

# “中国历代绘画大系”先秦汉唐、宋、元画特展传递文化温情 丹青不老 回响千年

本报记者 曾福泉 郑梦莹 通讯员 王利剑

江南三月,正是踏青时节。在这番明媚春色中来到西子湖畔、步入浙江美术馆的人们会告诉你,他们期待着一场更加壮阔、更加绚丽、更加深刻的心灵之旅——

正在此间展出的“中国历代绘画大系”(以下简称“大系”)先秦汉唐、宋、元画特展,以1500余件中国古代绘画精品出版打样稿档案,为参展观众打开一条穿越千年的艺术通道,让中华优秀传统文化的光芒映照当代人的内心。

这是一场历时17年的“文化长跑”,如今即将抵达终点。“大系”团队选择在浙江美术馆呈现17年来国宝汇聚取得的成果,有其特殊意义。

从2005年到2022年,“大系”项目从启动到即将结项,横跨4个五年计划阶段。在每个最重要的关键节点,“大系”团队都深切地感受到习近平总书记对这个项目的亲切关怀和谆谆嘱托。

从2002年到2022年,浙江美术馆从决定筹建到今天,前后已历20年。浙江美术馆正是在习近平总书记的直接关心指导下建立起来的。

“大系”项目负责人说,“大系”项目持续推进,浙江美术馆从动议到最终落成,我们都能从中深刻地领悟习近平总书记对实施文化强国战略一以贯之的坚强决心,和踏石留印、抓铁有痕的扎实工作作风。

一座馆,一个展。这是浙江文脉滋生生发的生动注脚,是浙江不断汲取文化自信这一“更基本、更深沉、更持久的力量”的鲜明写照。在“大系”即将圆满结项的时刻,我们置身于浙江美术馆宽敞的展厅中,被中国历代艺术珍品重重环绕,能更深切地感悟这项工作的重大意义。



北宋赵昌《岁朝图》

中国新闻  
名专栏  
深读



北宋赵佶《文会图》

## 品味宋画 聆听宋韵回响

步入浙江美术馆大厅,映入眼帘的是3000多条数十米长的细线,在空中搭成一条五彩“通道”。展览总策展人之一、浙江大学艺术与考古学院副院长王小松教授说,这一设计名为“千年回响”,寓意本次展览以传世艺术珍品的汇聚重现,将传统文化与当代人的心灵相连。

经由绘画,“走进”历史。斯土斯民两千多年来的丰富生活,借翰墨丹青而充满鲜活气息。特别是本次展览精选的800余幅宋画,规模之大前所未有,描绘出宋韵的斑斓纹理,诉说着宋韵的丰沛悠长,承载着宋韵绵绵不绝的回响。

有关专家研究,海内外存世的两宋绘画约1200件,而“大系”项目即收录了1100余件。此次展览共展出800余件宋画数字化打样稿,皆从《宋画全集》中精选而出,数量之多、规模之大、内容之丰富,前所未见。

漫步展厅,近乎全景式展陈的两宋绘画巨制令人身心浸润其中。边走边看,我们于笔墨精微和斑斓多姿中,看见宋人的美学格调、内心追求和对世界的理解,从中领略宋韵悠长。

在一组由十多面屏幕并排成组的大型装置上,宋代杭州湖山佳胜的风姿在轮番展现的画卷中一览无余。断桥残雪、花港观鱼……西湖十景在画家的巧妙抒写下,冲融缥缈,意蕴深远。宋代绘画除了体现“诸法皆备”的艺术水准,折射出的更是两宋时期的时代风貌——宋之韵,包涵日常生活领域的物质之韵,生产技术领域的匠心之韵,社会运行领域的秩序之韵,发现发明领域的智识之韵,学术思想领域的思辨之韵,文学艺术领域的审美之韵……林林总总,正是宋代文化中优秀的文明元素、内在精神和传延至今的文化价值。

一路颠沛流离南渡来到杭州的画家李唐,以情入画,心中

笔下时时涌动历史风烟。现藏大都会艺术博物馆馆藏的李唐画作《晋文公复国图》,通过1:1高保真数字化打样稿在此次展览中完美重现。安静的展厅内,那一笔一画就在与观众对话,述说着画者收复中原的愿景和内心激荡的家国情怀。

经济繁荣、民生富足的南宋,为画家提供了新的创作视角和空间。展厅中,李嵩等画家各自创作的《货郎图》通过大屏幕呈现,与一架满载物品的实体独轮车交相辉映。“儿童闻货郎来,蜂拥而至喜相迎。”数件货郎题材作品,正是对南宋商业经济繁荣、百姓生活祥和安定的直观反映。

