

■馆藏粹粹

李瑞清金石法书浅析(上)

黄华清 应宗华

近代中国书法史上有一位巨人,他通过潜心探索殷周古篆、汉魏隶楷的历史源流和传承关系,以及艰辛的书、画艺术创作实践,创立了熔铸古今、雄浑精博、古朴超逸、端庄沉稳而影响至今的金石书派。这位巨人名叫李瑞清,1911年清亡后隐居上海,署号“清道人”。

作为近代中国书法高等教育的先驱,李瑞清“学书”一生,花费大量精力用近代西学的研究方法结合传统古文经学来认知中国书法艺术。他不知疲倦地研究字体演变及中国书法史上的主要书法流派,创立了独具特色的书法艺术理论,并付诸实践,对历史珍稀刻石,认真临摹,一生不曾懈怠。因此,他不仅能书篆、隶、楷、行、草各体,而且能书写十种流派、风格的书法,对每种流派、风格的书法渊源都能证之,笔能副之。

江西省博物馆的书画藏品中有十余件(套)李瑞清节临汉魏摩崖碑铭的隶楷条屏、中堂、集金石铭刻篆隶对联,以及以碑文入帖的帖书和以书入画的“书画”。这些作品在20世纪五六十年代入藏本馆,传承有序,真实可靠,应是反映他真实审美意识的“本色字”,也应是李瑞清书画艺术活动、金石法书及本色书法艺术在理论上和实践中的最好见证。

李瑞清的好友、近代著名学者马宗霍在《鬲岳楼笔谈》中点评:“清道人自负在大篆,而得名则在北碑”。李瑞清在《清道人集·玉梅花书断》中自述:“徐书幼学鼎彝,学散氏盘最久,后学齐鲁之属,遍临诸铜器。弱冠学汉分,年廿六始用力隶、六朝诸碑,靡不备究,尔后稍稍学唐以来书。”

李瑞清精研篆隶、汉魏六朝文字,参合铭刻、碑法,成就了一种法度严谨、气势恢宏、极具个性特色的金石书风。以下选取江西省博物馆书画珍藏中李瑞清集散氏盘《实至道大》五言联、节临汉魏摩崖碑铭的隶书四条屏、节临北碑楷书四条屏、中堂及集北碑隶楷对联等作品加以浅析,以窥其金石法书的本色风采。

清道人集散盘《实至道大》五言联(图1)《实至道大》五言联幅纵129厘米,横31厘米。五言联字字斗大。上款题“集周槃字于甲浦”七字,上联集周散氏盘《实至道大》五言联,下联集《道大莫之就》五字,下款署“辛亥孟冬清道人”字样。尾押朱文“阿梅”“清道人”印及白文“黄龙砚斋”印。

五言联的上、下款题字用汉碑的神韵和笔法题写,上款骨格舒张,笔致清丽流畅,匀整优雅,凸现珠圆玉润气象。下款神采飞扬,形态奇谲,篆籀笔意浓郁,骨气高古。上下款各具风格,皆取汉隶中不同凡响之碑法,短短一联,共二十四个墨字,足显清道人书艺之博大精深。

联文则比较忠实于《散氏盘》铭文的神韵,与吴大澂以小篆笔意临摹《散氏盘》铭文的风格迥异。联字中“实”“就”二字因为上下结构,字体偏长,与《散氏盘》铭文的整体气质稍异。字内、字外空间分布恰到好处。行笔使用中锋,起、收笔饱满圆润,婉转而灵动,行笔豪放,回锋、搭接、折笔、转向,起止果决,墨液而有枯。结字奇雉于纯正,字字浑朴雄伟、敦厚,壮美多姿。行笔使用其特有的颤笔笔法,极富《散氏盘》金文之凝重、高古浑穆韵味。

清道人节临汉隶石刻砖铭隶书四条屏(图2)四条屏1堂4幅,纸本,幅纵179厘米,横48厘米。每屏皆依一出类拔萃的汉隶石刻砖铭为指归,取其神韵和笔法临写。四条屏是见证清道人汉隶金石书法艺术神采的珍品,集中体现了清道人研究汉隶石刻砖铭在书法创作中之珍贵价值的研究、认知和体悟。

第一节屏节临《郃君开通褒斜道》摩崖石刻二十个墨字:
“太守钜鹿郃君部掾冶级、王弘、史荀茂、张宇、韩岑等”。

款题“以篆为隶,西汉遗巨”八字,铃白篆“石室主”印。临字、乃至款题均用《郃君开通褒斜道》摩崖石刻隶字的神韵和笔意。但临写并非亦步亦趋,而是有所取舍。清道人款题“西汉遗巨”是个小疏忽,将“东汉”误题为“西汉”。这种小瑕疵旧时代名人常有,他们生活的时代没有今天这么方便的查核条件。

