

「中國歷代繪畫大系」浙江美術館開展 古代名畫首次高清拍攝 一日看盡「國寶」丹青

《千里江山圖》《韓熙載夜宴圖》《九龍圖》《溪山行旅圖》《早春圖》《送子天王圖》……這些享譽全球的中國古代繪畫珍寶，如今不少都被收藏在世界各地的博物館，想一睹芳容並不容易。然而，日前在浙江美術館舉行的「盛世修典——『中國歷代繪畫大系』先秦漢唐、宋、元畫特展」，則一次性展出了「中國歷代繪畫大系」（以下簡稱「大系」）中1,500餘件先秦漢唐、宋、元畫精品高保真調圖校色打樣稿，讓觀眾一天之內便能一飽眼福，看盡中國歷代繪畫「國寶」。

◆ 文：香港文匯報記者 王莉

據介紹，展覽共分為「盛世修典」、「久負為功」、「大國寶藏」與「轉化發展」四個板塊，利用圖像、文字、新媒體科技等多元化展示手法，呈現了「大系」所反映的中國古代繪畫的宏富成就。此次展陳面積近一萬平方米，是近年來浙江美術館舉辦的體量最大、使用展廳最多的同展期同一主題展。

漢唐人物畫為主

「這是中國繪畫誕生以及第一個高峰產生的時期。」浙江大學藝術與考古學院教授繆哲指出，先秦漢唐時期的繪畫特點主要以人物畫為主，且有極強的公共性。到了漢代，中國繪畫藝術由「概念性刻畫」逐漸演變成「寫實」風格，比如當時最主要的題材——人物畫，從僵直、無生命的狀態變得「氣韻生動」，宛如發生了「奇跡」一般。

而漢唐以後，隨著更多民眾在美術舞台上顯露頭角，山水、花鳥也逐步擺脫原先作為人物畫背景的依附地位，在中晚唐時期發展為獨立的畫種。這一階段，宮廷貴族及士大夫階層中鑒賞與收藏群體逐步形成，宮廷畫師與民間畫工等職業創作隊伍的日益壯大，繪畫藝術廣布於宮殿、祠堂、寺觀等社會公共空間及各種民間生活場景，使藝術審美逐漸成為社會的集體意識與普遍風尚，極大地促進了中華民族文化共同體的形成與鞏固。

宋韻無盡達巔峰

此次特展是宋畫展示最全面的一次。據介紹，全世界現存宋畫有一千多幅，而本次展覽中就展出了近千幅作品，宋人眼中的山水花鳥、生產勞作、宴飲玩樂等生活百態盡數展現。中國美術學院院長高世名表示，這樣全面的宋畫收錄對於藝術創作者來說，是一個極為豐富的學習、品鑒資料庫。同時對於普通人來說，宋畫的欣賞也沒有門檻，我們可以借此與古人對話，了解一個更全面的宋朝。

據介紹，宋代繪畫被推尊為中國繪畫藝術的巔峰。山水畫在兩宋時期勃興，不僅形容樸茂、四

時兼備，而且尺度縱橫、氣韻生動，充分展現出中國人對自然世界的整體美學把握。同時，宋代人物畫技法更趨精微，取材更顯廣博，體現出「以圖鑒史」的磊落格局。花鳥畫則承接西蜀、南唐之流變，工整與野逸俱至，成就數百年不輟之盛景。

元代文人畫崛起

元代被視為中國繪畫的分水嶺。與唐宋時期相比，元代繪畫呈現出明顯的地區差異性。作為統治中心的北方地區，金代所遺留的北宋繪畫樣式仍保持了強大、旺盛的生命力，成為元代官方或廟堂趣味的代表。而在江南地區，原本依附於朝廷的宮廷畫師及民間畫工重新尋找自己的歷史定位。

於是，以「寫意」為追求的文人畫傳統，崛起為繪畫的主要類型，繪畫和書法的言志功能得以充分發揮，極大提升了繪畫表現社會生活的深度與廣度，從而在逐漸消逝的歲月裏，共同構築起永遠的桃源勝地。

收錄上萬件「國寶」畫

「中國歷代繪畫大系」項目由浙江大學與浙江省文物局編纂出版，是一項規模浩大、縱貫歷史、橫跨中外的國家級重大文化工程。編纂工作漫漫17年，走訪了全球260餘家文博機構，「大系」至今共收錄海內外中國繪畫藏品12,479件(套)，涵蓋了絕大部分傳世的「國寶」級繪畫珍品，是迄今為止同類出版物中藏品收錄最全、圖像記錄最真、印製質量最精、出版規模最大的中國繪畫圖像文獻集成。據了解，「大系」在圖像拍攝、掃描、校色、印刷等每一步驟都有極為嚴格的質量把控，對圖像品質精益求精，力求達到原真效果。大部分作品使用了全球最大幅面的8英寸×10英寸反轉片拍攝，絕大部分作品屬於全球首次高清拍攝。

