

观点追踪

前不久,“桃源何处——馆藏仇英《桃源仙境图》特展”在天津博物馆开展。在展览上,除仇英代表性作品之一《桃源仙境图》和仇英老师周臣的《香山九老图》外,还展出了两幅仇英(款)“伪好物”,分别为仇英(款)《玉阳洞天图》卷和仇英(款)《清明上河图》卷。

自古以来,中国文人一直有临摹、复制书画的传统,其中

不乏艺术珍品,被北宋大书画收藏家米芾称之为“伪好物”。这类复制品除了具备高水平艺术价值外,也对我国书画历史的发展产生了一定的影响。今天,随着数字技术、印刷技术的发展,高精度的书画复制品,亦在文博、教学、收藏等领域发挥作用。为探寻“伪好物”的价值与精彩,记者采访了天津美术馆馆长马驰和天津美院中国画学院刘金库教授。

探寻“伪好物”的价值与精彩

本报记者 胡春萌

“伪好物”与“苏州片”

什么是“伪好物”?简单来说就是后来者临摹前人的作品,其中艺术水平比较高的作品。“伪好物”一词源自北宋大书画收藏家米芾对一件传为钟繇《黄庭经》的评价。他认为这件作品虽然不是真迹,是唐代摹本,但肯定这件摹本的艺术价值。

此次“桃源何处——馆藏仇英《桃源仙境图》特展”中仇英(款)《玉阳洞天图》卷和仇英(款)《清明上河图》卷,是两件明代“苏州片”中的佳品,无论从史学价值还是艺术价值考量,都足以称得上“伪好物”。

天津美院中国画学院刘金库教授,对书画鉴定与修复有着多年研究,他介绍:从书面意思来理解“伪好物”三个字,可以分为两部分,首先“伪”是不真,不是真迹;其次,“好物”是“好东西”,质量好。深挖一下它的内涵,“伪好物”有两层意思,一是好的摹本,比如冯承素摹王羲之的《兰亭集序》,二是托名人款的好作品,比如“苏州片”中的一部分精品,虽然不知道真实的作者是谁,但是作品艺术水平之高,使其足以成为清朝皇宫和文人雅士的藏品。

“苏州片”又名“苏州造”,是指明清时期以苏州为中心的民间作坊制作的商业性书画伪品。这类作品大多绘制于绢上,常托以唐、宋、元代著名画家以及明代仇英之名,以绘画、题跋、鉴藏家印鉴等多种元素相结合的形式作伪,亦有真伪相掺者,以牟取利润。

谈到“苏州片”的出现,天津美术馆馆长马驰介绍:明清时期,苏州一带经济和文化较为繁荣,当时民间收藏风气很重,所以当地出现了大量的仿制画的制作销售中心,有点类似于现在的广东大芬村。这些作坊大规模地仿制古代有价值的画,这种民间产业从明代一直到清代都很繁荣,到了民国时期也有。“苏州片”画工比较精细,吴门派画其主要代表人物如沈周、文徵明、唐寅、仇英、张宏等名家,均属吴郡(今苏州)人。苏州一带的这些画师和画工,一般都有很好的师承,也都有很好的学习机会,再加上产业化生产,所以“苏州片”尤其是善于仿制精细工笔画,比如仇英的作品是“苏州片”的主要仿造对象,还有宋元时期的工笔画也是仿制对象。当时,在民间有“家家唐伯虎,户户



仇英(款)《玉阳洞天图》卷(局部)



仇英(款)《清明上河图》卷(局部)

宣德炉”的状态,懂艺术的不懂艺术的,家里都得买点艺术品,“苏州片”的销售,不乏“以假充真”,但也有人知假买假、专门买仿制品,这些仿制品的艺术价值也是颇高的,价格不菲。当然,“苏州片”的水平也有高下之分,比如这次展出的仇英(款)《玉阳洞天图》卷和仇英(款)《清明上河图》卷,二者虽然都是“苏州片”中的佳品,但个人认为,《玉阳洞天图》卷的艺术水平要更高,更接近仇英的笔法,属于“高仿”。

