

卧霞居论书画(下)

■林海钟

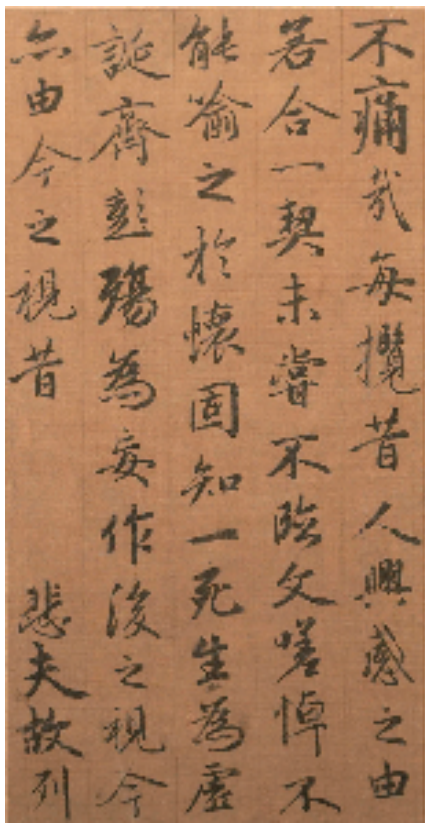
历代画人学书之门径

(一)

山水画家出不少大书家,学字是小楷门,因多用以题跋之故。通常学者从唐初入门,上溯汉魏与晋人的笔法,问道于张芝、钟繇与二王诸帖。再出入唐宋以来诸家法书,习练熏染,最后终成一家之面目,此为赵孟頫习字之门,也是书法学习的正宗门径。

有人问,既然问道汉魏、晋人笔法为目的,何不直接学晋人呢?时代久远,传世汉魏晋人法帖鱼龙混杂,真伪难辨,笔法真意难求,故历代学书者从初唐入手上溯二晋汉魏成为共识。初唐书坛有四子:虞世南、欧阳询、褚遂良与薛稷。而从虞世南、欧阳询两家入手,尤为正宗,可惜至今,两家的本子也不好找。幸哉虞世南《孔子庙堂碑》贞观拓唐本存世四分之三,现藏东京书道博物馆,是学虞书笔法的最佳范本;欧阳询真迹有《仲尼梦奠帖》传世。欧阳询的法帖中最有名的是《九成宫醴泉铭》,元赵孟頫推欧字最善本为《化度寺碑》,超过《九成宫》,今存世唐拓《化度寺碑》有敦煌藏经洞本,是难得一见的善本,现分藏于大英博物馆及巴黎法国国家图书馆。传世宋拓《化度寺碑》亦多为善本,值得一学。

黄庭坚学虞欧,形成自己的书风,后来

元 赵孟頫临《定武兰亭序》册(局部) 绢本 苏州博物馆藏

画家学书从黄庭坚再参虞世南、欧阳询成为一条成功的途径,最具代表性的是沈周和文徵明;而文徵明则又勤临智永《千字文》,上追二王,深得妍美之妙,吾以为明朝

第一。文徵明小字有一格学《洛神赋十三行》,微妙古雅,后世吴门诸家子弟往往也多研习《十三行》,清初恽南田书字飘逸灵动亦出于此门。

一代大家溥儒,书字出入汉魏晋唐,可谓正宗的赵孟頫法脉,真草篆隶各种奇字写法皆精通,入门亦是唐人法度,《圭峰禅师碑》是其功夫基石。《圭峰禅师碑》是裴休所书,米芾极推崇他,溥儒学裴休或许有关;陆俨少先生学晋唐楷法,钟繇朴厚一格写得出神,行书独学《张好好诗》一帖即悟得书字玄妙。

(二)

唐初褚遂良与薛稷的书法妙高,风格略近,笔格劲挺秀逸,极难学。褚字以《雁塔圣教序》为楷范,薛稷传世仅存《信行禅师碑》。两碑相校,结字同出一炉,难分高下,而用笔则各具特色:《信行禅师碑》华丽富贵,如金银器;《雁塔圣教序》则劲洒逸逸,风骨绝尘。后世学者唯宋徽宗、倪高士得其精髓:徽宗得金钩银丝之妙,华丽富贵,倪高士早年亦从虞书入手,后学褚字,得笔中妙趣,简淡易逸,格高无比。

(三)

历代山水画家少有学颜体者,唯董其昌。董其昌初学颜鲁公《多宝塔碑》,再改学虞书,后亲见晋唐名迹,大开眼界,于是书艺大进。《多宝塔碑》是颜鲁公早年书之作,结字古雅,风格未成定式,可学可参。而《麻姑仙坛记》《颜氏家庙碑》气象虽堂正、古朴,学者多而得者少。

(作者为中国美术学院教授、博士生导师)

华瓷东渐 摹青留韵

——评《踵武前贤 临流摹影:高丽青瓷纹饰整理与绘录研究》

■吴越滨

由丽水学院翁妙妙博士、吴新伟教授合著的《踵武前贤 临流摹影——高丽青瓷纹饰整理与绘录研究》专著,于2025年由浙江大学出版社出版。该书为省哲社科规划课题研究成果,融合中外考古、工艺、交流、材料、美术等多学科视野,立足中韩田野调研与海内外馆藏遗存考证,通过中韩古籍、窑址考古报告等分析,梳理高丽青瓷源流演变及本土化发展脉络。该书亮点为创新性采用中国白描技法系统摹绘高丽青瓷各类纹样,打破了同类图册偏重器物实照、缺少纹饰系统还原整理的研究方式。它既夯实东亚陶瓷交流史研究,又为古瓷鉴定、传统纹样创新应用提供翔实参考。

