

摹千年丝路 促文化互通

——“丝路怀古——中国艺术研究院工笔画院历年壁画临摹项目成果展”侧记

□ 本报记者 李凤 文/摄

5月17日,由中国艺术研究院工笔画院(以下简称“工笔画院”)主办的“丝路怀古——中国艺术研究院工笔画院历年壁画临摹项目成果展”如期闭展。

“本次展览以文献展形式呈现,着重以古丝绸之路壁画资源为中心,以中外文化艺术互通的历史和现实问题为导向,旨在建构丝绸之路壁画的新价值和新范式。”工笔画院院长张见表示。

壁画展成网红打卡点

5月11日至17日,展览所在的中国艺术研究院(北区)艺术与文献馆成为北京的网红打卡地,游人纷至沓来,通过一幅幅壁画,感受古丝绸之路的灿烂文化和中国工笔画的源远流长。

本次展览的场地位于中国艺术研究院内,平时是不对外开放的,知道的人也少,但是近一个星期来游人如织,甚至成为京城网红打卡地,这说明各界对壁画的兴趣很浓厚。

据了解,本次展览集中呈现了2016年以来工笔画院对古丝绸之路沿线地区壁画艺术资源进行再发掘和展示的工作成果,参展作品包括研究人员2017年至2020年实地进入新疆、甘肃、山西、内蒙古、河北等地完成的壁画临摹作品。

中国旅游报记者在现场看到,整个展览分为“丝路梵像”“丝路流金”“北国遗珍”三大部分。其中,“丝路梵像”展区作品以临摹新疆龟兹、高昌、于阗、焉耆等18个石窟遗址壁画为主,内容包括帝释天、闻法天人、供养比丘等人物造像、龟兹伎乐等场景以及“释迦牟尼以七茎莲花供养燃灯佛”“慈力王本生”“慕魄太子生理开口”等佛教故事。“丝路流金”展区主要展示了甘肃的石窟壁画摹作,原画大多来自敦煌莫高窟、永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟,展品涉及《张义潮出行图》等世俗题材以及《药师七佛》等宗教题材。其中,摹自莫高窟第3窟的《千手观音》精密繁复,引得众多观众驻足。“北国遗珍”展区主要体现山西、陕西、内蒙古、河北等地的壁画遗存,包括宗教题材和世俗题材,宗教题材兼及佛教、道教人物造像。其中,河北毗卢寺壁画中的玉皇大帝造像在甬流处采用“面粉贴金”工艺,人物胡须勾勒通过粗细线条交替的笔法,兼具体积感与通透性。

据本次展览策展团队介绍,本次展出的作品遵照“现状临摹”原则,力求还原壁画的尺寸、原料、质地与创作过程。展厅中专门辟出一块场地,摆放着实际临摹过程中使用的矿物、泥土、画笔、颜料等,呈现了研究人员就地取材制作泥板、使用与原画相同的矿物颜料进行临摹等细节。工作人员在现场拿起一块贝壳状的展品告诉记者,这是文蛤的化石,将其研磨成粉,可以制成绘制壁画的颜料。

现状临摹意味着,连壁画的破坏与残损也在摹作中予以完整呈现。比如,克孜尔石窟第163窟的立佛摹作,头部一片漆黑,五官难辨。工作人员介绍,这是因为这尊佛像上曾有人生火,导致佛像头部烟熏严重,对此情况,摹作也予以保留。又如,克孜尔石窟第69窟的孩童供养摹作,旁边本有高大的佛像,如今却只留下一些粗硬的刀刻痕迹,那是由于历史原因,佛像被毁,而供养孩童却得以幸存下来。

