

浅谈古文字与写意文人画的关系

——以甲骨文为例

杜庆磊 涂俊

湘潭理工学院 湖南湘潭 411100

摘要: 本人从中国古文字的源头处,以甲骨文为代表的古文字处,挖掘其对中国文人画的影响,以及中国文人画与古文字的相互作用,并以马克思主义理论为指导,将二者的关系在当前的研究现状下,进一步地深刻剖析二者基本的审美意趣和内在的人民性、社会性。

关键词: 古文字;写意文人画;书画同源;审美意趣;人民性;社会性

On the relationship between ancient characters and freehand literati painting

— Take the Oracle bones, for example

Qinglei Du, Jun Tu

Xiangtan Institute of Technology, Xiangtan, Hunan 411100

Abstract: I from the source of ancient Chinese characters, represented by oracle, mining the influence on Chinese literati painting, and the interaction of Chinese literati painting and ancient characters, and guided by marxist theory, the relationship between the two in the current research situation, further deeply analyze the basic aesthetic interest and inner people, sociality.

Keywords: ancient characters, freehand literati painting, painting and calligraphy homology, aesthetic interest, people, social

一、古文字

古文字基于文字的字体的演变,可以分为古文字和隶楷两个大阶段,严格的说,秦汉的隶书是跨阶段的^①,由于选题的缘故,这里就不展开讲了。古文字发展的这一千多年中,大多的文字资料都已遗失,有代表性的,有源头性的,只有商代的甲骨文,并随着近现代的不断出土,得到了较多的开发和研究。

甲骨文,是中国最古老的文字系统,一般是指占卜用的龟甲和兽骨上的文字,其中大部分是商王的的占卜记录,商代后期管理占卜事务的人员,往往把占卜的

事由、卜兆的吉凶以至后来应验与否的情况,刻记在卜甲卜骨上。这些文字就是所谓的甲骨文。

甲骨文是象形字的代表。唐兰先生曾说明,象形字大约有一万年以上的历史。他同时指出:“文字本于图画,最初的文字是可以读出来的图画,但图画却不一定能读。后来,文字跟图画分离,差别逐渐显著,到了甲骨文这个阶段,文字变成了一中书写。然而在社会发展始终绘画早于文字,是具象先于抽象的,是中外一致的、毋庸置疑的考古事实。把后出现的书法说成是先于它出现的绘画的基础,显然是有悖于常理的。”^②

甲骨文与写意文人画的渊源是很深的,早在原始时期,文字和绘画的使用是没有明确的分界。如唐兰先生曾引原始岩窟艺术里人射鹿的图画,与古文字里“人射鹿”三个字对比:明显可以看出,两者都具有极大的表意性,“画”和“书”的联系非常大,一是表意性,这个不必赘叙,二是线条性,在文字上的继承,于古文字阶段就更加显而可见了,如《甲骨文合集》第6057片的正面。

作者简介:

杜庆磊(1993-),男,汉,江苏宿迁,湖南理工学院,专职教师、兼职辅导员,硕士研究生,研究方向:中国山水画创作技法研究;

涂俊(2001-),男,汉,湖南衡阳,湘潭理工学院本科在读,研究方向:汉语言文学专业。

在历史不断发展下，在春秋晚期的金文中，更是出现了明显的美术化倾向，在部分地区受到一定的巫术影响下，其笔画往往故作弯曲之态，线条的变化性在后世的写意画中，更是发展变化的猛烈。

同样的，文人写意画其框架都是建立在长宽高的矩形、正方形、长方形中，圆形的画是很少见的，这是古文字阶段就初步建设的，如《甲骨文合集》第6057片（见上文），每个基本都在一个框架内，这在汉字的古文字阶段就可见一斑了，这也给予了画家规则之内皆自由的气魄，无论是雄伟苍劲的高山大石还是波涛汹涌的大江，在画家的笔下，也在那无形的规则中。规则与秩序规范着笔性，也纵意着笔性。

