

Shanghai Museum

博物館

帶你走進
博物館

上海

SERIES

上海博物館 編著

文物出版社

《带你走进博物馆》丛书编辑委员会

主 任：单霁翔

副主任：张 柏 董保华 童明康 张全国

苏士澍 毛佩琦

委 员：彭常新 侯菊坤 孟宪民 顾玉才

王 军 李耀申 周 明 叶 春

邓贺鹰 尹建民 袁南征 张自成

李克能 张昌倬

主 编：毛佩琦

副主编：孟宪民

Shanghai Museum

博
物
馆

带你走进
博物馆

上海

SERIES

上海博物馆 编著

文物出版社

目 录

Contents

赠言	4
一、我们的博物馆	5
二、丹青写春秋——上海博物馆的书画收藏	8
从唐伯虎的一幅画说开去	9
幽谷松风——登场！中国绘画的传统	11
宋徽宗的为人艺	16
元代画家的非典型生活	17
“风流”在上博——明清江南士人的书与画	23
上海·海上	29
三、翰墨淋漓——上海博物馆的书法收藏	36
四、家具沉浮录——上海博物馆的家具收藏	42
五、在宗教与艺术之间——上海博物馆的雕塑陈列	46
六、红白之道——上海博物馆的印章	52

上海博物馆

七、美玉知冷暖——上海博物馆的玉器收藏	58
八、孔方看世界——上海博物馆的钱币收藏	64
九、天禄琳琅——上海博物馆的陶瓷收藏	70
辉煌宋名窑	72
掌故青花	76
帝王的瓷器缘	79
十、铅华洗尽说青铜——上海博物馆的青铜器收藏	86
青铜是什么	86
青铜器是做什么用的	86
上海博物馆的青铜器收藏	87
勾画饕餮——如何欣赏青铜器的纹饰	89
硬着头皮读天书——怎样读铭文	91
十一、博物馆的幕后工作	105

《带你走进博物馆》丛书编辑委员会

主任：单霁翔

副主任：张 柏 董保华 董明康 张全国

苏士澍 毛佩琦

委员：彭常新 侯菊坤 孟宪民 顾玉才

王 军 李耀申 周 明 叶 春

邓贺鹰 尹建民 袁南征 张自成

李克能 张昌倬

主 编：毛佩琦

副主编：孟宪民

Shanghai Museum

博
物
馆

带你走进
博物馆

上海

SERIES

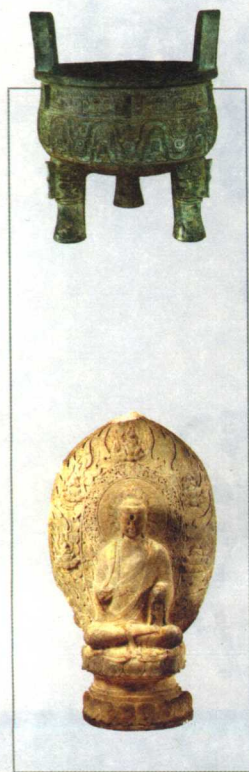
上海博物馆 编著

文物出版社

目 录

Contents

赠言

4

一、我们的博物馆

5

二、丹青写春秋——上海博物馆的书画收藏

8

从唐伯虎的一幅画说开去

9

幽谷松风——登场！中国绘画的传统

11

宋徽宗的为人艺

16

元代画家的非典型生活

17

“风流”在上博——明清江南士人的书与画

23

上海·海上

29

三、翰墨淋漓——上海博物馆的书法收藏

36

四、家具沉浮录——上海博物馆的家具收藏

42

五、在宗教与艺术之间——上海博物馆的雕塑陈列

46

六、红白之道——上海博物馆的印章

52

上海博物馆

七、美玉知冷暖——上海博物馆的玉器收藏	58
八、孔方看世界——上海博物馆的钱币收藏	64
九、天禄琳琅——上海博物馆的陶瓷收藏	70
辉煌宋名窑	72
掌故青花	76
帝王的瓷器缘	79
十、铅华洗尽说青铜——上海博物馆的青铜器收藏	86
青铜是什么	86
青铜器是做什么用的	86
上海博物馆的青铜器收藏	87
勾画饕餮——如何欣赏青铜器的纹饰	89
硬着头皮读天书——怎样读铭文	91
十一、博物馆的幕后工作	105

