

碑苍帖逸:湖北省博物馆藏杨守敬金石碑帖展侧记

汤文韵 汪涛

今年6月,湖北省博物馆推出“碑苍帖逸——馆藏杨守敬金石碑帖展”,此次展览以晚清民初学者杨守敬(1839—1915)的金石碑帖学术文献为核心,系统呈现其在金石考据、碑帖理论、书法实践及跨文化交流中的卓越贡献,旨在通过实物展陈与学术阐释,推动金石文化研究的深化与传统学术精神的当代传承。

研究背景:杨守敬的金石学成就

杨守敬作为清代学术史中“通博型学者”的典型代表,其学术版图覆盖舆地、金石、版本、目录、书法等多领域。《清史稿》评其“学通博,精舆地,用于《水经》尤勤;通训诂,考证金石”,罗振玉更将其地理学与王念孙、段玉裁的小学、李善兰的算学并称为清代“三绝学”。在书法领域,他主张“碑帖互参”,反对时人“尊碑抑帖”的片面倾向;在日本任驻日使馆随员期间(1880—1884),携13000余件碑拓东渡,与岩谷修、日下部鸣鹤等书家深度交流,推动日本近代书道从学帖向碑学转型,被日本书坛尊为“近代书道之祖”。

尽管学界对杨守敬的舆地学成就已有充分研究,但其在金石碑帖领域的系统贡献,包括理论建构、摹刻实践、藏品体系及跨文化影响等,长期以来未获得足够的关注。本次展览通过70余件珍稀藏品(含碑帖手稿、古代碑刻拓片、刻帖作品及铜器拓片),构建和展示其金石学术脉络,同时也为相关研究提供实证支撑。

展陈框架:杨守敬金石学术脉络的构建

展览以杨守敬金石学术体系为脉络,分四个单元展开,兼顾理论建构、实践成果、交流影响与学术延伸,形成完整的学术叙事链。

金石传史——杨守敬的金石理论与摹刻 杨守敬在金石学领域的理论贡献极高,以系统性建构与突破性创建重塑了清代金石学的学术范式。该单元聚焦杨守敬金石理论的核心文献,集中展示了《激素飞清阁评碑记》《评帖记》《学书述言》三部重要手稿,系统呈现其碑帖理论的建构脉络与学术突破。《激素飞清阁评碑记》(1867年)为行书手稿,共1册58页,是杨守敬早期金石理论的奠基之作。书中系统考据并评述周秦至唐的碑刻及拓本,提出“碑刻的历史考证与书法艺术价值并重”的核心观点,明确反对时人“尊碑抑帖”的极端倾向,首次奠定其“碑帖并举”的理论基础。《评帖记》(约1868年)为楷书手稿,共2册53页,以16卷篇幅评论魏晋至唐96种法帖。书中通过版本优劣比较与前人研究成果总结,突破传统帖学的零散评述模式,首次构建起科学的中国书法史研究框架,将帖学研究从艺术鉴赏推向学术体系化。《学书述言》则是杨守敬晚年(约1911年)的重要书论集成,内容分为绪论、评碑、评帖、评书四部分。该书延续“碑帖并举”理念,进一步主张碑帖融通,提出将汉魏碑刻的雄健古拙与晋唐法帖的灵动雅致相结合,彻底打破碑派门户之见;在清代书家梁同书《学书三要》(天分、多见、多写)的基础上,新增“品高、学富”二要,将书学理论从技法层面提升至学养与人格的综合维度。随着展线延伸,陈列了杨守敬多部书论著作及摹刻拓本。其中《邻苏园法帖》复刻件尤为瞩目,其“双钩摹刻”技艺精准还原原帖线条与墨韵,以“还原苏体神韵”的精湛技艺,直观地展现了杨守敬“理论指导实践、实践反哺理论”的学术特质,成为碑帖理论与艺术实践深度融合的实物注脚,成为后世重要的学书范本。