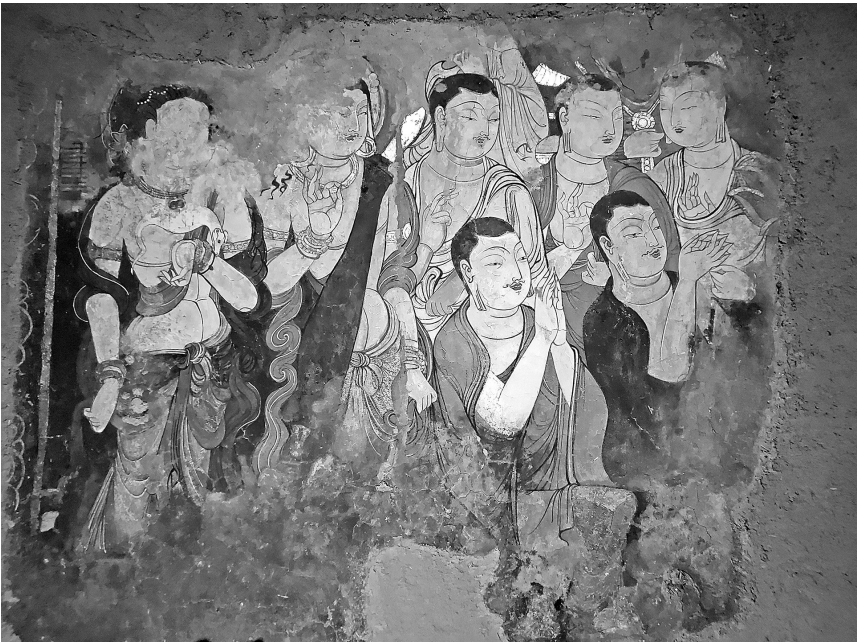
□ 本报记者 张孜

5月17日,2021年江西省旅游产业发展大会在千年瓷都景德镇开幕。由景德镇城投集团与山水盛典文化产业股份有限公司联袂打造的大型山水实景演出《china》作为开幕演出正式亮相,并由此拉开了首演季的大幕。

《china》的首演正值山水盛典创立十周年之际,可以说是山水盛典团队十周年的集大成之作。山水盛典文化产业股份有限公司董事长、《china》总导演梅帅元表示,希望这部作品在后续的运营中,除了是一部旅游演艺作品,也能够成为一个不一样的研学游产品。“每年到景德镇研学的学生很多,白天他们参观工坊、博物馆,脑子里会产生好多问题;晚上来看演出,能够更清晰地找到问题的答案或思考的方向,让整个研学游更有收获。”

鉴《china》,见中国

山水盛典此前的30余部旅游演艺

本次展出的作品遵照“现状临摹”原则,力求还原壁画的尺寸、原料、质地与创作过程

此外,展厅一角还实景还原了石窟壁画临摹的场景。厚厚的土墙边,摆放着桌椅、梯子、水桶以及各种绘制壁画的工具,桌上的壁画摹作刚刚完成,盘中颜料尚未干涸。柔和的灯光从头顶照下来,在昏暗的展厅里形成一方窄窄的亮光,仿佛置身古老的石窟中。

中国人民大学历史学院考古文博系教授陈胜前专门坐到画师坐过的椅子上,让同伴为自己拍了一张照片。他感叹道:“这个展览太珍贵了。这些壁画,一般行外人是很难看到的,因为壁画保护对光线有要求,而且游客的触摸、呼出的湿气,都会严重影响壁画的保存,所以很多壁画是不对外开放的。而这些临摹的作品是经过艺术家仔细分析后,用接近甚至一模一样的原料绘制而成,尽可能地呈现了壁画的完整样貌,其本身就是一件件艺术珍品。”

游客郭志飞在榆林窟第25窟的壁画摹作前驻足良久。平时做商务工作的他对壁画很感兴趣,看到豆瓣网上有人推荐壁画展,便专程赶来参观。他说,自己曾去过榆林窟,对第25窟的壁画印象深刻,没想到临摹的作品也这么棒。“对于不能去现场的人来说,这样的临摹展非常值得一看。相比于平面的画册,临摹画展不仅还原了壁画作品,还营造了和石窟一样的氛围,展览本身也是一种推广,可以让更多人了解壁画、保护壁画。”

