

云南抗战是中国人民抗日战争的重要组成部分,2025年为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由云南省博物馆主办,丽江市博物院、昆明市博物馆及晋宁区博物馆协办的“客次昆华——抗战时期入滇美术家作品展”在云南省博物馆举办。展览通过重温入滇美术家在艰难困境中图存求变的故事与印记,再现抗日战争时期云南的文化图景,传承和弘扬伟大抗战精神。

展览缘起:入滇美术史的重新“发现”

全面抗战爆发后,大量美术家、艺术团体、高校及文博机构涌人云南,各类艺术活动由此兴盛。他们的到来,将云南美术推向一个活跃和繁荣的历史阶段。

入滇美术是云南乃至大后方抗战美术的核心内容,是以地方美术实践管窥中国现代美术演变的典型样本。同为大后方中心城市的重庆、桂林等地,在抗战美术研究方面屡有重要学术成果面世。相较之下,云南抗战美术的研究较为薄弱且起步晚。入滇美术产生的大量文献和美术作品资料随时有散失的可能,亟需搜集和整理。为此,策展人员翻阅和整理了大量该时期的云南本地报刊中关于美术展览的原始资料和入滇美术家的回忆文献,并甄别了诸多相关传世作品。资料显示,这段时期云南的美术界活跃,近60名入滇美术家举办展览百余项。

1947年7月,孙福熙为季康撰写的展览词《艺人风度:由味芳园说到中国画苑》中提到:“在昆明的时候……在抗战的艰苦生活中,我们常有简朴的茶会酒聚,以文艺研磨的精神快乐,来与物质的苦痛相抗衡。”这样的记述令人畅想神思,重现“发现”这段被淹没的入滇美术史。

展品发掘:入滇美术资源的活化利用

在云南省文博单位的近现代书画藏品中,有相当一部分作品的纪年在抗战时期且有明确的上款人,既反映了特定时期的艺术面貌,也保留了丰富的历史信息,且多数未曾公开,具有重要的资料价值和学术意义。由于缺乏学术研究,这些作品大多被归入近现代文物,其意义未能得到充分挖掘。

本次展览明确以全面抗战时期,即1937年至1945年入滇的美术家为展览对象,力求细化具体史实和藏品资源的分类。一是全面搜集相关人物、作品、事件的历史文献,整理出清晰的发展谱系,目前已积累有10余万字的研究资料。二是细致辨识与入滇美术相关的作品,以代表性人物、事件及富有故事性为遴选依据,在已识别的数百套作品中精选出50件(套)进行展示,逾八成文物为首次亮相。展出有张善子、潘天寿、徐悲鸿、张大千、黄君璧、陈树人、谢稚柳、马万里、郭沫若、顾顺刚、闻一多、唐兰、张懿之、许竹林、张小庆、黄二南、黄耘石、季康、程柳燊、邵芳、张曼筠、林清寬、李晨峯、苏茂邦等美术家作品,其年代感强、辨识度高,风格独特,难得一见。三是在展示方式上寻求突破,在各级文字版面中注重原始报刊资料、美术家回忆文献的穿插,形成文献与图像的互动,让观众更易理解作品。