“伪好物”影响了中国书画史发展

“纸寿千年,绢寿八百。‘传移模写’是中国历代保存重要艺术作品的—一个重要手段。”刘金库教授说,“传移模写,出自古代南齐谢赫的画论《古画品录》,是六法之一,指的是临摹作品。传世到今天的我国古代艺术作品,其中很多都是更为古老作品的摹本,比如说王羲之的书法,传世的没有真迹了,包括市场上和博物馆当中的,大多是唐代的摹本和宋代的摹本。

正是因为这些临摹作品,我们才能较为直观地了解更古老的书画历史和技法风格。”

刘金库介绍,临和摹是不同的概念。第一种是临,临分对临和背临。对临是把原作或者底稿放在旁边,对照进行书写或绘画。背临,是作画者对原作品比较熟悉,可以凭记忆临摹。摹是用薄纸(绢)蒙在原作上面写或画。唐代发展出响拓技术,先勾勒出轮廓,再填色。比如说我们这次看到的天津博物馆的仇英(款)《清明上河图》卷,它有一个粉本底稿。底稿也不一定是仇英的原作,可能就是一个绘画水平相对比较高的画师的底稿。

传世的《清明上河图》有多个版本,大致可以分为3大系统。分别是:北宋张择端《清明上河图》、明代仇英的“仇英本”和清代宫廷画家的“清院本”。谈到此次展出的“苏州片”仇英(款)《清明上河图》卷,刘金库表示:仇英本《清明上河图》中的桥是石桥,此次展出的“苏州片”版本中的桥也是石桥。故宫博物院所收藏的张择端真迹《清明上河图》,其图中全都是木桥。因为在宋代,石桥已经出现,但是技术还没有木桥的发达,且木桥更容易维修,

所以,北宋东京主要以木桥为主。仇英本《清明上河图》是仇英参照张择端《清明上河图》的结构,加之自己的想象,以苏州城风貌为蓝本创作的。明代苏州石桥已经很常见了,所以仇英本《清明上河图》中皆为石桥。而且,目前越来越多的研究证据表明,仇英并没有见过张择端的《清明上河图》,他很可能是根据文献文字描述的内容来进行创作的。

“相传,当年张择端《清明上河图》真迹与多款不同版本《清明上河图》被放置在东北博物馆的仓库中,杨仁恺先生在鉴定时,指着唯一的木桥版本说‘这个木桥的是真迹’。”刘金库说。

在今天看来,“苏州片”这类书画复制品,对研究我国古代书画,有着怎样的意义?

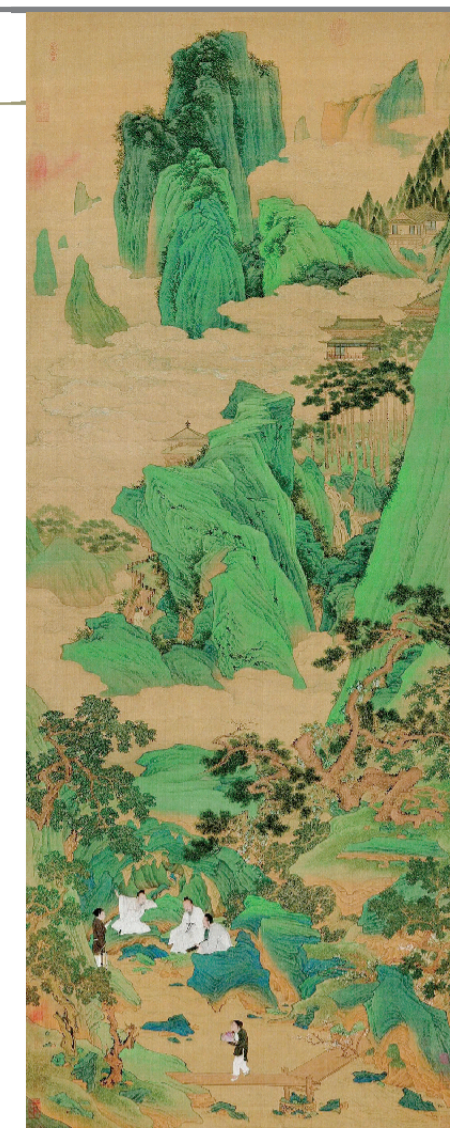
刘金库教授表示:“在我看来,‘苏州片’最大的影响是对于清朝绘画风格的影响。这类作品不仅在鉴藏圈中传阅,被名人题跋,清代更入藏宫廷,宫廷画家临摹‘苏州片’,直接影响到院体绘画风格的形成。比如,清朝乾隆皇帝曾要求宫廷画师临摹‘苏州片’中的《汉宫春晓图》《清明上河图》等,而我们看由宫廷画师创作的《康熙南巡图》《乾隆南巡图》,其对宏大事件和宏大场景的构图描绘是在以往朝代宫廷绘画中不多见的。这种对宏大叙事进行艺术创作的能力,一定程度上来说,就是清官廷画师通过临摹‘苏州片’训练技法得来的。”

