

感悟古人笔墨中的园林雅趣

本报记者 刘洪超 胡婧怡

“结庐在人境，而无车马喧”。东晋陶渊明的著名诗句，成为后世许多文人对园林居所追求的意境。中国古代名人雅士，常于园林之中诗酒唱和，书画潜兴。

日前，以“人·境——古代文人的园中雅趣”为主题的古代绘画作品展在辽宁省博物馆展出。本次展览由辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）主办，辽宁省博物馆、北京画院承办，汇集了全国9家博物馆的71件（套）绘画珍品。这些绘画珍品均与中国古代园林密切相关，时间跨度宋、元、明、清，将古代文人的园林旨趣向观众娓娓道来。

▲ 春夜宴桃李园图 吕焕成（清）

▲ 东庄图（部分）
秋窗读易图沈周（明）
刘松年（南宋）

主题鲜明

“‘人·境’取自陶渊明的诗句，蕴含着人与自然和谐统一的自然哲学思想。”辽宁省博物馆副馆长董宝厚介绍，本次展览聚焦中国传统绘画重要的创作母题之一——“园林宅邸”画及与之相关的古代绘画作品，旨在探讨和阐释中国古典园林文化的内核，引领观众在品味古代绘画的同时，去感知艺术背后的中国古代文人精神世界，进而探索古代文人如何用艺术来表达内心世界，为理解中国古代书画作品提供一个新的视角。

展览共分“林泉之心”“雅游适意”“壶中天地”“诗画映景”4个部分。追求高洁、寻觅风雅的文人士大夫，在园林中建构着自己内心世界的一方净土，园林也因此成为体现他们“林泉之心”最直观、最感性的场所。“林泉之心”以“心迹”“心相”两个单元，展现中国文人在园林中进行“物”与“心”的交谈。

园林是中国古代文人士大夫生活起居的场所，也是其社会交际的空间。“雅游适意”部分通过“雅游”“行乐”“围趣”3个单元，体现古代文人丝竹管弦、吟唱欢笑、社交状态。其中，“围趣”单元中展出作品均是关于仕女在园林活动的场景。

中国文人喜将君子的品质与天然植物相附和，在园林中置以梅兰竹菊，借梅之傲骨、兰之清幽、竹之气节、菊之淡泊以言志。“壶中天地”部分用“有灵”“君子”两个单元，展示了中国古代文人以山石、竹丛、盆栽、池鱼、珍禽等园中之物对园林主人精神的外化。

塑造园林的元素，来自文学世界的理想仙境，来自现实世界的江山美景，关于园林的文学与绘画作品往往也可以相互转化。“诗画映景”部分以“梦之”“目之”两个单元解读了“诗中有画，画亦是诗”，展出了文徵明《桃源问津图》、文伯仁《石湖草堂图》等作品。

大家云集

本次展览除了39件辽宁省博物馆自有馆藏作品外，还汇集了故宫博物院、南京博物院、浙江省博物馆、天津博物馆、吉林省博物院、苏州博物馆、镇江博物馆、旅顺博物馆等8家国内知名文博机构的32件重要藏品。71件（套）展品中，近半数均为收藏单位的重要书画典藏，甚至为海内孤品，系统性地呈现了传承中的中国园林。

展览中，观众既能观赏马远、徐禹功、王绶、杜琼、沈周、周臣、文徵明、夏昶、唐寅、龚贤、谢时臣、王鉴等古代绘画大家之作，亦可偶遇擅长表现园林景色的画家创作的精品。辽宁省博物馆所藏《秋窗读易图》，是南宋刘松年的代表作。图绘古松参天，霜叶如花，秋江澄静，远山苍茫，有高士于山川胜景中结庐而居，临水读《易》，营造出虚实相间、恍若可游的空间氛围。古代文人便是在这水光山色、枫丹松绿间体悟自然之道，并孕育出深厚的人文素养和风雅的生活情趣。

明代谢环所作的《杏园雅集图》藏于镇江博物馆，是近20年来首次外借，描绘了明朝官吏在杨荣的杏园内聚会娱乐的情景，画家谢环本人也在其中。画面有着强烈的秩序感，画中众人酒酣耳热，表达着聚会的欢愉之情。