碑铭诠证——杨守敬的金石考据与收藏 该单元精选杨守敬收藏的30余件古代碑刻拓片,时间跨度从东汉至清代,涵盖隶书、楷书等核心书体演变。东汉《乙瑛碑》《张迁碑》《西狭颂》等拓片,呈现汉隶“蚕头燕尾”的成熟形态;北魏《张猛龙碑》拓本尤为关键,其方笔凌厉、结体欹侧的特征,上承汉隶古意,下启唐楷规范,被杨守敬在《评碑记》中誉为“整炼方折,碑阴则流宕奇特”,是楷书演变的重要里程碑。这些拓片不仅是书法艺术的范本,更因其记录的历史事件(如《西狭颂》记东汉修栈道工程)成为“以碑证史”的实证材料。

集帖辨流——杨守敬的刻帖研究与交游 杨守敬提倡“碑帖并重”思想,他在集帖领域的收藏和摹刻也对后世产生深刻的影响。这一单元展示了其收藏的数部刻帖作品,包括《争座位帖》《淳化阁帖》等。此外,陈列的杨守敬与日本书家岩谷修、日下部鸣鹤的往来书信记录等,印证其在日本书道转型中的关键作用:13000余件碑拓的东传,不仅掀起“学碑热潮”,更推动日本书道从“重帖轻碑”向“碑帖兼融”的范式转变。

吉金传形——杨守敬的铜器拓片与考释 杨守敬的金石收藏不仅限于碑帖,其青铜器铭文拓片与考释手稿亦具重要学术价值。在该单元陈列的战国董武钟拓片(附许慎题跋)即为典型。该钟自宋代著录以来被学界质疑为伪器,然杨守敬通过拓片考释与实物比对,提出“形制、铭文与时代特征契合”的新证,为其实正名。此类铜器拓片不仅补充了杨守敬“实证考据”的学术全貌,更凸显其“金石为证、实事求是”的治学理念。

形式设计:展陈文化氛围的营造

针对金石主题的学术性特征,展览在形式设计上以“当代视觉语言转译传统学术”为目标,通过三重策略实现学术内容的具象化呈现。

展览整体文化氛围的营造,以白蓝为主色调,白色模拟碑面质朴,蓝色隐喻墨迹清透,搭配现代简约风格,弱化传统学术展的严肃感;局部穿插金色元素(展柜边框、导览标识),暗合“金石”主题。

形成“素净一跳脱”的视觉节奏。展标设计提取碑帖抽象元素(碑刻肌理、书法笔锋)简化为几何符号,既保留传统基因,又契合当代审美,成为连接学术与大众的视觉锚点。

《评碑记》装置的叙事重构,为突破“重作品、轻人物”的传统展陈局限,装置通过动态书体模型呈现《评碑记》的学术亮点,以悬浮金属笔锋装置可视化杨氏评论与传统考据的对话(碰撞象征冲突,交织隐喻融合),用可旋转书法结构模型动态演绎其调和南北书派的创新逻辑,实现“学术史”与“人物史”的双向互证。

辅助动画多媒体的生动诠释,动画《鄂学灵光——杨守敬》以生平故事线,讲述杨氏的生平历程,至动画尾声,剪影转身渐变为杨氏晚年照片和其生平评价。结合《杨守敬年表》的动态演绎,动画穿插其生平,如收藏、教学等细节,使其“融合南北、创新考据”的学术特质,通过人物故事表现增强学术内容的感染力。通过“装置+动画”的逻辑递进,展览实现从“展作品”到“展人物”“展故事”的升级,既保留金石学术厚度,又以具象化设计让观众“看得见历史温度,读得懂文化脉络”。

“碑间留痕·帖里寄情”互动贴纸墙 在展览入口处附近,以“观众与历史对话”为核心,打造轻量化参与场景。背景模拟碑刻肌理,叠加杨守敬书法线条,呼应主题。装置以趣味互动串联观展前后,观众可将深蓝色圆点贴纸贴到宣传墙上,从“看客”变“参与者”,为碑帖展注入鲜活记忆。

展览意义:馆藏资源的多维价值释放

展览展出杨守敬家族捐赠的70余件金石碑帖拓本与考释手迹,不仅是研究古代金石文献、书法艺术的重要实物资料,更通过展陈实践完成了从“库房文物”到“文化桥梁”的转化。它们既是连结古今的学术实证,也是传统精神的当代注脚,更是公众触摸文化的鲜活载体。

