

名家说名作①

陈传席点评《绘冠南天》展南宋陈容《墨龙图》:

“这是我所见陈容画龙中最好的一幅”

陈传席

开栏语

《绘冠南天——粤藏宋元书画特展》目前正在广东省博物馆重磅展出。该展首次汇集数十件历代岭南地区收藏的宋元书画珍品及史上著名的岭南人士墨宝,传世绝少,观者如潮。
本报今起在《羊城晚报》及金羊网、“羊城派”新闻客户端、“羊城晚报”视频号等处开辟“名家说名作”专栏,以文、图、视频等多媒体形式,延请当今书画界、研究界名家、岭南著名藏家后人等,择重点展品加以介绍和剖析,以古今对话探岭南文脉,光启华夏。

陈容《墨龙图》(广东省博物馆藏)

文/羊城晚报记者 朱绍杰 文艺

日前,中国人民大学教授、著名美术史学者陈传席到访广州,专程参观广东省博物馆年度大展《绘冠南天——粤藏宋元书画特展》。步入展厅,首映眼帘的是广东省博物馆重点宋元书画藏品——南宋陈容《墨龙图》。该作为陈容存世真迹中的精品,1958年由广东省文管会移交广东省博物馆。作品用两幅绢拼成,绢质和色泽都保存较好,精神传神。画面描绘一条飞龙腾跃云际,龙的姿态盘旋矫健,云气缭绕全身,龙尾时隐时现,有凌驾于九天外的磅礴气势。画家用粗线条勾勒龙的轮廓,以浓淡墨色晕染其主要部位,使龙的形象清晰突出。笼罩其身的云雾施以淋漓的水墨,运笔迅捷,不露笔痕,迷蒙弥漫的景象逼真。几笔渴墨扫出的激涌,形象地表达了飞龙腾跃时的劲疾风势,有力地烘托了龙行云布雨的神力。

判断真迹依据有三

陈容,字公储,号所翁,福建长乐人,南宋端平二年进士,曾做过福建莆田太守,是当时享有盛名的一位画龙能手。陈传席告诉羊城晚报记者,中国绘画史上,专门画龙的艺术家并不多见,陈容是其中佼佼者,在绘画史上地位很高。据画史记载,陈容画龙“深得变化之意,泼墨成云,喷水成雾,或全体,或一臂一爪,隐约而不可名状者,皆得妙似”。有考究认为,水墨画龙始于五代,风行于宋。今存的“龙水”画,以陈容等存世可见为最早,继承传统又加以突破,对后世影响深远。古人评“画龙天下称所翁”,曾称之为“伯时马、公储龙”,其画龙与北宋李公麟画马并称。元明清以水墨画龙的画家不少,在本次展览中均有展出,但大都模仿承继陈容,很少能突破陈容的高峰。陈容的作品真迹,流传下来的不多。本次展出《墨

龙图》,曾经国家文物鉴定委员会委员启功、徐邦达、苏庚春等人鉴定。展出的这幅《墨龙图》画面右下,有陈容自题的一首三字诗:“扶元汉,触华嵩。普厥施,收成功。骑元气,游太空。”署款“所翁作”。钤印三方:“所翁”朱方印、“雷屯室”朱圆印、“九渊之珍”朱白相间印。该题诗可谓画意的题解,画家绘龙,是要表现龙叱咤风云、势震山河的雄壮意气,赞美龙布雨九土、施恩于民的德泽,以此来比喻丈夫之志。有学者统计,如今可知存世的陈容作品仅十一件。清内府旧藏有《九龙图》卷、《六龙图》卷、《霖雨图》轴等。其中《九龙图》等四件存于波士顿博物馆等美国机构,《龙图轴》等三件存于德川美术馆等日本机构,而在中国则有广东省博物馆、中国美术馆、故宫博物院所藏合计四件。陈传席教授曾遍访世界各地学术、收藏机构,他在这幅《墨龙图》前观摩再三,多有肯定:“这幅画是我见过的陈容画龙中最好一幅,比美国、日本所藏的都要好。”

存世作品仅十一件

中国人以“龙的传人”自居。古人把“龙”看作是一种神物,四灵之一,能够通灵变化,忽隐忽现,腾云驾雾,行云布雨。历代统治者也往往以龙来象征自己。“龙”既然作为一种神物,就没有真实的形象可以作为依据。因此,历代画家们只是凭着神话传说来想象塑造它的形态。随着龙的概念的变化发展,各时代龙的形象也有

全国代表性花鸟画家 荟聚岭南

8月28日,《姹紫嫣红·时代意象——中国国家画院花鸟画主题创作学术邀请展》在广州画院美术馆拉开帷幕。参展作品以大尺幅及画家的代表作为主体,汇聚全国代表性花鸟画家上百人,其中分老、中、青三个版块,每个版块各40余幅,共展出140余幅作品,并首次采用数字展厅形式呈现花鸟画大展。画展由广州画院、中国国家画院花鸟画所承办,将持续至9月21日。

