

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

“中国历代绘画大系”是一项规模浩大、纵贯历史、横跨中外的国家级重大文化工程。该项目共收录海内外263家文博机构的纸、绢(含帛、绫)、麻等材质的中国绘画藏品12405件(套),涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品。编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》,共计60卷226册。这是迄今为止同类出版物中精品佳作收录最全、出版规模最大的中国绘画图像文献。

正在中国国家博物馆展出的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”,可谓是一文化工程的生动缩影。近6000平方米的展陈空间,1700余幅历代绘画佳作高清图样稿,贯穿数千年浩瀚历史,吸引近16万观众线下观展,充分展示了中国绘画艺术的博大精深、中华文明的璀璨辉煌,彰显中华优秀传统文化保护与利用的重要意义和广阔前景。

17年“文化长跑”
守护历史遗产

编纂出版“大系”,是历史的嘱托、时代的需要。从2005年启动,到2022年即将结项,17年间,“大系”项目始终坚持以传世之心,打造传世之作。如今,曾经径流百出、散佚浮沉四方的民族艺术瑰宝,在“大系”中似百川归海,荟萃一堂,成就一部海量中国名画的图像文献集成。

项目源起《宋画全集》,至2010年9月基本编纂完成,前期共出版7卷23册,收录海内外102家文博机构的宋代绘画作品827件(套),填补了我国宋画整理汇编的历史空白,开创了中国绘画大型断代集成的先河。

中国历代绘画是中华民族与全人类的共同精神财富,犹如奔腾不息的长江黄河,辉煌的宋画是其中一段,而它的所出之“源”与所启之“流”都有令人叹为观止的景致。更上一层楼,方能饱览5000多年中华优秀传统文化的壮阔气象。为此,项目组拓展实施了包括《先秦汉唐画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》在内的“中国历代绘画大系”项目,将赫赫先秦、大汉雄风、盛唐气象、典雅宋韵和元明清风采融为一体,成为研究中国艺术史和文化史的中国画“百科全书”。

源流者流长,根深者叶茂。“大系”项目传承千年历史文脉,重现千古笔墨神韵,让中华优秀传统文化的光芒映照当代人的心灵,激发历史自豪感和文化自信。

在系统梳理各类信息和学术研究成果的基础上,“大系”复现中国历代绘画完整、清晰、系统的发展脉络。如中国绘画史上的许多早期名家董源、李成等,不仅相关资料有限,存世作品也十分稀少。“大系”在编纂过程中,汇聚多方图像资源并加以系统整理,为厘清这些艺术家的绘画风格和画史影响提供了坚实依据。同时,“大系”着力辑佚、收录许多画名不彰或较少被关注的画家画作。这些工作,对于完整展现中国绘画艺术发展的全貌具有重要意义。

运用目前最高精度的图像采集和数字化处理技术,“大系”最大限度还原了中国古代绘画的真容与神韵,建立起浩大的历代绘画精品图像数字资源库,让历代绘画珍品图像的永久记录和保存成为可能,成功解决了传世名画流散各地、文物珍品“藏用两难”的问题。如“大系”通过高精度数字化处理技术,成功提取、辨析印章10余万方,许多原本漫漶不清的古画及题跋实现了“无伤害”修复。

12405件(套)海内外珍藏
赓续中华文脉

中国绘画与文字同源而生,蕴含着中华民族的文化基因和精神密码,是研究古代中国的重要图像文献资料。“大系”作为12405件(套)海内外中国名画珍藏的图像文献集成,不仅完整呈现古代中国画史,更生动、具象地呈现了中华民族发展史。

艺术图像是文明体系的有机组成部分,具有形塑、保育和传承中华文明的深层功能。“大系”的图像整理,为探索中华文明特质及其演进过程等具有重大历史和现实意义的课题研究,提供了无可替代的参考依据。如“大系”入编海内外收藏的800余件敦煌藏经

修丹青宝典
传文化精神

曾其

核心阅读

“中国历代绘画大系”共收录海内外263家文博机构的纸、绢(含帛、绫)、麻等材质的中国绘画藏品12405件(套),涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品。编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》,共计60卷226册。

运用目前最高精度的图像采集和数字化处理技术,“大系”最大限度还原了中国古代绘画的真容与神韵,建立起浩大的历代绘画精品图像数字资源库,让历代绘画珍品图像的永久记录和保存成为可能,成功解决了传世名画流散各地、文物珍品“藏用两难”的问题。

“大系”项目在编纂出版过程中构筑起广泛的国际合作网络,图书被联合国教科文组织等189家海外机构收藏,有力促进了中国绘画乃至中华优秀传统文化的全球化传播、共享和深度交流,见证着中华文化在文明交流互鉴中的强大生命力和全球影响力。