第二节屏临写《故司隶校尉尉为杨君颂》(又称为《石门颂》)摩崖石刻三十六个墨字:
“于是明知故司隶校尉尉为杨君,厥字孟文,深执忠贞,数上奏请。有司驳议,君遂执争。”

款题“笔长而曲,齐派也”七字,铃白篆“龙门”印。临字用《石门颂》摩崖石刻隶字的神韵和笔意。

《石门颂》刻石文字在书法史上被称为“汉隶之极作,学者必学之范本”。其文字结字奇纵恣肆,舒展开张,字势飘逸。虽然隶字结构,波磔不明显,但笔划以篆意行之,如行书之洒脱自如,天真自然。康有为称:“《杨孟文》(即《石门颂》)等为隶(汉隶)中之草。”可见此碑体现出汉隶在上承篆隶、下启行草的时代过度特点。

图1 清道人集散盘《实至道大》五言联(民国初)

第三屏临写了“陶斋”所藏汉代砖铭二十六个墨字:
“永元三年六月左冯翊章通、夏新春,司寇口苏松、关元、谢浮,在此下。”

款题:“笏堂仁兄法家正之 清道人”十一字,铃朱文“清道人”印;后又题跋:“此砖藏陶斋尚书所,新出土长安,与流沙坠简参观,可悟人赴

肆,舒展开张,字势飘逸。虽然隶字结构,波磔不明显,但笔划以篆意行之,如行书之洒脱自如,天真自然。康有为称:“《杨孟文》(即《石门颂》)等为隶(汉隶)中之草。”可见此碑体现出汉隶在上承篆隶、下启行草的时代过度特点。

第四屏临写《龟兹左将军刘平国》摩崖石刻

最前面五行的五十个墨字:
“龟兹左将军刘平国以七月廿九日发家,从秦人孟伯山、狄虎贲、赵当卓、程阿英等六人共来作关,八月一日始断山石作孔, (缺坚固二字)万岁。”

款题“其分行布白,首尾相衔,汉人摩崖,犹存鼎彝日法”十九字。
摩崖石刻为较为成熟时期的汉隶。但其字大小参差不齐,多用圆笔,看似不经意而饶有古逸之趣,学者们一致认为,较之同时代的《西狭》《石门》诸刻,更为宽博疏放。

(未完待续)

唐契苾明墓出土的两件绿釉陶俑赏析

王亚庆

绿釉高髻女俑

1975年在陕西省咸阳市古渡乡药王洞村发现了唐代少数民族将领契苾明墓,出土了数量众多的彩绘俑、带釉俑,造型包括男女俑、动物俑等。现挑选两件介绍,以饕读者。

绿釉高髻女俑 高32.5厘米,宽8厘米,通体施绿釉。最引人瞩目的就是那乌黑浓密的发髻,头发从四周向上梳起,在顶部形成高耸的发髻,再从中间分开,犹如两座突起的山峰,又似两把竖立的小刀,故称“双刀髻”,其设计极为夸张大胆,高高耸立的双刀髻应为假发造型。女俑呈站立状,双手置于腹部。柳眉凤眼,鼻梁高挺,朱红点唇,嘴角微微上翘,似乎露出一丝腼腆甜美的微笑,神态自若。细长披巾绕脖子一周,一端后甩下垂背部。身穿圆领窄袖连衣及地长裙,腰带轻飘于胸前,线条清晰流畅。此俑造型传神,形象超凡脱俗,端庄俊俏,面部圆润丰满,身材高挑修长,比例匀称,发型、衣着时尚,是唐代青春健康、温婉秀美少女的典型形象,展现了唐代社会开放自信、乐观向上的社会风尚和女性追求个性,展现自我的精神状态。

武则天时期,政治稳定,经济文化繁荣,人们生活富足安逸,陶俑艺术也达到了前所未有的高度。身份较高的贵族妇女一改隋以前发髻简单、低平的样式而向上高耸,做出种种不同的造型。史料记载:“唐初,宫中梳半翻髻、反髻髻、乐游髻。”上行下效,成为风尚。有大臣曾进谏唐太宗下令禁止,唐太宗询问近臣令狐德棻,妇女发髻加高是什么原因,令狐德棻回答说,头在上部,地位重要,高大些也可以理解,唐太宗认为有道理。从此以后发髻不受任何法令限制,逐渐更加多样化。到武则天时期,更加流行假发高髻,显得蓬蓬松松。这件绿釉女俑的发髻就是这种假发高髻,是当时最流行的一种发髻,是唐代时尚女子的真实写照,今天依然让人叹为观止。晚唐以后,妇女发髻效法吐蕃,流行椎髻,即发髻如一椎锥,侧向一边,远不及盛唐女性发髻向上利落美观。

