制研究，是一个较新的课题，虽然作者聚焦英美设计年展机制，但是，大体上也可触摸到当代国际设计年展的主干，对于国内渐趋高涨的同类展事有着相当的参考价值。美国亨廷顿图书馆管理与教育服务功能，将我们的视线带到一个在国内似乎知名度不太高但是属于美国重要博物馆之一的亨廷顿图书馆，显然，作者的反思是建立在广泛而又深入的考察基础上的，因而，为我们展示了该博物馆的历史与现状，尤其强调其服务于社会的教育方面做得有声有色，值得国内的博物馆、美术馆借鉴。

我以前曾说过，我们走出去并非唯一目的，而是要在走出去之后，更有目标地建设我们自己的艺术意义上的国家形象。

我们置身于一个蓬勃发展的伟大时代，不仅仅要有规划，还要有信念；不仅仅有行动，还要有梦想！

且以此自勉并共勉。

2012年10月27日灯下

Constructing the Global Horizon of Art

Collected Papers by Middle-aged and Young Chinese Artists and Scholars of 2011 Overseas Research Scheme

建构美术的国际视野

——2011年度中国中青年美术家海外研修工程成果汇编

CONTENTS 目录

日本藏中国古代石刻造像考察	白 文 / 008
当代艺术之窗 ——国际伊斯坦布尔双年展研究	张乾元 / 042
美术馆的公共性与展览 ——美国美术馆考察报告	王春辰 / 084
移动的焦点： 大卫·霍克尼对立体主义的延续	曾晓航 / 116
日本城市景观环境艺术设计及实施方法的调研与比较分析研究	丁 圆 / 134
德国本科艺术史教育状况考察报告	莫 艾 / 174
时代与系统 ——19至20世纪法国现代雕塑流变研究概论	鄧 敏 / 214
俄罗斯大型历史绘画研究	杨 芷 / 234
国际设计年展机制研究 ——英美设计年展机制案例比较研究与中国当代设计展发展建议	姚之洁 / 258
美国亨廷顿图书馆管理与教育服务功能考察	戴 璐 / 294

白文 | Bai Wen

1964年生于西安，西安美术学院艺术与考古研究所副教授，硕士生导师。1986年获得中国佛学院学士学位。1986年-1988年在甘肃省敦煌研究院考古研究所工作。1992年公派日本留学。1996年4月获得日本成城大学文学研究科美学、美术史专业硕士学位。2007年5月获得西安美术学院美术学博士学位。2007年-2009年在西北大学文博学院历史学博士后流动站从事佛教考古的学习、研究。

主要研究方向：陕西及周边汉唐宗教美术研究。

主要论著

2009年出版《从缘起到广布——古印度佛教艺术》。

《关中隋唐西方净土造像图像志研究》。

2011年主编《陕西美术十六讲》。

论文发表：《麟游慈善寺石窟第2窟立佛图像构成》。

《西安大雁塔底层四面门楣线刻佛像考释》。《造像碑的佛传图——以药王山碑林为中心》。《陕西药王山摩崖造像倚坐菩萨考释》。《陕西佳县白云观真武修行图的初步研究》。《陕西法门寺地宫八重宝函的毗卢遮那佛研究》。《佛塔与法身——西安五重佛舍利塔的佛像构成》。《关中唐代药师佛造像的图像研究》。《关中唐代地藏菩萨造像考索》。《唐代麟游慈善寺第1窟三佛构成》。

目前主持进行的主要科研项目为教育部人文社会科学一般项目《关中隋唐佛教艺术研究》。

日本藏中国古代石刻造像考察

白文

[摘要] 本考察报告以日本藏中国流失古代佛教石刻造像为中心，重点记录了南北朝至隋唐时期中国佛教造像艺术品流失日本的部分精品。从这些石刻造像中，我们可以看到中国古代早期的寺院和石雕都是印度西域风格，面相丰盈，表现庄严。到了南北朝，迎来了中国佛教造像的隆盛时期。佛像风格渐转向秀骨清像的风格，充满飘逸高迈的艺术效果。隋唐时期，佛像变得雄健饱满，雍容华丽。每个阶段虽然在风格上都有各自不同的特征，但那种中国流的韵味却是一以贯通的。

[关键词] 流失文物 石刻造像 佛像龕

中国的佛教造像艺术开始于东汉晚期。在此之前中国的雕刻艺术从琢磨石器、青铜器到秦俑、汉俑、汉石雕，业已形成了一种恢宏大气，以神写形的中国特有的审美取向。中国佛教造像虽然深受犍陀罗、马图拉和笈多风格的影响，但和发祥地的原有样式有着本质的区别。中国文化的巨大包容性将这些外来艺术品逐步融进了本土的艺术结构。早期的寺院和石雕都是印度西域风格，面相丰盈，肢体肥壮，表现庄严。自东晋以来，中国式的佛像才出现雏形。到了南北朝初期，得到了魏孝文帝支持，中国造像到了隆盛时期。佛像风格渐转向“秀骨清像”的风格，充满飘逸高迈的艺术效果。隋唐时期，佛像变得雄健饱满，雍容华丽。每个阶段虽然在风格上都有各自不同的特征，但那种中国流的韵味却是一以贯通的。

