

一场神与物游的向古长旅

——“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”展览札记

□孙 欣

笔、彩绘木六博俑、《大般涅槃经卷第六》如来品第四之三、肃府本《淳化阁帖》刻石等悉数亮相，是中国美术馆近年来展览内容最具综合性、展览结构最具丰富性的主题特展之一。而集结了宋之前历代书法典范的肃府本《淳化阁帖》刻石，以其制成时代最早、品相最佳、保存最完整，更是引得观众纷纷驻足鉴赏。

此次展览，相关文物珍存、文献史料类目繁多，吉光片羽已为陈迹，但它们以独特的内容、形式以及功能、媒介，共同编织出辉煌灿烂、历久弥新的丝路文化巨链。

白居易诗云：“胡旋女，胡旋女。心应弦，手应鼓。弦鼓一声双袖举。”自古以来，中国艺术家往往兼擅数技，各艺术门类虽各具语言特色，却能因其共有的内在精神和文化基因而相通相契、互为参照。如戴安道能文善琴、能书善画、尤善雕塑，再如张旭观公孙大娘舞剑，而后得悟笔法。此次展览无疑是一场“复调式”的文化盛宴，一次AI时代的向古长旅。同根同源的绘画、雕塑、书法、雕刻、音乐、舞

伴随一曲悠扬婉转的《敦煌谣》，“丝路歌韵——敦煌舞乐服饰展示专场”演出在观众热烈的掌声中缓缓落下帷幕。整场演出在中国美术馆一层方厅呈现，舞者们所饰演的敦煌石窟壁画与造像中的飞天、金刚等形象，无论妆容、服饰、仪态、舞姿、乐器皆有经典可循，恍若从历史深处浮现，沉浸式观看体验激起观众血脉与灵魂的激荡……这一刻，中华艺术宝窟的璀璨历史和浪漫想象被唤起。诚如民盟中央副主席、中国美术馆馆长吴为山在演出前的致辞：“这些舞蹈，从敦煌壁画走来，从历史当中走来。他们不是AI时代的编辑生成，而是生命的舞蹈。”因丝路艺术的独特性、多样性、综合性，中国美术馆此次开展创新性尝试，为展览特别策划了展演环节。在静态展品之外，增设流动的感官盛宴，不同艺术门类浑融交互。舞者们富于历史质感和人性温度的精湛演绎，为展厅中的物质文化成果增添了“鲜活气”“互动感”，使展览呈现出前所未有的“复调性”。曲终人散，观众转身奔赴展厅的千年之约，在其中探赜丝路艺术的精神内涵与美学价值。

中华文明源远流长，中华文化博大精深。在习近平文化思想的指引下，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、吉林省博物馆、安徽博物院、浙江省博物馆等文博单位合作，主办了一系列以“墨韵文脉”为主题的展览。这一展览品牌独具特色，受到业内以及社会各界的广泛关注和认可。此次“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”由中国美术馆、甘肃省文物局共同主办，于3月11日起在中国美术馆启幕。在宏大的展览主题下，中国美术馆精心提炼出两个篇章，旨在立足新时代文化诉求，赓续中华优秀传统文化，溯源中华艺术文化根脉，彰显丝路精神壮美气象。“绘塑同光”部分以“纹”为原点，以“二维绘画”和“三维雕塑”为路径，归纳先民对事物外在形态质朴生动、精湛细腻的刻画与塑造，使观众得以借助多重视野中的历史文化图像，窥见不同历史时期造型艺术的发展形态与演变轨迹，发掘“形象”中的中华之美，领略中华美学的艺术魅力。“书刻同辉”部分以“汉字”为基座，以“书法艺术”为线索，梳理出汉字何以从日常记录功能转换出

第217窟佛顶尊胜陀罗尼经变佛陀波利史迹画(1955年)

