

文房艺术展

营造人文空间

探寻生活美学

坚持“两创” 铸就辉煌

“室雅何须大，花香不在多。”中国人自古便对文房有着根深蒂固的情结。在传统社会，文房不仅是文人著书立说、燕闲清赏、雅集畅叙之所，更是其精神的栖息地，承载着人们对审美的追求、对生活的态度、对精神世界的探索。如今，精心营造文房空间已成为一种新潮流。如何让传统之光照亮当代生活？近期，多个文房艺术展聚焦文房陈设、用品、雅玩等，由古及今，通过对文房艺术美学的系统呈现，再次打开人们对文房空间的想象，立体诠释文化生活之美，频频引发观展热潮。

②

展现文房雅境

文房原指南北朝时期官府掌管文书档案之地。唐代以后，文人的书房雅称“文房”。自此，小空间寄寓大情怀。像刘禹锡的“陋室”、辛弃疾的“稼轩”、蒲松龄的“聊斋”等，无不体现主人心性。文房意境与人的心境如何建立起联系？系列文房艺术展通过多元展陈方式，带领观众走入文房雅境，探寻人文精神。

文房意境，大多通过陈设来营造。不论是陋室还是华屋，古人都追求一角一隅现雅境、一器一物显格调。这在中国工艺美术馆举办的“赓续文脉——中国文房艺术展”上得到鲜明体现。这个规模宏大的专题展，以别致的展陈设计，将文房艺术归类分区，系统呈现中国历代文房的文化、美学以及文房器具制作工艺。其中，“文房之境”部分汇集古琴、赏石等诸多精巧别致、颇富文化内涵的清供、清赏，以及家具、手炉等动使，引导观众进入古人的精神空间。特设的明代书房，更让观众可以沉浸式感受古代生活日常与传统书房陈设美学。展厅中，书画、家具、清供、清赏等陈设各得其所，尽显对称之美；洗练素简、儒雅清隽的布局，彰显人们对洁、雅的追求——既是环境的洁、雅，更是心境的洁、雅。

器以载道。文房之内，一轴画，一囊琴，一块石，一炉香，一部法帖，看似“闲物”，却承载着古人的情与思，构筑起文房独特的意象。如何理解这种意象？正在北京艺术博物馆展出的“瓶花落砚香——明清文房雅器展”，专设“文房雅尚——文房陈设”单元，通过将展品融入场景等设计手法，以及翔实的文字说明，为观众打开观看之门。仿商周时期青铜器造型的清代粉彩托八宝纹鼎式炉、仿青铜器造型的清代青玉匣等器物，直观展现了崇古、尚古之风——通过古物共情，构建起一种文化情怀。清代铜胎掐丝珐琅缠枝莲纹炉、清代紫檀雕“爵禄封侯”香筒等怡情之物，则从侧面反映了古人的生活情趣。

①

随着文化生活日渐丰富，文房功用不断拓展，文房陈设也更加多彩。各具特色的文房艺术展，为观众呈现了一个蔚为大观的文房世界。除了常见陈设外，一些展览还展出了镜、钩、箭、剑等不为人所熟知的文房陈设。一件件器物，于材、型、韵中烘托出传统文房雅境，折射出个人雅好和潮流风尚。

文房之美，美在意境。诸多文房艺术展通过展示人与器、物与空间的关系，彰显传统文房的营造智慧，及其背后蕴含的文化精髓。

诠释文房趣味

从笔墨纸砚到缤纷多样的辅助工具，文房用品是文房艺术展的重要展示内容。它们体现了古人的巧手匠心，蕴含着独特的审美情调，更为文房空间增添了趣味与灵性。

“文房四宝”是中国传统文化的重要组成部分，支撑起古人笔耕丹青的文化生活。作为科技、工艺与文化完美融合的产物，文房四宝常常巧夺天工、精美绝伦。在苏州东吴博物馆举办的“翰墨清雅——文房四宝主题特展”上，130余件从汉至清的文房四宝形制多元，串联起文房四宝的发展历程。中国美术学院专业基础教学部举办的“传承雅韵 国色缤纷——郁文轩传统文房展”、广西壮族自治区博物馆举办的“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”等展览，则通过特色展品带领观众深度感悟文房四宝所承载的美学价值。

