

“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

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,以情人画,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。“儿童闻听货郎来,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。”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,观古今之须臾,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观影,为今人打开了一条回溯历史长河、与宋人神思交会的通途。

一路颠沛流离南渡来到杭州的画家李唐,以情人画,心中

“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,从而才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近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。

五代梁赵昆《八达春游图》

仔细观摩
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”团队积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,现在仍如一个丰收的时刻。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!”“建议在美术院校长期设专馆展出”……

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,只要库存临时开启就会为“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,在再次取得联络后也尽力协助拍摄。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《宋画全集》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,如果这一天下雪了,刮风了,我就以床为凳,在高脚桌上修改王圣华卷的电子版。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。