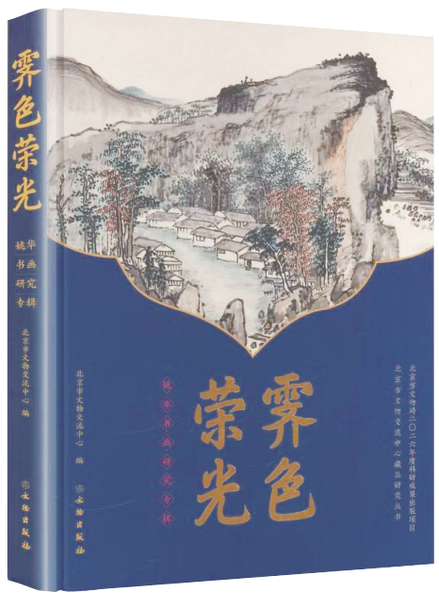
霁色焕彩 墨韵留芳

——《霁色荣光：姚华书画研究专辑》评介

翁俊田

在近现代中国艺术史上，姚华（1876–1930）是一个值得被重新审视的名字。进入21世纪以来，学界关于姚华艺术的研究取得突破性进展。清华大学艺术博物馆教授杜鹏飞深耕于此，将编年考订、文献释读与艺术鉴赏深度融合，为姚华艺术体系化研究筑牢了坚实的学术根基。

2026年，正值姚华150周年诞辰，北京市文物交流中心精心编纂的《霁色荣光：姚华书画研究专辑》顺利出版。“霁色荣光”撷取自姚华自用印章，既精准契合其清雅醇厚、光华内敛的艺术特质，也承载着编者对这位艺术先贤的深切缅怀与美好祈愿。全书分为图版、艺术集评、研究论文三部分，吸收了关于姚华艺术研究的最新成果，也得到杜教授的精心指导与严格把关。姚华艺术生涯以1913年为界分为前后两期：前期主要在中国贵州与日本，偏重学术积累；后期定居北京莲花寺，斋号莲华盦，鬻书画自给，与陈师曾、王梦白、齐白石、梅兰芳等交游，艺术创作进入井喷阶段。本书所收录作品均选自这一创作阶段，是对姚华艺术遗产的又一次系统性整理，不仅为学界提供了珍贵图像资料，也在姚华研究的学术史链条上增添了重要一环。

明定位：资料、史论与传播的三层目标

在本书编纂过程中，编纂团队确立了资料学、艺术史、公共传播三个层面目标。这些目标构成了编纂工作的核心出发点，书名中的“研究”二字，不是点缀，而是立身之本。

资料学层面，致力于建立可靠的姚华作品数据库，这是所有后续研究的基础。团队对200余件（套）藏品进行了逐一鉴定，从中精选132件（套）入编。每件作品的名称、尺寸、款识、释文、钤印、创作年代等基础信息，均经过规范厘定、采集与复核，并完成数字化建档。行草书、篆书及异体字款识的精准释读，各类印章的细致比对甄别，结合姚华生平交游、风格演变的创作年代推定，每一项工作都倾注大量心血，以严谨筑牢研究根基，让后续学术探索拥有扎实依托。

艺术史层面，立足风格演变与社会时代语境的内在关联，深入解读姚华艺术内核。资料整理是研究的起点，而非终点。团队在完成基础著录之后，将研究重心放在姚华艺术风格的演变、诗书画结合的特色，以及在民国“美术革命”语境中的独特位置上。探析姚华中国画创新的核心体现，厘清其与陈师曾、齐白石等同时代大家艺术道路的异同，重新界定其坚守传统文人画并非消极保守，而是对传统艺术的积极传承与创造性转化，破解学界对其艺术定位的认知误区。

公共传播层面，践行让文物活起来的时代要求。文物活起来的第一步，是让其走出库房、走进公众视野、被大众认知与品读。本书出版的初衷之一，便是将长期封存的姚华书画艺术精品推向公共领域，既服务于专业学者的学术研究，也面向广大艺术爱好者的审美品鉴。因此，在确保学术严谨性的同时，编者注重图版质量与编排的可读性，力求做到“学者可用、大众可赏”。

立框架：人、艺、友的三位一体

为使这批作品真正“发声”，形成对姚华艺术较为完整的认知，编者确立了“人、艺、友”三个相互关联的维度作为全书框架。

以“人”为入口。读懂作品的前提是了解作者。姚华堪称“通才”之典范：中甲辰科进士，留学日本习法政，归国后任职于工部、邮传部，亦曾任国会议员、北京女子师范学校校长。其学术兴趣遍及古文字学、音韵学、戏曲理论、诗词创作，而在书画、篆刻、颖拓、铜刻等艺术领域更有独造之功。序章“莲华盦中一通人”以5件作品勾勒姚华的人生轮廓。史学家郑天挺对姚华书风“三变”的概括——规模古人、自立家数、得疾后宕逸与庚午后清妍，提示了其艺术演变与人生阶段、身体状态、心境外化的密切关联。以“人”开篇，是为了将作品重新嵌入创作者的个体生命史中加以理解。

