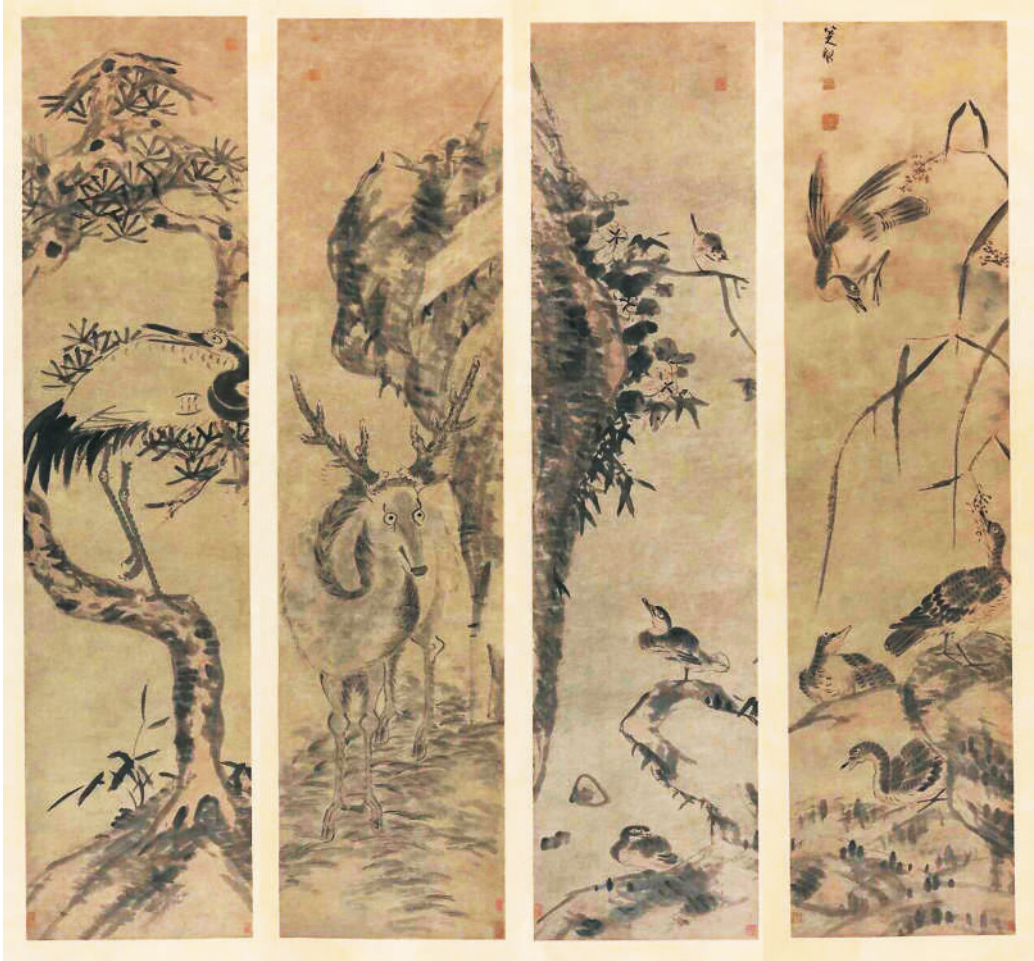

今天，我们为什么重读八大山人？

本报记者 赖睿

▲鹤鹿龟雁图（中国画）（清）八大山人作 中国美术馆藏

八大山人将写意绘画的精神象征性提升到了一个高度。他的作品是内敛的，同时又有一种想要向外喷薄而出的力量，两者形成一种强烈的张力，使其作品形成一默如雷的震撼和动人。

记 者：对普通观众而言，我们应该怎么去欣赏八大山人的作品呢？请举例说说。

邓 锋：八大山人的画作非常具有辨识度。其一就是造型奇特，布局危中求安；另外书画印都具有强烈的个人符号感。比如“八大山人”题款的写法，以及大量用印和画押，都是形象化的符号；再如他的禽鸟题材标志性的眼部简化：一个圈勾，再加一个点，就是一个眼部形态。世人称之为“白眼向天”。其实，八大山人笔下禽鸟的眼部形态非常丰富，有圆眼、方眼，有睁眼，也有闭眼休憩。某种程度上说，禽鸟眼部也是八大山人生命情状的一种投射。清代画家石涛评价他“眼高百代古无比，书法画法前人前”，一语中的。

看八大山人的画，一定要看题跋。他的每一段题跋就像谜语一样，需要观众仔细琢磨。八大山人在题跋中大量使用典故，其中也暗含了他对现实和人生的思考。

此次在江西南昌八大山人纪念馆展出的《荷上花图卷》（天津博物馆藏），画心与题跋全长18米多，是八大山人晚年艺术的巅峰之作。长卷铺展水面、岸柳，完整呈现荷花春夏秋冬全部的生命状态。这幅画其实不是单纯描摹实景，而是借荷花四季荣枯，寄寓画家历经世事沧桑后的人生体悟，卷后画家还自题《河上花歌》。在我看来，这件作品非常能够代表八大山人的艺术风格和精神高度。