从南北朝至隋唐时期是中国佛教造像艺术发展的高峰时期，而流失海外的中国佛教造像大部分是这一时期的精品。如日本东京国立博物馆收藏的唐代十一面观音佛像、

天龙山唐代菩萨像都是今存盛唐一代佛像艺术中的最佳作品。日本藤井有邻馆所藏的弥勒三尊佛立像，完美而且无比完整，并从本尊到莲花座都一气呵成，极为罕见。

中国的佛教造像崇高庄严，淳厚质朴，浪漫飘逸，积淀着中华民族坚定沉郁、勤劳忍耐、豁达和平的精神，凝聚着历代匠师的聪明智慧、虔诚敬重、心血和汗水，是历史精神的见证，是中华文化的象征。

2011年7月，由中国美术家协会派遣，前往日本考察日本藏中国古代佛教美术品之际，笔者有机会对东京国立博物馆、永青文库、东京书道博物馆、奈良国立博物馆、京都国立博物馆、大阪市立美术馆、日本藤井有邻馆、大和文华馆、白鹤美术馆等地零距离接触到了这批中国古代佛教雕刻艺术品，并进行记录、概述，以利于今后更进一步的深入研究。其中有些博物馆严禁拍照，只做了记录。

一、东京国立博物馆

东京国立博物馆位于东京台东

区上野公园北端，创建于明治四年（公元1871年），现在的建筑完工于1938年。它由一幢日本民族式双层楼房和左侧的东洋馆、右侧的表庆馆以及大门旁的法隆寺宝物馆构成，共有43个展厅。主馆中分类展出了日本美术品、出土文物、工艺品。东洋馆中陈列着亚洲、埃及等地的美术品和考古文物。

1. 唐代长安光宅寺七宝台石刻

唐高宗于662年至663年期间扩建城外东北的大明宫，并将朝政重心转移至此，开辟南大道，将翊善坊一分为二，西半边取名光宅坊，光宅寺就坐落在此坊的横街以北，与高宗以来的皇政重心大明宫相接，西面与宫城内太极宫相邻，是最接近新旧宫城的佛寺。根据文献记载，成为光宅寺之前原为武则天消遣之时的葡萄园，仪凤二年（677）在葡萄园发现石罍，内有佛舍利万粒，于是勒令此地改为光宅坊，并建光宅寺，唐长安三年（703），时值武则天八十寿辰之际，七宝台竣工，光宅寺一度改称为七宝台寺。收藏于东京国立博物馆的21件七宝台石刻可能就是长安光宅寺七宝台的建筑构件。

截止目前的调查，已知的七宝台石刻造像共35件，其中单体十一面观音立像7件；一佛二弟子二菩萨五尊像1件；一佛二菩萨三尊像27件。就收藏地而言，日本21件，美国4件，陕西西安宝庆寺砖塔上6件，西安碑林博物馆1件（残），陕

西师范附小发现残片1件，宝庆寺塔下上部残片1件，1件未详。以下是东京国立博物馆展示的数件七宝台石刻造像：

（1）德感造十一面观音立像龕（图1）

唐长安三年（703），石灰岩，高85.1cm，宽33.9cm

十一面观音菩萨像为青灰色石灰岩雕成，在较浅的尖拱形龕内，高浮雕十一面观音菩萨造像，菩萨跣足立在束腰仰覆莲座上，仰覆的莲瓣饱满浑厚。在高高拢起的发髻上，分三层雕刻十个观音头像。观音像面相丰圆，双眉细氏呈弧形，两眼下垂，鼻梁挺直方正，双唇丰满厚实，表情恬静安然。整个面部呈现出丰腴而富有弹性。颈饰三道弧形折纹，裸露上身，披巾斜挂右肩，璎珞垂于胸前，臂戴钏环，帔帛绕肘飘洒而下，左臂下垂，手提净瓶，右手屈肘上举执一花蕾。简明的装饰，使菩萨胸、腰、腹部的肉体富有女性般的丰满柔和之美。值得一提的是菩萨紧裹双腿的薄如蝉翼的长裙，裙腰束缚处显出波浪纹花边，胯间围扎一条较宽的绸带，带头在两腿间打结，形成帷幔式装饰。弧形下垂式裙褶显然是盛唐时期流行的“曹衣出水”式做法。上身短下身长的人体造型，使丰腴健壮的身躯也显得亭亭玉立。

发愿文：

检校造七宝台清禅寺主昌平县开口公翻经僧德感奉为敬造十一

图1 德感造十一面观音立像龕，石灰岩，85.1cm×33.9cm，唐长安三年（703）

面观音像一区伏愿皇基永固圣寿遐
长安二〇九月十五〇

(2) 韦均造阿弥陀三尊像龕
(图2)