以“艺”为核心。这是全书的主体部分。编者将姚华的书画艺术实践分为三个递进层次：书法、题诗画、题材全面的绘画创作。第一章“兴来走笔如旋风”将书法置于开篇，是因为在文人画传统中，“书画同源”直接塑造了笔法语言——姚华篆、隶、行、楷兼擅且融金石书画于一炉的书风，正是其绘画的根基。第二章“诗情画意悠然在”聚焦题诗画，呈现姚华最具个人特色的创作方式。“以诗入画”不是简单地在画上题诗，而是实现诗之意象与画之形式的双向奔赴。第三章“人间草木皆入画”以山水、花鸟、人物三节全面呈现姚华绘画的题材广度——姚华于各类题材均有深入探索，打破传统文人画题材局限，是对中国绘画的革新之举，其“进士”身份与艺术创新之间并不存在必然的矛盾。

以“友”为延伸。第四章“最是人间堪乐处”具有特殊的“外延”意义。将姚华置于两种关系中加以呈现：一是横向的同代交往，与陈师曾、齐白石、王梦白、陈半丁等人的作品往还与题跋唱和；二是纵向的代际传承，收录其与子女的合作书画作品。姚华的“莲华盦”不仅是画室，更是艺术社交与观念碰撞的空间。将“友”纳入研究框架，弥补了单一作品分析的局限性，使姚华的形象从“孤立的艺术家”还原为“群体中的行动者”。

“人、艺、友”并非彼此割裂的板块，而是一个层层递进、相互支撑的整体。不了解姚华的人生阅历，便无法读懂其笔墨中的生命情怀；不深度解析其书画艺术，艺坛交游与家族传承便失去了研究依托；不呈现其社交与家族脉络，“人”与“艺”的解读又易陷入抽象空洞。这一框架设计，让作品整理超越简单图像著录，升华为有温度、有深度、有广度的学术研究。

定取舍：真伪、代表性与文献价值的权衡

本书收录的132件（套）作品，是从200余件（套）作品中精选出来的。编者的取舍标准如下：

其一，真伪优先。凡是鉴定中存在争议的作品，原则上暂不收录。学术研究须建立在资料可靠性之上，宁可少收，不可滥收。其二，风格代表性。优先选取能够体现姚华某一时期、某一题材或某一风格特征的作品。书法方面兼顾篆、隶、行、楷诸体；题诗画方面优先选取诗画关系紧密、题跋内容丰富的作品。其三，考量文献价值。部分作品虽艺术水准未必最高，但款识、题跋、钤印蕴含创作年代、交游线索、艺术理念等关键文献信息，依旧纳入收录范围。其四，作品品相条件。作为图版出版物，作品的清晰度与保存状态也是重要考量因素。部分作品虽有研究价值但残损较重、影响辨识的，暂不收录。

这一取舍过程难免带有主观判断成分，欢迎学界同仁批评指正，并期待未来条件成熟时，能够将全部藏品以适当方式完整公布。

深阐释：从作品到问题的思考

除图版与艺术集评外，本书还收录了6篇研究论文，其选题大体对应整理过程中浮现的核心问题：

《浅谈姚华的绘画艺术源流与风格》为总论性梳理，提供宏观的认知框架。《以花卉题材为例浅析姚华的文人画》与《山水无言——姚华绘画的文人风骨》分别聚焦花鸟、山水两大题材，探讨姚华如何在传统题材中注入个人风格与时代意识。《诗画同源的现代诠释：姚华的艺术创新》从观念史角度切入，将姚华置于“中国美术现代性”的讨论中，回答“传统如何转化”这一根本问题。《姚华书画作品中家庭情感与文人情怀的艺术表达》呼应“友朋与家庭”主题，从情感维度解读姚华的艺术。

这些论文的作者均为北京市文物交流中心的业务骨干。在与姚华作品的深度接触中进一步深化认知，所有论文均立足作品本身、源于实践思考，始终坚守“从作品出发、为研究立论”的原则，让学术观点都有扎实依托，彰显务实严谨的治学态度。

