

“中国历代绘画大系”国际学术研讨会昨日举行 听古画“说话” 解文明密码

图像,一眼明了,能够跨越语言障碍和地域差异,成为人类沟通的桥梁。具有历史与文化价值的艺术图像,更能唤起世界各地的人们对文明遗产的情感和爱护。

11月27日,在第二届“良渚论坛”上,“中国历代绘画大系”国际学术研讨会召开。研讨会以“多彩的世界:艺术图像中的文明叙事”为主题,搭建促进世界文明对话的平台,汇聚六十余位来自海内外艺术史界和文博收藏单位、文化机构的知名专家学者,共同探讨艺术图像与中华文明重大议题,带来极具前沿性和深度的学术交流。

在他们的讨论分享中,我们看到了这些珍贵艺术图像过去、现在和未来。

我们已经进入一个图像时代。在学者们看来,看问题、做研究,不再仅仅依靠文字和语言就能解决,还需要大量图像、形象以及物质材料,这是一个时代特征。在这样的背景下,“中国历代绘画大系”具有特别的意义。

在会场报告厅的大屏幕上,出现了一幅“人类最早的画”——法国拉斯科洞穴的壁画。通过这幅壁画,北京大学历史学教授朱青生向我们讲述了图像的意义。艺术一旦成形,就成为文明的形迹,不断增加人类精神的成就。然而不管怎样分类和研究,图像的价值仍在图像本身。

朱青生认为,“中国历代绘画大系”

工程有两个重大的学术意义。首先是艺术史的学术意义,“中国历代绘画大系”完整地揭示了中国艺术的审美核心价值和创作的主要手法——即以“笔墨”为核心观念的中国卷轴(书)画。其次,这个工程揭示了绘画并不一定是对于事物的模拟、描写和再现,而是“有生于无”的创造。

我们看到,在浙江大学倾力打造“中国历代绘画大系”的十多年时间里,学校先后成立了中国古代书画研究中心、文化遗产研究院、艺术与考古博物馆、艺术与考古学院,建立了涵盖艺术学、考古学、设计学等的学科方向,构建了从考古发掘到艺术史研究,再到展览展示、设计转化的全链条学术生态。

在双方的共同努力下,“中国历代绘画大系”让文明在交流中迸发更精彩的光芒。以“大系”为主题的展览,在英国、德国、意大利等13个国家巡展,“大系”相关图书被联合国教科文组织等200余家海外机构收藏,逐渐成为世界人民共享文明的一座桥梁。

某种意义上说,“中国历代绘画大系”本身就是科技的产物。

在论坛上,来自波茨坦应用科学大学的安德里亚斯·比纳特教授说:“中国历代绘画大系”是真实的艺术品与技术复制品创新结合的典型。通过仔细扫描、高清打样等,实现了中国古代绘画作品的可再读性,是以极高质量和可

靠性创造出来的独特数字副本。”

有趣的是,沿着这条“科技之路”不断走下去,我们能够从古画中获取此前从未知晓的信息,并改变我们的认知。

在宋朝宋徽宗时期,出现一大批篇幅相近的宫绢,都用于绘制设色画。

通过显微镜和织物密度分析仪对宋徽宗时期的宫廷绢本画作进行分析,故宫博物院研究员余晖得出了这样的结论:宋徽宗的用绢相当于“一级宫绢”,经纬密度均在50根/厘米以上,《千里江山图》用绢相当于“二级宫绢”,经纬密度在40根/厘米以上、纬线密度在50根/厘米以上,其余皆相当于“三级宫绢”,经纬密度均在45根/厘米以下。

“由此可见宋徽宗对《千里江山图》的重视程度,几乎给了王希孟最好的绘画材料。”余晖说。而对宋徽宗的《瑞鹤图》检测发现,经纬密度为49至53根/厘米,纬线密度51至55根/厘米,使用的宫绢是最高级的,毫无疑问是宋徽宗亲笔。

故宫博物院所藏的名作《听琴图》,此前一直被传是宋徽宗的作品。但经检测,经纬密度为42至48根/厘米,纬线密度则只有34至40根/厘米。“所以,《听琴图》不可能是宋徽宗亲笔所画。”余晖说。

随着科技的发展,相信会有更多的历史谜底被揭开。

三

自“中国历代绘画大系”问世以来,绘画史学者身处一室便可畅游中国历

代绘画的璀璨长河,这在以往任何一个时代都是无法想象的。

然而,我们依然要看,现在对图像使用的保护和限制,是一把双刃剑——

版权,是一种奖励创作、促进创新的方式。在版权保护期结束后,作品应进入公有领域,造福人类。北京大学长江讲席教授白龙展示了一幅来自他的家乡意大利的名作:达·芬奇的《维特鲁威人》。“这幅达·芬奇的画作,本可以为公众所用,但在意大利,如果一些公司使用这幅作品作为标志,可能会被起诉,甚至面临两百欧元的罚款。”白龙说。