串起艺术的丝绸之路

谈到申报古丝绸之路沿线地区壁画临摹与推广项目的缘起,中央文史馆馆员、中国美术家协会副主席、工笔画院名誉院长何家英表示:“中国的绘画,不仅有宋元以后的文人画传统,还有唐宋以前的工笔画传统,特别是留下了大量的壁画遗存。我们申报这个壁画临摹项目,一方面是与国家一带一路的政策方针相吻合,通过壁画串起一条艺术的丝绸之路;另一方面,是希望通过对壁画的临摹,从壁画当中挖掘更可贵的艺术语言。”

张见表示,在当今知识语境中,“丝绸之路”具有多重语义。它既是一个地理空间概念,又是一个渗透着历史、记忆、交流、融合、冲突的文化空间概念。当下的中国,民族复兴之路任重而道远,承载一带一路主要地理空间的丝绸之路被赋予了历史、和平、合作、包容、互信、融合、命运共同体等诸多语意,因此对丝绸之路艺术资源的

作品,都是提炼当地最有代表性的文化符号加以艺术化的包装,用中文来命名的。景德镇的这部作品何以用英文单词“china”命名?

梅帅元道出了其中的深意。

china,小写,意为瓷器;China,首字母大写,意为中国。china一词的来源有众多说法,其中一个就是因窑而来的景德镇古称“昌南”的音译。《china》这部演出要讲述景德镇,讲述景德镇的瓷器,讲述中国的瓷器,讲述中国,讲述中国与世界,是一个大命题。“我们在浩如烟海的词汇之中,发现要将这一切联系起来,关键词就是‘china’。于是一部贯穿了中国千年陶瓷文化史、世界陶瓷史、丝绸之路、中西方交流史的作品,就以《china》为名。”

整场演出通过庞大、立体的视觉系统营造出与《china》所要表达的大命题相呼应的视觉奇观。观众可以瞬间

再发掘,建构其在当代艺术史话语中的“文化互通”价值,将成为形塑当代中国的重要力量。

古丝绸之路沿线地区的大量壁画遗存作为重要的实物资料,既生动反映了当时的社会风俗、民族变迁、思想观念等文化现象,又是对相关历史文献的一种验证和补充。这些图像资料为人们全面探索丝绸之路的文化艺术提供了新路径,对其作出更深入的资料梳理和学理阐述,有助于回应“一带一路”“人类命运共同体”的时代命题。

工笔画院艺术研究部主任于量表示,在很多文字、文献不存的情况下,壁画记录了人类在古丝绸之路之上活动的很多信息。在世界艺术史上,壁画是我们美术史的上半部分,早期的壁画结构和工笔画的早期绘画是相通的,这也是一个世界性的语言,并没有分国度或者时间。

正是基于上述考虑,截至目前,工笔画院围绕“一带一路”科研规划,已经开展了5年丝绸之路沿线地区的艺术考察调研、学术研究、临摹梳理等工作。2016年8月,工笔画院与国内多家研究机构展开围绕“古丝绸之路沿线地区壁画”的合作。2017年,该院承办了“中国古代壁画摹制技法人才培养”国家艺术基金项目,培训的40名学员均为国内各大院校、文博、画院等机构的专业人士,在社会及业界都享有较高知名度。2018年7月,“古丝绸之路沿线地区壁画临摹及推广项目”在新疆克孜尔石窟研究所启动,参与者实地进入9个石窟寺,完成了对相关壁画的考察与临摹。2019年至2020年,该院对新疆吐鲁番、和田、焉耆和甘肃敦煌等地的壁画遗迹进行了整理性临摹。

“通过组织人才进行壁画的临摹和梳理,我们希望达到两个目的。”张见表示,其一是促进工笔画院的工笔画创作,其二是希望通过这样的梳理,串联起古丝绸之路之上所有壁画的重要节点,打破以时间为序研究美术史和艺术演变的观念,以古丝绸之路为刻度,挖掘古代艺术形式、艺术审美以及多元文化交融互鉴下的艺术发展规律,建构其在当代艺术语境中的文化互通价值,以实现壁画艺术在丝绸之路之上跨越时空的文化互动。