粤博创意 首次组团亮相“博博会”

广东省内20多家博物馆组成广东馆“粤博创意”,首次组团亮相第九届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”。广东省博物馆从展览陈列、文物保护、流动博物馆等方面出发,展示现阶段各领域的发展概况。同时,粤博首款水下考古盲盒对外展出,潮州木雕系列、百花图系列等数十款文创产品也悉数登场,呈现粤博文创的独特魅力。

2022南国书香节 圆满落幕

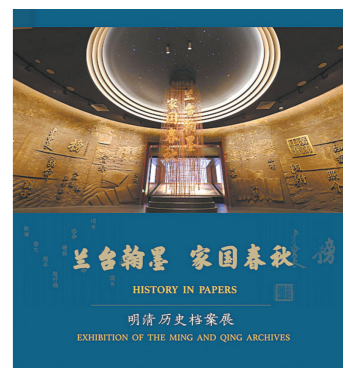
2022南国书香节暨羊城书展圆满落幕。接连10天,活动涉及30万余种图书,373个分会场,950位名家,1263场活动,1400万元文化惠民券,覆盖人群超过5000万人。“本土化”“多元化”“接地气”是本届书香节的鲜明特色。

全国文化大数据交易中心 上线试运行

该交易中心由深圳文化产业交易所承建,交易的聚焦文化数据,分为文化资源数据和数字化内容两类,按范围分为中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化三大类。平台面向全社会各类符合进场的交易主体开放。8月31日试运行当天,深圳国夏文化数字科技有限公司作为首批进场的中介服务机构,购买中国数字文化集团有限公司委托的“中国老画报数据库”部分数据包及国家图书馆出版社“庆贺平壤人物图京脸谱数据包”,购买价格约为20万元。

中国第一历史档案馆 新馆开放

中国第一历史档案馆新馆近日将面向公众开放。新馆开放近470万件档案,设有《三台翰墨 家国春秋——明清历史档案展》《守护国家记忆 传承民族文脉——明清档案事业发展历程》等展览。该馆位于北京市东城区祈年大街9号,观众可通过该馆网站、小程序及“皇史宬”微信公众号预约查档、参观。

三星堆出土 最大动物造型青铜器

三星堆考古现场8号坑近日提取出一件大型立人神兽,神兽大嘴、细腰、四蹄带有纹饰、头顶立人,从嘴到尾部的长度超过1米,重量估计在300斤以上。这是迄今为止三星堆出土动物造型青铜器中最大的一件。三星堆博物馆新馆预计2023年10月完工,2023年年底正式开放。

一周聚焦

12部委约创作 寻路交响中国

羊城晚报记者 文艺 图/广州交响乐团提供

广交迈入新乐季

8月31日晚,伴随着广州星海音乐厅内交响音诗《千里江山图》的奏响,第二届粤港澳大湾区文化艺术节开幕徐徐拉开。作为本届粤港澳大湾区文化艺术节开幕式演出,历时一年创作完成的交响音诗《千里江山图》备受瞩目。这部作品由中国音协交响乐团联盟及全国23家交响乐团联合委约创作。

委约创作:“每个音符都必须认真对待”

交响音诗《千里江山图》的创作萌发于去年中国交响乐团艺术管理论坛期间。在中国音协交响乐团联盟及其主席余隆的大力倡导下,23支交响乐团联合向作曲家赵麟提出委约创作,其中包括中国爱乐乐团、上海交响乐团、广州交响乐团、深圳交响乐团、杭州爱乐乐团、香港管弦乐团、澳门乐团等在内的23家国内知名乐团。这部交响音诗以北宋画家王希孟的《千里江山图》卷为蓝本,赵麟除了让音乐饱含民族韵味,也从中国古典文学中大量取材,“水云溶漾”“月壑松风”“千叠浩荡”等乐章标题均

来自诗词名句。“对这部作品的探讨其实不止一年,每个音符都必须认真对待。”创作期间,赵麟把《千里江山图》贴在工作室的墙上,绕了一圈有余,一年多的朝夕相伴,已让他把这幅流传千古的画作烙在了心底。广州交响乐团团长陈肇表示,这是华人音乐界目前最大规模的一次联合委约创作,参与委约的23支乐团都会在各自领域推广和演出这部作品,因此宣传和演出力度也是空前的。这次合作将为未来大型作品演出或委约创作积累经验,有助于吸引更多同道者走到一起。