美国克里夫兰艺术博物馆馆藏的《番王礼佛图》、大阪市立美术馆馆藏的《明皇避暑宫图》、台北故宫博物院馆藏的《文姬归汉图》……随着脚步在展厅间步步深入,精品画作不断映入眼帘。山水画、人物画、风俗画、禅宗画……琳琅满目,自成体系。

千年丹青,盛世再现。利用图像、文字、新媒体科技等多元化展示手法,展览呈现了宋代绘画的宏富成就。虽是调色样稿,但经过高清拍摄后的巨制,与原画的相似度非常高。在技术加持下,大宋的万千气象更是得以清晰、灵动地展现在观众眼前。

品读这些令人叹为观止的宋画,观众得以“穿越”千年时光,徜徉于宋朝的亭台楼阁、繁华街市、日常生活当中。“太难得了,多少名画是一直想看却看不到的。”站在《清明上河图》前,一位观众看得入神,久久流连。

的确,当观众视觉、听觉全面启动,观古今于须臾,这种非凡的体验,在此前是不曾有过的。传世宋画留给我们的不仅是艺术神韵,更是充盈着世情风物的古代文明绘影,为今人打开了一条回溯历史长河、与宋人神思交会的通途。



“汉唐奇迹”展厅 拍友 王锦超 摄

## “数字”共享 国宝重焕光彩

数字技术赋能,数以万计的中国古代绘画珍品从历史中款步走来,开启了新的“生命奇旅”。记者穿梭于一个个展厅间,感受文物重焕新生。

北宋画家王希孟传世作品《千里江山图》,一向被视为中国画史上青绿山水的稀世杰作。为保护文物,这件国宝自1992年开始在故宫库房内被整整封存了17年,最终为出版《宋画全集》而重新开卷拍摄,从而使世人能一睹她当下最年轻的容颜。今天在浙江美术馆,高清还原的《千里江山图》长卷被放大了两倍,陈列在主大厅入口处的展台之上,欢迎观众一览匠心的独特、山河的雄壮。在灯光装置作用下,“只此青绿”,色彩更鲜明,风采更动人。

“利用技术手段,作品在被放大呈现后,很多细节甚至看得比原作更清晰。”“大系”团队有关负责人说,“大系”在图像拍摄、扫描、校色、印刷等每一步骤都有极为严格的把控,力求图像品质达到原真效果。比如,大部分作品使用了全球最大幅面的8英寸乘10英寸反转片拍摄,因此,在后期处理时绝大部分都能够进行放大。

《溪山行旅图》《山庄图》《摹张萱捣练图》……记者发现,此次展览中,不少国宝级名画都进行了放大再现,为观众、研究者提供了精确、清晰无限接近原作的观赏体验和学术研究基础。

等比例复制的敦煌、云冈、龙门、大足等四大石窟,以及四川安岳石窟、杭州西湖石窟等若干个典型洞窟,这些数字化成果汇聚一堂,让观众零距离品读中国石窟艺术和佛教艺术。

石窟复原,采用的正是全球领先的3D石窟复原技术——通

过激光扫描、摄影测量技术进行数字采集,以算法进行三维模型建构,在此基础上,经由3D打印技术以及后期色彩、质感重塑,才使一个石窟能跨越时空,呈现眼前。

稀世珍品有了数字档案,为后续转化成线上展览、智慧导览软件、虚拟场景体验等提供了基础。VR/AR、动态捕捉、眼动仪……本次展览以“艺术+科技”为理念,甄选来自浙江大学、中国戏曲学院等院校的10组优秀数字艺术作品联袂展出。此外,还呈现了部分来自其他文化科技公司开发的相关应用。

来到一楼展厅,记者看到不少观众正在花样体验古画创意玩法。其中,融合《山海经》元素,以“中国历代绘画大系”收录作品《九龙图》为主题打造的VR项目就吸引着不少观众。戴上设备,跟上剧情,观众便能沉浸式感受神龙腾跃于云端、灵火萦绕在周身的虚拟世界。“尽管美术馆因疫情防控需要实施限流,但很多年轻人依然愿意来排队,周末更是人气十足。”展厅内一位志愿者说。

先“留”下来,再“活”起来、“火”起来。多年来,“大系”项目以数字化的方式保存了大量珍贵的文化遗产,为补写、改写、重写中国艺术史、文化史建立了数量可观、质量可靠的图像资料库。