从学术价值看,70余件珍稀碑帖、拓本及考释手迹的集中亮相,为金石学、书法史、清代学术史等领域提供了一手实物支撑,尤其为杨守敬学术思想的深度挖掘(如“碑帖互参”理论的建构脉络)与跨学科研究打开了新的研究窗口,填补了学界对其金石贡献长期关注不足的空白。

从文化传承看,展览通过展陈杨守敬“碑帖互参”的学术理念与“实证考据”的治学精神,不仅延续了金石文化的学术脉络,更以当代展陈手段激活传统学术资源,将“故纸堆”中的理论转化为可看、可感的文化体验,为传统文化的创造性转化提供了实践范例。

从艺术启示看,杨守敬对碑帖艺术价值的并重、对南北书派的调和,为当代书法及艺术创作提供了“传统与创新融合”的思路;其“双钩摹刻”技艺对原帖线条的精准还原,更可为数字时代的艺术复制与再生提供技术参照,让古老技艺在现代语境中焕发新生。

从公众教育看,展览以“学术可视化”为策略,将金石碑帖的专业知识转化为可触可感的观展体验。无论是《评碑记》手稿旁的动态书体模型,还是入口处的互动贴纸墙,都让观众在参与中理解传统学术的温度。这种“从文献到生活”的转化,不仅丰富了公众的文化生活,更潜移默化地提升了公众对传统学术的认知深度与文化认同。

结语

从一方碑刻到一卷拓本,从理论手稿到跨文化交流,展览以70余件杨氏金石文献为媒介,集中呈现杨守敬在金石考据、碑帖理论及书道交流中的学术脉络,将“学术如何传承”“传统如何新生”的命题转化为可感知的文化实践。当观众驻足《评碑记》手稿前凝视墨迹,或细观《张猛龙碑》拓本的凌厉笔锋时,触摸到的不仅是历史记忆,更是一位学者的文化坚守——这种跨越时空的“实证求是”精神,正是传统学术在当代最鲜活的注脚。

未来,湖北省博物馆将持续推出杨守敬及湖北人专题展览,让学术遗产从库房走向大众,在更广阔的时空中焕发新生。

(作者单位:湖北省博物馆)

古建筑空间下的展览实施

——以故宫博物院的展览筹备为视角

李怀玉

故宫博物院以明清两朝皇宫——紫禁城古建筑群落作为馆舍基础,兼具世界文化遗产地、5A级旅游景区、世界级博物馆和公共文化机构等多重属性。因此,现有展厅目前全部开设在古建筑之中。面对这样一座具有600多年建城史和100周年博物馆发展史的古建筑群落以及所收藏的186万余件(套)藏品,需要科学、系统、有效地保护传承利用,举办好题材多样、内容丰富、文明互鉴的精品展览,充分发挥其社会公共文化服务功能。

文物保护是陈列展览筹备工作的基本遵循

早在20世纪20年代,时任院长易培基曾拟定《完整故宫保管计划》,这是民国时期故宫博物院保护与发展的重要成果。新中国成立后这一理念继续推动故宫博物院的建设,“完整故宫”的保护理念蕴含着丰富的文化遗产保护思想,它不仅是紫禁城宫殿建筑群和收藏于其中的可移动文物的完整保护要求,也是符合这样一个极其重要的保护对象的完整统一管理运行的客观要求。”具体到故宫博物院的展览筹备,可以阐述为重视“两个层面”和关注“四个平衡点”。

两个层面 首先是尊重和保护古建筑以及依托古建筑开辟的展厅。当下,故宫博物院的全部展厅均开辟在古建筑殿宇之内,面对这座特殊的不可移动文物,必须真实完整地保护,科学规范地利用。其次是保护文物展品。在展览过程中做到文物安全万无一失,既要将展览空间作为临时库房,确保文物在展期间的各项参数稳定、安全,又要将展览空间这个展示“舞台”,通过精致的陈列设计,将文物展品承载的历史价值和艺术信息更好地呈现给观众。总之,重视保护建筑群原貌和文物展品,无论是从内容策划、形式设计的角度还是从现场施工的角度均要以保护古建格局为基本出发点。