他认为,在意大利,管理文化遗产的版权法律影响了艺术的自由传播与交流,给使用者制造了障碍。很多艺术作品受到了严格的监管,包括《大卫》、《维纳斯的诞生》等,使用它们的复制品需要申请并支付高昂的费用。

从这个角度观照“中国历代绘画大系”,白龙希望能引起对中国古代绘画的相关思考:中国古代的绘画作品是无价的文化财富,它们的价值,不仅取决于保存好,也取决于如何融入当代的文化。

实际上,在学术研究的过程中,限制性的版权问题依然存在。白龙认为,中国古代绘画作品不应该被当做静态的遗物,只放在玻璃橱窗内供学者研究,而要为全社会共享,让所有的评论家、教育家不要有担忧,能公开探讨这些历史名作,并且鼓励艺术家再创作,鼓励公众与艺术互动,使它们真正成为当今世界的文化。(本报记者 李娇伊)

墨西哥大庙博物馆馆长帕特里西娅·莱德斯科·保茜: 在多样文明中找到共通点

的偶然发现,让阿兹台克大神庙重见天日。
“我们的考古学家持续开展了45年的研究,其间不断改进发掘和研究方法,努力还原阿兹台克文化的原貌。”保茜介绍,阿兹台克大神庙遗址的考古研究取得了丰硕成果,在文物保护和修复技术方面也取得了巨大进步。

保茜说:“在古代中美洲,人类的各项活动主要聚集在村庄等聚落,人们认为,大山、森林、河流等都有神灵守护。这也是大神庙产生的重要原因。”
“在这样的信仰体系中,人和神灵之间存在着重要关系,这和东方文化中尊重自然的观念很相似。我发现中国思想中也有很多关于人和自然和谐共生的哲学。”保茜说,这也给今天的我们提供了启发,即人类应当在丰富多样的文明中找到共通点,“这是我们今天携手共进的基础。”

“良渚文化起源非常早,它向我们展示了人类最早的文明之一,初步形成了社会阶层的概念。”保茜说,良渚文化的重要性在于,它帮助我们理解古代人类如何在这样的社会体系下生活。

文明的繁荣发展离不开交流互鉴,当今时代,加强文化交流、传播非常重要。“我们需要学会倾听与我们观点不同的声音,并且能够真正去理解这些声音。”保茜说。

(本报记者 陈黎明 邵温韵 文本报 记者 徐彦 姚颖康 摄)

中国作家协会副主席邱华栋: 让作家相逢,令文学渡山海

临前所未有的挑战。文学界该如何面对全球性议题?
邱华栋认为,作家应具备涓滴成溪的责任担当,立足大地,思接千载,锤炼富有生命的新时代文学作品。

在本届论坛邀请下,海内外作家欢聚一堂。邱华栋表示,中国与海外的科幻作家对话平台论坛,共享文学时空,也会为科幻文学这一中国文学的新增长点激荡新的灵感。
邱华栋表示:“我们应该把五湖四海的作家都邀请过来,让他们在浙江走一走,发现良渚的独特密码。也许,一部佳作就在无声之间自然写就。”

将历史信息转化成当代创作经验,具体怎么做?青年作家如何书写良渚?邱华栋分享了历史文学的创作经验。他说,抵达现场,是写作的第一步。今天,世界作家齐聚良渚,良渚先民的生活身影和昨日故事,经由古城遗址的一隅,以及那些陈列的玉器遗存复现眼前;古老民族的心理和文化积淀,通过历史典籍延续至今。在全球化和全媒体传播时代,凭借人工智能媒介,假以经验和想象,相信作家们能创造出一个个瑰丽而鲜活的世界。世界文学的共鸣,也在当下生辉。

(本报记者 高同心 文本报 记者 彭鹏 姚颖康 摄)

瑞士音乐家泽维尔·布维耶: 我想听听来自五千年前的声音

朗,被誉为“中国的轻音乐”,受到很多人喜爱。泽维尔·布维耶说:“江南丝竹的演奏给人带来平静的感受,这种演奏方式没有特定的目的性,让人们单纯享受音乐的乐趣。”
不光是听,泽维尔·布维耶还加入了江南丝竹乐团,专门学习三弦,现在已经能演奏一小段。

三弦是中国传统弹拨乐器,很多人对其望而却步,认为学习难度大,没有音乐基础根本无法上手。泽维尔·布维耶却不太这么看,“任何乐器想要弹奏出美妙的旋律,都需要付出努力和坚持。何况三弦的声音这么美妙!”

泽维尔·布维耶到过中国很多城市,参与过多次文化交流。不过这次受邀参与第二届“良渚论坛”,还是令他激动万分。“在实证中华五千年文明史的圣地上对话同行,既追溯音乐的源头和文明根基,又展望音乐在科技推动下的未来发展前景,简直太酷了!”