存疑问：未尽的问题与未来的方向

受藏品数量、编纂时间等客观条件限制，本书在梳理研究过程中，仍留下诸多亟待深入探索的学术命题，有待学界同仁深入探讨。

其一，姚华与陈师曾的比较研究。“姚陈”并称是民国艺坛的共识，但二人艺术观念与创作实践的异同，至今尚未形成系统、深入的研究成果。对二人交游、通信、题跋的系统梳理，将显著丰富我们对“京津画派”的理解。其二，姚华颖拓技艺的技术史研究。郭沫若曾盛赞姚华颖拓“传拓本之神，写拓本之照，有如水中皓月，镜底名花”。颖拓介于拓印与绘画之间，姚华将其推向高峰，但其技术流程、材料使用及与金石学的关系，亟待深度挖掘。其三，姚华与近代美术教育。姚华曾任北京女子师范学校校长、京华美术专科学校校长，培育了大批艺术人才，但其“诗书画一体”的教学理念、教学实践，以及成名弟子传承等问题，缺乏系统梳理。厘清这些内容，能更全面、客观地评定姚华的历史贡献与艺术地位。

这些问题的存在，恰恰说明对姚华艺术的研究仍有广阔的探索空间。本书的出版，旨在搭建坚实的资料平台，吸引更多学界同仁关注姚华艺术研究领域，共同推动相关学术探索走深走实。

尽责任：藏品的生命与学者的使命

文物艺术品是有生命的。这份生命力不仅体现为物质形态的完好留存，更在于文化内涵与艺术价值的不断传承、阐释与升华。一件艺术品若长期封存于库房，便如同陷入沉睡，文化生命力无从彰显；唯有经过系统整理、深度研究、出版传播、公开展览等方式，走进公众视野、融入学术研究，其生命力才能被彻底激活，实现艺术价值的传递、文化精神的传承。

作为文物工作者与研究者，编纂团队的责任正是做这种“激活”的推动者。《霁色荣光：姚华书画研究专辑》是他们交出的一份答卷。这份答卷并非尽善尽美，但每一页都凝聚着扎实的治学态度与赤诚的学术初心。期待学界同仁的批评指正，更期待有更多研究者投身姚华艺术研究领域，深耕不辍、久久为功，让姚华被岁月尘封的艺术光芒再次绽放。

（作者单位：北京市文物交流中心）

《霁色荣光：姚华书画研究专辑》
编：北京市文物交流中心
出版社：文物出版社
出版时间：2026年6月

让千年汉墓『开口说话』

——评《写给大家的考古报告：长沙马王堆汉墓》

潘飞

当长沙马王堆汉墓出土的漆棺在考古队员手中缓缓开启，当辛追夫人的锦衾显露出发亮的丝线，当“T”形帛画在灯光下展开瑰丽的宇宙图景——这场始于1972年的考古发掘，不仅揭开了西汉文明的神秘面纱，更让“考古”二字从学术殿堂走向公众视野。如今，由湖南省博物馆和解谜大师团队联袂创作的《写给大家的考古报告：长沙马王堆汉墓》一书，以“专业为骨、通俗为肉、互动为魂”的创新姿态，为我们搭建了一座跨越千年的“文明桥梁”。它不仅是一部考古成果的普及读本，更是一次让文物活起来的生动实践，让公众在“触摸”历史细节中，感受考古的温度与文明的回响。

专业打底：让考古报告“脱下学术外衣”

考古报告往往因其严谨的学术性，成为专业研究者的“案头书”，却难以走进普通读者的视野。而这本书的可贵之处，正在于它为湖南省博物馆的专业考古资料披上了一件“亲民外衣”。书中对马王堆汉墓的解读，从墓葬形制到文物细节，从发掘过程到学术结论，皆源于考古现场的第一手资料：“T”形帛画中“天界、人间、地府”的三界构图，对应着西汉人的宇宙观；素纱单衣仅49克的重量，见证着汉代纺织工艺的巅峰；漆器上“君幸食”“君幸酒”的铭文，暗藏着贵族生活的礼仪规范……这些专业内容，并未以晦涩的术语呈现，而是通过“考古现场日记”式的叙事，让读者仿佛亲临发掘现场，与考古队员一同感受“揭开历史面纱”的悸动。

这种“专业而不高冷”的表达，离不开解谜大师团队的巧思。这支曾打造《贝聿铭的建筑密码》《敦煌机关解谜盒》等畅销书的团队，深谙“知识转化”之道。他们将“黄肠题凑”解读为“用柏木枋堆成的‘地下宫殿’”，将帛书《五十二病方》比作“两千年前的家庭医疗手册”，用“时间胶囊”比喻层层棺椁——这种“学术语言通俗化”的处理，让考古报告从“书架上的文献”变成了“手中的故事”，实现了专业知识的“软着陆”。

文物为媒：解码古人的“生活哲学”