二、写意文人画

文人画，萌芽于唐，兴盛于宋元。中国绘画从写真发展到追求意境、意趣，在一批画家托物言志、借物抒情之下产生了文人画。以苏轼、文同、米芾父子等为代表的文人画家主张“以画为心画”，“不求形似”。苏轼第一个比较全面的阐明了文人画理论，对于文人画体系形成起到了决定性的作用，他倡导诗情画意的文人画风格，反对完全追求形似的画工风格，“味摩诘之诗，诗中有画。观摩诘之画，画中有诗。”^③文人画主在自娱，含道映物，穷理尽性，排斥功利性，创作是自由的。宋元四百多年里，由于文人思想的蓬勃，呈现不拘格律的新思潮，这种思潮表现得最显著且辉煌的，莫过于绘画，因此称宋元为文人画的黄金时代。文人画家必须是能诗善词的文人，任性率真的画家，同样也是重品德、好学问、知情达理的书法家和篆刻家。文人画在表现的功能上是诗情画意的，简洁淡雅的，清新飘逸的。在色彩上，是重水墨而轻艳丽的，在线条上是放浪不羁的，在题材是自然的、野趣的。在观点上，又是写意的，在表现的性质上是求意象外的审美趣味，并不以写实为主。所以“文人画”多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等，借以抒发“性灵”或个人抱负。

同样，历史是不断发展的，从马克思唯物主义为原则，我们所接受的，所学习的，无非是理论和实践两种，这两种从时间角度而言，都是来自过去和现在，今人如此，古人亦如此，所以师今人不如师古人，而师古人，最终还是要到书画的源头处，体悟书画的发展，才能真正明白书画是如何书写的，这样才能真正的实现创新和发展，下面我们就来讲古文字与写意文人画的关系。

三、古文字与写意文人画的关系

我们总讲书画书画，先有“书”再有“画”，而当“书”自脱离古文字阶段时，随之剥离出的，绝大部分

的，表现为内容的表意性和线体的艺术化等，由“画”得到了继承，典型的作用于文人写意画。

古文字与写意文人画的相互作用和影响，古文字作用于写意文人画：

①书画本同源，这在古文字阶段甚至原始文字阶段，就已经出现了，而画又多脱胎与书（也有先为画，再表为书的），这就决定了国画的本质，可以称为表意性，也可以称为写意性，这在后世的各类绘画作品中，都或多或少的表现出了这一点，可以说，绘画的本质就一种表意，无论后世的绘画分类标准如何，绘画自诞生就表现出其内在的的表意性（写意画性）

②在内容方面，古文字阶段的大多象形文字，都为绘画其内容做出了相当的示范性，具体表现在山川草木，人文地理等等，如米芾的《春山瑞松图》，浮动的云雾、湿润而静谧的春山、挺拔的松树；书法随性洒脱，一股怡然自得之感油然而生。

③在形式方面，李苦禅说过就，“不练书法就别想画好写意！写意绘画是画家运用特定的用笔方式而书写出来的，具有书写性，若只是简单的修理出来，便没魄力，不超脱，显得俗气。”书法用笔是中国画的一种造型语言，历代中国画家都一直在作品中极力强调画面的书写性，所以想真正的学好绘画，必须要学好书法，这是由书画同体决定的，在古文字阶段便决定了这一定，数千年的发展更是加深了人们对于这一观念的认可，古文字阶段的各类文字，如甲骨文、金文等等，很多时候都影响了后代的绘画发展历程，如米芾擅临金文帖，他的许多字画中都带有金文的刚毅，创造出了别具一格的书画风格。此外，如在甲骨文、殷商西周早期的金文中可以看到不少接近图画文字，例举的新石器时代的《灰陶尊刻日月山形纹》来看，郭氏认为的“中国以文字为这些文字形象生动逼真，同样具有书画“同体”的特征。

同样，古文字对于写意文人画也有着隐性的影响。随着古文字的逐渐消殆，而得到直接传承的书法成为了一门独立的艺术门类，写意文人画作用于书法的说法更容易得到人们的接受，写意文人画对书法的影响：内容上，写意文人画对于书法的影响主要集中在蕴含的精神中，古人以常说，以画入诗、以诗入画，书法也同样如此，例如毛主席在经历长征路漫漫路中，见过了草地，爬过了雪山，走遍了大半个中国，心有所感，最终写出了《沁园春·雪》这副经典的书法作品。欣赏这副作品时，我们好像看到了毛主席带领中国人民历经千辛万苦，不断前行，最终实现了新中国的建立，那伟岸的身姿仿佛藏在每一笔，每一滴墨中。