“音乐是一种创造性工作,我们知道的一切、看到的一切,都会影响创作。音乐家来到良渚,增长了见识,开阔了眼界、启迪了思想,有助于拿出更具创造性的作品。”在良渚古城遗址公园,泽维尔·布维耶一边回答记者问题,一边用手机拍摄。

明年2月,泽维尔·布维耶将开启继续探索中国音乐的旅程。他到浙江音乐学院开展一段时间的交流学习,期待碰撞出新的灵感和火花。

(见习记者 胡金 文/摄)

再见良渚 良渚再见

为期3天的第二届“良渚论坛”于11月27日在杭州落下帷幕。中外嘉宾聚焦文化遗产、文学、音乐等重点领域,深入交流,凝聚共识。图为中外嘉宾在论坛结束后合影留念。(本报记者 董旭明 倪强 摄)

浙江省历史经典产业展亮相第二届“良渚论坛”

经典焕新,感受中国文化多元魅力

经典焕新,名品荟萃。作为第二届“良渚论坛”配套活动之一,11月25日至27日,“历史经典 焕新共创——浙江省历史经典产业展”在会场同步举行。

本次展览由浙江省文化产业投资集团所属浙江文投古镇文旅发展有限公司(下称“浙文古旅”)策划举办,设置了大师作品、产业名品、活态体验等三大展示板块和五处特色展览点。展览汇集了国家级、省级工艺美术大师作品等40余件,全面展示浙江历史经典产业的艺术成就和发展新貌,呈现中国文化的多元魅力。

浙江深厚的历史文化底蕴孕育了充满人文气、江南味的文化产品,它们共同汇聚了经济与人文相互滋养的历史经典产业,包括茶叶、丝绸、黄酒、木雕、石刻、青瓷等行业,品类遍布全省多地,产业规模超千亿元。

各式各样充满浙江韵味的展品,吸引了来自世界各地嘉宾的驻足观赏,互动频频。

在中国工艺美术大师作品展区,置身东阳木雕作品《航归》前,仿佛听到画面中波涛翻滚、海鸥鸣叫、松柏作响。据浙文古旅负责人袁艳介绍,该作品出自中国工艺美术大师、首批国家级非物质文化遗产东阳木雕代表性传承人陆光正之手,作品特殊之处就在于其构图疏密有致,以浅浮雕、半圆雕工艺,传递意境宏阔、内涵深远的意。

中外嘉宾在浙江省历史经典产业展参观体验。浙江文投古镇文旅发展有限公司供图

这样充满人文意味的作品,在展区比比皆是。如中国工艺美术大师嵇锡贵的越窑青瓷作品《竞游》、中国工艺美术大师徐伟军的石雕作品《硕果累累》、中国工艺美术大师胡兆雄的青瓷作品《吉祥如意》及10名省级大师作品等。

静态展陈与动态体验相互呼应,为参观者营造了可观、可感的体验。茶叶、青瓷、丝绸,这些最具浙江特色的历史经典产业,是本次展陈的重要主题。在精心营造的江南园林小景中,径山点茶人在宋画前注汤击拂,与浙江省工艺美术大师王武的《琼灰瓶》《青

璧》等作品相映成趣,生动重现了“风雅处处是平常”的宋代生活方式,也让与会嘉宾沉浸式体验“一径如梦,禅茶飘香”的雅趣。

一片叶子,正在生发出神奇的故事。今年3月,省文化广电和旅游局启动首批省级非遗茶空间组织申报工作,遴选出首批25家省级“非遗茶空间”,旨在推动“历史经典+生活”融合发展。

活化利用让更多非遗走出历史,走进生活。非遗不再纯粹是供人观赏的景观,而是融入人们日常的生活点滴。在平行论坛举办地,非遗糕点制

作、陶土拉坯、文创展示等历史经典产业互动体验区热闹非凡。中外嘉宾不仅近距离观看活态演绎,还纷纷尝试亲手制作糕点,感受这些非遗技艺的独特韵味与现代活力。

历史经典不仅是一种文化情怀,更是颇具经济价值的产业。

近年来,我省历史经典产业蓬勃发展。茶叶出口量居全国第一,黄酒产量占全国三分之二,龙泉青瓷是全球唯一的陶瓷类世界非物质文化遗产,东阳木雕、黄杨木雕占全国“四大木雕”中的两席。预计到2027年,我省历史经典产业规模将达2000亿元。

为推动历史经典的活化利用和高水平传承高质量发展,浙江坚持传承保护和创新发展并举。今年以来,浙江出台了《浙江省历史经典产业高质量发展行动方案》等,提出到2027年基本建成历史经典产业创新发展高地、文化传承高地、品牌荟萃高地、人才集聚高地。

(本报记者 陈黎明 高同心)