绿釉胡人俑 通体绿釉,站立于踏板之上,头戴圆边“山形”帽,身着紧身翻领窄袖过膝长袍,腰系黑色带子,脚蹬高腰靴。眉骨突出,眉毛浓而宽,眉头上翘,鼻梁高挺,眼窝深陷,双目圆睁,炯炯有神,嘴唇上部有八字胡须,最引人瞩目的是他一脸黑色浓密的络腮胡子,这种面部形象和服装是当时西北少数民族,如高昌、回鹘,也就是今天我国新疆和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地区人或者西域、即波斯诸国人的形象特征。这件俑身穿的服饰与当时中原汉族的宽袍大袖有着显著的不同,因此称为胡服,他们的面部形态也同汉族差别较大,被称为胡人。俑双臂弯曲半举起,双手握拳,神情凝重,似乎正在紧紧抓住马或骆驼的缰绳,准备启程。

经过唐初的贞观之治,到了高宗、武则天时期,唐帝国国力达到全盛。首都长安是当时的政治、经济、文化中心,其规模和繁荣程度在世界上也是独一无二的,长安城内有多来自西域的胡人、胡商,唐王朝以宽广的胸襟,吸引着中外人士,形成了各民族大融合的壮观场面。往事越千年,今天,当我们静静观赏这件绿釉胡人俑,闭目遐想1300多年前的盛唐时期,那些身穿色彩斑斓胡服的胡人风尘仆仆地跋涉了漫长的沙漠路,来到丝绸之路的起点——长安,将西域的特产品、音乐、舞蹈等传入内地,奉献给大唐中土,甚至连他们所穿的胡服都曾在长安流行,贵族好为胡服,妇女也不例外。同时胡人又西出长安,穿越沙漠,将中原地区的丝织品、瓷器运往西方。这件绿釉胡人俑不仅是丝绸之路经济文化交流的亲历者和见证者,同时也是中国文化强大的融合活力的体现。

契苾明为唐代初年著名少数民族将领契苾何力的长子,契苾明家族原来是铁勒族契苾部人,属于西北的少数民族,唐初归顺,契苾为复姓。契苾明在武则天时期担任左鹰扬卫大将军,骁勇善战,多次讨伐吐蕃等,战功卓著,为唐代政治的稳定作出了重要贡献,他的母亲及妻子都被赐姓武氏。可惜46岁英年早逝,被追封为凉州刺史,咸阳墓地应是武则天御赐,距离乾陵不远,也算是对他的最高礼遇。

绿釉胡人俑

绿釉高髻女俑

文物活起来 文明传下去

——国家艺术基金项目“唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”

张辉 张好静

唐十八陵雕塑艺术网络平台建设“云上大唐”网站首页

唐顺陵数字交互设计 唐乾陵数字交互设计 永泰公主墓数字交互设计

党的二十大报告中提出,要推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承,建好用好国家文化公园。代表中华优秀传统文化的唐十八陵文化遗址群落,目前原址尚存500余座大型石雕刻,随着历史变迁,这些矗立在旷野之上珍贵的文化遗产,正面临酸雨侵蚀、盗贼洗劫、农用耕地蚕食等问题,加之位置偏僻难以科学保护及旅游开发,有的已经到了濒危以致消亡的境地,急需采取抢救性的数字化系统保护。2020年度国家艺术基金传播交流推广资助项目“云上大唐·唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”(http://tangling.xaut.edu.cn)由西安理工大学与陕西省文物保护研究院共同承担实施,作为国家艺术基金首个帝王陵墓雕塑文化抢救性的数字化保护项目,该平台通过建立综合数据库与创新数字展示方式,用多种新媒体科技手段进行物质文化遗产的信息转化,有效提升传统文化的负载量,让散落在关中平原旷野之上的石雕、石刻“活起来”,并在保护与传播唐陵文化的过程中,赋予这一文化遗产“新的生命”,让这些蕴含其中的中华文明在新时代得以赓续与传承。

坚守初心,深耕唐陵保护十五载

自2007年以来,团队在西安理工大学艺术与设计学院张辉教授的带领下,风餐露宿、风雨兼程,行程近四十万公里,完成视频采集1000余小时,扫描唐陵石雕刻400余座,累计素材28000余G,构建了18个遗址地形模型,公众可以从中得到坐标、距离、面积、体积等真实数据;拍摄唐陵纪录片10部,在保存遗址影像的同时也全面呈现了唐陵周边的人文风貌与自然风土;于国内外举办唐陵主题展览8场,开展作品获索尼世界摄影奖二等奖、陕西省第十四届摄影艺术展一等奖等重要荣誉,通过独具审美的艺术传播形式,引导公众关注唐陵遗产,弘扬中华优秀传统文化;数字唐陵赋能科研创新,团队将文保经验凝练,相关成果获得“2022年度国家社科基金后期资助”及“陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖”。