赠 言

未成年人将要承担中华民族伟大复兴的重任。关心未成年人的健康成长,关心他们的思想道德的建设是我们每个人的责任,各类博物馆不仅是展示我国和世界优秀历史文化的场所,也是未成年人学习知识、培养情操的第二课堂。

让这套丛书带你走进博物馆,让博物馆伴随你成长。

国家文物局局长 **单霁翔**

2004年12月9日

我们的博物馆

我们周围的许多人可能从没自己掏钱买票参观过博物馆。高价的门票、单调而偏于说教的内容曾经使许多博物馆变成城市文化的鸡肋。在一个讲求效率和投资回报的社会，还有多少人愿意咀嚼这块纤维化的鸡肉呢？

观众想要的博物馆应该是一个能够给他们愉悦的空间。幸运的是，在我们的博物馆里，除了精彩的文物与展览之外，映入你眼睛的还有一张张不同表情的脸孔，笑的、兴奋的、虔诚的、专注的、钦佩的、迷惑的、好奇的、满足的……鸡肋是不能给人带来这样丰富的表情的，这让我们感到欣慰。

现在的上海博物馆有藏品上百万件，其中上等级的珍贵文物就有12万多件。从1952年12月的白手起家到现

在的洋洋大观，其间的曲折坎坷自然难以尽数。上海作为中国经济与文化的一个中心，历来有收藏古物的传统，民间的收藏名家更是不可胜数，上海博物馆利用了这种“天时地利”，将自己的收藏发展到了今天的规模。从文物保护的角度讲，让更多的文物来到博物馆是一件值得欣喜的事情，毕竟没有几个收藏家可以为他们的毕生心血创造一个如同博物馆一样适宜与安全的家。文物也是会生病的，青铜生锈就是一种病，书画会褪色霉变，漆木器难免腐朽，文物污损更是常见。在这些丛生的问题面前，个人的热情与执着都会变得渺小起来，而博物馆就能从容许多，起码不再被动且无奈地看着他们走向死亡。文物是不可再生的，作为它们的监护人，博物馆有责任保证它们的健康。

只是让文物健康，博物馆的工作仅及格而已。日本人管文物叫“文化财”。既然是“财”，那就要利用，利用的结果当然就是要产出。博物馆的产出就是给每个观众一次愉悦的经历。

以前，博物馆似乎只是用来教育人的地方，在尽力往观众脑袋里填塞各种知识的同时，唯独把快乐给忘记了。

后来渐渐地有了些变化，上海博物馆也是这个变化的始作俑者之一。上世纪80年代的上海博物馆仍然呆在市一隅的一幢半殖民地时期建起的国际主义风格的大厦里，条件虽然远称不上是艰苦，但于展览而言却是十分局促。青铜、陶瓷、书画、雕塑四个展览，1400件文物在3400平方米的螺丝壳里做着道场。但上博人却雄心勃勃，他们开始选择变化，勇于创新。

“把文物当作艺术品来陈列，让美来指导一切！”可以说，80年代中期四

个陈列改造完成以后的上海博物馆给观众带去的冲击是划时代的。在微妙的光影变幻间，许多人第一次发现中国的文物原来这样美！于是有观众在那里静静临摹，有人在那里出神冥思，讲解由朗诵变成一种交谈。陈列室里还是静，但静得让人感动，温暖的感觉弥漫在空气中。

90年代初，上海博物馆再次抓住了机会。这次是在城市的核心，一座外观奇特但又充满内涵的建筑成为了她的新家。陈列展览的数量成倍增长，展览的质量更是突飞猛进。如果说20年前的上博是小家碧玉，别有一种丰姿，现在早已变成了大家闺秀，温婉依旧，却平添了几分大气。参观博物馆，即如同与这个出众的女子促膝而谈。谈历史，说艺术，撩拨了你的心弦却还要让它噙噙震上个三天。

然后你知道，上海博物馆原来还

是上海的时尚中心。她拨动的原来不止是一个个观众的心弦，而是这个伟大城市的心脉，一个好的展览能让这个城市沸腾三个月，议论三年。

文物并非是没有感情的物质，她们

是一个时代文化与智慧的结晶，了解过去的时尚，才会有将来的时尚。把一百万个这样的美丽结晶放在一起，这就是我们的博物馆！让每个观众享受这一百万个美丽，这就是我们的博物馆！

