

唤起文化的心灵共鸣

——艺术家笔下的中国世界遗产

殷波

日前，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”和“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”“黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）”列入《世界遗产名录》，中国的世界遗产总数增至59项。

人们对于世界遗产的热爱和回望，既是对美好事物的珍惜、对文化故园的回归，也是在每一个当下对文明历史与发展的理解。一系列以中国世界遗产为题的画作，成为一种凝望观照的路径，艺术家用画笔展现出今人对文化和自然遗产的再发现、再认识和再传承。

题材常画常新

在交通快捷、信息迅速传播的今天，人们走近世界遗产、观看世界遗产、形成关于世界遗产的视听经验和现实体验，比以往更加容易，但要建立一种深度的联系，还需放慢观看和体验速度，感受和理解文化遗产的意象及其内在精神。

绘画正是以艺术触角打破屏障，实现关于美的体验以及对精神世界的追寻。比如，在中国艺术家笔下，表现陕西西安秦兵马俑的油画《兵马俑》、表现广西左江花山岩画的油画《花山画壁》等，呈现出斑驳沧桑的历史感，画面拉长了时空景深，唤起某种内在的直觉，使人能够透过现实抵达历史深处。又如，表现广西澄江古生物化石的水墨作品《澄江古生物化石》淡彩氤氲，展现了生命的瞬间，艺术与古老化石的碰撞，使观者体会到生命的细腻、偶然、短暂和美妙。

在中国世界遗产题材画作中，还有一系列关于长城、泰山、莫高窟的意象表达，往往常画常新，正如南朝文学理论家刘勰所说“然物有恒姿，而思无定检”，虽是特定时空的历史遗存，但认识和感受的过程是流动的，画作因此包含了时代视野的变迁。美国汉学家牟复礼曾说：“中国文明不是将其历史寄托于建筑中……真正的历史……是心灵的历史”，这也是艺术家笔下中国世界遗产的意蕴所在。

多元审美表达

关于中国世界遗产的画作鲜明地体现了当代的审美表达，由博大而观精微，入壮丽而取平实，由景物而写心灵，成为对自然和文化遗产的审美再发现。其实，作为世界遗产的自然与人文遗存往往是名山大川、恢宏古建、亘古遗迹，状其广博沉雄大抵是画作的应有之义，但从当前艺术家的创作来看，越来越多的作品突破定势，视角平实，取景自然，风格清新，且极富生活气息。

比如在自然遗产题材的水墨画作品中，往往不再是“峭岸无人，长江不语，荒林古刹，独鸟盘空，薄暮峭帆，使人意豁”的荒寒山水，而是洋溢着朴素、亲切的生活感。具体从创作视角上看，不仅有仰视、远观，也有匆匆一瞥般即兴的、瞬间的甚至仿佛未完成印象的表达。例如，关于“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”的绘画作品《莲桑开元》，采取置身其中的视角，画出遗址的“如其所见”与“如其所是”，使商贸港口关联性的环境和空间得以呈现。

从色彩上看，在肃穆凝重的用色之外，不少作品突出健朗清新的特点。比如，在表现天坛、黄山的水墨作品《春映天坛》《黄山纪游》中，用色淡雅，绿意盎然，充满生趣。

从构图上看，一系列富有特色的作品并不追求对称工整，也无无论扁平或突兀，更重视把握物象之间的关系，以风中之柳更显宫阙巍峨，以湖中之影透现时

▲ 澄江古生物化石（中国画） 查律作

光流动。可以说，把握和突出物象的联系，还在于以今人的视野观照历史遗存。所谓“看云疑是青山动，谁道云忙山自闲”，今天艺术家笔下的中国世界遗产是鲜活的、质朴的，富含生机与活力。艺术家正是在审美“发现”中融入鲜活的情感和生命力，从而实现遗产在画卷上的活态“生长”。