聚焦科技,永续唐陵石刻文化

“唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”项目利用数字技术,不断在文物的资源储存、虚拟展示、公众交互等方面寻求突破与创新,通过“艺术+科技”的多种新媒体方式,对唐陵雕塑进行真实、完整的数据建设,彻底实现文物的数字化、云端化。平台共设置新闻资讯、唐帝陵考索、全景唐陵、数字唐陵、数据库、学术唐陵、文创、游戏、展览传播等9个版块,58个页面,128个单项内容,形成了一个以数字信息保存、文化传播为核心的综合性网络平台。

完善数据库建设,永久保存唐陵雕塑的图文数字信息

唐陵雕塑作为一种不可再生的珍贵文化资源,具有重要的历史、艺术及科学研究价值。“唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”项目通过大数据、云存储和云计算的应用分析等功能,搭建“云上大唐·唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”网站。项目团队在文献史料、考古发现基础上首先梳理相关图文资料,结合艺术学、历史学、影像学进行归纳与总结,将传统文献转化为系统的、可读性强的

数字文献;其次,采取数字摄影、三维扫描、实物测量的方式进行全面记录采集,构建综合数据库,永久性保存唐陵历史信息。

进行跨学科研究,重新构建唐陵雕塑的中国语言体系 唐陵雕塑作为中国古代封建王朝艺术的代表,一方面承载的是国家文脉与精神诉求,另一方面也间接呈现了当时劳苦大众的品格和气质。尤其在东西方文明交流频繁的背景下,唐陵雕塑的艺术风貌是多元文化融合的结果。故此,需要运用美术学、历史学、考古学、社会学、人类学等多学科交叉研究的方式进行综合分析,归纳、凝练、重构中国雕塑艺术的传统语言体系。在互联网背景下的文化输出过程中,用真实的唐文化“故事”,再次确立中国文化的国际地位。

介入新图像技术,充分活化唐陵雕塑的现代文化意义 “互联网+”背景下,信息技术与文化遗产保护与传播的结合,已经逐渐成为全世界的共识。项目团队依循“互联网+艺术+科技”思维,通过数字影像、三维重构等新图像技术,对历史文化古迹、文物进行保护与开发,借助交互设计、虚拟漫游、动画视频等数字信息技术对唐陵雕塑进行艺术再创作,为其注入现代的艺术语言,使得传统文化更具时代魅力,由表及里、从物质到精神,充分“活化”唐陵雕塑遗产,创造可享、可再生的数字形态文化遗产,抢占国际信息内容革命的战略新高地。

确立多媒体模式,有效助推数字文化旅游良性发展 当下信息化社会,资讯的流转方式从线性传播逐渐转向去中心化的散点式传播,“唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”项目,正是把握这一传播趋势,利用媒介流量将唐陵文化遗产转化为可共享、可交互的数字文化资源。创作多部唐陵短视频与动画影像,并以流媒体平台为载体,通过“平台与平台”“平台与个人”“个人与平台”的无障碍传播,实现在媒介层次上从“点对点”到“点对面”的传播方式突破,将历史文化的数字化成果进行快速、直接、有效地传播。相比传统的物理游览模式,“云上大唐”网站的多媒介传播模式可利用平台优势加快唐陵综合IP推广,有效提升唐陵文化的辐射影响,从而助推唐陵旅游均衡发展、良性发展。

持续发力,推广唐陵数字化成果

在未来,项目还将与陕西省文物保护研究院、陕西汉唐石刻博物馆、南阳市汉画馆、洛阳周王城天子驾六博物馆等相关单位、研究机构展开深度合作,通过举办研讨会、论坛、展览、出版图书等方式,继续推广平台成果,也希望将此次成果应用到其他不可移动文化遗产的保护与文化传播的研究中,真正做到文化遗产赋能智慧化建设,积极推进各文博机构的数字化建设,以更加丰富多彩、生动有趣的形式,讲好“唐陵故事”。

“唐十八陵雕塑艺术网络平台建设”项目是致力于为人民大众提供一个超越时间、空间、零距离接触唐陵雕塑的新文化场域,项目平台集合了文物保护、“活化”传播、文旅资讯、公共交流等多种功能。团队希望以数字化的方式将文化遗产永久留存的同时,更可把唐陵文化转化成可视化、可共享、可互动的数字旅游资源,更好地把中华优秀传统文化传播到五湖四海。