

博物馆学术型书画展的情感诠释和表现

Emotion Interpretation and Performance of Museum Academic Calligraphy and Painting Exhibition

蓝武芳

Lan Wufang

(广西壮族自治区博物馆, 南宁, 530022)

(The Museum of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, 530022)

内容提要: 情感诠释和表现是博物馆学术型书画展的薄弱之处, 但是书画作品中蕴含的情感元素是作品价值的根本所在。通过举办以古代书画家个人为主题的特展、讲解书画作品中的情感故事、塑造和营造陈列空间等方式, 博物馆学术型书画展力图扩大作品的表现张力, 揭示、再现和复原书画作品的情感, 让古代书画中的情感与当下观众产生共鸣, 文章分析了传统书画作品中蕴含的情感元素, 讨论了学术型书画展诠释情感元素的方式, 并探讨了提升学术型书画展情感诠释的方法。

关键词: 书画展 情感设计 陈列展览

Abstract: Emotion interpretation and performance usually are the weak points in the academic exhibitions of calligraphy and painting. However, the emotion elements contained in works of calligraphy and painting are the fundamental value. By the forms of holding ancient calligraphers and painters' personal theme exhibitions, annotating the background stories, shaping and creating exhibition space to expand the expressive tension of their works. Let the emotions contained in the works of ancient calligraphy and painting be synchronized with the modern society and the visitors by revealing, reproducing and restoring the emotions in the original works of calligraphy and painting. Let the calligraphers and painters and their works jump out of their own small world, let their personal emotion sublimates be the whole consciousness and national feelings of Chinese people by focusing on the deep connection between the emotion elements of ancient painting and the spirit of realism.

Key Words: Calligraphy and painting exhibition; emotion design; display and exhibition

博物馆书画展改变了精品陈列的模式, 以学术研究的理念和成果提纲挈领, 结构缜密、文字严谨, 显得更加理性、客观和权威, 可称为“学术型

书画展”。但是, 中国传统书画作品的魅力在于, 创作因融入了作者的情感, 才铸就了经典。博物馆学术型书画展精于介绍作者的生平、创作风格、历

史地位，却忽略了对作品的情感元素的揭示，可以说，情感诠释和表现是博物馆学术型书画展的薄弱之处。

一、传统书画中蕴含的情感元素

古代书画家大多经过长期严格的书画规范训练，功夫扎实，但回顾一幅幅经典之作带给世人的震撼，绝不仅仅是因为其笔法和技法纯熟精湛，而是因为其真情实感直至今日依然能给人们带来心灵上的悸动，让人回味无穷。书画作品中蕴含的情感元素是作品艺术价值的根本所在。

首先，创作来源于生活，“情感历来是书法创作的源动力”^[1]。书画具有抒情性，书画家的情感越细腻、丰富、饱满，思想的光芒越闪耀，创作中表情达意就越酣畅淋漓。亲情、爱情、友情，是世间最美丽、最珍贵的情感，是书画家亘古不变的创作题材。

（1）亲情。以叙说亲人之间的关心、牵挂、思念为常见，包括问候、叙旧、母子共处、祝寿等内容。宋代王居正《纺车图》（北京故宫博物院藏）描绘了一村妇左手怀抱婴儿哺乳，右手摇轮纺纱，身后有一幼儿在玩耍，舐犊之情溢于画面。被誉为“天下第二行书”的《祭侄文稿》（台北故宫博物院藏），是唐代书法家颜真卿面对安史之乱中遭受杀害的侄子遗骸而奋笔疾书的经典作品，笔墨中饱含着悲愤和哀恸。

（2）爱情。以描绘才子佳人、夫唱妇随、知音知己的琴瑟和鸣式图景为常见，还包括描绘历史上著名的凄美爱情故事、传说等。东晋画家顾恺之根据曹植的《洛神赋》绘制的手卷《洛神赋图》，描绘三国时期的才子曹植与洛水女神的爱情故事，画面根据情节分为两人相遇、定情、分离三个部分。顾恺之通过这一作品，表现了爱情中的喜悦与失落。