带你走进博物馆

上海博物馆外景

丹青写春秋

——上海博物馆的书画收藏

绘画是与生活紧密相关的艺术，无论是山水、花鸟还是人物，摹写自然的目的在于愉悦观者的心灵。以画面的形式凝固时间上的一个点，用绘画的技巧把这个点加工再现，乃至注入属于作者的思想与情感，这就是一个画家的全部工作。西方、东方，古代、现代都是如此。

我们可以庆幸我们生活在这样一个伟大的时代。早一百年，当绘画作品大部分还只是私人收藏，而印刷技术还不发达时，观看原作真迹几乎是每个画家的奢望。博物馆的出现使奢侈变成了现实。后来印刷越发完美，网络逐渐发达，资讯更加丰富，我们可以在家里泡杯茶悠闲笃定地欣赏精美的复制品了。

只是，照相技术再发达，也无法

摄下绘画作品的灵魂。或许你以为，精美的印刷品就可以代替一次次的博物馆参观了，那就错了。画饼是没有办法充饥的！

从唐宋到近代，在这个1200平方米的空间中所陈列的140多件作品可以说是中国绘画史的精华。虽然这只是上海博物馆收藏绘画的一小部分，却足够震荡一个画家的艺术灵魂，冲击每个人的审美经验。

许多著名的名字会在你的眼前掠过。画的名字与艺术家的名字，一齐被写在小小的标签上，仔细地贴在画作旁边。建议你忽略这些标签，以一种闲适而放松的心情找到你最心仪的那幅画，给自己一点时间慢慢欣赏。在这个灯光阑珊的地方你就拥有了第一个朋友，接下去还会有更多，直至这里变成你自家的画廊。

从唐伯虎的一幅画说开去

在认识中国画之前，先要认识中国的画家。

中国古代的画家大致可以分为“职业画家”和“文人画家”两个阵营。文人画家首先是文人，然后才是画家，所以他可以不怎样在意技法，关键是他的画是否可以体现出文人的身份，展现高雅的情致。职业画家就没有那样浪漫了，作画就是为吃饭，所以他们的画迎合市场的需求，皇帝和百姓喜欢什么，他们就画什么。“为什么而画”是一件很重要的事情，并非说“文人”就一定优于“职业”的画家，但很难想象一个“为吃饭而画画”的人能真正表现出中国画骨子里那种恬淡悠远的意境。

唐寅(唐伯虎)是一个极端的例子，你很难决断地说他是个文人画家或是个职业画家。他当然是个文人，但是他还靠卖画来维持生活。所以，看他的画很有意思，技法上无可挑剔，题材通俗易懂，俨然是一个熟练的画师。画面经营布局、格调韵味却是十足的阳春白雪，压抑不了的文人氣息。懂得如何欣赏他的画，那对中国画的基本把握也不会差多少了。

《秋风纨扇图》

上

海

博

物

馆

带你走进博物馆

《秋风纨扇图》是唐伯虎晚年仕女画的代表作。

赏画当然先从内容入手，也就是先要弄明白画的是什么。这幅画在这点上再清楚不过了，就是一位女子执扇而立。仕女之外，前景有湖石的一角，背景是小坡丛竹。既是有“秋风”，果然裙缘与披巾飘然而动。总之，“庭园之中一个仕女执扇当风而立”就是这幅画的内容。

中国画从来就是诗画结合的艺术，有的时候这是说画面带有一种诗意，这幅画就是如此。更多的时候，真有诗题在画的一隅，起画龙点睛的效果。左上角，唐才子果然自题了一首七绝诗：“秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤，请把世情详细看，大都谁不逐炎凉。”纨扇本来就是夏挥秋藏的东西，秋风中执纨扇实属不合时宜，不合时

宜难免透着感伤。

唐伯虎怀才不遇，画这幅画当然也是自伤命运。现实中的唐伯虎一点也没有传说中的风光，完全是“人生不如意者十之八九”。在当时人极推崇的科举考试中，他牵扯上了一件作弊事件，结果“身败名裂”且“永不录用”。留给极度消沉的唐伯虎的，只剩下纵情声色间，以绘画自娱并度日一条路了。

所以，欣赏中国画必须是“知人然后可以论画”，如果一点都不了解唐伯虎其人其事，不知其生平事迹，恐怕很难体味笔墨间渗透的情感。而中国画从来讲究的就是那种若即若离的微妙韵味。“笔未到而情先至”，与画家的感情产生共鸣是一个必需的过程。