“‘苏州片’给后世艺术史带来的第二个影响就是‘文人作伪’或是‘文人参与’。有很多书画水平、文化修养很高的人,他有本职工作,比如是个地方官员,为了一些经济利益等原因,去做名人托款的书画。现在市场上有的‘苏州片’价格几十万元甚至几百万元的原因也是在这,你不知道是谁画的,但是作品的文化艺术价值和收藏价值都很高。以至于近现代,一些文化名人也热衷于作伪。比如张大千,他仿的画,有的比真迹拍卖价格还高。”

现代高清复制品在多领域发挥作用

上周日,因文物保护要求,天津博物馆“再现高峰——馆藏宋元时期文物精品特展”调陈,其中《雪景寒林图》由原件替换为复制件。随着现代技术的进步,尤其是数字技术的运用,古书画复制有了很多新的技术,也在文博、教学、收藏等领域发挥更多的作用。

马驰馆长表示:现代书画复制技术的进步对



仇英《桃源仙境图》

于文物保护的意义很大。文物保存是尽可能的恒温恒湿,减少移动。尤其是古书画文物,对光照、温湿度十分敏感,不能长时间进行展出,通常一次展期只有一至三个月,部分文物展出后,要回到库房休眠数年,才能再次与观众见面。古书画复制,经历了必须由人去临摹下来,到后来有了木板水印,再到现代照相、印刷技术的不断更迭,如今我们已经可以利用数字技术,去存储文物数字信息,复制时无需再移动文物,直接可以调取数字文件。而且最新的复制技术,已经基本上可以把原作的那种质感进行高度还原。

此外,马驰认为,现代书画复制技术在艺术传播和艺术教育领域,也有了更多用武之地。比如观众参观了《雪景寒林图》《桃源仙境图》,特别喜欢,可以买一份复制品挂在家里。在现代书画复制技术出现之前,这是不可想象的。以传统临摹方式复制的书画作品,其价格也是相当高昂的,明清时期的“苏州片”也不是一般老百姓买得起的。此外,中国书画教学,临摹一直是重要的环节。现在老师可以将一张等比例的名画复制品挂在教室里,让学生们临摹,复制品可以特别清晰地展示原作细节,学生也可以近距离观看。原来根本就没有这种条件,比如宋明清时期,一般家庭出身的学生根本见不到名人字画真迹,见到的“苏州片”很可能是低端仿品,与原作的差距非常远了。后来,有了印刷画册,图画照片也可能不太清晰或者并非原尺寸。如今,基本上都能把复制品做得跟原画一样,画面纤毫毕现,给学生和研究者提供了非常大的方便,也让中国传统文化被更好的、更有效的传播。

以质朴的视角去看家乡的美

记者:怎么想到拍摄《我和我的家乡》?比较难的部分有哪些?

