

王蔷复制的唐仕女俑

“我不做这件事，后人也会来做，但一定会晚许多年。更何况这么多年在博物馆工作的背景，让我深知这是一座可以让社会各界了解中国陶俑史、感悟中国古代乐舞文化的宝库……”西安碑林博物馆副研究员、陕西省工艺美术大师、现年74岁的王蔷说道。她所说的“这件事”指的是，依据各大博物馆馆藏的中国乐舞陶俑以及搜集的珍贵资料，原样复制从春秋战国时期一直到明代的各类乐舞俑，用饱含文物信息及史料价值的陶俑构筑起一部活灵活现的中国乐舞通史。

对于王蔷和与其合作的西安美术学院雕塑系的20多位博士、硕士生来说，“复活”乐舞陶俑并不是一件轻松的事情。“可以说，到目前为止，我们完成了整个工程20%的工作量。虽说从数量上来看只有20%，但却是工程难度最大的那些，而剩下的80%的工作干起来将势如破竹……”王蔷信心满满地表示，他们计划在今年国庆节前于西安举办这100多件(套)、300多个乐舞陶俑的首展，用“以假乱真”的乐舞陶俑作品献礼新中国成立70周年，用宏大的“通史规模”生动再现中国历史和文脉，并通过举办世界巡展，传递中国精神、弘扬文化自信。

常年与陶俑打交道的王蔷深知陶俑的价值。“我经常说古代没有照相机，但是有陶俑，它再现了历朝历代的时代风貌、社会习俗和人物、器物的真实模样。陶俑就是记录历史的一种方式，它比相机更直接、更生动。”可以说，俑这种在中国奴隶社会、封建社会代替活人殉葬的物品，通过真实直观的形象将横跨2500多年的中国众多朝代(注：明代之后，因纸扎的兴起，陶俑逐渐消失，其制作技术也失传)的社会习俗、生活百态以及各类人物及服饰、器物等再现，成为人们了解中国历史文化的一面镜子。

2015年，已经退休在家的王蔷再也坐不住

王蔷在制作陶俑

了。那一年，习近平总书记到陕西视察，参观了西安博物院，并作出批示，而其中的一句话正好触动了王蔷的心，那就是“让历史说话，让文物说话”。这句话犹如一束光亮照进王蔷的心，与内心长久的陶俑情结不谋而合，一个“复活”陶俑的宏大计划在某种意义上形成。她要让极具美感和艺术感染力的音乐舞蹈陶俑“开口说话”，并把它们组合在一起，在世界舞台上，演绎中国古代音乐舞蹈发展史。中国乐舞陶俑的文物原件藏于世界各地的众多博物馆中，对于绝大多数人来说难以尽览其详，更何况一些珍贵的乐舞陶俑毁于战火等灾难而仅存有照片等资料留存。

谈到“复活”中国乐舞陶俑，有两大问题是无法绕开和回避的，一是是否掌握制作陶俑的技艺，二是是否拥有足够的乐舞俑文物史料。

王蔷复制的西汉杂耍俑

或许是巧合，或许正是命运的安排，这至关重要的两点，王蔷同时具备。

陶俑在明代衰亡，其技术也已失传，这是中国文化的重大损失。对此，在长期的工作过程中，王蔷创造掌握了一整套复制彩绘陶俑的技术及工艺，使这一失传已久的古代技艺得以恢复。她制作的《唐代打马球俑》8件作品因参加1984年奥运会的“中国古代体育展”而引起极大轰动；她制作的《唐代粉彩女俑》曾连获1987年、1988年中国第二十届、第二十一届旅游纪念品大会一等奖；1995年，在第44届尤里卡世界发明博览会上，王蔷带着一些中国古代乐舞类陶俑作品出现在比利时布鲁塞尔，陶俑一亮亮相便迅速在当地引爆了一场中国旋风。王蔷清楚地记得，当时西方的艺术家紧紧地拥抱着她，语无伦次地向她表达着对中国古老工

艺的敬仰，赞许她对于人类文明的传承。那次，王蔷荣获了“尤里卡金奖”“欧洲共同体最高荣誉奖”和“罗马尼亚最高学院奖”，她也是那一年唯一获“欧洲共同体最高荣誉奖”的亚洲人。西方对中国陶俑的礼遇，让王蔷重新认识到自己工作的价值，而这在多年前也曾发生在她父亲身上。