（3）友情。常见的是描绘朋友之间、书画家与友人之间、书画家之间的宴集、行乐雅集、送别等。东晋大书法家王羲之的《快雪时晴贴》，是大雪过后、天气转晴之时作者向友人山阴张侯问候的

一封简短的信。再如明末清初时期的王时敏与恽寿平互以诗文书画慰藉，王时敏对恽寿平有知遇提拔之恩，在乱世之中，两人也有同命相怜之感。当闻知王时敏过世后，恽寿平与他的初次见面成为永诀，写下《哭王奉常断句二十四章册》纪念亦师亦友的至交。又如元代王振鹏《伯牙鼓琴图卷》（北京故宫博物院藏），描绘俞伯牙与钟子期千古传颂的深厚友谊。

其次，书画家把心中的喜怒哀乐发乎于书，行之于笔，满怀各种心情和情绪而创作，内心隐藏的情感得以疏解和外示。

（1）对美好生活的向往与歌颂。当书画家获得愉悦的精神享受时，会用作品表达雅趣雅兴。如明代文徵明《品茶图》（台北故宫博物院藏），是与友人品尝新茶、促膝清谈时，萌发了创作的灵感，采用写实手法描绘了山中茶会。

（2）对个人坎坷经历的哀怨、惆怅或感时伤怀。被誉为“天下第三行书”的宋代苏轼《黄州寒食帖》（台北故宫博物院藏），是作者因文字狱被流放黄州，在寒食节发出的孤独感叹。

（3）对祖国大好河山、人文景观的赞美。如元代赵孟頫的《鹊华秋色图》（台北故宫博物院藏）是作者从济南称病辞官回故乡浙江吴兴时，为文学家好友周密描绘济南东北的华不注山和鹊山一带的秋景，为其解思乡之情，画境清旷恬淡。

再次，情感不仅是作者个人的内心感受，而且体现了文化人的家国情怀，是今人理解书画家个性特征、艺术成就和其所处时代的一把钥匙。

（1）情感反映了艺术家的人格。书画家将情感投射到笔下的事物中，缘物寄情、托物言志、物我交融。北京故宫博物院2017年举办“故宫博物院藏四僧书画展”，八大山人几幅立轴画翻着白眼的鸟单腿立于危石之上，还有荷花、芭蕉、猫、雁等奇特的组合，反映了这位前朝王孙孤僻的愤世嫉俗性格^[2]。如1690年创作的《蕉荫猫石图》（作者时年65岁）描绘了芭蕉树下、无根石上一只孤猫的背影，稀落的芭蕉映照山河破碎，亦象征“身空”，无根石与猫反映了自己四处飘零却又独立于世的处境。

(2) 情感内化为书画家的创作风格。书画创作是古人内修的方式,书画家将对现实生活中的体验和感受,创造性地衍化为艺术语言。真草隶篆诸体的字里行间,线条的粗细、色彩的浓淡等由缓及促不断迭进,使作品的气象和书画家内心的气象一致,情感是理解书画作品意境的关键。

(3) 情感反映了时代变迁。书画家的人生轨迹与时代变迁总是互相交织,时代由盛转衰,个人颠沛流离,书画家把自己隐藏在作品中,流露出个人命运被时代洪流裹挟的痕迹。“常州画派”的开山之祖恽寿平,在抗清斗争中大哥战死,二哥失散,与父亲长时间失联,这些变故猛烈地冲击着恽寿平复杂的精神情感,他终生不应科举、不攀比权贵、不趋炎附势,这些特点也反映在他的作品里。

最后,作品流传辗转过程中有情感故事。隋朝展子虔《游春图》,是青绿山水的开山之作,中国第一幅独立的山水画卷。中华人民共和国成立前,张伯驹用200两黄金购得后于1952年无偿捐赠给北京故宫博物院,使这幅千古名画得以妥善保存。张伯驹先生对传统文化的真情让世人缅怀。