唐长安三年(703), 石灰岩,
高104.2cm, 宽73.3cm

龕顶部为宝珠华盖, 两侧飘舞二飞天。主尊坐像的头光呈宝珠形, 右手举起, 左手置于腹前。台座为莲花座; 主像身穿双领通肩大衣, 脸型饱满, 肩膀张开, 躯体厚重, 略小的脚部, 二菩萨的戴冠、恬静的神情、胯部均向主尊一侧倾斜的造型, 以及面相和衣着的柔软雕法, 彰显着高宗期的特色。三尊造像各有宝珠形背光内套圆光无雕饰。造像脸手胸腹圆润, 弧形线衣褶层次分明而流畅, 特别是肋侍的膝胯在薄衣下显出丰盈圆润的质感, 充分表现出唐代雕刻艺术达到极为成熟的境界, 不失为盛唐代表作品之一。从下方的铭记可以看出, 这是唐长安三年的韦均造阿弥

陀佛像三尊。

发愿文:

原夫六尘不染五蕴皆空捋导群迷爰登觉法雄见世既开方便之门真谛乘时更显〇缘之略是以耆山广济火宅斯分给〇弘誓樊笼自释既生之德不可思议弟子通直郎行雍州富平县丞韦均比为慈亲不豫敬发菩提之心今者所苦已〇须表圣明之力遐徵琬琰近备雕镌谨造像一铺敢为铭曰大哉至圣妙矣能仁济世无德归功有〇潜开觉略暗引迷津愿迴光于孝道永锡寿于慈亲长安三年岁次癸卯九〇己丑朔三日辛卯造

(3) 高延贵造阿弥陀三尊像龕(图3)

唐长安三年(703), 石灰岩,
高107.3cm, 宽65.8cm

这件佛坐像的头光呈宝珠形, 主尊结跏趺坐, 右手施无畏印, 左手置于腹前。台座为束腰莲花座; 主像身穿双领通肩大衣, 腹前系带; 脸型饱满, 肩膀张开, 躯体厚

图2 韦均造阿弥陀三尊像龕, 石灰岩,
104.2cm × 73.3cm, 唐长安三年(703)

图3 高延贵造阿弥陀三尊像龕, 石灰岩,
107.3cm × 65.8cm, 唐长安三年(703)

重；两侧站立二菩萨姿态柔美，上身披帛，下身着裙裤，脚踏莲座。内侧手臂弯曲上扬手持宝珠和花束，外侧手臂自然下垂提巾；三尊造像各有宝珠形背光内套圆光无雕饰。造像脸手胸腹圆润，弧形线衣褶层次分明而流畅，以及面相和衣着的柔软雕法，彰显着高宗期的特色。从方座上的铭记可以看出，这是唐长安三年（703）的高延贵造阿弥陀佛三尊。

发愿文：

夫悠悠三界俱迷五净之因蠢蠢
 四生未窥一乘之境蒙埃坐于梦幻隔
 视听于津梁朝露湮尽前途何托渤海
 高延贵卓尔生知超然先觉知灭灭之
 常乐识空空之妙理眷兹朽宅思法桥
 敬造石龕阿弥陀像一铺具相端严真
 容澄莹金莲茵茜心口生功德之池宝
 树 / 扶疎即荫经行之尘所愿以兹胜
 业乘此妙因凡报含灵具升彼岸长安
 三年七月十五日敬造

（4）李承嗣造阿弥陀佛三尊像龕（图4）

唐长安三年（703），石灰岩，
 高104.2cm

主尊上方为树形伞盖，两侧飘舞飞天；主尊结跏趺坐于莲座上，身穿双领通肩大衣，脸型饱满，肩膀张开，躯体厚重，两侧站立二菩萨；三尊造像各有宝珠形背光内套圆光无雕饰。从下方座上的铭记可以看出，这是唐长安三年的李承嗣造阿弥陀佛三尊。

发愿文：

维大周长安三年九月十五日陇
 西李承嗣为尊亲造阿弥陀像一铺雕
 镂庄严即日成就威严相好璨然圆满
 所愿资益慈颜永超尘网铭曰有善男
 子投心缶觉是仰是瞻爱雕爱断金容
 宝相云蔚霞皎一契三明长销五浊

（5）萧元昫造弥勒佛三尊像龕（图5）

唐长安三年（703），石灰岩，
 高108.2cm

主尊上方为宝树和宝珠组合形成伞盖；主尊倚坐，右手已残，左手扶膝，脚踏莲台，两侧配饰两

图4 李承嗣造阿弥陀佛三尊像龕，石灰岩，
 高104.2cm，唐长安三年（703）

图5 萧元昫造弥勒佛三尊像龕，石灰岩，
 高108.2cm，唐长安三年（703）