王蔷于1945年出生于文化世家，父亲王子云是中国新美术运动最早的倡导者和参加者，中国美术考古的拓荒者，是著名的画家、雕塑家、美术教育家。母亲何正璜是中国文博界的著名学者。王蔷从小在家庭浓厚的文化艺术氛围熏陶下，培养了对各类艺术极大的兴趣和敏锐的艺术观察力，也接下了父辈对于保护传承中国传统文化的使命。

“作为‘五四运动’下成长起来的新青年，父

王蔷复制的东汉说书俑

亲着洋装、拄文明棍，带着对中国传统文化的鄙夷到法国留学，却在那里重新发现了中华文化的伟大。”王蔷向记者介绍，在抗日战争那个战火纷飞的年代，为了抢救正在遭受敌机轰炸的珍贵文物，王子云在回国后向政府申请成立了西北艺术文物考察团，冒着炮火，赴川、陕、豫、青、甘等地进行考察，以尽学人之责。1942年，西北艺术文物考察团在河南洛阳的山洞里发现了一组唐代歌舞俑，这是为了躲避战火专门藏进山洞的，王子云拍摄了十几张照片。令人遗憾的是，这组唐俑最终还是毁于战火。“在我临摹唐俑几十年的实践中，再也没有见过比这一组更精美、更标准的，我认为它就是唐代最经典的‘霓裳羽衣舞’的具体形象。”王蔷表示，父亲把已成绝唱的照片交给她时嘱咐，一定要把它们复原出来，要让世界了解中国文化，“这也是父亲的遗愿。”

虽说王蔷“复活”中国乐舞陶俑的工程正式启动于2015年，但真正的工作其实很早就已开始了。“复制陶俑是一项复杂、艰巨的系统性工作，它需要各个工种的协调配合，仅制泥就需粉碎、去杂质、沉淀、反复砸揉，才能成为熟泥。接下来塑形、制模、按泥胎，然后将胎烧成陶，接着上色，最后是做旧。”王蔷认为，掌握技艺固然重要，但更关键的是通过这些乐舞俑来了解古代艺术的文化底蕴，掌握不同时期的时代精神，传承中国文化，让更多的年轻人及世界各国人民了解、感悟中华文明。

目前，离100余件(套)乐舞陶俑排队讲述中国古代乐舞通史的日子不远了，但王蔷及其团队进一步用陶俑梳理中国文化的工作规划并没有止步，他们计划在乐舞陶俑之后，再推出文官俑、武官俑、侍卫俑、动物俑、仕女俑、宦官俑等系列，让更多的陶俑“开口说话”。

让大漆穿越时空

——陈立德的当代漆画

■ 王明贤 任丽娜

艺术家陈立德曾说过：“以天然大漆为媒材作艺术的当代性表达是艺术先贤们对弘扬中国传统漆文化高瞻远瞩的探索和倡导。”由此，我们可以看到他给自己确立的目标和言说方式，也可以领悟到他在诉说和承担的时代责任，这个责任在于如何承接中国传统大漆的艺术语言，并使之纳入当代艺术观念诗意的表达环节中，在此框架中融入个人和时代的元素，是他表达方式的形成过程和所蕴含的价值意义所在。在此，漆画语言获得了独立，传统文脉在当代也得到了延续。

在将漆画带入现代绘画领域，探索独特的艺术语言方面，陈立德自始至终都走在时代的前列。1989年第七届全国美展上，他的漆画作品《皓月红烛》获得当代中国美术史上第一枚全国美展漆画金牌，开创了他独特的视觉艺术特征与风格迥异的漆画本体语言特点。在上世纪80年代创作的作品中，陈立德充分发挥大漆艺术的本体语言特色，将深层的思想性理念与简洁的艺术表现手法融为一体，观者根据题目的引导找到与自己经验世界相重叠的物象，也可以从画面本身延伸想象，补充、参与阅读，由此生成作品的张力和多意性，将传统文化融入当下时代的构想在这些作品中体现得越来越明显。

进入21世纪以来，陈立德越发注重漆画艺术逻辑语言的进一步开拓建构问题。邵大箴曾评论：“陈立德的漆画创作‘漆语’的语法创造语境。漆画空间多是二维或‘浅箱式’空间，色彩是归纳性、构成性的，物像轮廓被赋予更多的空间结构上的意义，这使漆画本体语言的运用获得必要的自由。”在以渔女拉网为题材的作品《拉》中，画家用简约的几何形态构成渔女、渔网及鱼在二维空间的视像，借空间分割、形体错位等手段构建心理力场。用黑白对比和肌理冲突强调运动节奏。此外，运用镶嵌、堆漆、贴金、罩明、磨显等传统大漆技艺，借金、银、铝、蛋壳、螺钿等材质创造出独具质感的肌理效果，微妙细腻却具有强烈视觉冲击力。