综上所述,放眼中国艺术史上,任何流芳百世的作品,都把情感的表达做到了极致。换言之,没有情感表达的作品是不可能成为杰作的。可以说,情感在经典作品的形成中起着支撑作用。古代书画大家的创作不是笔墨游戏,不是技巧主义和技术至上;而是把情感贯穿于书画家创作的全过程,情感是艺术塑造的重要推动力,情感是艺术的生命力所在。换言之,传统书画蕴含的情感是博物馆策划书画展时予以重视的方面。

二、博物馆学术型书画展对情感元素的诠释和表现

当前,博物馆学术型书画展已经成为书画类展览的方向。有学者在研究学术型艺术展时,将其归纳为四种类型,即第一类是以成名艺术家的作品为主线,第二类是以艺术史为主线,第三类是以作品的文化背景为主线,第四类是对经典艺术作品的重新解读^[3]。

这一论述虽以当代美术展和摄影展为背景,但一些做法已成为规律,实践于博物馆策划书画展。笔者认为,博物馆学术型书画展用科学方法研究作品规律,将书画的美拆解成画法、技法和意境,用科学的视角、原理、技术和标准解释书画现象,运用概念、判断、推理等思维形式,揭示了传统书画艺术的科学内涵,用简单、实用、科学的原则为帮助观众理解传统书画指出了一条途径,具有逻辑性、抽象性、客观性、分析性、确定性等理性特征。

在学术型书画展中,只有通过对作品的情感元素进行阐释,才能扩大作品的表现张力,增强艺术感染力。

1. 在古代书画家个人主题特展中增强情感诠释

对普通观众而言,认识古代书画家,了解他们的个性,明白书画家不同的人生经历与作品绘画风格的关系是难度很大的。举办古代书画家个人的主题书画特展,能够对书画家的个性特征有更细致地解读,对书画家情感与作品关系的揭示和剖析水到渠成。2012—2016年,苏州博物馆推出“吴门四家”系列学术展览,先后举办“石田大穰——吴门画派之沈周特展”“衡山仰止——吴门画派之文徵明特展”“六如真如——吴门画派之唐寅特展”“十洲高会——吴门画派之仇英特展”,展品均涵盖了“明四家”早、中、晚不同历史时期的代表作品。苏州博物馆馆长陈瑞近说到办展初衷为“通过主题展,折射艺术家的人生,让观众零距离接触到吴门文化的脉搏,做一场有温度的、温情的展览”^[4]。“十洲高会——吴门画派之仇英特展”的策展人希望观众能够“体会原本籍籍无名的仇英如何依靠自己的刻苦与努力,成为留名画史的名家大师”,“展现明代中后期,吴中文人之间的交游往来,再现那一段苏州文化史上的黄金时代”^[5]。苏州当地媒体以《看苏州史上最全的唐寅作品展,然后,看字识人——回到1495年,唐伯虎25岁》等报道展览,从中可看出通过博物馆展览定位的准确引导,大众对策展意图的领会,能够深入不同书画家的内心世界。

2. 讲解书画作品中的情感故事

主要指以说明牌文字、版面文字等平面形式直接诠释书画家作品中的情感元素。苏州博物馆于2012年11月6日—2013年1月6日举办的“石田大穰——吴门画派之沈周特展”中有一幅沈周的《京江送别图》（北京故宫博物院藏），相关说明牌文字如下：

作品作于1491年，描绘的是沈周等人在京江送别叙州太守吴愈赴任的情景。画面中主人乘舟远去，众人在岸边长揖作别。此时江南正是杨柳葱郁、山桃烂漫、风光无限之时。作者借描绘江南秀色流露出依依惜别之景，寄情于景，情景交融。