展览叙事:文字、作品、空间设计三重交互

展览的叙事主线以当代视角回顾入滇美术史,抗战作为暗线,入滇美术家的社会活动是明线,通过一场生动而具体的美术迁徙呈现地方文化与国家命运的深层关联。

第一层叙事分为三部分展开。第一部分是“故事的开始——‘发现’他们”,以《吴宓日记》中一段关于1942年昆明画展的记载引出主题,即入滇美术发生于何时、谁参与其中、是何样貌,重在追溯一段被“忽视”的美术史。此部分复原了一幅1939年黔滇川湘桂五省公路交通简图,简要交代了美术家入滇所需的客观条件,即交通的便利。第二部分是“鲜活的印记——‘认识’他们”,作为展览的主体,注重作品题材和内容的分类,以群像和个体为框架展示入滇美术家的作品和事迹,旨在重塑其立体和丰满的形象。此部分制作并展示了《抗战时期(1937—1945)云南地区美术家个(联)展年表》,以编年的方式呈现入滇美术发展的主体脉络,与作品的展示形成互补。第三部分是“消散的烟火——‘告别’他们”,阐明入滇美术家是“客”,讲述他们在云南所创造的绚烂图景终将结束,呼应展览主题。此部分引入了两项装置,一是“送别”场景,以李叔同的《送别》为核心设计人群在街道中离去的画面,具象“告别”之意。二是“记忆场”图片柜,密集悬挂与入滇美术相关的老照片、民国报刊及作品图像,将记忆碎片集中并形成多重叠加的回忆,既营造怀旧的氛围,与“送别”场景形成反差,又起到补充展览资料的作用。

第二层叙事也包含三个单元。“救亡图存”单元涵盖“以笔为枪”“艺术救国”“南洋归鸿”三个小节,讲述艺术家在艰难困苦中为自己求生存、为家国图救亡,积极举办义卖和展览的感人事迹,并对徐悲鸿作了专题介绍,兼顾整体与个案展示。“同舟共济”单元从夫妻、父女、师徒、同学、同事和挚友的角度,讲述美术家的感人故事,展现他们在患难中传递的温暖、关爱和友谊。“国之文脉”单元涵盖“西南风情”“发扬国粹”两个小节,强调文艺工作者随机构内迁云南并坚持教学与研究,在旅途中采风、写生、创作,是一次中国文明火种的守护之旅。三个单元从社会学角度多方面梳理入滇美术家在云南的活动,从而让观众全面“认识”他们。

第三层叙事,由作品说明牌构成。展览展出的每件作品都配有包括作品著录、作品和作者简介等详细信息的说明牌。尤其是作品简介,将未能在各级版面呈现的展览事件、故事细节、作品来源、上款人信息等内容集中收纳,一方面使平面设计保持简洁,尽可能为作品展示留出展线,另一方面深化了作品的释读,既满足一般观众的需求,又兼顾到与专业观众的交流。

展览故事:入滇美术家的家国情怀

展览深入挖掘每一件作品的信息,结合文献分析题跋内容及图像内容,将“隐藏”的故事考证出来。西泠书画社曾在滇多次举办展览,张善子以虎画提振云南各界奋勇抗战、黄二南以古代笔作画义卖救济难民、潘天寿二适昆明难舍云南情缘、张大千绘“龙门”以寄入滇所思、南洋归国的徐悲鸿鼓励并支持“谷风画社”,同时多对艺坛伉俪在大后方患难与共,张小庆、张曼筠父女在昆明组建“三艺书画社”,中央大学艺术系师生在云南的活跃表现,名门闺阁邵芳的西南追爱之旅,吴宓与孙福熙作为季康的艺术经纪人进行的展览策划和作品经营等,这些故事和人物彰显了危难时期的温度与人文关怀,成为展览重要讲述对象。

展览摘录了一段邵芳《敦煌摹画记》(1946年4月8日)里的内容。借助这段文字,带领观众体会艺术家的情感历程:

记得远在六年之前……母亲终于把她的心爱的大女儿千珍万惜地交给一位在大后方工作、有果敢刚毅精神、有炽热的国家意识的青年手上……我便同(盛)胜保勤测滇缅铁路路线,跋涉了千山万水,直到云南边境孟定……朝出山岭白云间,以马代步,晚宿急湍怒江头,与土人共话。

硝烟散尽,笔墨长青。入滇美术家留下的珍贵文化遗产终将凝铸为不可磨灭的国家文脉。

(作者单位:云南省博物馆)

客次昆华——抗战时期入滇美术家作品展

曾天华

再现烽烟中的艺术迁徙与笔墨星光

4 中国文物报

客次昆华——抗战时期入滇美术家作品展

曾天华

再现烽烟中的