时值中国艺术研究院建院70周年,本次展出的151件壁画摹作将全部捐赠给中国艺术研究院。展览结束后,不少专家、学者、同行纷纷为工笔画院出谋划策。美术馆等机构向中国

艺术研究院提出邀请,希望能进行巡展;有的专家还代为联系国外的展出机构,希望能和国外的壁画展进行交换展览。

“我还是第一次看到这么大规模的临摹壁画展。将丝绸之路上的壁画一块一块地临摹下来,一方面,有助于深处都市的艺术家、学生等从中获取营养;另一方面,如果有机会到国外进行展出,会比单纯的画册等更直观、更真实,有助于我们与丝绸之路沿线国家的文化交流。”北京电影学院美术学院教授刘旭光说。

在残破中感受它的美

一直以来,壁画保护都处于“两难”的境地:一方面,希望更多人能看到壁画、了解壁画;另一方面,又要给它最佳的保护,防止其因保护不力而受到破坏。在工笔画院的艺术家们看来,壁画临摹既能满足公众的需求,又对壁画原件起到保护作用。

于量介绍,壁画临摹分为现状临摹、整理临摹、复原临摹等多种方式,工笔画院此次更多采用的是现状临摹。“作为一个艺术机构,我们的临摹和文博系统的临摹角度不同,文博系统更多的是从文物保护、修复的角度出发,而我们更多的是从绘画的传承出发,从视觉出发。”

张见认为,中国古代壁画艺术折射出中国早期工笔画的源流,其造型、构图、色彩以及历经沧桑的风骨,无不对当今工笔画的传承与发展有着重要的启示作用。“相比于张大千等前辈的壁画临摹,我们掌握更多的信息资源,拥有更开阔的视野,用中西方壁画比较的方式进行临摹,具有当代的价值。我们相信,临摹本身也是艺术,它不仅保留着临摹者的天然情感与主体意识,也体现着临摹者的艺术修为与思想温度。”

工笔画院专职画家、本次项目的参与者王薇一介绍,壁画临摹大致分为3个步骤,一是进行遗址的田野考察,二是参考这一地区的考古报告,三是壁画绘制。“所有这些步骤,对我们今后的创作都有很大的启发。”

田野考察是壁画临摹的第一步。王薇一说,她印象最深的是在新疆和田临摹壁画。和田壁画遗址主要集中在达玛沟和丹丹乌里克,其中,达玛沟位于沙漠边缘,有公路能到,而丹丹乌里克地处沙漠腹地,以前据说骑骆驼需要3天,他们去的时候,30公里的石子路开车走了3个小时,然后还步行了半个多小时,才到达目的地。

“先田野考察,再去看壁画,那种感受是完全不一样的。”王薇一说,在查阅丹丹乌里克遗址壁画资料时,她发现上面有好多小点,当时很纳闷,为什么同样是在和田地区,丹丹乌里克和达玛沟的壁画差距那么大?后来到了现场才知道,丹丹乌里克地处沙漠腹地,那些壁画在风沙中保留了千年,之前看到的小点,都是风沙留下的痕迹。“不经过田野的考察和实践,很难真正理解壁画。经过田野考察、实地探访,再去观看壁画、查阅史料,看壁画的造像内容,才能真正理解这张壁画的意义。所以我们的临摹不是进行表面性质的复制,而是要学术性、研究性地去临摹。”

从2017年到2020年,艺术家韩茂远全程参与了丝绸之路壁画临摹工作。他说:“通过临摹这些壁画,我了解了工笔画的演变过程,从龟兹的西域画风,到毗卢寺的明代中原画风,整个演变过程在我脑子里更清晰了。”

热潮。秉承“此山、此水、此人”创作理念的山水盛典,在唐、宋、元、明、清五朝国宝级瓷器的诞生地景德镇,以《china》展示五朝国宝瓷器的前世传奇,称得上是实景版的《国家宝藏》。

在《china》中,观众可以穿越到唐、宋、元、明、清,去领略唐代昌南白瓷、宋代影青瓷、元代青花瓷、明代白釉瓷、清代瓷母瓶的魅力,去探寻在当年的景德镇里,这些国宝诞生的秘辛与传奇。这些故事里,有历史中的大人物,也有名不见经传的小百姓;有大漠丝路的驼铃声声,也有海上丝路的巨浪滔滔……

