

丝路长歌 文脉悠远

——“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”举办

本报记者 赖睿

甘肃地处黄河上游，居陇山之侧，是古代丝绸之路的黄金通道，也是东西方文明交融的千年走廊。驼铃声声，黄沙漫漫，历史在这里沉淀出璀璨珍宝，文明在这里交织成华彩篇章。

日前，由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”与观众见面。本次展览汇聚敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆以及中国美术馆藏品240余件（套），涉及彩陶、简牍、帛书、画像砖、花砖、陶俑、木俑、写经、彩塑、临摹壁画等多个类别，勾勒丝绸之路上的绵长文脉。

一窥汉字书写的演进

展览的线索之一是围绕汉字与书法的源流与演进，通过史前陶器、青铜器铭文、汉简帛书、隋唐写经等与“书写”有关的展品，讲述汉字书写从萌芽到成熟的转变、从实用到审美的转向。

距今4000多年的马家窑彩陶钵上，陶钵口上的“フ”符号闪烁着先民智慧的火花，昭示着汉字萌芽的雏形；秦公鼎上庄重的青铜铭文，镌刻着春秋肃穆的史实，是书写的规范与印记；汉简帛书中的率意笔势，记录着边塞将士的烽火狼烟，市井百姓的日常生活，字里行间流动着书写的生命力；隋唐抄经的严谨风骨，以恭敬虔诚之心，体现着佛教文化与书法艺术的相融。

位于展厅“C位”的15块刻石，选自甘肃省博物馆藏明代肃府本《淳化阁帖》刻石，再现了王羲之、柳公权等书法家真迹，吸引众多观众驻足观赏。据悉，《淳化阁帖》是中国历史上第一部官刻丛帖，由宋太宗赵光义下令编纂，精选历代书法名家手迹，梳理书法发展脉络，可谓书法界的“百科全书”。在《淳化阁帖》的众多翻刻版本中，肃府本因摹刻精良、底本稀有，与“关中本”“泉州本”并称为《淳化阁帖》的三大明刻体系，现存140余块，为国家一级文物，是研究宋明书法传承的关键实物资料，也是中华文化传承的重要见证。

大量简牍以及与之相伴出土的纸张、纺织品、木器等文物也广受关注。比如《相利善弊剑册》共6枚

▲ 观众在“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”上参观。

新华社记者 鲁鹏 摄

▲ 刻“フ”宽带纹彩陶钵 半坡类型
甘肃省博物馆藏

► 彩绘木六博俑 汉
甘肃省博物馆藏

结着质朴的诗意；河西魏晋画像砖以简笔描绘，定格着市井烟火与生活温度……

与文物同时展出的，有常书鸿、段文杰、吴作人、常沙娜等名家的敦煌壁画临摹作品。这些作品不是对壁画的简单复制，而是融入了艺术家个人理解和艺术风格，对今天艺术创作的守正创新具有启示价值。比如潘絜兹的中国画《石窟艺术的创造者》，是其艺术生涯集大成之作，不仅是对敦煌壁画的临摹复现，还以现代工笔重构历史场景，成为传统艺术现代转型的典范。

展览中还有不少书写工具，比如汉代毛笔的代表性作品“白马作”毛笔。该笔笔杆中下部阴刻隶书“白马作”三字，刀法工秀整齐。汉代保留着“物勒工名”的手工业传统，“白马”应是制作此笔工匠的名字。这支竹制毛笔距今2000多年历史，通长23.5厘米，正是汉制长度单位的一尺，与王充《论衡》所言“一尺之笔”的长度相合，可见当时的毛笔制作已经有成熟严格的规范。

古代艺术与当代创造对话

绘画与彩塑是展览的另一个主题内容。这部分不仅有画像砖、陶俑、木俑、彩塑，还有多幅出自名家之手的壁画临摹作品，体现了敦煌艺术的现代转化与千年文脉的薪火相传。

马家窑彩陶的纹饰，律动着原始美学的生命力，是先民对自然万物的感悟和想象；秦木板地图的点线，勾勒出山川的标记，蕴含着先民对家国天下的认知与守望；汉代木俑的古拙造型，舞动着鲜活的张力，凝