伴随笔墨纸砚的发展，与之相关的诸多辅助用品陆续出现，如水注、笔洗、笔架、笔筒、墨床、镇尺、臂搁等，明清时已形成完备体系。在这一发展过程中，文人开始参与器物设计，使文房用品的趣味性大大提升。在天津鼓楼博物馆举办的“书斋雅玩——天津市文物交流中心藏文房器物展”上，一件件文房清玩充满奇思妙想，艺术风格各不相同，为观众带来多元视觉和文化体验。比如，小巧的清代青花缠枝莲纹水孟上，饰有回纹、如意云纹、缠枝莲纹等多种花纹，青色浓艳，造型精致，令人不难想象到主人使用它时的愉悦心情。在江西省九江市博物馆举办的“文风雅韵——中国古代文房用具展”上，宋代影青仿官釉鸳鸯戏莲水滴、清代松石绿釉雕瓷花鸟纹笔架等123件(套)精美文物，以精巧设计彰显传统造物智慧。这些兼具实用和玩赏功能的文房用品，充分展现了小器大作之美，蕴含着丰厚文化内涵，传递着传统文化精神。

文房之乐，乐在趣味。一文房一世界，在这片天地中人们纵情畅想、抒怀、求索。多样的文房用品，不仅丰富了人们的生活和精神世界，也使其在把玩赏用中涵养性情、提升修养，

⑤

悟自然之奥妙、会人生之精义。

弘扬美学精神

随着时代发展，文房的形态虽已改变，但作为工作、学习和思考空间的功用未曾消失，人们对文房美学的追求依然没有止步。构建起传统与当代的连接，是近期系列文房艺术展又一努力方向。

弘扬中华美学精神，传播雅致的生活方式。为使展览更具启发性，一些展览从书房文化传承角度出发，聚焦近现代大家书房，通过创意展示，展现书房文化的传承创新。比如，“网师雅韵系列——苏式文房陈设展”以网师园殿春簃原张大千书房为背景，借助独特的园林空间展示“苏式书房”。其中陈设的30余件大小家具，为江苏省工艺美术大师汲取唐、宋、明文房家具经典样式精华打造而成，意在倡导苏式文房新风范。“器物雅雅——海派文房珍品展”则汇集多件精美器具，其中不乏裴石民、徐汉棠等艺术大家创作各类雅器，带领观众在观照古今中深入思考文房美学。

聚焦时代生活，探讨当代文房营造的多种可能。百年老字号艺术品牌朵云轩推出“气韵山水——朵云文房精品展”，从“现代文房艺术”着眼，集聚当下国内文房领域名家名品280多件，涵盖笔、墨、纸、砚、印泥、印章、文房杂件等多个大类，从1:1复制的传统文房用品到继承传统技艺的新作，再到古盏点烟、古法制作的墨锭等文房周边，不一而足，多角度呈现文房艺术融入当代生活的创新实践。“赓续文脉——中国文房艺术展”在展示传统文房之美的同时，也推出了“赓续”板块，通过陈列当代文房精品、国潮文创产品，开展互动体验，演示古法制笔等，刷新人们对传统文房艺术的固有认知。

文房艺术承载着中华优秀传统文化精髓。在人们更加注重生活品质和精神追求的当下，一个个文房艺术展搭建起古今沟通的桥梁，引导人们深入探寻传统人文精神融入当代社会生活的多维面向，助力开启更多生活美学新篇。

⑥

图①：“赓续文脉——中国文房艺术展”展出的明清毛笔一组。中国工艺美术馆供图
图②：明代青白釉笔山。故宫博物院收藏
图③：“瓶花落砚香——明清文房雅器展”展出的清代天章峰山桐墨。北京艺术博物馆供图
图④：“赓续文脉——中国文房艺术展”展览现场。中国工艺美术馆供图
图⑤：“气韵山水——朵云文房精品展”展出的老山檀栊画台屏。朵云轩供图
图⑥：“文风雅韵——中国古代文房用具展”展出的清代炉钧釉塑型蛟龙水孟。江西省文物交流中心收藏