周方娟:我们团队由三个人组成,当时我经朋友介绍加入了津斗云,报名参加了“你好,天津”。我的家人也鼓励我参加。拍摄时是疫情厉害的时候,当时因为疫情原因,很多景点没有开放。《我和我的家乡》有一幕拍摄的滨江道,街上空无一人,但以前这里万人空巷。拍摄中也遇到沟通上的困难,很多地方没办法配合拍摄,大家三年都没有戴口罩了,人与人之间有疏离感。我当时有些难过,我拍这个视频就想给大家鼓鼓劲儿,让大家看到天津其实有多好。

我们每周都会去拍摄,这个视频当时拍了三个月。我们从三岔河口开始,拍了古文化街、鼓楼、天津站等地,我们选取的都是比较热闹、代表性的地方。视频内容里包括了天津的美景、美食和人文。剪辑比较有难度,摄影老师是我的师傅,他有着近三十年的摄影经历,他负责拍摄和剪辑,我负责文案和配音。当时拍了很多很美的景色,素材有几百个,拍摄总时长有五六个小时,但最后剪成了4分59秒的片子。

记者:《我和我的家乡》文案很打动人,你是如何处理的?

周方娟:摄影剪辑完视频,我根据画面配出文字。我们拍纪录片,从来没有剧本,我看到画面,听到音乐,文字就是自然而然的情感流露。拍摄的时候我也哭过很多次,我在这儿生活了24年,拍的既是天津,也是我自己。比如,“她亭亭玉立,落落大方,我说这个城市有自己的倔强”,有时候也在暗指我自己,我也想要成为这样的人,就像天津一样。

其实很多人拍摄天津会从历史等角度切入,加入恢弘的音乐或者航拍。我们年轻人也能通过手机的拍摄让大家看到天津有多美,我用一个很平民的视角去讲给大家听,感觉就像和我一起骑着自行车在天津游走,既贴近生活,又打动人。

记者:如何想到拍摄《老田和农村电影放映的故事》?

周方娟:我们团队共有三个人,我们会先去

周方娟 以鲜活的镜头展现家乡魅力

本报记者 张洁

对话UP主



发征募纪录片,会找出最没有功利心且有意思的主人公。每一个纪录片应该要拍3—4次,包括生活、工作、家庭还有爱好这几个方面,我们一般不会在一天拍完,一周拍一次,这样可以和主人公慢慢熟悉。

如今我们很少能在市里看到露天电影,但田大哥他当时身体不适,但即便如此,他的家人也开着车把他送过来了,他们对我们的信赖让我十分感动。在场的孩子们对露天电影十分感兴趣,他们说这个好酷,看着他们特别专心地看着影片,我觉得很开心。田大哥特实诚,我问他您做这个是因为爱好,还是因为职业?他说,也不是因为爱好,因为想圆大家一个梦。

带着一颗发现惊喜的心去做内容

记者:怎么想到做短视频的?

周方娟:上大学的时候就喜欢自拍一些英语生活类短视频。回国后认识了团队里的人,我们想拍点有关天津的内容。前三期是和咖啡有关的内容,之后发现拍人物很好玩,就开始用平民生活的视角来讲述人物。《猫游记》《食饭团》两个号运营大概一年多,有一期视频一开始只有几十的点击量,后来有上百万的点击量。经常会有留言说“为什么这么好的视频没有人看?”当时我很感动,这些网友他们为我们着急,他们是认可我们的,说明我们没做错。我们的美食视频是面向全国网友的,视频里的天津方言我都会释义,有时候有大篇幅的空当,我会把人文的内容加进去。做着做着,就慢慢好起来了,也有可能是内容发的多了,让更多人看到了。我个人会更喜欢纪录片,但我只有把美食短视频做好了,让更多的人认识周方娟,之后我再做纪录片就会有更多的人愿意看。

记者:人文类和美食类的视频有什么区别?