四个平衡点 博物馆是公共文化空间,展览是博物馆面向观众的一项重要文化产品,要尊重观众的主体地位,把人性化要素贯穿于设计始终。就故宫博物院而言,博物馆本体建筑载体所依托的是600余年的皇家宫殿建筑群落,面对特殊的古建筑展厅,在展览筹备过程中要努力关注“四个平衡点”,即寻求文物保护与利用、营造舒适的

展示空间、文旅深度融合以及现代化展示技术应用四者之间的平衡点,需要科学规划、创新阐释、主动融入、丰富体验,进而推出具有故宫特色的精彩展览,讲好文物故事。

实现展示空间与古建筑本体的良性结合

紫禁城古建筑群落是不可移动文物,这就要求在展览前期的形式设计和后期的施工布展过程中,不能对古建筑本体造成任何伤害。如何在保护好古建筑的同时做好展览展示?展览筹备必须因古建之势、依古建空间而进行。

从古建筑的内部空间构造来讲,相较于现代化展厅完整、统一的格局,古建筑屋顶的支撑立柱则将完整的内部空间打散。故宫博物院最前端的午门展区,是展示面积最大、功能齐全、规格最高的临时展厅,由原午门正殿展厅、东、西雁翅楼展厅三个展厅组成,总面积达2000余平方米。其中,东、西雁翅楼展厅分布在午门城楼东西两侧,内部贯通南北的古建筑空间内并行分布着两列支撑立柱,“以木构架结构为主的中国宫殿建筑,在平面布局方面具有一种简明的组合规律,就是以若干间组成座(栋或幢),以若干座组成庭院。由于中国古代建筑有独特的构架制度,先用立柱横梁构成骨架,然后做屋项与墙身,因此柱子的分布,便成为平面布置上的重要因素。”(于倬云《中国宫殿建筑论文集》),故而在建筑空间上整个展厅被划分为左、中、右三段,形成比较“散”的空间布局。这对展览内容设置、形式设计、参观动线等展览系统规划提出了挑战。

面对特殊的场地环境,展览需将古建筑展厅的综合状况作为首要考虑因素。如2019年,故宫博物院与卡地亚共同举办的“有界

之外:卡地亚·故宫博物院工艺与修复特展”。展览设在午门城楼的东西雁翅楼和正殿三个展厅。如何将卡地亚代表的近当代艺术完美地融入古老的紫禁城?首先,展览筹备根据午门区域的古代建筑规制所形成的“凹”形布局,即“西雁翅楼+午门正殿+东雁翅楼”的展厅分布顺序,将展览顺势划分为三个板块,以“精湛技艺”为主轴,沿着时间和主题两条主线,分为“灵感中国”“风范见证”“时间技艺”三个单元,进行多元视角的展示解读;其次,巧妙利用古建筑展厅内部空间结构,在西雁翅楼,有效利用了展厅南北呈长方形的布局,在充分借助展厅内部左右两侧既有固定展柜的基础上,于展厅中间地带搭建艺术装置和独立展柜,既延长了展线,解决了展品数量与展柜的矛盾,又丰富了展示效果,巧妙地做到了空间的最大化利用。

规范、集约的制作装配是展览筹备工作的有效保障

陈列展览工作是一个复杂的系统工程。从构思到方案,从方案到论证;从定稿到样品,从样品到实施等一系列环节,最终效果要靠现场施工、装配等工序来实现,因此科学规范的展厅装配及制作环节是展览落地的有效保障。

在展厅施工过程中,需要注意工程质量管理和把控。在展览呈现效果和施工图纸确定之后,计划中所涉及到的制作项目需全部进行样品制作,再将样品置于展厅预组装,进行比效果、看工艺,以便发现问题及时纠正。

为了更科学地组织开展各项展厅装配施工,确保人员和文物古建的安全,需要竖立安全第一、细节至上的工作原则。例如,建立展厅布展施工面的日清制度,要求各项施工材料在每日作业结束后必须清理干净,并且落实好场外加工和到场安装工作,确保展厅安全和整洁。

相较于现代化展厅,在古建筑展厅筹办展览须立足“保护好文物”这个基本原则,要保证作为展厅的古建筑本体的安全,同时不断探索在古建筑展厅筹办展览的新方式,科学展示文物藏品的新途径,实现保护与展示双赢,丰富公众参观体验。

