

管窥《叙画之源流》

◆ 韦 思

(广西艺术学院)

摘要:本文论述唐张彦远《历代名画记》第一卷第一节《叙画之源流》的主要观点,谈及书法和绘画的定义、来源、发展,张彦远首次提出绘画的作用,把绘画、文字创立,上升到“文明”的高度;涉及绘画与文字之间的关系、“书画同源”的问题,得出“是故知书、画异名而同体也”的结论。讲述绘画的作用:社会作用、政治作用,表现核心价值观;代表一个国家的主权、权力,国家的文化财产;“以图证史”,图画可以作为历史研究的证据。

关键词:绘画;书法;源流;作用

唐张彦远《历代名画记》第一卷主要论述:形而上的、观念的客体,绘画的来源、绘画和书法的关系,历史上一些绘画的流传途径;每一个朝代绘画的命运、遭到的厄运;技法——南朝谢赫“六法”,张彦远重新指出,再加以评论。以现在写作的体例、体裁来看,第一卷囊括了美术批评(包含张彦远自己的观点、看法)、列举史实(美术史)、张彦远提出的富有感情色彩的议论(属于美术批评),而美术史研究是以客观的、理性的态度来说明其中出现的问题、现象是哪个时代的。德国人潘诺夫斯基,概括现代美术研究三个方面、思路——“美术鉴赏、美术史、美术批评”,张彦远将三个方面融合在一起,写作特点:运用美术理论、美术批评、美术史、美术鉴赏的方法,进行写作。

以下看看张彦远在文中运用了那些重要的史实、观点、美术理论术语。

第一卷第一节《叙画之源流》,开篇首次提出绘画的作用,史无前例,把绘画上升到与四书五经同等重要的地位。绘画、图画、文字创立,就像人类使用火、河图洛书、史皇作图等等,上升到“文明”的高度,对一个文明的开创与延续而言,至关重要。绘画的功用:“成教化、助人伦”,“教化”,即“culture”、培育,体现绘画、书法对社会文明的传承非常重要。接下来讲述的是中国历史上和绘画、书法、文字相关的神话故事,如仓颉造字、奎星有芒角、下主辞章,其中,提出了一个重要的观点:早期,绘画和文字是同一体的,“书”,不能称之为“书法”,应指“文字”。文字是如何创造的?根据中国传统神话的说法,根据大自然,“仰观垂象”、根据鸟兽的迹象,来创造文字和书法,即“象形文字”的来源,后来进一步发展,“天地圣人之意也”。

具体而言,论述造字方法——“指示、谐声、象形、会意、转注、假借”,早期六种字体——“古文、奇字、篆书、佐书、缪篆、鸟书”,引用了南朝宋颜光禄的观点,图画的意思有三种:图理,即八卦;图识,就像文字;图形,就是绘画。其中,“图”,不仅仅指绘画,也不仅仅指文字,而是包括了文字和绘画。用现在的术语来代替这个“图”:“符号”,即“符号学”,通过符号来解读它背后的意思。文字、图像,直接视作“符号”,直接表达自身的意思。“图理”,中国特有的,“卦象是也”,是一个抽象概念。“保氏教国子以六书”,涉及到绘画与文字之间的关系,后世一直讨论“书画同源”的问题,书法和绘画的来源相同,上升到张彦远的观点,“书”最早不指“书法”,而指“文字”,张彦远作出了恰到好处的总结:“是故知书、画异名而同体也。”

继而讲述绘画的作用:画,指“形、类、畛、挂”,进一步讨论,《广雅》云:“画,类也。”《尔雅》云:“画,形也。”《说文》云:“画,畛也。象田畛畔所以画也。”像田间小路分布之状貌。《释名》云:“画,挂也。以彩色挂物象也。”“挂,以彩色挂物象”,用颜色涂抹在物象上。古代的青铜器上,有各种各样的纹饰,表明了背后的作画缘由、典章制度,“旂章明,则昭轨度而备国制”,中国古代的典章制度,通过“画”来表现。绘画的社会作用、政治作用,直观表现核心价值观、忠孝节义的题材。引用西晋陆士衡的观点:“丹青之兴,比雅颂之述作,美大业之馨香。宣物莫大于言,存形莫善于画”,用绘画的方式表现重大题材,做宣传。谈论绘画的作用,曹植的观点被引用的频率较高:“观画者,见三皇、五帝,莫不仰戴;见三季异主,莫不悲惋;