“交响·中国”:余隆担任广交音乐总监20年

8月31日担任《千里江山图》演出的团队“中国音协交响乐团联盟—粤港澳大湾区节日乐团”,由广州交响乐团、深圳交响乐团、香港管弦乐团和澳门乐团的音乐家组成。其中,广交不仅是这次广州演出的“地主”,同时也是中国当代交响乐团中涉猎“委约创作”最多、最积极,作品含金量最高的团体之一。现任中国音协交响乐团联盟主席余隆,自2003年起便一直担任广交的音乐总监。他是活跃于国际乐坛的最杰出的中国指挥家,曾被《纽约时报》誉为“中国音乐版图上最有影响力的人物”。余隆与广交的首次合作则要追溯到1994年11月,后又任音乐总监,在超过1/4世纪的岁月中始终同行,2023年将迎来他担任广交音乐总监的20周年。今年,正值广州交响乐团成立65周年,该团特别从余隆担任音乐总监的近20年中推动广交独家委约或联合委约的众多

作品中,挑选出了12部最具代表性作品的世界首演或最佳实况录音,集结出版一套《交响·中国——庆祝广州交响乐团成立65周年原创委约作品集萃》,近日就将在线上线下同步发行。“委约创作”一般指委约方委托心仪的以及认为是合适创作某题材(或体裁)的作曲家,在约定的时间内创作出约定题材及形式的作品。业内公认,如果一个乐团委约作品的数量多、演出频繁、传播广泛,继而得到国内外业界和听众的接受和喜爱,便可反映出乐团的艺术初心、社会责任以及品牌积淀等硬实力。陈肇告诉羊城晚报记者,广交一直在探索用交响乐讲述中国故事、传递广东声音,特别是在委约创作方面更是不遗余力,十数年如一。这张“交响·中国”专辑,就是一幅汇聚中外当代作曲家的群像图,从中可见余隆和广交过去20年来选题视野的广泛,可见其委约视角与时代脉动的精准应和。

广州交响乐团音乐总监余隆

广州交响乐团常任指挥景焯(左)

著名作曲家陈其钢

广州交响乐团团长陈肇

青年作曲家周天

准则:用音乐作品为时代铸魂

专辑中的12部作品出自15位作曲家之手,其中包括被誉为“当代贝多芬”的已故波兰作曲大师潘德列茨基、美国国家艺术与科学院终身院士陈怡、普利策音乐奖得主周龙、奥斯卡和格莱美双奖得主谭盾、2008北京奥运会音乐总监陈其钢、中国音乐家协会主席叶小钢、原中央音乐学院作曲系主任郭文景、横跨流行音乐和古典音乐作曲领域的李海鹰等名家,以及活跃于国内乐坛的广东青年作曲家等。收录的12部委约作品中,有6部取材自中国传统文化,例如:叶小钢选自广东民间曲牌、具有鲜明广东色彩的《广东音乐组曲》,潘德列茨基灵感源自8首中国诗词、为男中音与交响乐团而作的《第六交响曲“中国诗歌”》,谭盾融合京剧与交响乐的《霸王别姬》,以及陈其钢取材自古琴曲《阳关三叠》、讲述人生大喜大悲的二胡协奏曲《悲喜同源》等。另外6部委约作品,则是用音乐为时代发声的佳作,例如:刘长远的《生命交响曲》纪念2003年万众一心

抗击“非典”,陈怡、周龙的《虎门1839》表现中国人民自强不息,王珂琳、陈思昂、罗紫艺、王阿毛等四位广东年轻作曲家《庆祝改革开放40周年交响套曲》讴歌大时代,李海鹰的《中国1921》描写一群中华民族最优秀青年儿女率先觉醒。陈肇表示,广州交响乐团一直践行的委约创作准则,就是以中华传统文化为依托,用音乐作品为时代铸魂,从“时代之变、中国之进、人民之呼”中提炼艺术的主题,升华时代的精神。

关联:乐团代表城市的文化气质

广州交响乐团成立65周年巡演也将于本月正式启动,余隆将亲自带领乐团,联袂中提琴演奏家梅第扬、二胡演奏家陆轶文,于今年9月期间在广州、武汉、长沙、成都这四座历史文化名城举行巡演。在这次巡演中,作曲家周天的管弦乐曲《都会》、陈其钢的二胡协奏曲《悲喜同源》将进行世界首演,它们都是专门为广交成立65周年而委约创作的新作品。将这两部用交响乐讲述中国故事、传递广东声音的全

新作品作为巡演的主要曲目,同时选择西方交响乐名作与之对应,广交意在以宽广的艺术视野和充分的文化自信去主动作为,推动中国交响乐与世界对话。著名的旅美华人作曲家周天,曾获第60届格莱美奖“最佳当代古典音乐作曲奖”提名。他作为,委约创作的魅力就是作曲家为乐团“量身定做”属于他们自己的作品。在周天眼中,一部作品可以展示交响乐队的文化属性,而一个乐团则代表了一座城市的文化气

“交响·中国”专辑