传承美学精神

关于中国世界遗产的画作，核心是对中国文化精神、美学精神的传承。自然山水、文物遗址不是孤立的存在，而是在漫长历史长河中生成、积淀，包含着民族的生活理想和生命精神。自古以来，中华民族追求与天地自然、宇宙万物的融通和谐，既是万物并育的宁静悠远境界，也是人文世界的心灵和谐。正如世界遗产中，作为军事工程的万里长城，巍巍雄关，浩气荡荡，是和平的守护；“丝绸之路：长安一天山廊道的路网”，会通中西，展开文明的交流互鉴；苏州古典园林，人工营建，崇尚天趣，人向自然融入并不求其大，“小亭亦有月，小院亦有花”，将天地自然之气、古今绵延之理，接入自我的生命之中。这样的文化遗存入画入心，是关于人与人、人与自然、人与自我的思考，是中国人对生命、对世界美好理念的传承。

回望历史，700多年前，北京中轴线作为理想都城的方案开始布局建造；70多年前，建筑学家梁思成提出“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生”；今天，北京中轴线仍在生长，中轴线上的百姓生活仍在延续。那不断传承、生长和延续的正是一个民族文化创造的精神。艺术家在历史的遗产和当代的创作中不断唤起文化的心灵共鸣，悠远绵长。

（作者系山东工艺美术学院教授）

▲ 黄山纪游（中国画） 许俊作

▲ 莲桑开元（中国画） 张弦作

▲ 春映天坛（中国画）

袁玲玲作

◎走笔

吴玉如是中国现当代“碑帖兼修”的书法家。吴玉如，原名家璩，字玉如，1898年生于南京，而后久居津门。他天资聪颖，祖辈皆注重文化修养，五六岁时便能吟诗作文，书法学习的灵性在这时就显现出来。

吴玉如早期受苏轼、黄庭坚、赵孟頫书风影响，以行、楷见长，其小楷师承钟繇、王羲之，尽态极妍，13岁时已蔚然成风，为其母书写的《石钟山记》就是例证之一。

吴玉如深研《褉帖》《怀仁集王羲之圣教序》。36岁时，他辗转多地后返回天津，余暇多以书法为乐，临摹经常通宵达旦，细致入微。此过程不仅使其在笔法、结构等方面有所提升，还让他见微知著地领悟到王羲之敢于突破传统、创造新体的革新精神。此外，他还学习李邕、米芾等唐宋名家，拓宽书学视角。

吴玉如对《元略墓志》的吸收和理解举足轻重。此碑刻于北魏，其字点画、用笔、结构尽显“二王”风貌。吴玉如曾讲：“欲习行草，能将《元略》入门，庶可得三昧。骤闻之似不能解，实则非故欲欺言，因六朝无间南北，精书者皆能化二王草之法入楷则。吾尝谓晋人行草使转化作真书，便是北碑面目，一脉相延，岂可强为割裂。能得其理，则从之可寻行草之原，虽《兰亭》多本，甚至怀仁集《圣教》，如不得洽心之导，而是翻可得金针也。”吴玉如指出取法“二王”，应会变通，透过北碑探“山阴”。

北宋文豪苏轼曾云：“赋诗必此诗，定非知诗人”，认为能自如地超越既定界限，以诗为媒介展现才情的人，才是真正的诗人，他们掌握了艺术的相成之道且不拘泥于形式的束缚。这个观点也可以放在书法艺术中来思考。中国书法包含了诸多精妙，如技法、审美、人文等，是相辅相成、相得益彰的。吴玉如的书法实践也体现了这一点。

《士先器识而后文艺》是明代文学家袁宗道书写的一篇散文，吴玉如用此句作为自己的书学观。笔者以为，“器识”是个人的器量和见识，是胸怀、气度、眼界和认知的集合。有器识之人，能包容不同的思想和观点，即有远见卓识，这种器识是其在人生道路上不断积累、磨炼的结果。

吴玉如始终强调书法以读书为本，他在书学道路上注重教育，反对以“字匠”行。吴玉如把“作字”放在中国文化的大框架中，认为作字行文应建立在深厚的文化背景下。晚年的他不希望被人们称为书法家，他只把书法作为中国文人的一种生活方式。除书法外，吴玉如还涉猎历史学、文字学、辞章学等。