见篡臣贼嗣,莫不切齿;见高节妙士,莫不忘食……是知存乎鉴戒者图画也。”“存乎鉴戒”,古代的绘画,有借鉴惩戒作用,示人以立身之道理和准则,好的方面我们可以学习,不好的方面可以起到警示的效用。汉代的云台、麟阁,放置功臣像、烈女像,唐太宗时期设凌烟阁,放置二十四功臣像,作为“全国模范”,通过绘画的表现手段,为后人树立榜样,对社会教化起到了直接作用。

绘画的另一个作用:“昔夏之衰也,桀为暴乱,太史终抱画以奔商。殷之亡也,纣为淫虐,内史攀载图而归周。燕丹请献,秦皇不疑,萧何先收,沛公乃王。图画者,有国之鸿宝,理乱之纪纲……”不仅仅记载了地图,还有承载古代“忠孝节义”的图画,自古至今皆如此。明朝灭亡时,清朝入关,把明代重要的内府收藏的书法绘画、青铜器、瓷器等收集起来;清朝灭亡时,有一部分被溥仪带回去,还有很多被国民党接收了,去台湾之前做的第一件事情就是把故宫的文物珍宝装上船,运到台湾。尤其是司母戊鼎出土时,国民党想把它运到台湾,已经运送到南京飞机场了,解放军将它扣留下来,搬到北京,如今藏于国家博物馆。中国传统文化“问鼎中原”,“鼎”,最早来源于大禹治水,做了九个鼎,天下有九个州,每一个州放置一个鼎,后来逐渐演化为中国传统礼仪制度、国制,鼎代表一个国家的主权、权力,天子拥有九个鼎,王拥有七个鼎,普通的诸侯拥有五个鼎,是等级的划分。张彦远在此所说的图画,有的指地图,有的代表了国家的文化财产,日本人称之为“文化财”,现在称“非物质文化遗产”。书画、“鼎”等,象征华夏民族、华夏文化最核心的物质材料。虽然一个政权、一个国家灭亡,但它的文化还一直延续下去,而这些文化、文明最重要的载体,就是书法、绘画、或“书”(文字)。因此,“图画”,一部分指地图,一部分指“忠孝节义”核心价值观的载体。恰如其分地强调了绘画的作用。

接下来举了一个反例:东汉王充认为“人观图画上所画古人也,视画古人如视死人,见其面而不若观其言行。古贤之道,竹帛之所载灿然矣,岂徒墙壁之画哉!”而张彦远批判“余以此等之论,与夫大笑其道,诟病其儒,以食与耳,对牛鼓簧,又何异哉!”王充觉得绘画的意义不大,更注重文字的记载;而张彦远认为绘画的作用比文字更大、内蕴更丰富。西方基督教一开始禁止偶像崇拜,拒绝绘画,“神”没有一个具体的形象,包括摩西事件,中世纪很多绘画、教堂都是花纹装饰,哥特式建筑、彩色玻璃窗,还有手抄本也是各种字体,花体字缭绕。后来为什么会出现绘画?一个罗马皇帝的观点与张彦远的观点一拍即合:由于当时很多人不识字,如何了解《圣经》里面的故事?那就通过看画,很直观地阅读故事,用绘画的形式表现故事,体现了图画的作用。“以图证史”,正确理解绘画、图像、艺术品的信息,可以作为历史研究的证据。

作者简介:韦思,女,广西艺术学院,2017级硕士研究生,研究方向:书法与篆刻。