洞出土和220余件西夏黑水城遗址出土的纸、绢质等唐宋时期绘画图像,生动展现了古丝绸之路的对话与交流、调适与融合过程,填补了中国古代绘画史研究中最稀缺的图像文献,也为丝绸之路的研究提供了宝贵资源。

许多远隔重洋的珍贵画作,因为“大系”得以“团聚”——分藏四处的宋佚名作《仿周文矩宫中图》,分藏三处的清石溪《四季山水册》,分藏两处的清王原祁《山水图》四幅;还有五代董源分藏六处的七件作品,以及古代书画领域常见的“双胞胎”“多胞胎”……名家作品汇聚一堂、汇编成册,为个案研究、美术史研究乃至破解世界艺术史谜团提供了学术支撑。各朝代的绘画还构成了一幅中国古代生活的全景式画卷,使人们于斑斓的艺术“肌理”中,感受历史的万千况味、文化的不朽神韵。

巨大的数量、清晰的图像,让“大系”不仅是艺术与艺术史领域的研究宝藏,也为文学、

历史、哲学、社会学、宗教学等诸多领域,提供源源不断的新材料与新课题。

高精度图像数字资源库
激活文化基因

这座图像艺术宝库,具有无限广阔的传统文化基因活化空间。“大系”项目通过科技与绘画双向赋能,实现了散布世界各地的中国绘画从物质形态向数字形态的转化、馆藏绘画文物资源向广义文化资源的转化。2.3万余张底片、约7.6万个数字图像文件,让中国历代绘画得以穿越历史烟云、突破时空界限,在新时代“流动”起来、“传承”下去,让艺术瑰宝“活起来”“用起来”。

自2021年4月至今,“大系”先后在多地举办了8次各具特色的阶段性成果展。今年7月,“大系”图书在中国国家版本馆中央总馆“见证伟业——中华民族伟大复兴版本展”上展出;同时,“大系”成果亮相中国国家版本馆杭州分馆。9月29日,由中共中央宣传部、国家新闻出版署和中共浙江省委、浙江省人民政府共同主办的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”在中国国家博物馆开幕。一系列高质量的展览,展示了“大系”这一标志性文化成果的中国特色、中国韵味、中国气派。

在兄弟单位大力支持下,浙江大学还通过自主研发全球领先的3D高保真数字测量与重建技术,将石窟、造像、古建筑等大型不可移动文物进行等比例复制、仿真色彩还原,这些陈列在广阔大地上的文化遗产与“大系”收录的海内外中国名画珍藏汇聚一堂,彰显数字文明时代独特的艺术魅力。

由“大系”转化衍生的图文短视频专栏“每日中华名画”,自2020年9月在“学习强国”平台上线以来不间断推送,至今已制作、播出800余集,总点播量超2.22亿。由浙江省广电集团联合浙江大学制作的3集人文纪录片《盛世修典》,全网短视频播放量破4000万,微博相关总话题阅读量破亿。一系列“两创”举措延伸了传播链条,助力大众审美能力的提升。

以美为媒,美美与共。“大系”项目在编纂出版过程中构筑起广泛的国际合作网络,图书被联合国教科文组织等189家海外机构收藏,有力促进了中国绘画乃至中华优秀传统文化的全球化传播、共享和深度交流,见证着中华文化在文明交流互鉴中的强大生命力和全球影响力。

丹青不老,回响千年。“大系”项目的文化之光必将启迪当下、烛照未来。

- ① 正在中国国家博物馆展出的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”展厅内景。
浙江大学供图
- ② 《中国历代绘画大系》部分书影。
浙江大学供图
- ③ 《中国历代绘画大系》部分内页。
浙江大学供图

近期,为推进新时代研究生教育改革,“书法”从此前隶属于“美术学”之下的二级学科,升级为“美术与书法”,成为与一级学科“艺术学”并列的专业学位。随后,中央美术学院将该校“中国画学院”,正式更名为“中国画与书法学院”。书法教育的持续升温,一方面加快推进了书法本体研究的进程,一方面体现出书法在德育、美育方面的独特优势。

历史悠久的书法艺术,记录着中华文明发展进程,承载着中华优秀传统文化,蕴含着丰厚的中华美学精神,是以美育人、以美化人的重要抓手。无论是修长匀称的篆书、蚕头燕尾的隶书,还是挥洒狂放的草书、方正规矩的楷书,都体现着中国文化之美。