周方娟是位“95后”,网络昵称叫“周小猫”,留学回国至今,她做着人文类纪录片“猫游记”系列和美食类视频《食饭团》。她的作品《我和我的家乡》《老田和农村电影放映的故事》《让疫情中的天津人民,有了新的力量》等参加了“你好,天津”短视频大赛,其中《我和我的家乡》获得了特等奖。她说:“这个大赛给了我们很多机会,展现自己的作品,也展现天津的魅力。我更想让大家知道,天津有很多有想法的年轻人,有很多有着鲜活力量的人,天津会越来越好吧。”

周方娟:主要是形式上的不同,人文类像是纪录片,一个偏向于人,一个偏向于食物,但背后都是大家的热爱和坚持。纪录片是我渗透到主人公的生活里去采访他,去喜欢他的生活。我们拍摄美食探店的时候,最有趣的就是遇到不同的老板,不同的食客。比如说炒饭大哥,还有路边牛肉饭大哥,他们都是很有意思的人。

记者:美食拍摄地点是如何选择的?

周方娟:视频拍摄越多发布得越多,我们发现大家更喜欢接地气的内容,所以要贴近生活。我们一般不会去特别网红的地方,我们会发动人脉征集,找一些有烟火气的地方,有的时候是在居民楼里,有的时候在马路边,有时候只有个小推车,经常是很不起眼的地方。另外,我们会在网搜一些虽然点评很少,但是很生活的馆子。其实很多好的店它的评价往往比较少,好多店可能只有十几条评价,但它能于这行十五年,住在附近的人都爱光顾。我们经常寻找这种有特色的店,因为大家喜欢真实和真的好。

记者:拍摄中有没有遇到过尴尬?做视频对你个人成长有哪些影响?有什么感悟?

周方娟:有一次去探店,人家问我,您这不是说最后不结账吧?有时候去店里拍摄美食,人家说我们是蹭饭的,刚开始拍摄我总哭。但我也明白为什么老板会这样,因为这样的人太多了,所以我也希望能让大家改变一下印象,还是有很多清流在的。

每一次探店拍摄,都会带着一颗发现惊喜的心去体验。我原本是一个特别胆小的姑娘,这一年我发现我胆大了很多,跟店铺老板的沟通,采访拍摄的主人公,接触的人多了,我自己慢慢变自信了。即便我年纪小,也能够平等地看待自己了。

我觉得一件事想坚持下去,还是得靠文化。我身边有好几个帅哥博主说,天天发视频也没有用了,号做不起来了。现在是时刻被大众检阅的时代,包括评论区和弹幕,所以视频也需要把内容做好。

记者:家人支持你做视频吗?

周方娟:一开始我一边制作视频,一边上班,上班路途又很远,每天我只能睡三四个小时,但是我就因为喜欢,即便在最艰难的时候,我也坚持了下来。我从小跟姥姥、姥爷长大,姥爷是一位特别希望孩子优秀的人,每天我回家,他总会捂着我的手,会关心地问我视频做得怎么样,“粉丝”有多少……他看到我的视频在电视上播放,他特别高兴。姥爷是我很敬仰的人,他是做水利工程的。年初姥爷因病离开了,走之前他给我留下三句话,他说:做一个对国家有用的人,做让自己快乐的事,好好生活。姥爷写给我的书签,我随身带着。他是一位让我感到骄傲的人,他一辈子都坚持着自己的热爱。正因如此,视频我也想一直做下去。

记者:您心中的天津是怎样的?未来工作有什么计划?

周方娟:天津人比较安逸、随和,而且真的很好客。天津有很好的人文环境和好美的风景。这座六百多岁的城市古老而又年轻,开放又包容。在我眼中,她还像小女孩一样,很有朝气和活力。我希望把我的视频内容传递给大家,带给大家一些年轻的视角,也希望弟弟妹妹们还有和我年龄相仿的人,让他们能够看到。当然,我觉得年轻人也不要羞于表达自己对家乡的爱,我们能够成为这座城市的活力。未来这座城市会越来越好吧。