全国政协书画室副主任牛克诚表示，本次展览将丰富的展品汇聚在“丝绸之路”这一主题之下，既展现出以甘肃为代表的中华文化自身的绵延文脉，也体现了这一文脉在全球文明河床中激起的壮丽浪花。

至此，“墨韵文脉”系列展览已经举办第七回。牛克诚认为：“这个系列展整合美术、文物资源，从而以当代审美观照古代文物，让古代文物照亮当代美术创作方向。它所展示的不只是‘墨韵文脉’，而是具有完整性、延续性和创新性的中华文脉。”

▲ 敦煌乐舞(之一)(水彩、粉画) 周令制作
中国美术馆藏

何佳美术作品中的三维景观

张华

新表现主义是20世纪80年代德国艺术的重要流派，强调情感的直接表达和画面的强烈视觉冲击力。何佳，就职于内蒙古艺术学院美术系，在德国国立杜塞尔多夫美术学院攻读硕士学位期间，师从德国新表现主义大师马尔库斯·吕佩尔茨。在导师的指导下，何佳学会了如何通过绘画表达内心的情感与思考，尤其是在风景画中，她不仅描绘自然的外在形态，更通过色彩、笔触和构图，传递内心的情感波动，传达出风景、声景和心灵的三维景观。

三维景观理论是中国学者在深入研究德国新表现主义的过程中，结合中国传统文论中的心学观念提出的。这一理论以风景、声景和心景为视角，通过对自然文学作品的品读和研究，将自然与人和谐地联系起来。风景即用眼观察自然形成的景象，是自然的再现与超越；声景是用耳聆听自然形成的景象，表现出自然的韵律与节奏；心景是用心体验自然形成的景象，是可触可及的情感与记忆。这种多维景象相互交织，相辅相成，形成了

自然文学的独特景观，也衍生出独特的审美意趣和美学价值。

三维景观理论不仅适用于文学批评，也可用于分析艺术作品。事实上，自然文学与绘画艺术有着天然的联系。比如，美国哈德逊风景画派的奠基人托马斯·科尔既是画家，也是自然文学作家。

何佳的风景画在运用印象派表现手法的同时，某种程度上也借鉴了哈德逊画派的传统，尤其是在对自然光与色的处理上。然而，何佳并未停留在对自然的再现，她通过对景物的主观化处理，超越了传统的写实主义。例如在作品《草地》中，天空、湖水与树木被置于一种相似相融的气氛中，画面中的色彩与笔触充满动感，仿佛自然在画面中流动。

这种对自然的超越性处理，使得何佳的风景画不仅是视觉上的再现，更是一种情感的抒发。

声景强调声音在环境中的重要性，但声景不仅仅是听觉上的感受，更是对自然韵律与节奏的感知。在何佳的风景画中，虽然

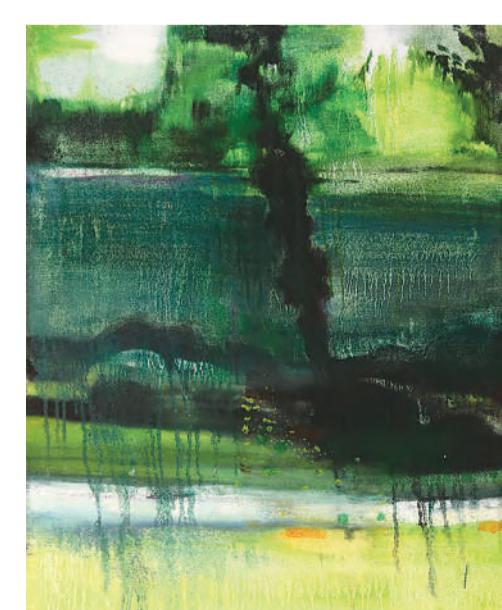
没有直接的声音元素，但通过画面的构图与色彩，观众可以感受到自然的韵律，仿佛有声音“入耳”生成声景。例如在作品《山边的小湖》中，何佳通过横向的笔触挥洒，形成了水影波动的效果。远景的树丛与近景的水光激荡，仿佛在画面中营造了一种自然的韵律。