跨界融合激发美术新活力

何美

近期，一场以数字艺术诠释长江文化的展览“何以长江——长江文化数字大展”在江苏大剧院举办，吸引了众多观众观展。展览作品由多支专业数字艺术团队和十余位艺术家共同完成，通过艺术与科技的融合，让充满诗意的传统绘画与奔流不息的滔滔江水交汇，为观众带来别样审美享受。近些年，“艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”的理念持续引领美术创新发展，如何更好地推动跨界融合以激发美术新活力？

找寻传统艺术门类之间的连接点，以跨媒介表达增强艺术传播力。中国传统绘画有着独特价值和丰富内涵，是中华文明的重要组成部分，也是世界艺术奇珍和大众美育载体。中国画的韵律美、意境美等，与传统乐舞有着共通之处。在河南新密打虎亭汉墓壁画、南宋马远《踏歌图》、明代仇英《汉宫春晓图》等作品中，流畅的笔墨再现了欢快的乐舞场景。如今，不少文艺工作者深入挖掘传统绘画与传统舞蹈之间的内在联系，将诗、书、画、乐、舞融为一体，形成新的审美表达。比如，杭州亚运会开幕式文艺表演环节，第一个节目《水墨入诗画》便以中国画为基本元素，身着青绿色长裙的舞者在山水画卷中翩翩起舞，营造出“人在画中游，画在景中走”的优美意境。舞蹈诗剧《只此青绿》同样以经典山水为灵感，通过舞蹈再现画家王希孟创作《千里江山图》的过程，并以刚柔相济的肢体语言、精心设计的舞蹈动作呈现山水神韵。在这些作品中，传统绘画与舞蹈的创意融合产生叠加效应，使传统文化与现代审美相邂逅，拓宽了受众覆盖面，产生了广泛的社会影响。

探索美术创作与媒体艺术融合的创新点，以数字技术提升美术作品感染力。伴随科技进步，全息影像、虚拟现实等数字技术使经典美术作品“活”起来，为人们带来全新审美体验。譬如，北京法海寺壁画艺术馆通过4K巨型显示屏、360度立体环绕落地球幕等技术，复原法海寺殿内的壁画真迹，让观众可以近距离感受壁画艺术魅力。已连续推出三季的纪录片《美术里的中国》则以新颖的视听技术手段和精彩叙事，使观众在美术经典里读懂中国。用色素粒子展现油画《潮》的澎湃力量，以3D建模技术让《华山云海图》可观、可游、可居，用微距镜头展示《矿工图》的独特绘画技法……现代科技使美术作品的欣赏超越肉眼可见的范畴，打开更广阔的艺术探索空间。媒体的多元化，也为美术创作带来更多可能。电视剧《觉醒年代》中，专业美术工作者创作的200余幅版画，作为一种新的电视剧插画叙事形式，受到许多年轻观众喜爱。传统版画与动画制作、电视语言的结合，也使其呈现新面貌。依托新技术、新手段，传统与现代、美术与大众的对话不断深入，让美术飞入千家万户。

多元展示传统文化艺术底蕴，扩大中华美学影响力。近年来，文艺工作者积极发掘中华优秀传统文化资源，调动美术、摄影、音乐等视听元素，营造特定历史语境下的美学空间，并努力寻找传统文化与时代精神相契合的美学支点。一批古装剧不仅以《清明上河图》《听琴图》等名作中的场景为布景依据，更注重通过服饰、建筑、器物等诸多细节，传递中华美学精神，引领国风热潮。譬如，电视剧《清平乐》运用大量山水元素，彰显风雅宋韵。电视剧《大宋宫词》则以长镜头再现古画《韩熙载夜宴图》里的宴饮、听乐、观舞等场景，同时注重控制光影明暗效果，使画面色彩淡雅柔和，为观众呈现了更加立体的传统文化艺术之美。在绘画、设计与电视艺术的融合过程中，文艺工作者将中华美学精神和当代审美追求结合起来，为历史故事注入现代价值理念，使作品更加契合当代观众的精神文化需求。

从画架上到生活中，从共创到共情，跨界融合让传统笔墨更具“活性”。聚焦新时代美术的新变化，期待更多学者加强有关理论评论建设，进一步推动新时代美术创新创造。

③

④

名家新作

综合材料绘画《绚》，作者胡伟。