明代沈周的《东庄图》由南京博物院收藏。《东庄图》原作24幅，明末后只存21幅，描绘的是沈周

的老师吴宽家的庭园景色。董其昌对这套册页先后作了两次题跋。

吉林省博物院所藏清代恽寿平《鱼藻图》以没骨法绘菱角叶、水草、水藻、大小鱼28条。古代文人园林中出现最多的动物就是鱼。游鱼，象征了一种自由、无所束缚的本然状态，同时也比喻一种淡泊名利、回归自然的人生态度。

此外，故宫博物院藏《春泉小隐图》是明代周臣为一位号“春泉”的裴姓文人所作的“别号图”，描绘了他幽居小憩的情景，反映出明代吴门山水画丰富立体的社会文化功能；天津博物馆藏《盥手观花图》以女子回眸串联镜头与牡丹，营造出“人面牡丹相映红”的意境；浙江省博物馆藏《西山爽气图》是明代张宏晚年用时一个多月绘成的长卷，写实地描绘了明朝苏州西山夏季的自然景色，作者学古人摄心调气法，希望通过画清凉世界以消酷暑；苏州博物馆所藏清代张崑《临顿新居第三图》，描绘了江南私家园林曲廊遮护、青桐高引、梅竹繁密、亭台楼阁隐现其中的图景；旅顺博物馆藏清代吕焕成《春夜宴桃李园图》，取材于李白的《春夜宴桃李园序》，作者把人物画和青绿山水结合，从氛围入手，描绘了夜宴开始时的场景，极富浪漫诗意。

表达独特

“这两年，我们不断提高展览的计划性，围绕重大时间节点、中华优秀传统文化、辽宁地域文化、馆藏资源、国内外交流等方面加强策划，基本形成了每月推出一场展览，每年推出一省外引进展、一个国外引进展的机制。”辽宁省博物馆馆长王筱雯说。

中国古典园林历经汉至魏晋的萌芽、隋唐的兴起、宋代的勃发以及明清的兴盛，逐渐打上了文人情感的烙印。在中国古代，园林不仅是古代文人雅集闲游、参禅悟道、修身养性的生活起居场所，更寄寓着古代文人诗意中栖居的理想与崇尚自然的生活境界，是赓续中华传统文脉，慰藉人类心灵的文明成果。

“中国古人讲求物与心交织的一种情趣。因此，整个展览设置了明、暗两条线。”辽宁省博物馆展览策划部主任、研究员刘焜介绍。

展览的明线是根据古人观照外物与内心的角度与方法，设置了“林泉之心”“雅游适意”“壶中天地”“诗画映景”4个部分。暗线则是从观众观看的感受出发，即从洁身自好的文人心态，到生活化的雅集交流，凸显文人雅好，最后通过将书画中的园林与现实中的园林相对照的方式，让观众从书画意境中重回现实世界。

在展厅移步换景之间，观众不时会偶遇一座亭榭掩映竹林之中，一张棋盘置于草席之上，一扇窗棂支出土墙之外……刘焜介绍，在策划与布展中，除了展品的陈列，也精心设计了实体的园林造景，增加展览与观众间的互动，最终通过“远观一走近一走出”一系列观看的视角与体验，完成整个展览的闭环。

“中华文化源远流长，博大精深，在不断传承、汇流、交融的过程中，形成了中华民族独具特色的人文精神与宇宙观。”刘焜说，“中国古代绘画有着不同于西方绘画的独特美学表达方式。研究中国古代书画，不仅需要认识笔墨，理解书画关系，更需要体悟古代文人基于儒释道思想所形成的特有的内敛静谥之气，感悟古人认识自然、认知世界的方式方法。”

路德维希夫妇捐赠作品走进清华 触摸中德友谊『永恒的温度』

许茂楠

一件作品不仅能产生艺术与社会效应，同时也能加深两国之间的友谊。在中德建交50周年之际，由中国美术馆、清华大学、德国驻华大使馆联合主办的“永恒的温度——中国美术馆藏路德维希夫妇捐赠作品选展”日前在清华大学艺术博物馆举行。