在德国留学期间，何佳经历了文化的碰撞与融合，这种经历在她的作品中得以体现，使其呈现出具有心景色彩的画面感。比如在《草地》中，通过主观化的处理，画中的天空与湖水通过油彩的自然流淌，表达出画家内心的情感波动。

何佳的美术作品通过风景、声景与心景的三维景观，展现了对自然、记忆与情感的思考。她的作品不仅继承了中国传统文论中“静”与“空灵”的意境，也将美国哈德逊风景画派的传统与德国新表现主义风格融入其中。在风景的描绘中，她运用细腻的笔触和丰富的色彩，将大自然的壮丽展现得淋漓尽致，让人仿佛置身于真实的自然之中；在声

▲ 山边的小湖 (油画) 何佳作

▲ 草地 (油画) 何佳作

这种三维景观的呈现方式，不仅拓宽了风景画的艺术表现力，也让观者在欣赏作品的过程中获得了更为丰富和深刻的情感体验。

(作者系北京语言大学教授)

中华文明的连续性体现在从古至今的伟大创造中。正是由于继承与发展，民族智慧及创造性在每一件标志性作品中凸显出来。以宝藏历史文物为主的博物馆和展示现当代艺术创作的美术馆共同合作，使传统与现代共处同一空间，由此梳理文脉，可更好地展示创新轨迹和文明历程。

近年来，中国美术馆先后与故宫博物院、南京博物院、四川博物院、广州艺术博物院、八大山人纪念馆、辽宁省博物馆、吉林省博物院、安徽博物院、浙江省博物馆等文博单位合作，主办了“墨韵文脉——八大山人、石涛与20世纪中国写意艺术展”等一系列展览，形成“墨韵文脉”展览品牌。这个品牌，旨在使蕴涵中华文明基因、寄寓民族审美理想的古代艺术精品，不断彰显中华文明的突出特性：连续性、创新性、统一性、包容性、和平性，同时建立博物馆与美术馆的共享、合作新范式，为观众搭建起一座沟通古今的艺术之桥。

此次“墨韵文脉”系列展览，邀请甘肃省文物局共同主办，首次汇聚敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆及中国美术馆藏240余件甘肃文物与艺术珍品，溯源传统艺术的精神根脉，展现丝路文明的壮美气象。

当然，目前馆际合作还存在一些问题，比如馆际协作多集中于短期展览，缺乏长效联合策展机制与资源共享平台，跨领域学术研究不足；藏品互补性未系统性挖掘，资源互补性未充分释放，难以完整呈现文明演进脉络等。

鉴于此，笔者认为应当构建系统性的馆际协同机制——

一是国家层面出台政策，鼓励博物馆、美术馆建立长效合作机制，并设立专项基金，重点支持合作项目开展，如联合展览、学术研究、人才培养等；二是博物馆、美术馆共同梳理文物和美术藏品，整合资源，策划展览，共同打造具有国际影响力的展览品牌，提升中华文化国际传播力；三是博物馆、美术馆加强数字化合作，利用数字技术，对文物和美术作品进行数字化采集、存储及展示，合作开发数字展览、虚拟展厅、线上教育课程等，通过新媒体平台传播，提高公众参与度；四是开展学术研究与交流，博物馆、美术馆联合成立研究中心或学术团队，与海外机构共建文明研究联盟，开展跨学科研究，深入挖掘文物和美术作品背后的历史文化内涵；五是创新教育活动形式，博物馆、美术馆合作开展面向不同群体的教育活动，如针对青少年的研究活动、针对成人的艺术鉴赏课程等，提高公众对文明连续性的认识；此外，还需健全制度保障，激活长效动能，比如在《博物馆条例》《美术馆管理办法》中增设“馆际协作”专章，建立“双馆人才交流站”，实施策展人、修复师跨机构挂职制度。

博物馆与美术馆的联合，既是让文物焕发生命力建设的重要路径，也是解码中华文明基因的有效方式。唯有以制度创新打通资源壁垒，以科技赋能激活美学表达，以全球视野讲好文明故事，方能使五千年中华文明更好地流淌进人民心田、汇聚于时代潮流。

(作者系中国美术馆馆长、“墨韵文脉”系列展览总策展人)

馆际协同，搭建沟通古今的艺术桥梁

吴为山