色漆不具备油画颜料笔转变色的洒脱和表现冷暖色调微妙推移的自如，但是，大漆具有不可替代的艺术语言特色和得天独厚的创造肌理的能力，因此，在表现性和显示性的绘画领域里，漆画创作享有充分的自由。陈立德在《修行札记》系列作品中通过绘画空间逻辑语法的探索性构建，植入主观色彩欲望，隐喻地表达某种微妙而丰富的体验，作品《修行札记之双子教堂》，视觉对空间纵深无限延伸的自然渴望被阻断，左侧建筑群略向上倾斜的结构直线与右侧树木曲线展展向上延伸的枝干呼应了哥特式教堂仰望穹苍的召唤，斑驳的碎

闽南红砖老厝(漆画) 50x30厘米 2013年 陈立德

金与灰色基调或微妙或强烈的对比多层次地烘托了欧洲宗教文化典型符号的沧桑与凝重。路面上的车流则提示了时空节点。用传统的漆艺技法融合西式的形色和“浅箱式”透视打造出的画面充满明显的肌理和温润含蓄的质感，传统材料的美感连同艺术家点石成金的智慧完全被固结在画面中，在此，当代思想融入传统大漆，构建了他对当代艺术语境的鲜活感受与经验的一种表达方式。

扎实的写实功底使陈立德有理由做一个优秀的写实画家，但是他并没有局限在一条路上，其内在艺术基因和外在此影响决定了他的选择——走在时代的前沿，从题材到手法，从油画到漆画，探索大漆的物质性与精神性融合为具有东方诗意美感的当代艺术形式。1985年，他与十几位泉州艺术青年成立了“泉州BYY视觉艺术研究会”，吹响了泉州响应全国“85美术新潮”运动的号角。时任会长的陈立德投入到现代艺术的创作实验当中，积极探索艺术的现代精神属性，当时对当代艺术理念的探索一直影响到他今天的漆画创作。

他的作品具有很强烈的当代观念因素，不是纯粹物质性的陈述和装饰，也并不是在一种材质或是表现形式，而是不断延伸和深化自己的创作，使大漆材料的独特性成为维持表达方式和文化差异的物质基础，巧妙融入当代艺术的叙事性、抒情性中，物质性在陈立德的作品中显现了更大的精神性特征。

“我一直对战国、秦汉漆画的语法逻辑和抽象构成形式深感兴趣。把长期对某些当代

绘画形态的关注思考与源自传统文脉的启迪放入我这混沌大缸里沉淀发酵蒸腾，兴许能酿成一壶风味独特的好酒。”这是艺术家的一种自我期望，《巴别塔情结》《楚汉相争》《艺术江湖》《形态研究系列》等作品将这种期望展现得淋漓尽致，从平面构图、色彩搭配、抽象造型到自由透视的构图都独具战国、秦汉漆画艺术的特色，表现出战国、秦汉漆画艺术的高度抽象和主观表现特征。通过这一系列的当代艺术实验，我们可以看出陈立德对古代大漆艺术的深入研究，这种深厚的传统文化修养与高超的当代艺术造诣是他让大漆穿越时空，与当代艺术产生共鸣的缘故。

从传统大漆材质中寻求灵感，在当下生活中寻找素材，表达对生命的思考，经过提炼改造采取西方的表现手法，使作品表达当代某种存在主义人文精神是陈立德漆画艺术语言构建的恰当方式；他的智慧和执着在于充分发掘传统大漆材质的特征，却超越材料本身，将大漆自然生长起来的特性，带入一个开放性、多义性的当代语境中寻求一种观念的探索，从而推动当代中国艺术多元化的构建，这是陈立德始终走在时代前沿的关键所在。这对于出生在上世纪40年代的漆画艺术家来说是十分难能可贵的。大漆既是他的艺术表达工具也是表达本身，将其注入思想性，没有使材料语言的特性成为符号标签，在含蓄与直白的表现中恰到好处地表达着自己的情感，也是将西方绘画方式的中国化与中国传统材质当代化结合的一个成功个案。