记 者：八大山人是中国写意画的一座高峰。他对后世中国画坛有哪些影响？

邓 锋：中国写意艺术的内核是意象思维与以线造型。意象不是单纯描摹物象，而是主客交融、有感而发；线条本身就是对物象结构的抽象提炼。八大山人在延续这一文脉的同时，从个体生命情状的表达出发，升华到天人合一、万物自得的超越之境，他是孤独冷逸的，又是独立特性的，所传递出的郁勃之气化为不可遏止的艺术生命力，借山水花鸟表达出来，最终达到“万物与我为一”的逍遥游。

就近现代来说，许多名家都深受其影响。吴昌硕非常推崇八大山人，他大量临摹八大山人荷花、禽鸟，吸收其笔墨构图，叠加自身金石笔法，形成雄强恣意的个人风格。齐白石曾在画中题写：“白石与雪个同肝胆”（雪个是八大山人的字号），认为自己早年怀才不遇的孤寂心境与八大山人相通。八大山人“似与不似”的意象造型深深影响了齐白石的创作。潘天寿继承八大山人沉厚大气的格调，也吸收其处理空间的方法。比如潘天寿画中的大块奇石，占据整个画面2/3，但他仅做轮廓勾边，中间仍是空的。这种构图显然是从八大山人而来，化实为虚，有无相生，处理非常精妙。

跨越时空的东方之美

记 者：八大山人作品在中国、日本、美国等均有收藏。就您关注而言，海外学者的研究主要侧重哪些方面？

邓 锋：我们今天能够看到的八大山人作品，大概有1000—1200件，中国大概有800—1000件。中国、日本以及美国构成了八大山人收藏最重要的几个区域。

欧美、日本对八大山人的研究路径区别明显。日本学者受到禅宗文化浸润，主要是从禅学角度解读八大山人画作，也从笔墨传承的角度进行研究。

欧美研究早期，有一位重要的华人收藏家王方宇。他在八大山人的基础性研究方面做得很深入，后来将藏品捐赠给美国弗利尔美术馆。2015年，弗利尔美术馆举办了一场名为“解谜：八大山人的艺术（1626—1705）”的展览，展出馆藏的八大山人作品。

西方学者解读八大山人，研究方法主要有三类：西方图像学解读、跨中西艺术对比和视觉心理学分析。八大山人的形式语言极具现代性，符号感强烈，画面充满“有意味的形式”，

▲个山小像（中国画）（清）黄安平作 八大山人纪念馆藏

非常契合当代视觉审美。因此，西方学者普遍认为八大山人的画作具备超前的抽象特质。

研究八大山人的切入点有很多。从不同维度切入，可以触摸到八大山人的不同方面。这些不同方面拼接在一起，可以让我们看到一个更加完整的八大山人。

记 者：在您看来，八大山人为何能够跨越文化隔阂，与西方艺术产生共鸣？

邓 锋：西方人很喜欢八大山人的美学风格，表面看是其极简独特的笔墨视觉语言，深层则是八大山人独有的精神追求。八大山人生活在明末清初，经历了坎坷巨变。但从他的画作中，我们看到更多是对苦闷的超越。八大山人原先的字号是“个山”，也叫“雪个”，在1684年前后，他开始用“八大山人”这个名号。从“个山”到“八大山人”，我觉得是八大山人从“小我”走向了“大我”。这个“大我”，就是人与天地合一的境界。

八大山人作品追求个体精神上的超越性，与西方现代艺术推崇的精神自由，是可以产生共鸣的。而八大山人所追求的精神自由，不是孤立的个体，而是人与天地万物的共振与转化。这种自洽、超脱的生命境界，我想不仅能够与西方现代艺术产生共鸣，还可以为当下每一个个体提供一种参鉴的意义。

记 者：在八大山人诞辰400周年这样一个时间节点，我们回望、重读八大山人，主要有哪些方面的意义？

邓 锋：我认为集中举办纪念活动有三层意义——

首先是梳理中国写意艺术的文脉，以八大山人中心，串联起数百年乃至上千年中国写意艺术传承脉络，厘清写意精神的发展源流。

其次，树立起中国写意绘画的精神高度，回到人与自然、人与万物之间的联结关系，进行更有深度的思考与探索。中国艺术之境是无穷尽的，是不断向上攀越的。

最后，八大山人也给我们提供了一种精神安顿的路径。他的人生境遇以及他笔下禽鸟的安然自处，都传递着一种超脱的人生智慧。正如美学家朱良志说：八大山人生活在污泥之中，却做着清洁的梦。我想，每一个个体都可以通过八大山人的作品去认识自我、寻找梦想，不断超越，获得内心的自洽。

400年时光流转，这份跨越时空的东方之美依然动人。我想，八大山人不仅是中国的八大山人，也是世界的八大山人。当我们走进八大山人的世界，或许就能看到更加宽广的世界。这个世界既是天地自然，也是“圆中一点”的精神之境。

中央文史研究馆成立75周年成果展举办

本报电（记者赖睿）由国务院参事室、中央文史研究馆主办的“文心墨韵”——中央文史研究馆成立75周年成果展日前在中国美术馆举办。本次成果展集中展示75年来特别是新时代以来全国文史研究馆馆员、研究员文史书画代表性成果。