同時，「大系」工程還充分利用數字化技術的優勢，對圖像漫漶不清、畫面殘損度較高的作品進行了「無損傷」修復，為進一步深入理解、保護、研究、展示中國藝術和文化開闢了新途徑。

◆ 3D復原技術等比例複製石窟

◆ 運用3D技術複製的石窟展區

◆ 展陳的《千里江山圖》

▶ 唐 佚名
《引路菩薩圖》

▶ 五代後梁 趙鼎
《八達春遊圖》

▶ 北宋 郭熙
《早春圖》

▶ 展覽現場

3D再現中國四大石窟

記者手記

為了能讓觀眾進一步了解中國石窟藝術對歷代繪畫的深遠影響，本次特展在敦煌研究院等單位的大力支持下，浙江大學還運用了全球領先的3D石窟復原技術，將中國四大石窟——敦煌、雲岡、龍門、大足，以及四川安岳石窟和浙江杭州西湖石窟中的若干個典型洞窟進行了等比例複製，完整再現了洞窟原貌，高精度復原再現洞內壁畫的色彩及細節，使觀眾身臨其境。

步入展廳就猶如進入了一個巨大的石窟之中，天花板上展示的是敦煌壁畫的紋樣設計。據介紹，從兩漢、魏晉南北朝以至隋唐，佛教與本土儒教、道教等相融合，寺院營建熱潮遍及全國，隨之演變成規模空前、曠日持久、社會廣泛參與的美術運動，催生了數以千萬計的融建築、雕塑、書法、繪畫等於一體的綜合性公共美術空間，石窟寺也成為了宗教美術聚集的場所。

同時，展覽還以「藝術+科技」為理念，甄選來自浙江大學、中國戲曲學院、上海大學、同濟大學、廈門理工學院、廣東工業大學、華中科技大學、昆明理工大學等院校的10組優秀數字藝術作品聯袂展出。這些作品以「數字化共享」為宗旨，通過使用虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、動態捕捉、眼動儀等科技手段，賦予傳世古畫新的藝術生命，展現了在高科技發展引領下，當代高校學子藝術創作的新探索。

在線即可欣賞全集

據悉，為了滿足更多觀展需求，除了線下展覽外，通過「盛世修典——數字繪畫大系」小程序，觀眾就能看到「中國歷代繪畫大系」的全部數字化成果。在分類專題頁面中，不僅顯示有「大系」全集，根據畫作不同內容還設有「山水茂林」「古人情懷」「花果翎禽」「道釋傳說」等專題分類。打開每一幅作品，頁面都會詳細顯示作者簡介、作品簡介等信息。此外，點擊進入「VR看展」頁面，可身臨其境地參觀四川美院與浙江大學藝術及考古博物館內的「大系」階段性成果展。

◆ 3D打印製作的等比例石窟佛像

恒雅藏珍

◆ 作者：香港中華文化藝術推廣基金主席 李秀恒

瓷器開光揭大千世界

一方窗櫺，大千世界。中國古代建築中，造型各異的窗框極具傳統文化氣韻之美，恍如一個個富藝術氣息的畫框，將窗外的風景轉變為一幅幅畫作。而在中國瓷器的裝飾手法發展歷程中，亦借鑑了建築物的窗戶，演變成為瓷器中常見的「開光」技法。

開光，又被稱為「開堂子」，是指在瓷器的某些部分畫出某一形狀的邊框，並在邊框中繪以圖案，多為寓意吉祥的畫面，包括民間故事、山水花鳥、詩詞文字等。瓷器開光一般分

為白地開光及有色地開光，而啟發自絲綢刺繡裝飾的「錦地開光」，則是在開光的邊框外飾以滿地錦緞花紋，具有「錦上添花」的藝術效果。宋代吉州窯的瓷器，就普遍使用錦地開光為裝飾。

這種裝飾技法，通常是在成型器物的表面，貼上剪裁成圓形、菱形、扇形、蕉葉形、心形、桃形等形狀的紙片，並打濕浸潤。施色釉之後，將濕紙揭開，便可在空白處以色料繪上圖案，乾燥後再施透明釉高溫燒成。這種做

法，一方面能夠以強烈的對比突出主體圖案，另一方面亦通過開光，將不同的技法或畫面集於一體，使整體作品更富玩味，意趣無限。

開光技法的來源尚未能確定，但元、明、清時期，景德鎮的瓷器應大量採用了開光技法進行裝飾，並不斷推陳出新。例如明成化的菱形開光、康熙朝五彩瓷的「福」字及「壽」字開光等，到了乾隆一朝更是將開光與轉心、鏤空等技藝糅合，將瓷器開光的觀賞性推至巔峰。

◆ 明嘉靖青花開光式雲龍紋上圓下方葫蘆瓶

◆ 清雍正門彩開光四季花卉紋斗笠碗(一對)

◆ 清雍正粉彩開光人物大蓋罐(一對)