常书鸿 敦煌研究院藏

后来者取之不尽的审美资源，令观众得以透过先民笔之下富于创造力和生命力的汉字艺术，探寻“书写”中的中华之美，感悟中华文明的精神光彩。

此次展览整体策划立意深远，自中华文脉中提取丝路艺术的审美智慧，寻索将其内在精神融入当代文化发展的多种可能，以推动知识再生产、创发新时代新文化。布展结构清晰有序，注重文献史料与图像、实物的互证，展品多元、层次丰富。展陈形态富于创新性，进一步提升展墙的“可读性”，在放大展品图像、渲染入境氛围的同时，为观众提示了重点展品的“局部魅力”。展览打破人与展品的物理阻隔，展厅互动形式多种多样，既有系统展示敦煌泥塑过程的工艺流程，又有邀请观众以勾画、填色等方式体验复原敦煌壁画的乐趣的公教活动。某种程度上，展览以全方位、立体化的策展思路活化文物珍存，为观众深入理解丝路艺术提供了多向度

的思维角度、互文式的观看路径、沉浸感的体验方式。其中，“绘塑同光”部分将展至6月3日，“书刻同辉”部分将展至8月17日。

中华大地的不同地域有其个性鲜明的地域传统，而地域传统孕育着与之紧密相连的地域文化。地域文化之间，并非全然区隔，而是相互借鉴、融合、发展、繁荣，共同编织着中华文明的底色。展览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(套)甘肃文物与艺术珍品，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。远绍史前彩陶艺术巅峰马家窑文化，近续近代以来常书鸿、吴作人、潘絜兹、段文杰、靳尚谊等艺术家的临摹精品。其中，难得一见的艺术珍品，如刻“刀”宽带纹彩陶钵、天水放马滩木板地图、《礼仪》简、相利善散剑册、元致子方书、“白马作”毛

韬……交映生辉、多元共振，凝固成中华儿女的集体文化记忆。当观众徜徉在丝路艺术珍品的流光溢彩中，于移步换景中博览精阔，于审美意象中神与物游，对中华文化贯通古今、融汇中西的由衷感叹将被再次唤起。

当今世界，科技革命和产业变革浪潮汹涌，知识更新愈加迅猛，文化互动日益频繁。站在新的历史交汇点上，本土化文化的身份及其话语建构不容忽视。激发文化创新创造活力，既要深入理解中华文化兼容并蓄的开放胸襟，还要不断发掘、创造、创新中华美学的当代价值。“嘤其鸣矣，求其友声”，此次展览是一场心灵邀约，一次精神洗礼，隐含着深远的期许，正如吴为山所说：“期待这些文物所焕发的能量，为我们今天与未来注入更多文化自信与创新的力量。”

(作者系中国艺术研究院美术研究所主任编辑)

■书林漫步

《非遗学原理》，冯骥才著，人民文学出版社，2024年9月

自20世纪90年代起，冯骥才先生投身城市遗产保护，21世纪初，主持“中国民间文化遗产抢救工程”，并大力推动传统村落保护，30多年来，其行动深刻影响中国当代人文领域。近年来，冯骥才先生专注“非遗学”学科建设，探索全新的理论体系和教学方法，提出并推动传承人口述史研究，对非遗学原理、本质等核心问题展开深入阐述。人民文学出版社出版的《非遗学原理》便是其在非遗学理论构建方面的重要成果。

学界普遍认为，“非遗”概念来自2003年联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》，中国于次年作为缔约国获批加入该组织，但“非遗学”的概念却并没有得到及时的阐释和关注。因为“非遗”的概念是由各国政府确定的，学界主要使用民间文化遗产的概念从事相关研究。然而，民间文化研究多源于民俗学，虽然民俗学和非遗学的研究对象都涉及民间文化，但两者之间却存在很大的不同，“不仅所做的事情不同，其性质、方法、目的也完全不同”。非遗学秉持遗产的态度和立场，以此来认识民间文化。民间文化并非都是非遗，非遗是民间文化中的经典代表，是当代认定需要传承的文化精华。如果民间文化具备遗产属性，便被赋予特殊的文化性质、意义价值和社会功能，更能引发全社会的关注。

书中首篇文章《非遗学原理》，是基于非遗学作为独立学科的使命与特征做出的重要论述，是通过对非遗学与其他学科如民俗学的辨析，进而确立其学科属性。冯骥才认为，非遗学肩负存续非遗生命和延续文化命脉的使命，决定了非遗学为非遗服务的工具性。因此，非遗学既要追求严谨清晰的学术体系，也要构建解决实际问题的工具性理论，这与当下非遗保护实践密切相关，即“非遗学毫不隐讳要直接为非遗服务，甚至为非遗所应用”。