说明文字针对展出作品做专属介绍，观众因此了解到此画不同于一般的送别图，描绘的是真人真事，是吴惟谦（吴愈）的女婿邀请沈周创作，并赠送给吴惟谦的。船舱内身着官服、姿态谦恭的是吴惟谦，岸边四人拜揖告别，画面中的情节跃然眼前，双方的情感真切虔诚。观众能体会到画中情景是作者情动所至、随感而应的结果。

3. 通过陈列空间的塑造和营造，引发观众的情感共鸣

北京故宫博物院2017年举办“故宫博物院藏四僧书画展”还原了禅房场景，放置罗汉桌、罗汉椅、打坐的蒲团、古琴，矮几上搁有笔架山、毛笔、砚台，案几上陈设黄花梨佛龕供奉铜佛，香几上陈设明式鬲式炉、瓶、香盒。不同于书画展还原书房、画室、画桌的常见场景，“禅房”的空间营造，画龙点睛地点明了“四僧”的情感特质。比如展品中有弘仁《古槎短荻图轴》，古人称树木的枝丫为槎，生在水边、类似芦苇的水草为荻。作品描绘了香士陈应颙的简陋的书舍与陈设，书屋内寂静无人，屋前两株古树已经叶落木枯，景物萧索，衬托出主人品性孤高，亦是作者空灵的心境。“禅修”空间与书画结合，让观众顿有醍醐灌顶的感觉。贴近“四僧”的精神气质，再去品读展品时能够读懂作品中的含蓄文化表达和深厚的感情。

4. 设置剧情，让观众身临其境

2018年6月29日—8月26日，苏州博物馆举办了面向青少年观众的“1509：与谁同坐——吴门画派之青少年教育互动展”，展览依据史实，在此基础上编排了故事情节。1509年，拙政园的初建者王献臣退休回到苏州，计划营造拙政园，邀请沈周、王鏊、文徵明、唐寅、祝允明、徐祯卿6位好友聚会出谋划策。参展的观众需为王献臣先后邀请到6位好友，每完成一个任务可获得一个人物印章，即“邀请”了一位好友，全部完成即为通关，获得奖励和证书。通过情景复原、互动通关的形式，帮助观众梳理出沈周与王鏊长达半个世纪的忘年交情，以及沈周与王鏊和文徵明、唐寅、祝允明的师徒情谊。“吴中四才子”文徵明、唐寅、祝允明、徐祯卿经常结社论道，结伴远游，诗书唱和，互进共勉。展览体现了明朝苏州文人墨客之间意气相投、关系融洽的苏式生活，让观众从新的视角领悟6人的书画造诣。

5. 借助多媒体形式，让书画家复杂的情感一目了然

上海博物馆于2018年12月7日—2019年3月10日举办了“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”，在展厅内推出了“董其昌数字人文”专题，以可视化的方式呈现数据间的关联和数据图景，观众可看到董其昌的生平年表、行迹图、交游网、生平年表，更便捷地走进书画家的精神世界。

三、博物馆学术型书画展提升情感诠释和表现的方法

学术性的文字解说艰涩、淡漠，传统书画属于艺术创作的范畴，艺术本质的归结点是情感，情感是人精神范畴中最深刻的直觉、体验、灵感和领悟，与科学有本质上的不同，“使人认识那隐藏在内心深处的主体，探寻到生命底层的性灵和从未体验过的本能升华”^[6]。书画创作运用联想、想象等方式，借由笔下的艺术形象抒发情感，具有形象性、主观性、隐藏性等感性特征。

展览设计者注重对情感元素的诠释和深入发掘,发挥传导作用,引领和改变观众的参观方式,观众产生刚进入展厅时,感知现象和表象,逐步进入书画家深层次的精神世界和情感世界,让博物馆与观众之间的交流更平等。展览无论运用前文提到的何种表现形式,都需在以下几个方面注重提升。

