

天经地纬 化行今古 品读戴敦邦《群仙欣会图》

■张咏(艺术评论学者)

戴敦邦 群仙欣会图(局部) 70×1700cm

苍古变幻,天机清妙,戴敦邦先生所绘《群仙欣会图》,尺幅为纵70厘米、横1700厘米的巨幅长卷,如一片凝固的云海、一道横亘的星河铺展于眼前,令人顿生观止之感。画卷引首处,敦邦先生自题“天经地纬化行今古”八字行书,如神祇自天外投来第一声问候,昭示着此卷吞吐宇宙、融贯古今之宏大气魄。年已耄耋之戴老,笔墨自娱且胸襟高旷,以道家弟子之虔诚执笔,白描、设色兼用,一气化三清,使此一长卷超越寻常艺境,成为一场神人共舞、心通宇宙之精神盛宴。

“天经地纬”四字,恰如这幅长卷魂魄所系。戴老胸中气象,亦正如庄子所谓“独与天地精神往来”,其构图之宏伟深邃,确乎包罗万象、气象雄浑。全卷以工写兼备、浓墨重彩之绝妙笔法,图写群仙成长卷,运巧布奇、纤毫毕具,一种潇洒清真之气超越出笔墨蹊径之外,可见先生思致之闲雅豪放、淋漓畅快,接踵继武于吴道子、王摩诘

之后。谛观全卷布置运笔,但见群仙丰神超迈、高旷怡闲,令人顾接不暇。三清端居中央,玉帝威仪俨然,南极仙翁温润可亲,四海龙王气韵磅礴,更有百余仙真辐辏环侍于左右四周,俨然构建出一幅缥缈而森严之“天庭群仙图”。戴老以深谙道家精神之笔墨技法,使得整个仙境成为元气淋漓之有机整体。画卷中诸仙姿态各异,却如星辰依其各自轨道有序运行,于动静流转之间,尽显宇宙秩序之大美。此非寻常匠人可及,非群仙不足奋戴老之妙笔,非戴老不足传群仙之高标。其气象之壮阔超卓,直追吴道子“满壁风动”之盛唐气魄,将渺渺神思转化为视觉上之浩瀚宇宙。

戴老笔墨之妙,在于兼工带写、浓淡相生之绝伦融合,深得国画六法核心——“气韵生动”之三昧。其笔力沉雄厚重,如铁线银钩,却又在工细描绘中透露出王维式的潇洒风神。群仙神采秀发、体相庄严,凝眉注视者、怡然自得者,威武刚健者、温柔敦

厚者,无不笔墨缕细、曲尽其妙,令人肃然起敬,可与吴道子名作《八十七神仙卷》古今辉映!观那太清道德天尊衣褶线条之精谨,玉皇大帝冕旒珠玉之逼真,工笔细描如天机织锦;南极仙翁及武曲星身侧缭绕的云气与远景烟霞,又是一派水墨淋漓之写意挥洒。设色晕染之法更见匠心独具,既承继了传统寺观壁画浓墨重彩之庄重典雅,更以文人雅致调配敷染,使丹砂石青诸色与水墨氤氲相映生辉,呈现出缤纷璀璨之独特视觉效果。浓墨重彩处如朝霞映海,素雅留白处似纤月出云,工写交融之间,正契合了道家阴阳相济、虚实相生之至理。

最令人动容处,在于戴老以“欣会”二字为全卷点睛,一扫传统释道画老成持重、肃穆有余之刻板印象,让神祇世界流淌出人间之温情与喜悦。“欣会”二字,点染出仙班齐聚的欣然喜乐之境。画中诸仙眉宇顾盼间,率皆流动着快慰与温情,仿佛彼此久

别重逢于这永恒云端。戴老身为道家弟子,此中恭敬虔诚之心意,非止于对神祇之敬畏,更是一种与仙灵进行精神沟通之“神交”。他将自己虔诚而喜悦的信仰热忱,倾情注入笔端,使神的世界不再冰冷遥远,而是充盈着可亲可感的人间气息,这是戴老在信仰与艺术双重维度上的伟大创造。

纵观戴老此卷,以其吞吐天地之魄力、兼工带写之妙笔,以及灌注于“欣会”二字中的虔敬与温情,实为当代道教人物画开一新境、辟一新途。当长卷徐徐展开,“天经地纬”之宇宙宏图与“群仙欣会”之人神共乐,在戴老笔下形成浑然一体。此非仅技艺之精进,实乃作者以赤诚之心叩开天门,使观者亦得暂游于这元气淋漓之神仙世界,徘徊流连而不忍遽去。道家云:“天地有大美而不言。”戴老以其沉雄之笔、虔敬之心,令这不言之大美,粲然呈现,以供世俗众生永膜拜。