谙熟了内容，理解了情感之后，当然还有技法。其实技法原本也是为内容与情感服务的。在一幅画作前伫立

一分钟，如果有怦然心动的感觉，那这就是一幅好画了。有什么比“打动人心”更有力的标准吗？如果你还有些许的迟疑与不确定，那再仔细琢磨技法也不迟！

我们首先注意到的是色彩。这是一幅水墨画，故而只有黑白二色而已。但“墨”本身就是一种神奇而复杂的颜色，由浅至浓，由干至湿，其间变化万千。中国人用水墨，并非就是无其他的颜色可用，但偏爱墨色却也是事实。想来这也是一种自信，自信用墨的变化就足够描绘世界。水墨的精雅配合文人的情怀，两者更是相得益彰。

然后是线条。唐伯虎受过严格的专业绘画训练，所以这幅工笔画的线条十分优美。衣纹流畅挺劲，五官与发髻则柔和精细。中国画归根结底是线条的艺术，以线条来摆布这个世界，这同西

画以色彩为根基是迥然不同的。

最后我们要考虑的是布局。中国画中人物、花鸟的布局通常比较简单，复杂的是山水。透视自然是不那样讲究的，在二维的平面里描摹心中的世界，这是中国画的精髓。文人画家都是经营布局方面的高手，他们深谙铺陈脉络、经营疏密的道理。这幅画如果没有前景的湖石和背景的疏竹，那就显得缺乏纵深。缺了那个小坡，水平的构图不免呆板。

当然，我们还是希望博物馆里的每一幅画都是一眼就让人心动的作品，这样就不用我们费太多力气分析技法了。

幽谷松风

——登场！中国绘画的传统

毕加索说：“绘画在中国！”于是

我们激动了。但是于兴奋中，我们又有些许不安，“为什么我们都不曾意识到绘画在中国呢”？

中国的绘画艺术史可以用“波澜不惊”四个字来形容。继承传统是常态，创新出奇是历史里偶尔为之的调剂。如果在中国的绘画艺术史里真有什么大道理，那一定是一种我们司空见惯乃至根本忽略的东西。这东西是什么呢？是什么让局外的人如此在乎呢？

中国画的精髓是山水，山水的高潮在南唐与北宋，而铺垫却是从唐朝就开始了。明代一位说话很有分量的上海画家董其昌总结他之前的中国绘画史，说中国画可以分成南北两派。南派的创始是创作“大漠孤烟直，长河落日圆”的王维，北派的开山是以画金碧山水而闻名的李思训父子。南派的王

维之后，荆浩、关仝、董源、巨然、李成和范宽为嫡系正传，而北方一派在传至南宋的马远、夏圭之后就势微了。董其昌评论说南方画派“虚和萧散”，而北派“板细，乏士气”。我们现在很难用一两句话去概括“虚和萧散”的定义是什么。不过与其说“虚和萧散”是在说画，不如说这是在论人，后面的“板细”也是如此。由于心态不同，画出来的画也会有不同。

王维、荆浩、关仝、董源、巨然、李成、郭熙（李成的弟子）、范宽，全世界署着这些伟大名字的画加起来也许还不足20张。中国画“虚和萧散”的源头只剩下这一点珍贵的标本了。且不说有名的，即使是佚名的宋画也是弥足珍贵呢。上海博物馆就有一张这样的画——《溪山楼观图》。画中的楼阁与山水融为一体，隐现于起伏的山

势间，毫无突兀的感觉。水雾笼罩了整个画面，留了白，洒出一片空灵的世界，大概这就是“虚和萧散”吧。

《溪山楼观图》

看“蒙娜丽莎”，你是猜不出达芬奇在想些什么的。将个人的情感、好恶融入绘画之中在西方是现代派之后的事情。可是中国画却永远都是画家心灵的写照，所以洋人才会说绘画在中国。

寻宝指南：

董源《夏山图卷》

董源是江南人，所以画的自然是江南山水。后世学习董源的人大有人在。他的画看上去似乎并不难学，但真要学到神采却是很困难的。

董源擅长以一种魔术般的手法将江南湿润的山水再现于几尺的长卷上。最令人惊奇的是凑近了看难辨形状的山石树木，远观却陡然间变得草木华滋、烟岚浮动起来。后世评价董