冯骥才提出，非遗学本质是“从田野到田野的学问”：民间文化种类繁多且丰富多彩，却无文字记载、著书立说，这就要求非遗学通过调查立档的工作，来记录和整理这些遗存，作为非遗学核心工作的保护和传承，从措施到技艺也都需要在田野中进行；我们的理论正确与否，还要放到田野验证。这要求非遗学在管理层面上，让田野保有监督检验的机制，为科学保护建立明确的保障机制。

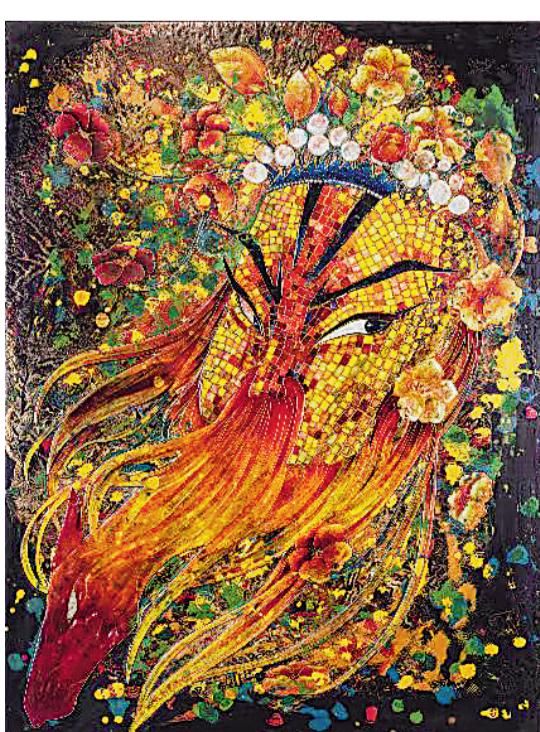
冯骥才提出的非遗学原理基于非遗学特有的工具性和实践性，立足非遗保护与传承。当下非遗正在面临系统性保护问题，已经不同于早期抢救性普查工作，亟需建立系统而完整的理论体系作为工作指导。冯骥才围绕非遗保护和传承的核心工作展开理论建设，既注重原汁原味地保存非遗的完整性和地域性，也关注当代非遗的活态传承，包括“非遗传承的新渠道、受众的新群体、创新性的新表现，还有非遗保护的新方式、新方法等”。

非遗学原理也体现在冯骥才对非遗博物馆特性的探索上。首先要完整无缺地整体保存非遗的全信息，包括其历史文化、传承人资料与传承谱系、代表技艺、工艺流程、工具材料、相关器物、存在方式、覆盖范围，这既是信息的展示也起到记录和保存的作用；其次，藏品兼具物质性与非物质性；此外，还要展示非遗世代相传的技艺流程、传统礼俗与法式和工具材料等，以及传承人的资料收集。

此外，冯骥才对非遗学原理的探讨，还着眼于非遗教育的人才培养。早在2020年，冯骥才就提出，“科学保护是根本，人才培养是关键”。基于科学保护需要专业人才，而现有学科设置又无法保证非遗的自主性，天津大学获批全国首个非物质文化遗产学硕士学位授权点，并积极探索非遗学的教研体系。这在本书“下编”多有体现，冯骥才寄语年轻学者，“学习的目的不仅仅是拿到学位，而是在更长远的未来，能在祖国的山河大地土或田野中见到你们”。在他看来，真正的历史观是，历史不只是站在现在看过去，还要站在明天看现在。从这个角度说，《非遗学原理》既是非遗学元理论的探讨，也是非遗教育和教学方法的实践指导。

[作者系天津大学冯骥才艺术研究院讲师，本文系天津市社会科学院规划项目“冯骥才评传研究”(TJZQWQN23-001)阶段性成果]

■赏 析

邻家有女夏无双

——观《墨问英雄》当代艺术展有感

□广 敏

《墨问英雄》展厅的光影交错中，我恍若置身桃园赤壁秘境，一眼千年。夏无双的漆彩宇宙在朱砂与缁色间流转，千年前的金戈铁马撞上少女的星辰画笔，历史长河在她笔下泛起粼粼波光。从13岁出版《女生奈月》的“中国最小漫画家”，到如今横跨动画、大漆与水彩等多领域的跨界艺术家，无双的创作从未被“画家”二字框定，从她的艺术世界里始终能听见三种韵律在共鸣——山溪般清澈的“不争”，候鸟般执着的“不倦”，野马般奔跑的“不羁”。