展览分为“巨擘如山”“文心雕龙”“翰墨遗珍”“时代新声”“群芳竞秀”“薪火相传”6个单元。185件书画作品以全国文史研究馆系统收藏、征集为主，包括部分藏于中国美

术馆的馆员画作。老一辈名家的作品体现了深厚学养和精湛笔墨，当代新作以独特视角和表现形式描绘新时代恢宏气象，彰显出蓬勃的时代精神。

展出的32种文史专著既有馆长、馆员的文集及重要学术著作单行本，也有文史研究馆组织馆员、研究员集体编撰的大型系列丛书，涵盖文学、史学、哲学、文字学、考古学、音乐学等领域，其中很大部分是新时代以来的文史成果。

杨文明：用光影记录如歌岁月

本报记者 汪灵犀

天真烂漫的儿童、亲密依偎的新婚夫妻、放牧归来的哈萨克族姑娘……在新疆乌鲁木齐文化中心博物馆的杨文明人像作品展上，千余个神态鲜明的面孔共同组成了一幅鲜活的时代群像，在方寸光影间，静默诉说着天山儿女的如歌岁月和普通百姓的生活百态。

杨文明，国家一级摄影师、中国人像摄影学会副主席，迄今发表摄影作品3000余幅。作为常年在新疆维吾尔自治区采风的摄影师，40余年来，杨文明拍摄了大量反映新疆各族人民生活的人像作品，“光影”和“人文”始终是他创作的核心元素。在他的镜头下，人物往往与自然风光融为一体，眼神明亮，充满生命力，极具故事感。他的作品也因此被认为是“有温度的社会纪实”。

上世纪80年代照相技术还不算发达，彩色照片是通过手工上色、后期处理洗印出来的，普遍使用的仍是黑白照。而杨文明通过光影处理、明暗反差、重影对比等拍摄技巧，创新出不少别样的照片。

《凝固》就是其中的代表之一。在这张婚纱照里，一对新人相拥而

立，两人侧着脸闭着眼头靠在一起，新娘嘴角露出娇羞的微笑。中国摄影家协会原副主席袁毅平曾评价道：“这张婚纱照大胆打破了过去新郎新娘并肩而立或并排坐面对镜头的惯用模式，拍摄出两位新人面对面亲昵的情态，更富有生活味、人情味。”

随着彩色胶卷、数码技术逐渐兴起，摄影行业进入了蓬勃发展的时期。现在，摄影艺术的表现形式和色彩运用都大大丰富，但不变的，始终是如何把瞬间的美丽定格为永恒。在杨文明看来，那些凝结时光流影的照片，是人们心中不褪色的美好记忆。“当人们老了，回看自己年轻时的风采，那是一种美好的回忆，也是一份独特的精神食粮。一幅好的照片能给人以信心和力量，这或许就是人像摄影最大的魅力。”

杨文明常说，“新疆的光影是有脾气的”“按下快门的瞬间，觉得所有等待都值得”。他认为摄影不仅是技术，更是对生活的理解。作为一名用镜头记录时代变迁的观察者，他也在不断求美、求变、求新、求异，调整自己的艺术技巧，创作出具有现代感的人物形象。

传统音乐数字艺术展在京亮相

本报电（闻逸）7月8日，由首都文化科技集团有限公司指导，北京歌华文化发展集团有限公司主办的“如见丨大音和鸣——中国传统音乐数字艺术展”在北京中华世纪坛启幕。

展览以体验、交互、创意为主要出发点，由中国音乐学院付晓东团队提供学术支持，以《礼记·乐记》“乐者，天地之和也”为精神内核，依托《周礼》五音、五行搭建展陈逻辑，联合中国传媒大学、北京印刷学院完成空间视觉创作，实现学术严谨性与艺术观赏性的统一。

展览依照宫廷雅乐、文人雅乐、民间俗乐的历史脉络构建完整线性叙事，依托《三月不知肉味》《高山流水》《琵琶行》《二泉映月》《百鸟朝凤》五大经典音乐典故，形成五大篇章主题，分别对应编钟、古琴、琵琶、二胡、唢呐五类传统代表性乐

器，展现不同阶段中国传统音乐文化风貌。

现场还通过音乐可视化、动态捕捉、体感交互、分区数字长卷动态影像、水墨动态光影生成、实时动态粒子等前沿数字技术，将传统音乐转化为可看、可听、可互动的多维沉浸式体验。

据悉，“如见丨中国传统文化数字艺术”品牌是北京歌华大型文化活动中心有限公司持续打造的原创文化IP。该品牌围绕传统文学、传统音乐、传统美学三条脉络，打造沉浸式数字艺术体验空间，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，此前已推出“如见丨天生我材·李白”“如见丨一蓑烟雨·苏轼”两大数字艺术展览。本次“如见丨大音和鸣”作为品牌第三个展览，聚焦传统音乐领域，推动中华礼乐文化更好地走进大众生活。

▲展览“高山流水”部分。 主办方供图