1. 揭示、再现和复原书画作品的情感

情感具有隐藏性,古代书画家在创作时情感的生发点有的敏感、敏锐;有的复杂;有的细腻、含蓄;有的情感在创作中的表现难以察觉,甚至容易造成误解;有的让今人理解有距离感,观众难以理解书画家的特殊经历对其影响的深刻程度。

情感还具有主观性,关于书画家的史料、自述和记录有限,今人难以全面地了解创作背景,只能试图从研究、释读甚至揣测中揭示、再现和复原。在观众进入展厅1—2个小时短暂的参观时间内,展览的设计者可调动一些必要的形式和手段,激发观众多种感官和心灵的感受,与书画家的情感世界尽可能地一致。

(1) 运用情感色彩。情感色彩体现了书画家的生命基调。把情感色彩转化为展览色调,不仅给观众审美感受,更为重要的是,书画家的情感力量被发挥到新的高度。博物馆书画展厅习惯用暗色调,烘托书画作品的淡雅、古朴,但是高度饱和色调的恰当运用,会收到加倍的效果。比如北京故宫博物院2017年9月15日—12月14日举办的“千里江山——历代青绿山水画特展”色调为青绿色,展厅的顶面、墙面、地面、包柱、展柜、展墙都被统一成石青石绿的颜色,观众如同与书画家同步游走于青绿山水中,感受书画家心中的明媚和灿烂。

(2) 解读画中的寓意和象征手法。书画家受生活中具体人物和经历的感召,在难以抑制的感情冲动下开始创作,以强烈的感情、热情作为动力,把笔下万物生灵的内在本质和特点与难以言表的心绪相连,赋予艺术形象万千姿态,以此表明自己深邃的思想、表达某些事理。“故宫博物院藏四僧书画展”在石涛《云山图轴》作品前陈设奇石摆件,画

作与盆景相映成趣,展品构图出奇制胜,采用“截取法”表现云木山石中最优美的一段,石头摆件的奇特形态愈加强化了石涛超前的视角。

(3) 再现情感形式由生成到实现的过程。经典之作总是不可复制,即使是历史上著名的书画家在临摹前朝大书画家的作品时,也只是领悟了笔法和技法,作品却显得生硬、拘谨和呆板。脱离了情感的作品,只是精致的技巧和技术表演,难有感动人的原生力量。因为笔法和技法可以研读揣摩,情感的经历却是因人而异、独一无二。今人无法回到书画作品创作的特定历史年代、创作时的情景,博物馆书画展可以复原书画家创作时的心情、情绪、情境和影响情感的因素。从文字说明转向设置线索、主题、叙述、艺术渲染的多媒体,可以表现情感生发的端绪、路径和脉络,使书画作品的情感表现具有完整性和立体感。

中央电视台大型文博探索节目《国家宝藏》深入人心,节目以文物为中心,用“小剧场”的形式演绎文物的前世今生。博物馆学术型书画展也可以借鉴节目的形式,通过适度的想象和艺术加工,编写和表现有历史依据的虚构故事,选取与现代人日常生活有交集的领域,让观众回到创作的情景,展现书画家情感含蓄内敛的独特魅力。

2. 让古代书画中的情感与当下和观众有共时性

古代书画的经典作品最吸引人、让人动情的地方,是由书画家的立场和世界观决定的,换句话说,书画家必须有正确的、进步的立场和世界观。博物馆书画展的展示空间营造要使书画家的情感与观众的心理产生共情。通过展览诱发观众自身的知觉情感,使观众联系以往自身经历,产生对空间情感内涵的想象。当现代人能够理解作品背后的情感故事,感受书画家强烈的人生冲突、对冲破困境的渴求与欲望以及书画家个人的理想与憧憬,会汲取精神能量。这是展览对芸芸众生、大千世界的现世关照,使观众感受到人性的温暖,披荆斩棘、励志成长的奋发进取和对命运起伏的智慧参透。