乙巳夏至,于双枇杷馆北窗夜灯下

一位传统文脉的守望者和开拓者 写在叶子《中国书画收藏史》新书出版之际

■李昆

在中华文明的星河中,书画艺术是最璀璨的星座之一。

叶子先生是我在中国美院攻读研究生时的导师。他以五年心血浇灌的巨著《中国书画收藏史》横空出世,正是对这一文明密码的终极解答。这部里程碑式的著作,以宏阔的历史视野填补了学术空白,揭示了一个真相:中国书画的生命史,本质是一部由无数藏家接力守护的文脉传承史。

苦竹斋主:一位文化守夜人的学术苦旅

斋名“苦竹”,恰是叶子先生学术人生的精神隐喻。1948年生于杭州、祖籍绍兴的他,血脉中流淌着江南文脉的基因。西泠印社艺术品鉴定评估中心主任、中国美院特聘教授、浙江省文史馆馆员,多重身份凝聚成其独特的学术视野——他不仅是理论的构建者,更是实践的掌灯人。

先生是一位深植于中国书画鉴定与收藏沃土学者,以“精于鉴赏,工于度藏,潜心学问,著述等身”闻名。从《中国书画鉴定通论》到《中国书画鉴藏大辞典》,其30余部学术著作串联起中国书画

鉴定学科的筋骨。而这部《中国书画收藏史》,则是他学术生涯中一场长达40余年的夙愿和奔赴。

著书之路布满荆棘。早在2001年中国美院讲坛上,面对学子们对书画收藏史知识的渴求,彼时的先生已埋下夙愿的种子。然而真正动笔时,“体例编排耗时三月”“图籍资料极度匮乏”等难题接踵而至。更令人扼腕的是,书稿中途遭遇重症与疫情的双重夹击。在化疗后的虚弱中,他凭借“苦竹”般的韧性伏案耕耘:“埋首耕耘,五易其稿,终于今年四月完成了这部多达63万字的书稿”。

2023年,时任西泠印社出版社社长江吟先生盛赞其“是一部学术价值极高的专著”,并欣然同意作为社版图书重点推出。而这部著作的问世,无疑为中国书画鉴定与收藏研究奠定了坚实的学术基石。

破荒之作:构建书画鉴藏的千年谱系

先生以宏阔的视野,首次将中国书画收藏的历史脉络完整呈现于世人面前,其开创性价值立下三重丰碑:

1.千年收藏长卷的系统性钩沉:本书终结了该领域“无史”的尴尬。全书七章

恢宏架构:首先提纲挈领阐述书画收藏之特性和价值,进而详尽全面论述了自魏晋南北朝起,历经隋、唐、宋、元明直至清代末,千余年来整个中国书画收藏的发展历史,并条分缕析历代皇室秘藏、私家庋藏、著录专书、作伪伎俩、艺术市场乃至款识印记的流变,但凡有关书画鉴定与收藏的内容都包罗殆尽。这是一部真正意义上的“通史”,使散落于历史尘埃中的吉光片羽终成体系。

2.鉴定学跨学科的奠基:本书从文化学的发展出发,通过全面而详细的研究与论述,揭开了中国书画收藏的真实历史和发展规律。先生以史学家的眼光指出:收藏史的研究,正是构建“中国书画鉴定学”不可或缺的深层地基——唯有厘清历代藏家的审美标准与流转逻辑,方能真正掌握“判优劣,明是非,辨真伪、定价值”的锁钥。

3.收藏灵魂三维度的文化深掘:这是本书最震撼人心的洞见。先生穿透器物层面,直抵收藏的精神内核——它本质上是“一种文化、一段历史、一种情怀”。“离开了文化,收藏就失去了原有的历史价值;离开了历史,收藏也就失去了应有的文化内涵;而其中的情怀,更是人们对精

神家园的一种寄托。”收藏,因此成为中华文明得以血脉不断、气韵长存的隐性功臣。

三位一体:一位学者守护文脉的生态构建

先生的贡献远不止于一部专著。纵观其40余年学术生涯,他构建起“理论创新—教育传承—文化传播”的完整生态链:

理论之维:从《中国书画鉴定通论》到《气韵与鉴画》,他提出“气韵鉴定法”,将玄妙的传统经验升华为系统理论。30余部专著构筑起中国书画鉴定学的学科大厦。

教育之维:在中国美院、西泠印社和美术报研修班授课的讲台上,他将“师徒秘传”的鉴藏技艺转化为学科体系,让书画鉴定从“小众技艺”成为“大众可学”的专业学科,为社会培养了一大批专业人才。

传播之维:由他策划的数场高峰论坛、学术研讨、艺术展览与媒体专栏,让传统书画走出学术殿堂,既提升了国际影响力,又普及了大众认知,为传统艺术“活态传承”提供了实践范例。