此次展览属于中国美术馆“典藏活化”系列展，展出中国美术馆藏路德维希夫妇捐赠作品61件（套），分为“消费文化”“建构社会”“拓展语言”“构成边界”“记叙生活”和“继承传统”6部分，立体呈现了20世纪60年代至20世纪90年代欧洲、美洲的艺术面貌。

彼得·路德维希教授和夫人艾琳·路德维希教授一生致力于艺术品的收藏与研究，被称为“终生献给艺术的人”。作为收藏家，路德维希夫妇通过艺术探索世界、认识自己。他们的收藏在某种程度上构筑了一个时代艺术的全景。

“藏”，体现的是他们高远的目光；“捐”，则展示了他们博大的胸襟。多年来，夫妇两人搜集人类文明的艺术结晶，秉持开放共享的态度，通过捐赠或借展的方式让他们的收藏为世界共享。1996年，路德维希夫妇从其收藏中精选出包括巴勃罗·毕加索、安迪·沃霍尔、格哈德·里希特、大卫·霍克尼等艺术大师的89件（套）作品捐赠给中国美术馆。

中国美术馆馆长吴为山表示，为纪念与感恩这两位中国人民的朋友、美的使者，中国美术馆自接受捐赠以来，不断“活化”这批作品，每年都以这批藏品为基础，通过展览、研究、公共教育等方式，最大限度发挥这些艺术经典的价值。

2020年12月，中国美术馆与清华大学签署合作协议，开启“强强联合、优势互补”的馆校合作新篇章。此次路德维希夫妇捐赠作品走进清华校园，也是双方通过藏品研究构建学术共同体、深化公共文化服务的有力举措。展览以“美育”为切入点，以作品和文献相结合的方式还原了一个时代的切片，并在此基础上向广大观众阐释这些作品的艺术和文化价值。

2016年，中国美术馆首次举办以“永恒的温度”为主题的特展，以纪念捐赠者的大爱。作为捐赠的受益者，中国美术馆再次以“永恒的温度”为题，希望通过展览，让这批作品的情感温度和中德友谊的温度不断升温。

▲ 带鸟的步兵（油画） 巴勃罗·毕加索（西班牙）

近现代名家作品亮相粤港澳大湾区

本报（记者赖睿）由广东省文化和旅游厅、紫荆文化集团主办的“时代标程 美在湾区——中国艺术名家精品展”日前在广州画院美术馆举行。作为第二届粤港澳大湾区文化艺术节的重要组成部分，本次展览集中展示了齐白石、林风眠、刘海粟、徐悲鸿、潘天寿、李可染、傅抱石、关山月、吴冠中等中国20世纪美术史上富有广泛影响力的52位艺术家的66件书画作品。

齐白石晚年创作的艺术精品《盛世太平》、徐悲鸿富有代表性的《奔马》、潘天寿的扛鼎之作《小龙湫一角》、傅抱石几番创作的《待细把江山图画》、李可染偏爱的题材之一《牛性纯驯时亦强犷》、钱松岩突破传统山水的经典之作《常熟田》、新中国连环画奠基人刘继卣绘制的《红楼梦》、吴冠中典型风格的《鼓浪屿》，还有沈尹默、林散之、启功、丰子恺、赵朴初等书法名家的快意之作……脍炙人口的佳作集中亮相。

粤港澳大湾区是岭南画派的诞生地。岭南画派代表人物关山月、黎雄才、赵少昂以及晚年旅居香港的林风眠，也有重要作品展出。比如赵少昂的《巫山十二峰》，就是他西蜀之行留下的独特艺术印记。

据悉，本次展出作品全部来自中国对外文化集团有限公司旗下中国对外艺术展览有限公司。部分展品曾随国家文化交流活动到世界各地展出，是新中国文化外交的见证者和参与者。

第二届粤港澳大湾区文化艺术节以“放歌大湾区、建功新时代”为主题，旨在融合大湾区优质演艺资源和艺术精品，集中展示一批优秀剧目，搭建一批平台渠道，创设系列协作机制，以此推进人文湾区建设。