演出动用了近300名演员,其中主要角色将近20位,有开元盛世的唐玄宗、泰山封禅的宋真宗,有写下名游记的马可·波罗、七下西洋的郑和,有要炫出大清盛世华彩的乾隆皇帝,有被誉为“窑神”的唐英,还有元朝的汗

后疫情时代,博物馆的恢复与重塑

□ 本报首席记者 王洋

5月18日是第45个国际博物馆日,今年的主题为“博物馆的未来:恢复与重塑”。

联合国教科文组织最新发布的报告显示,在2020年严峻的疫情考验下,全球博物馆平均闭馆时间150天,收入缩减40%—60%,而中国博物馆的平均闭馆时间不到30天,是闭馆时间最短的国家之一。

对此,国家文物局副局长关强表示:“在世界范围内疫情常态化防控的背景下,博物馆如何应对多重挑战,及时调整完善自身功能定位与发展方向,积极探索新发展、新模式、新方案,是全球博物馆普遍要思考和面临的问题。”

从线下到线上,丰富展示渠道

去年春节,随着各地博物馆相继被迫闭馆,线上展览成了博物馆展示的唯一途径。彼时,全国1300家博物馆的2000余项线上展览,以其丰富多样的文化内容与展示手段,广受公众欢迎,形成了“线下闭馆,线上开花”的态势。

事实上,线上展览并不新鲜。随着互联网的迅猛发展和文化消费潮的到来,2016年,国家文物局、国家发展和改革委员会等五部门便出台了《“互联网+中华文明”三年行动计划》,鼓励有条件的文物博物馆开展智慧博物馆工作;2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强文物保护利用改革的若干意见》则将“发展智慧博物馆,打造博物馆网络矩阵”列入博物馆改革发展的重要任务……在此建设热潮下,线上展览一时发展成博物馆数字化服务的“标配”。

“疫情对博物馆而言,是挑战也是机遇。挑战在于,公共文化场所如何在有效防疫的前提下有序开放;机遇是,一种新的展览方式得到迅速推广,即线上展览。”在贵州省博物馆馆长李飞看来,即便在闭馆期间,博物馆也做到了“闭馆不闭展”,观众可以不足不出户在网络浏览博物馆的相关展览。此外,李飞告诉记者,此次疫情作为全球性的重大社会事件,博物馆如何记录和展示这一段历史也纷纷提上各博物馆的议事日程,贵州省博物馆就面向社会征集了大量抗疫实物与影像资料,“为明天收藏今天”。

“疫情推动了博物馆社会服务方式的升级,加速了数字化技术与博物馆文化资源的深度融合。随着各博物馆数字化建设步伐的提速,行业与公众精神文化需求的链接会进一步强化。”中国古遗址协会石窟寺专委会理事、青州市博物馆研究馆员王瑞霞介绍,2019年,青州博物馆就上线了博物馆展厅的全景展示,更加注重博物馆官方微信、微博等的运营实效。2020年,面对突如其来的疫情,博物馆大门关闭,运营经验对于做好服务的重要性就显现出来了。“据初步统计,2020年该馆线上展览、直播和文物介绍浏览量和阅读量超过3000万。远超往年最多60余万人次的观众数量。”

从不限到预约,优化参观体验

不知从何时起,坐惯了冷板凳的博物馆突然火热起来了,它们给人们印象不再是高高在上的“神圣宫殿”,而是带有亲切感的网红打卡地。

作为长三角地区的重要文化地标,由世界著名华人建筑师贝聿铭设计的苏州博物馆新馆一直备受关注,

成为苏州著名的旅游景点之一。据了解,2007年,新馆开放第一年,苏州博物馆便迎来了50万观众,自此逐年上升,至2018年到达顶峰,全年观众量高达320万,接待能力趋近饱和。