吴玉如诗书结合，将诗词并作书艺之内理，将书法看作诗文的外化，二者相生相成，缺一不可；他在诗中写到“作诗擒纵如作字，崩云蝉翼随阴阳。”无论作诗还是作字，都需要艺术的修养作为支撑，才能达到更高境界。所谓“达其性情，形其哀乐”，吴玉如以诗笔抒怀，深深诗书精髓，以求诗与书共生。他提倡以融通的理念全面理解书法的意义，并以此推动书法艺术的发展。

吴玉如一生成就斐然，在相对清苦的条件下，他不仅修身、齐家，还如同一盏明灯，照亮了许多后来者的道路。他秉持严谨的治学理念，“碑帖兼修”的习书态度，技、艺、文融合的教育思想，身体力行地诠释了一位学者型书法家的精神气格。

吴玉如书艺漫谈

曹雨新

▲ 吴玉如小楷《石钟山记》（局部）

◎艺讯

严德晖雕塑亮相中国美术馆

本报电（记者赖睿）日前，“法自心源——严德晖艺术展”在中国美术馆举办。此次展览是“文化和旅游部国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”，也是“中国美术馆捐赠与收藏系列展”之一，展出严德晖作品40余件。这些作品于2019年由严德晖之女严茉莉（Marianne Yen）捐赠给国家，由中国美术馆收藏。本次展览分为“源”“心”“法”3个篇章，分别呈现艺术家的传统题材作品、家人肖像以及留法后的创作。

严德晖（1908—1987年）是20世纪重要的留法中国雕塑家。他早年拜师黄杨木雕名家朱子常，1927年考入上海美术专科学校雕塑系。自上海美专毕业后，他被校长刘海粟聘为木雕教授留校任教。1938年，严德晖考入巴黎高等美术

学院，成为雕塑家亨利·布沙尔的学生，后定居法国巴黎。严德晖的作品融合了东西方的艺术特点，将留法习来的方法、观念与中国传统技艺、文人意趣相结合，具有独特的审美意蕴。

为了将严德晖的作品征集“回家”，中国美术馆馆长吴为山曾带队远赴法国，造访位于勃艮第大区的严德晖工作室。吴为山说：“我虽与严德晖从未谋面，但见作如见人，这些留有指痕的作品，向我们诉说着艺术家对故土的深情。”他认为，严德晖的艺术作品“游走于东方和西方、传统与现代之间，有根脉、有立场，更有共情、有共识，传承有序，师法清晰，得于心源而自成‘我法’。”这也是展览名称“法自心源”的由来。

▲ 渔夫（雕塑）

严德晖作

“春江与香江”书法展举办

本报电（闻逸）由浙江省书法家协会指导，香港杭州同乡总会主办的“春江与香江”书法展日前在香港举办。本次展览展出2位杭州书法家羊晓君和赵宇的作品60余件，包括对联、横幅、条屏、斗方等，内容涵盖格言、警句等，其中多件作品内容反映了富春山水的清丽秀美以及改革开放以来的发展成就。

主办方表示，希望通过此次展览促进香港与内地的文化交流，以书法这一传统艺术形式，进一步加深彼此的理解与认同。

据悉，本次展览将出版“春江与香江”书法展作品集和漆砚斋临帖系列《石门颂》卷、《好大王》卷、《张迁碑》卷一套三本，供广大书法爱好者交流学习。

国家画院主办青年艺术家展

本报电（张怡婧）日前，由中国国家画院主办的“灿若星河——画院（青年艺术家）优秀创作成果展览”启动仪式暨“自生长——黄红涛艺术展”开幕式在北京举办。此次展览展出天津美术学院教师、山东画院青年画院画家黄红涛的代表作30余件，包括艺术家早期的“无名山”系列与近两年创作的“窗帘”系列作品等。这些作品既立足传统，又有当代文化视野，体现了对传统笔墨精神的新探索。

“灿若星河——画院（青年艺术家）优秀创作成果展览”扶持项目由中国国家画院策划推出，旨在展示当代青年艺术家群体的创作理念、学术态度和艺术成果等。中国国家画院院长刘万鸣表示，该项目的实施，展现了新时代美术创作队伍的新气象，也体现了中国国家画院在汇聚人才力量等方面的作用。希望以该项目鼓励广大青年艺术家在创作上继续探索，守正创新，赓续文脉。