无双的“不争”，是浸在骨子里的童真。正因为此，她颜料洇开的是

令人向往的纯净世界，绘声绘色如晨露涤洗般温软抚触心灵。她专注于一起长大的宠物犬卡普的温情日常，某个瞬间的灵感经反复打磨，最终有了打动人心的《卡普与卡普》系列绘本。如此孩童般的纯粹，在《墨问英雄》中依然鲜活，61幅画卷奔腾而来，幅幅有独到之处，处处有传神之妙。在她笔下，三国群英化作充满情义温度的角色，既未舍弃筋骨与热血，更赋予叠彩铜声的呼吸起伏。她的“不争”并非逃避，而是以童心和率真为盾抵御功名与利禄侵蚀。

无双的“不倦”，是常年日积月累的探索。从北京电影学院动画专业的科班训练，到中国农业大学艺

术学硕士的理论深耕，她在看似沉寂的时光里，用画笔丈量着传统与现代的边界。她的世界始终被艺术填满着——烤肉店等餐时勾画卡普趣事的素材本，是灵感与烟火气碰撞的火花；为捕捉三国英雄神韵，她临摹古画、研读典籍，让历史人物在斑斓的大漆、珐琅与丙烯中重生。十年磨一剑的专注力甚至渗透到生活细节：幼年厚厚的课本和作业簿上的卡通人物，让《王小二同学的爱情》插图漫画第一次在《人民文学》亮相，并化作了“价值发现·话古画今——无双之路艺术展”的灵魂缩影。陪伴多年的宠物犬卡普，既是绘本主角，更成为她艺术人格的镜像

投射。在流量为王的时代，这份对艺术的虔诚如同古漆般深层沉淀，终在《墨问英雄》个展中厚积薄发，形成了独特的“无双风格”。

无双的“不羁”，是多元文化融合的结晶。从漫画少女到当代艺术家，她的创作轨迹始终带着“跳级生”的叛逆。其画笔下天马行空混搭的不同谱系中，藏着将中国传统与外来文化、科幻元素融合的突破“野心”，这种不羁在《墨问英雄》中达到新高度。双开式《三国人物谱》犹如时空对撞的战场，左扇门古旧宣纸诗词层叠、靛蓝条幅篆字勾勒，让人不禁联想起许许多多“对酒当歌，人生几何”有血有肉的英雄形象；右扇门朱砂红底色使得“三国”二字凸显恰似劈空而来，剪影化的战船刺破云霞，仿佛让人身临鼓角争鸣、群雄争霸的三国时代……脸谱系列、春夏秋冬系列、半遮脸系列、读案牍系列、华容道系列、五虎将系列……这些构思、色彩、材料上的大胆创新，或神秘深邃，或热情鲜明，或

古朴厚重，每一笔触皆凝聚着创作者的巧思，为观者开启一场跨越视觉与情感的艺术之旅。“无双”不按牌理出牌的混搭，不是轻佻拼贴，而是在传统古典元素与当代视觉语言的强对流中，重构出一个带电的“中华磁”，既在意料之外，又在情理之中，既见奇峰突起，却又水到渠成，奇也，妙也。

离开展厅前，我驻足于她的自画像前：那个手持大杯饮料、头戴绚烂花饰的艺术追光者，面庞绘满斑斓色彩，笑容、眼神却仍是怀揣奇思妙想的追梦少女。无双用独属于她的创作方式证明，真正的艺术无需在喧嚣中争鸣，只需像她画笔下的精灵——足踏文明厚土之沉实，翼展想象苍穹之自由。

艺术的春秋在无双的腕间化作斑斓蝶翼，这不是寻常画家的轨迹，而是生命原浆的肆意流淌。愿这份不争的童真不灭，不倦的步履不停，不羁的张力不息。因为艺术本应如此：既接续千年文脉，更指向万里河山。

(作者系文艺评论家)

从田野到田野的学问——读冯骥才《非遗学原理》

□杨毅