3. 关注古代书画作品中的情感元素与现实主义精神的深层关联

有责任担当的古代书画家关注时代命运、关注人民生活,借作品表达高尚、无私、纯洁、朴素的大爱,内心饱含着对祖国山河和中华民族强烈而深沉的眷恋,传承的是中国人珍视的情感价值和思想。

以山水画为例,书画家以山为德、水为性,强化内在修为。明末清初,以渐江、石涛为代表的新安画派,创作了大量描绘黄山的作品。渐江、石涛历经从皇室贵胄到平凡僧人的大起大落,改变了“四王”一味摹古的保守画风,隐遁黄山,自创新法,把自己的生命、精神世界和情感寄托在黄山,达到天人合一的境界,为国画注入了新鲜的血液,留下了山水画代表作《黄山天都峰图》(南京博物院藏),留下了“搜尽奇峰打草稿”的旷世名言,对中国画的进步做出了不可磨灭的贡献。了解了书画家背后的故事和情感牵连,观众才能更加准确地认识书画作品中描绘的客观事物,看到了黄山的古松、奇石,得黄山神韵、天趣。书画家的情感深处是古代士大夫的信念及追求,是记录与阐释时代的使命感,是不同流俗的人品操持,是中华民族历经坎坷仍从容淡定、风雨安然的精神支撑。

这些宽广和深沉的情感激荡,不仅能照亮观众个人的内心,更使书画作品跳出自我的小世界,书画家的个人感情升华为中国人一脉相承的整体意识和民族感情,以大局为重的感召力与我们国家的主流价值取向互为映照,内化为激励观众的社会

责任感和使命感,融汇为全体社会奋斗的向上凝聚力。

总而言之,博物馆书画展最为重要的是让观众感受泛黄的古老字画饱含的先贤的情感律动与气息,读懂书画家内心的情感世界、精神状态和精神气质,使观众尽可能地领会作品。这些恰恰是博物馆学术型书画展策划的难点所在。“情感传达设计不只是一个简简单单的实际实物,而应是有着设计者情感思想倾注的呈现物。”^[7]

展览不可能对每幅作品的情感元素都做针对性的诠释,设计者可以灵活运用多种方法,不是手段和形式上的堆砌和天花乱坠,而是从大局上处理情感的细节,让其富有现实意义,增强穿透力和冲击力,给予观众产生内心澎湃的震撼力量,这样才能让观众敬重和钦佩古代书画大家,尊崇和自觉传承中国传统文化。

四、结语

化万象为情思,倾衷肠以翰墨。中国书画是中华优秀传统文化底蕴和内涵的集中体现。情感元素的挖掘,是展览层次提升的走向。学术型书画展通过诠释和表现书画作品的情感元素,帮助观众探寻古老的情愫,追溯旧时的踪迹,使传统书画不被历史湮灭,这是情感的传递、文化的继承。重视对书画作品情感元素的诠释和表现,将把策展人带入更宽广的设计空间,延续高贵的艺术情怀,寻回古代书画艺术中的“魂魄”。

注释

- [1] 雪涅:《当代书法创作的情感缺失》,《中国书画》2007年第8期。
- [2] 梁勇:《故宫博物院藏四僧书画展》,《美术观察》2017年第8期。
- [3] 朱炯、崔延敏:《可视的学术研究:关于学术型艺术展的探究》,《北京电影学院学报》2018年第3期。
- [4] 房卫:《陈瑞近:让人文与艺术在苏博相逢》,雅昌艺术网,2016年4月1日, http://news.arttron.net/20160401/n827668_.html。
- [5] 江村:《仇英“收官”吴门四家大展,姑苏版〈清明上河图〉归故里》,澎湃新闻网,2015年11月18日, http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1394323_1。
- [6] 宗维新:《艺术情感的表现》,《西北民族大学学报》(哲学社会科学版)1992年第3期。
- [7] 胡晓雪:《叙事性展示空间的情感传达设计研究》,鲁迅美术学院硕士学位论文,2018年。