一、范式革新,重构研究体系。高丽青瓷长期以来是东亚陶瓷史的重点研究对象。该书通过纹饰细部拆解、工艺溯源与标准化图像整理,跳出器物鉴赏的写作框架,凝练形成田野调查、标本甄辨、白描摹谱、跨域比较、应用分析等五层研究路径。全书从历史论述到纹饰线条等绘制,在绪论、社会背景、艺术品鉴、美学意蕴、浙江与高丽青瓷对比、青瓷实物遗存、装饰纹样分类等七大板块中,逐层作图文互证的解密。

作者通过对韩国相关博物馆、陶研所、图书馆等数十处学术阵地研学,实地探明高丽青瓷古窑址188处,整理出瓷窑残件、建筑青瓷瓦、象嵌瓷板等一手标本资料;并整合日本、台湾、杭州、山东等海内外馆藏

实物资料,参照中国正史与韩国本土史料等多重互证开展研究。按照花卉、瑞兽、禽鸟、山水、铭文等十七个门类,作系统性归集图谱整理,采用中国传统白描技法,对十七类纹饰逐一作原创纹样手绘摹录。从田野考察-资料整合-手绘图像的多重学术体例再构,还原制瓷工匠原始刻绘思路与运刀轨迹,达到以图证史、以纹推源的双向互证研究目标,弥补了国内高丽青瓷标准化纹样研究的不足。

二、稽考源流,辨技艺嬗变。该书从技术分层视角,剖析中国制瓷工艺向外扩散、落地改造的完整历程。分析朝贡邦交、海上商贸、文化交流三条通道,以高丽早期带有中国年号纪年及工匠姓名的青瓷实物,佐证唐末越窑匠人入韩定居开窑的历史事实。参照熊海堂文化分层理论,把窑炉构造、胎釉配方、匣钵装烧划为核心制瓷技术,器型样式、表面纹饰归为浅层模仿内容,论证高丽砖筑窑直接承袭中国越窑营造理念,土筑窑则借鉴中国馒头窑的建造逻辑。提出高丽青瓷源自不同时期中国技术持续输入,打破高丽窑单一仿越窑的观点。

作者对照釉料成分记载与现代理化研究成果,点明高丽青瓷釉料独含氧化锰元素,是其形成区别于越窑龙泉窑的关键成因,解释标志性翡色的生成逻辑。依据国内多地出土高丽青瓷考证,将象嵌技法

细化为线象嵌、面象嵌与逆象嵌三类。认为象嵌工艺是借鉴中国古代工艺技法,结合半岛原料与烧制工艺而形成的本土革新技法。

通过不同时期遗存实物,标注各类技法的流行时段与适用纹饰,并基于东北亚海上丝路全局,客观呈现高丽青瓷双向滋养的历史。

三、画论释瓷,挖审美内核。全书归集了高丽青瓷素纹、划花、刻花、透雕、象形、印花、象嵌、铁绘、铁地、堆花、铜红釉、金彩、绞胎等十三种装饰工艺,尤其第五章“隐光幽晖”“雕翠琢翡”“错综成象”“青白融黛”四个专题,展示代表性器物数百件;第六章按纹饰母题分类,呈现白描纹样图谱。以国画学视角,解析高丽青瓷装饰由仿造走向艺术自立的完整路径。

作者依托大量馆藏标本细节,分别从蕴藉、灵变、简练、刚柔四个层面论述高丽刻纹美学特质:中锋细刀勾勒与侧锋斜刻再现的白描意笔性,高丽匠人运刀如笔,富于轻重顿挫变化的线纹人文性特质。将“六法论”绘画审美标准,引入高丽青瓷纹饰审美研究,揭示国画白描法、瓷面刻法与审美文化三者的内在关联。实现工艺技术与古典美学跨学科研究的智性认知——高丽青瓷刻划纹饰的人文化本质,是通过软质笔法向硬质刻法的媒介转化,把“六法”审美准则迁移至坯体雕琢的东方智性

美学续构。全书跳出器物与工艺的客观记述,从艺术审美内核深挖高丽瓷艺的本土生成逻辑,独释了中国传统审美思想和高丽本土自然观融合的审美观。

该书33.6万字,在大量原创白描纹饰图谱印证中,以纹饰摹绘为核心,立足东亚文明互鉴的宏观视野,融考古实测、美术图像、工艺技术、中外史学于一体,生动呈现了“踵先贤瓷艺,摹青釉纹样”为治学宗旨。耗时多年考察古迹、梳理文献、手绘白描图谱,系统留存高丽古典瓷纹资料,重建中国青瓷东传、高丽吸纳改造自立的千年发展脉络,是一部集亚洲陶瓷考古、中外交流史领域的工具书。丰富了我国海上丝绸之路物质文化数据库,为中国对外贸易、东北亚手工业发展史等研究补充实物论据;对推动高丽青瓷承载的人文遗产,实现创造性转化与活化利用,提供学术与教材文献建设。

因此,该书作为国内高丽青瓷系统研究的重要成果,在当代宋韵文化体系研究和中外物质文明互鉴研究等领域中,具有较高的应用、研究和参考价值。

(作者为扬州大学三级教授、陶瓷艺术研究所所长、中国青瓷艺术史与外传史学术体系首构者、国家社科基金艺术学项目评审专家、中国美术家协会会员、中国艺术学理论学会会员)