“考古不是挖宝，而是解读文明的密码。”这本书的核心魅力，在于它不止于文物的陈列，更致力于通过文物还原古人的“生活哲学”。当读者跟随书中的指引，从封土堆的发现到丝织品的纹样，从竹简上的食谱到木俑的姿态，一个鲜活的西汉贵族世界逐渐清晰：他们相信“天人合一”，“T”形帛画便是这种宇宙观的视觉表达——上方是金乌驮日、蟾蜍载月的天界，中间是墓主人拄杖出行的人间，下方是巨鳌托举的地府，三界交融中，藏着古人对生命与自然的敬畏；他们追求“雅致生活”，漆器上的云气纹、耳杯上的错金铜扣，彰显着“楚地尚美”的审美基因，而“遣策”竹简上记录的“羹一鼎、脩一笥、酒二斗”，则让两千年前的宴席香气仿佛扑面而来；他们重视“知识传承”，帛书《老子》《周易》的发现填补了早期典籍版本的空白，而《五星占》中对行星运行的记录，更印证了中国古代天文学的辉煌。

书中特别注重“文物的氛围感”：高清图片展现素纱单衣的轻薄飘逸，复原图呈现木俑群的排列规制，示意图解析帛书地图的绘制精度。当读者看到《相马经》中对马匹形态的细致描述，能想见长沙国贵族出行的仪仗；读到《天文气象杂占》中对彗星的记载，能“触摸”到古人探索宇宙的好奇心。这种“让文物说话”的叙事，让冰冷的考古发现有了温度，让遥远的历史变得可感可触。

互动赋能：让读者成为“文明参与者”

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”这本书最具创新性的设计，是附赠的“解谜道具包”。读者不再是被动的知识接收者，而是化身为“历史侦探”，根据书中提示按图索骥，破解“两千年前长沙国的一桩谜题”。这种互动并非简单的游戏化设计，而是对考古研究方法的模拟：从帛画星象推断墓葬年代，从漆器工匠署名追溯手工业发展，从木俑服饰分析等级制度——每一个解谜环节，都是一次微型的“考古实践”。

这种参与感，让考古从“旁观者的学问”变成了“参与者的体验”。正如书中所言：“考古的魅力，在于在碎片中拼凑完整，在未知中寻找答案。”当年轻读者通过道具包“触摸”到历史细节，他们对“什么是考古”“为什么要考古”的理解，便从抽象概念转化为切身体验。这正是公众考古教育的核心——让更多人认识到，历史不是故纸堆里的文字，而是可“触摸”、可感知、可参与的“活着的文明”。解谜大师团队曾策划《马王堆符文之谜》《故纸修复师》等游戏，其在“文化+互动”上的经验，让这本书的解谜设计既有趣味，又不失严谨，真正实现了“玩中学、学中悟”。

从专业考古到大众传播，从文物展示到文化解读，从单向阅读到互动探索，《写给大家的考古报告：长沙马王堆汉墓》以创新的理念与实践，为文物活起来提供了新范式。在文化自信日益增强的今天，这样的作品不仅让马王堆汉墓的震撼与浪漫走进更多人的视野，更在潜移默化中培育着公众对历史的敬畏、对文明的认同。当我们翻开这本书，跟随那些穿越千年的文物，“触摸”到的不仅是西汉的繁华，更是中华文明生生不息的密码。这，正是考古的意义，也是文化传承的力量——让每个人都能成为文明的“见证者”与“传播者”。

（作者单位：中国财政经济出版社）

《写给大家的考古报告：长沙马王堆汉墓》
编著：湖南省博物馆教育中心
解谜大师
出版社：译林出版社
出版时间：2026年5月

欢迎订阅2027年度《中国文物报》《文物天地》

《中国文物报》
由国家文物局主管，中国文物报社主办。坚持正确导向，服务大局，对文物事业进行全方位、宽领域、多角度、深层次的采访报道，宣传方针政策，透视热点问题，讲好文博故事，传播文博知识，已成为全国文博工作的权威信息源和交流平台，公众感知中华文明、汲取智慧力量的窗口阵地。

《文物天地》
由国家文物局主管，中国文物报社主办，以文物价值阐释传播为宗旨的文物综合性学术期刊，立足文博行业，服务文博机构，聚焦业界，辐射大众，致力于建设文物学术研究成果转化的高地，面向公众做好文物阐释普及，为文物事业高质量发展提供学术支持。

订阅方式
全国各地邮局可随时订阅，《中国文物报》邮局发行代号1-151，国内统一刊号CN11-0170；《文物天地》邮局发行代号2-29，国内统一刊号CN11-1533/K

定价
《中国文物报》每周三期，周二、四对开八版，周六对开四版，全年定价300元(含手机数字版)
《文物天地》每月1日出版，每期160页，定价40元，全年定价480元(含手机数字版)

联系方式
发行电话:010-84079040 地址:北京市东城区东直门内北小街2号楼邮编:100007