(作者单位:故宫博物院)

博物馆热背景下展陈空间环境多目标实现路径

杜艾容

近年来,博物馆在社会文化生活中的地位日益凸显。国家文物局数据显示,2024年全国举办陈列展览4万余个、教育活动51万余场,接待观众14.9亿人次。“博物馆热”持续升温,主要表现在博物馆数量的增加、观众数量的井喷式增长、博物馆文创的热销,以及科技加持下文博新业态的丰富多样。展陈空间作为博物馆与观众互动的核心区域,其环境的设计与营造直接影响观众的参观体验、文物的保存状态以及文化内涵的有效传递,如何实现展陈空间环境的多目标优化成为值得关注的话题。

陈列展览的空间主要包括基本陈列区、临时展览区、专题展览区和室外展场等,展陈空间环境是各区域用于展示陈列文物、艺术品及其他展品的空间及其周围的相关环境要素,包括展厅的建筑空间结构、内部装饰、陈列设施、照明系统、温湿度控制系统、空气质量等多个方面。优质的展陈空间环境能够提升观众参观体验,增强博物馆教育、文化传播等功能,是展品与观众之间的重要桥梁。

展陈空间环境的目标需求

观众体验目标

包括舒适的参观环境、清晰的参观动线、丰富的互动体验、多样的展示形式以及个性化需求等。展厅设计需确保空间舒适性,科学布局保障合理活动间距,维持20至26摄氏度和相对湿度为40%至60%的恒温恒湿环境,构建安全宜人的观展微气候;参观动线的设计要简洁明了,避免走回头路或者错过重要展品;博物馆体验应更具互动性,强调多感官参与,构建沉浸式知识场景;多样的展示形式可以为游客带来持续的新奇感,提升参观体验。

文物保护目标

展陈空间需通过适宜的环境条件、安全的展陈设施实现文物保护的目标。温度、湿度以及光照的精准控制对于文物保护至关重要,空气质量的维护也不容忽视,有害气体如二氧化硫、二氧化氮、甲醛等会对文物造成腐蚀。展陈设施的材质和结构要符合文物保护要求,展柜的密封性要好,同时具备一定的抗震性能;展架要考虑到文物重量、形状和材质,对于较重的文物,展架要有足够的承载能力,并且保证文物放置的稳定性,防止倾倒。

文化传播目标

博物馆展览是一种知识文化的传播,其

扬州中国大运河博物馆“运河上的舟楫”展厅

主要目的是向观众传达思想和观念、信息和知识、文化和艺术,促进知识和文化的交流传播。准确的文化知识传达成为实现文化传播目标的重要方式,展品的陈列和展示说明要能够清晰、准确地传达其文化背景、历史价值和艺术价值,在确保科学性和真实性的前提下,达到知识传播目标。

可持续发展目标

在环保意识日益增强的时代背景下,博物馆展陈空间环境的构建应遵循可持续发展原则。在材料选择、能源利用、空间利用效率等方面采取绿色环保措施,减少对自然资源的消耗与环境的负面影响,同时注重展陈内容与形式的更新与适应性调整,以确保博物馆在长期运营中能够持续满足社会需求并保持活力。

实现路径与策略

优化空间资源利用

灵活利用垂直空间是解决展陈空间不足的有效手段。可运用阶梯式分层展柜纵向布局,底层陈设大型文物,上层展示小型文物,配合微倾玻璃面板与定向照明实现多层次可视;还可利用建筑顶部空间,在空中进行悬吊展示,打破传统平面展示模式,使展厅兼具空间美化和视觉通透,结合投影技术增强动态展示效果,实现有限空间内的多样文化叙事与沉浸式观展体验。如扬州中国大运河博物馆“运河上的舟楫”展厅,通过分布式悬挂30余艘不同历史时期的船模,配合地面互动投影与墙面动态影像,形成“空中行船—地面水流—墙面历史”的三维叙事场景。

合理划分展示区域是观众顺利观展的重要保障,博物馆应按照展品的重要性、参观顺序和互动程度,将展品展示区域划分为核心展示区、延伸展示区和互动体验区,核心展示区应位于空间视觉焦点,以独立展柜展示重