从数字化采集,到数字化利用,共享理念贯穿始终。正因如此,历代绘画精品以另一种形式“团聚”,与观众面对面相会,让人们得以领略积淀数千年的深厚底蕴,也为文物保护和传统文化的创造性转化和创新性发展提供了新路径。



五代梁赵鼎《八达春游图》



仔细观察  
拍友 朱原之 摄

## 久久为功 传递文化温情

筚路蓝缕,久久为功。“大系”团队17年之功,联合全球文博机构,汇集艺术、考古、科技等领域数百位专家学者之力,成功实现了中国古代绘画艺术从物质形态向数字形态的衍生与转化。

对“大系”团队来说,现在仿如一个丰收的时刻。特展推出三周以来,已有数以万计的观众为之倾倒。浙江美术馆的预约平台常常提前数天就满额。一位从外省赶来的观众在杭州住了4天,每天下午来馆看展。中国美术学院的几名学生一头扎进展厅一口气看了近5个小时。在美术馆的留言板和社交媒体平台上,我们读到许多观众写下具体真切的观展体验:“在家门口就能看遍名画实属不易;特别是敦煌石窟都能完整复刻,真是出乎意料。”“没事就来看看,一扫疫情以来郁结情绪,强烈建议延长展期”“和原作几乎一样!郭熙的山水画都能看出焦墨复笔,用笔的起、行、收,提按都非常清楚。学习了!”“建议在美术学院长期设专馆展出”……

此刻回望,感慨系之。在“大系”项目启动之初,浙江大学作为主体实施单位,甚至没有一张早于清代的绘画藏品。17年来,“大系”团队秉持浙江精神,以高度的政治责任感、文化责任感,本着对民族、对国家、对历史负责的态度,先后三次开展全球范围内的中国古代绘画藏品图像搜集工作,与海内外有关文博收藏单位反复协商沟通,往来通讯、信函数以万计,实地奔波数十万公里,从而使散失海外、包括敦煌藏经洞和黑水城绘画在内3569件(套)绘画精品,通过高精度数字化方式重返祖国怀抱,与国内8910件(套)藏品图像“团聚”,共同构成了纵贯两千余年的中国古代绘画史的恢宏图景。

在记者采访本次展览策展情况时,“大系”团队多位成员还首次向我们讲述了在全球新冠肺炎疫情冲击影响下,他们是如何克服重重困难持续推进“大系”编纂工作的。

疫情发生后,国内外博物馆一齐迎来了闭馆潮,许多海外博物馆的裁员举措更让沟通和拍摄工作变得无比艰巨。“大系”团队花了更大的努力让沟通变得更加温暖有效:将邮件准确地从英文再翻译成联络人所在国家的语言;为每一张质量不达标或者缺信息的作品制作详细的拍摄示意图;附上合同、官网和出版物的信息;和这些机构分享中国的抗疫情况和抗疫经验,送去祝福……

大英博物馆在数次闭馆期间,只要库房临时开启就会为“大系”项目拍摄敦煌藏品图片。德国国家博物馆在搬迁博物馆期间坚持拍摄作品。因疫情“失联”半年的法国国家图书馆,在再次取得联系后也尽力协助拍摄。国内外博物馆与“大系”项目17年合作所产生的信任,换来了2年间13个国家70余家博物馆在困难时刻坚持为“大系”带来1160余件全新拍摄、扫描的作品。

在疫情最为复杂严峻的那段时期,“大系”编辑们有很长一段时间无法回出版社工作,各自分散在家。编辑工作负责人把沉重的彩样图和A3大小的稿纸整理好,再分别邮寄或送到各编辑家中。一位编辑说,在家时把自己锁在小房间工作,稿纸摊在床上,就这样花了20多天,完成了《明画全集》董其昌卷的审核工作。还有一位编辑家在农村,疫情期间只能请村干部沿着田间小路,从快递投放点取回稿件。时值严冬,他住在临时安置房里,连一张像样的书桌都没有。“在这种情况下,如果这一下雪了,刮风了,我就以床为凳,在高脚桌上修改王翥卷概述的电子版。如果这一天无雪无风,甚至还出太阳了,我就把餐桌搬到门口,坐在矮凳上,就着阳光,太阳从东向西走,我也围着桌子追赶阳光,看萧云从卷的纸质稿。”

今天流连于“大系”项目精美成果前的观众,可能很难想象这些传世珍品由“画”入“书”、从“书”到“展”所经过的艰辛历程,但是一定能通过展览感受到“大系”团队心中涌动的那份对于我们这个民族深挚的文化温情,并与之产生深深的共鸣。