古往今来,书法作品的格调还往往同创作者的人品修养相联,观者可以从翰墨中得见创作者的心境、人格、情感与个性,因此,经典书法作品成为开展德育、美育的有效载体。一件件经典书法作品,展现着历代书法家“修身齐家治国平天下”的胸襟与抱负,凝聚起明德笃行的力量。

近年来,教育部出台多项举措推进书法进校园、进课堂,让中小学生在书写中感悟文化之美,提升审美素养、陶冶情操、温润心灵,进而激发创新创造活力,促进学生的全面成长。在社会层面,深入挖掘经典书法背后的文化气质,不仅有利于引导学子之入不断增强自身学识和修养,提升大众书法的格调与境界,更有助于提升社会的整体审美素养。

研究好、展示好、传播好书法之美,便成为美育工作的重要内容。如今,许多书法作品不仅出现在展厅里,更融入人们的日常生活,滋养美好心灵。比如,一些经典书法作品,经过设计师的创意转化,成为备受人们喜爱的文创产品,进入千家万户,融入大众日常生活。像广东省博物馆在元代钱选《四体千字文》基础上设计的徽章、冰箱贴、帆布袋等,将书法的艺术魅力与现代生活需求结合起来,不仅让书法“活”起来,也为人们忙碌的生活增添了一抹诗意。

书法艺术起源于古人的生活实践,如今的书法创作更应回归时代生活,才能让作品吸引人、感染人、打动人。不久前,在中国国家博物馆展出的“征程:迎接庆祝党的二十大大胜利召开书法大展”上,300余件作品聚焦新时代的历史性成就和历史性变革,以中国共产党人的精神谱系和先进事迹等为主题,用翰墨记录历史,赞美英雄。屯垦戍边的巡边员、坚守三尺讲台的人民教师、热血铸忠诚的人民警察等成为被书写的对象,观众可以在欣赏书法艺术的同时,感受到榜样身上的精神力量。书法艺术源于人民、为了人民、属于人民,为人民所喜闻乐见的书法,才是有生命力的艺术。书法艺术的创新绝不是割断血脉、凭空虚造,而是既要师法传统,又要结合当代审美,使书法内容与形式相统一,滋养人们的审美观、价值观。

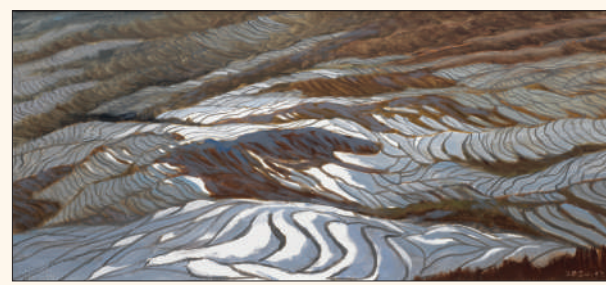
植根中华优秀传统文化沃土的书法艺术,具有旺盛的活力。推进文化自信自强,离不开对书法艺术的创造性转化、创新性发展。书写更多属于时代的精品力作,让书法中的人文韵味、审美趣味走近大众,让更多人了解书法、爱上书法,方能一笔一画、用心用情书写美育新篇。

一笔一画、用心用情书写美育新篇

陈胜凯

在现场

以展览引领创作新风尚,是美术馆的重要职能。这一职能突出体现在新时代国家级美术馆的学术建设中。

为庆祝党的二十大大胜利召开,2022年11月5日至2023年1月3日,中国美术馆推出“美在新时代——中国美术馆典藏精品特展(第三期)”。展出的近300件馆藏捐赠作品,多为近现代名家经典之作,蕴藏着精神光芒、民族品格、时代内涵,旨在通过致敬经典,呼唤更多属于新时代的精品力作。

写生是捕捉时代气象的最佳手段。同样在中国美术馆举办的“璞心逐梦——韩玉臣油画写生作品展”,展出了近百幅写生作品。其中,既有描绘太行山农民、张家界风光的早期习作,又有作者近些年奔走于各地,以大尺幅户外油画写生表现地域风土人情的新作(上图为韩玉臣油画《光影》,中国美术馆藏),展现出作者60年锲而不舍的艺术追求。

以中国智慧构建新型对话,同样是作为文化交流平台的美术馆近些年努力的方向。2022年适逢“中国意大利文化和旅游年”,为此,北京画院美术馆于10月28日至12月25日在中意两国同期推出“满园青青百草同——齐白石的跨时空对话之一”与“不喜平庸——齐白石的艺术世界”两场展览。前者在北京为观众展现了中意艺术家在表现自然、风俗等方面的异同;后者在米兰向意大利观众讲述中国传统的观画之道和齐白石艺术中的天然之趣。两个展览遥相呼应,让更多观众共享艺术之美、文化之韵。(画间语)