夺得千峰翠色来

——秘色瓷器雅赏

■ 筱粟

秘色瓷是什么?“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣，共嵇中散斗遗杯。”唐代诗人陆龟蒙在其诗作《秘色越器》中这样描写秘色瓷。除此以外，在《吴越备史》《十国春秋》《宋史》中都有关于秘色瓷器的记载。在唐宋时期，人们对于秘色瓷是有概念的。宋代以后，秘色瓷逐渐淡出了人们的视野。等到后来人再看到唐宋文献的时候，大家已经不知道里面记的秘色瓷是什么了。就这样，秘色瓷逐渐成了一个谜。

关于秘色瓷之谜一直持续到了现代，直到1987年，一场暴雨摧毁了陕西法门寺塔，考古工作者揭开地宫，发现了一块叫做《监送真身时随身供奉道具及金银宝器衣物帐》(以下简称《衣物帐》)的碑和14件秘色瓷器，从此为秘色瓷器的判断建立了标准，也暗示着秘色瓷与帝王的特殊关系。随后，我国发现在吴越国钱氏家族墓地、北宋宋太宗元德李后陵、北宋周王赵祐墓、辽圣宗贵妃墓等一系列墓葬中，都出土了有可能是秘色瓷的器物。就这样，大批的秘色瓷“复活”了。

秘色瓷是晚唐五代到北宋初年越窑烧造的精品瓷器，因为是为皇宫烧造的，并且在质量与风格方面代表一个时代的瓷器生产水平和生产走向而名闻中外。宋、明、清迄今，学者们为“秘色”一词的确切含义亦聚讼不已。据宋人说，五代吴越国王钱鏐规定越窑专烧供奉用的瓷器，庶民不得使用，且釉药配方、制作工艺保密。“秘色”的“秘”意思是“机密”“保密”，“色”的意思是“釉药配方”“釉料配方”。故所谓“秘色”即“保密的釉料配方”之意。所以，“秘色瓷”也被广泛认为是釉料配方保密的瓷器。

关于秘色瓷的质地和色泽，清人说是“其色似越器，而清亮过之”。从出土的典型秘色瓷看，其质地细腻，多呈灰或浅灰色。胎壁较薄，表面光滑，器型规整，施釉均匀。从釉色来说，五代早期仍以黄为主，滋润光泽，呈半透明状；但青绿的比重较晚唐有所增加。其后便以青绿为主，黄色则不多见。1987年法门寺塔考古发掘出的14件越窑秘色瓷中，除两件为青黄色外，其余均釉面青碧，胎质细腻，晶莹润泽，有如湖面一般清澈碧绿。其中的一件八棱净水秘色瓷瓶更是被学术界称为“一个突破性发现”。它高21.5厘米，最大腹径11厘米，口径2.3厘米，重615克。八棱净水秘色瓷瓶瓶颈细长，直口，圆唇，肩部圆隆，腹呈瓣状瓜棱形，圈足稍稍外侈。在瓶颈与瓶身相接处装饰有相应的八角凸棱纹三周，呈阶梯状。其造

型十分优雅，端庄规整，线条流畅，通体施明亮青釉，瓷化程度极高，这一造型在唐代可以说极具审美创意。该瓶在出土时，瓶口原覆一颗大宝珠，瓶内装29颗五色宝珠，从佛教仪轨上判断，此瓶应属密教供奉器之“五贤瓶”或“五宝瓶”之类。该净瓶未列入《衣物帐》记载中，也未与其他秘色瓷一并放置，而是单独发现于地宫中室第二道门前侧。后经专家鉴定，瓷瓶的釉色、胎质与其他秘色瓷完全相同，应该算在秘色瓷的行列之中。因此它仍是晚唐越窑秘色瓷之精品。西安唐咸通十二年张叔尊墓出土一件类似净瓶，北京故宫博物院亦藏一件。

另外，同一批出土的越窑五瓣葵口圈足秘色瓷碗和越窑五瓣葵口秘色瓷盘，均发现于地宫中室的檀木箱内。这两件秘色瓷器通体均施青绿色釉，釉色均匀，光洁莹润，器型规整。特别的是，在灯光照射下，碗和盘内清澈明亮，玲珑剔透，“无中生有”，恰似一汪清水盛于碗或盘内。为什么会这样出现这样的现象呢？原来是由于工匠在制作这些秘色瓷时，将器物的底部巧妙地设计成略微向外器物内部凸起，这使碗或盘的底部形成了一个微小的弧面，再加上青绿透明的釉面，就使得碗或盘的底部近似一个“凸面镜”，对光产生了发散作用，进而形成了视觉差。这便是秘色瓷产生“无中生有，似盛有水”现象的真正原因。

八棱净水秘色瓷瓶 唐 故宫博物院藏

精品赏析