从形式上来说,书画同源一方面是指“书”与“画”的技法的相互融合,另一方面是表现在书画作品的题字与落款上,讲究风格要与画面风格和谐、笔法相统一。

文人画是融诗、书、画、印于一体的综合性艺术。中国画上题写的诗文与书法,不仅有助于补充和深化绘画的意境,同时也丰富了画面的艺术表现形式,是画家借以表达感情、抒发个性、增强绘画艺术感染力的重要手段之一。

但有一点毋庸置疑,自从书画相会,中国画就发生了根本变化,笔墨的力度美、韵律美、拙重美,以及它的无限的造型能力和宽阔的韵域,自古就为文人所喜爱。很难想象不用笔墨或不讲笔墨的中国画,笔墨不只是一种技能,更是一种精神。这种精神的载体,就是“书画同源”的中国文人画。

审美易趣方面,古文字与文人写意画有着一路传承的审美传承,郭沫若就曾讲过,鸟虫书是“于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花艺术品之习尚”,从这一关于鸟虫书的观点,进一步证明了这我们的论点,即最初的古老纹同。中国以文字为艺术品之习尚,当自此始”^④古文字和写意文人画一样有着文化诉求,美的存在就是让人愉悦的,通过艺术汲取美,表达美,这是古文字和文人写意画的共同发展方向。

在人民性方面,书画也有着共同点的诉求,是二者根本上的同一性所在,据已发掘的文字资料显示,在原始文字阶段开始,文字都是由人民所创造的,在绘画方面也同样如此,但在很长的一段时间内,都由上层的统治集团所掌控,但在中国共产党领导的社会主义国家,在这个,新时代内,文化属于人民,艺术属于人民,文化和艺术都是从人民群众中来,又要服务于人民群众的。

从社会性而言,无论是古文字还是写意文人画,都是社会意识的具体的、实在的表现,它们都是由社会存在决定的,它们汲取社会中的各类养分,各类社会具体事物都能成为其艺术领域的题材,社会风尚的影响,社会主流价值观以及时代发展的走向都能在古文字和写意文人画中得到。

同样的,面临着中国内部经济社会的诱惑和国外写实主义画风的影响,这既是机遇也是挑战,要求画提高自身的建设,这就为国画向古文字阶段的书画学习打通了一条道路,对于古文字阶段的学习增强了自信和力量。

四、结语

本文从古文字和文人写意画的渊源处入手,阐述了古文字和文人写意画之间的关系,通过图画对比和图画论证,指出文人写意画与古文字所蕴涵的共同审美意趣以及与当代实际所融合而得以挖掘的人民性和社会性,对于古文字和文人写意画的研究提供了新的着力点,有着重要的实际意义。

注释:

①唐兰.古文字学导论·33、315页[M].济南:齐鲁书社,1979.26.

②唐兰.《中国文字学》·引言[M].济南:齐鲁书社,1979.26.

③苏轼,《东坡志林》58页[M].北京:中华书局,2007

④郭沫若.《青铜时代》·285页[M].上海:群益出版社,1935

参考文献:

[1]唐兰,《古文字学导论》[M].济南:齐鲁书社,1979.26.

[2]裘锡圭,《文字学概要》[M].北京:商务印书馆,2017,26.

[3]刘翔,《古文字读本》[M].北京:商务印书馆,2019,2.

[4]黄宾虹,《崂山写生图》[M].天津:天津人民出版社,2013,2

[5]符太浩,刘锋,唐生周,杨庭硕.历史人类学及相关学科的对话——以甲骨文、金文破译为例[J].吉首大学学报(社会科学版),2002(01):110-114.DOI:10.13438/j.cnki.jdx.2002.01.025.

[6]奕明.春山瑞松图[J].老年教育(书画艺术),2014(06):12-13.

[7]李苦禅,《李苦禅作品全集》[M].浙江:人民美术出版社,2016

[8]季示昌,《毛泽东诗词书法诗意画鉴赏》[M].北京:商务印书馆,2013

[9]熊言安.苏轼《木石图》卷本幅及刘良佐、俞希鲁题跋考辨[J].荣宝斋,2019(04):232-243.

[10]郭沫若,《青铜时代》·285页[M].上海:群益出版社,1935

[11]苏轼,《东坡志林》[M].北京:中华书局,2007