为确保文物安全和参观秩序,营造馆内良好环境,苏州博物馆自2019年4月起实行实名制分时预约参观制度。观众可通过苏州博物馆官方网站、苏博官方微信公众号等5个渠道预约入馆。

“这为我们博物馆在疫后重新开放与管理积累了重要经验。”苏州博物馆副馆长茅艳介绍,“预约措施实行的第一年接待观众280万,去年受疫情影响,参观人数约103万,但如今已恢复,依此估算2021年馆里将迎接220万观众,未来这个数字将很可能成为常态。”

“测量体温、入馆佩戴口罩等成为所有博物馆的常态。”在王瑞霞看来,如何做好、做精这些日常工作,服务好每一位参观者,是对博物馆提出的新要求。“新媒体、网络平台为博物馆提供了一片传播文化更广阔的天地,必将与线下服务一起,更好、更快地提升博物馆文化服务水平。但是,对一些中小型博物馆来说,要认真研究自己的特色,切忌跟风、迎合、盲从。”

从恢复到重塑,完善自身功能

今年清明小长假和五一假期,各地博物馆门票大多预约一空,有些博物馆甚至热门到网友会凌晨开闹钟上网预约,这仿佛印证了“博物馆的恢复”。

“今年博物馆日的主题一定程度上和这场疫情相关,这也深刻地表明博物馆将在我们的社会生活中扮演越来越重要的角色。”李飞在解读今年博物馆日的主题时说。

在他看来,人是精神的动物,有怀着乡愁的冲动去寻找精神家园的美好诉求,有创造意义的强烈需求,那就是通过“故事”来构建共同的社会和文化认同,而博物馆正是这样一个精神的空间。“世界正在虚拟化,但未来的博物馆仍会以物为中心。这个‘物’一是建筑空间,建筑是博物馆的第一件展品。二是指收藏品。对物的收藏、保护、研究、展示及由此展开的教育,仍将会是博物馆工作的核心,但科技手段将在其间扮演越来越重要的角色,基于‘物’的数字化产品及其传播将赋予‘物’更美好的体验。”

“作为一个博物馆来说,它原先把收藏和研究放在第一位。2007年,国际博物馆协会对博物馆的定义做了一个调整,把社会教育功能放在首位。”在茅艳看来,博物馆需要结合文物来做一系列教育传播活动。近年来,苏州博物馆把展览当作最大的教育产品在考量,每年通过展览吸引大众,同时,为了能够让更多的人在更广阔的空间里充分感受历史文化的魅力,该馆开启了全新的发展模式,联合不同行业的合作伙伴、不同领域的专家学者、不同需求的社会群体,以“文化+旅游”“文化+金融”“文化+科技”的“融”计划模式,全面构建文化IP共创平台,更好地为公众提供优质、独特的精神文化服务。

茅艳透露,今年即将开放的苏州博物馆西馆将以展示江南文化为定位,以体验为主,致力打造首家博物馆学校,立足江南历史文化的同时,积极寻求探索与世界文化的链接、融合,让博物馆的相关功能进一步延展。

德镇,“景德”何以得名? china如何演化,从何时称谓瓷器,从何时成为英文中‘中国’的名字?

三是中国与世界。中国的瓷器最远到达过哪些国家? 青花瓷的钴料苏麻离青来自哪个国家? 郑和的宝船上装载最多的瓷器是哪一款? 你听过丝绸之路之说,听说过陶瓷之路吗?

这些问题只是《china》“知识点”的冰山一角。《china》是山水盛典所有演出之中“知识点”最多的一部。当然,在观演过程中,这些“知识点”观众都能轻松了解,并且印象深刻。

“景德镇陶瓷之美,通过陶瓷作品,我们触手可及;但是,当你跟随《china》走完这一千多年历史之后,才会懂得 china 这个词的深刻含义。期待每一个中国人都能有机会来看看这台戏。”梅帅元说。

梅帅元表示,围绕《china》开展研学旅游,可以让学生们更好地了解中华优秀传统文化,了解中西交流的历史。“如何让《china》成为一个不一样的研学游产品,我们的构想还在逐步落实之中。”