

浅析展子虔的《游春图》

王林奎

(陕西省艺术学校 陕西 西安 710054)

【内容摘要】展子虔《游春图》是我国传世山水画卷轴中迄今为止发现最早、保存最为完整的绘画作品。标志着中国山水画步入了新阶段,对中国画走向独立起到了积极作用。

【关键词】隋唐 典雅朴拙 青绿山水画

展子虔(约550—617)北周末,隋初杰出的画家。渤海(今河北河间)人,历北齐、北周。入隋为朝散大夫,帐内都督。曾在洛阳、长安、扬州诸地许多寺院画大量的壁画,善画故事、人马、山水楼台,可以说无一不能。“人物描法精微细致,后再以色晕染开,人物面部、神影意度颇为典雅”,又“所画之鞍马或卧或立,均腾骧起跃之势”。展子虔除《游春图》外还绘制了许多作品,惜以均已散世。

现存的《游春图》系展子虔所作绢本,青绿设色,纵43cm,横80.5cm,现存于北京故宫博物院。画上有宋徽宗赵佶瘦金体题写的“展子虔游春图”六字。

展子虔《游春图》是我国传世山水画卷轴中迄今为止发现最早,保存最为完整的绘画作品,在有着极高艺术价值的绘画作品中,相比较而言,更有着让人难以相信,又不得不信的颠沛流离的传奇经历。有这样一个比喻,如果把辉煌灿烂娇丽无比雄健伟岸的隋唐绘画比作中国艺术发展史上浓艳的春天,那么隋代展子虔的《游春图》毫不夸张就是春天里第一声报晓春雷,由此拉开了隋唐山水画卷艳丽绝姿的三春景象。展子虔的《游春图》被后人誉之为“唐画之祖”(元汤垕语)实不为过!

魏晋南北朝时期,山水画较前代而言有了一定的发展,玄学产生和盛行和随后佛教推广和传播影响推动了品评、清议的风气。“山水以形媚道”、“澄怀观道”对道的重新审视和观照为山水画创作提供大好的机遇,同时大批文人雅士清淡玄理。隐迹山林荒野,注重心性的自我修养。庄子“齐物”本真回归成为时尚,这种怡情于自然、忘情于山水,是“仁者乐山,智者乐水”的行为上的领悟和执行,这种应目会心,游艺于意的精神调剂无疑成为文化人生活状态的绝佳方式。从玄理感悟到玄言,从山水诗到山水画的逐渐转换,既是对山水绘画理论具体落实,又促发展影响“凝想形物,搜妙创真”创作探求由此构成了山水画造型的重要法则。虽然存在着“人大于山,水不容泛”、“树石若伸臂布指”稚嫩不协调因素,但这毕竟得益于画家们在绘画理论指导和艺术实践中已逐步改观。到了隋初山水画已逐渐分离于人物画中,以独立形式成为时尚,展子虔《游春图》的出现为我们提

供作品依据成为无可争议的事实。人与山的比例,平远的空间处理和表现都恰到好处,实现了赏心悦目的审美功效。

《游春图》以游春、探春为母题,画幅有限却场面开阔宏大,既是“言外之意”和“象外之意”的具体体现,更得力作者提高视野、采用了居高临下、俯视诸景的鸟瞰式遥摄构思,大胆的将景物进行了错位分割。划江而为既为画面增添了清虚空灵的氛围,又在整体上获得了“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里之势”(《宣和画谱》)。心灵感应于图画中的艺术效果,实属难得,极为可贵。

景致的成功描绘和人物传神点缀引观者动情游目于远处清峦叠翠、斜晖近无,湖水融融、粼粼碧波细浪中的画面。人物或乘骑山径、或泛舟于湖中,静伫在彼岸的柴扉边等待亲人的回归……综观画面:人物之间情态异殊、生动自然,远山浮翠、祥云缭绕、万木复苏、嫩绿待枝、李桃纷披、点枝绽放、绿草成茵、染透出一派春和景明的气象,将春风和煦、生机盎然描绘的淋漓尽致。

这幅画在构图上取得了突破性的艺术效果,在用笔设色上尤显得古意浓重。明代詹景凤准确的评价更易于我们理解领悟展子虔《游春图》的用笔设色成就:“其山重着青绿,山脚则用于泥金,山上小林木,以赭石写干,以沉靛横点叶。大树则多勾勒松,不细写松针,直以苦绿沉点,松身两笔直赭石填然而不做松鳞,人物直用粉点而成,加重色干上分衣褶,船屋亦然”。这席话成为后来研究此幅作品技法上的重要理论依据,整幅作品以青绿为基调,又在关键处大胆运用鲜艳醒目的暖色,勾勒出桥梁、檐柱、鞍马、舟船等,和人物相关连的景致得到提神突显,仕女多用朱砂朱磦点染。补色的运用恰到好处成为这幅画用色重要特征之一,取得了相得益彰的盎然雅和之趣,极尽浪漫风情。用笔勾线骨法取上,多转折拗拙,提按得法,硬毫为之、典雅朴拙。画水一丝不苟,柔美灵动,畅神之情,留心于物。

隋代展子虔的《游春图》出现具有划时代的意义,预示着中国绘画即将翻开新的一页。《游春图》在山水画史上有着特殊的桥梁意义,有了它《女史箴图》中的山石、《洛神赋图》的山水衬景,以及敦煌等同时代的壁(下转第146页)

gui”(“乌龟”),“tailang”(“太郎”),“bingbang”(“冰棒”),“dou fu”(“豆腐”)等等。这一变化体现出汉语影响力的增强。

因此,与《花木兰》相比,《功夫熊猫》的制作者不再停留于中国文化的浅层次表达上,而是更为用心地、坦诚地发掘古老中国的文化精髓。他们不再用自以为是的固有思维去定义中国的功夫与熊猫,而是经过对中国文化的刻苦钻研才向全世界展现了基本地道的功夫与熊猫。

二、好莱坞对中国文化认识的深入原因的讨论

据《功夫熊猫》导演之一斯蒂文森称,他本人是一个中国功夫和中国文化爱好者,为拍这部片子他准备了15年之久。《功夫熊猫》是他写给中国人民的情书。他选择在2008年北京奥运期间全球上映这部动画大片,不仅因为蕴藏着巨大的商机,也因其深远的文化意义。从《花木兰》到《功夫熊猫》,是哪些因素促使好莱坞对待中国文化态度的这种转变呢?

从本质来看,中国传统文化具有长久的生命力,其活力和魅力吸引着世界的目光。中国传统文化精髓,包含对人类仍有精神生态意义的有益成分和元素。如美国纽约大学的熊王介先生认为,中国文化的兼容并包,己所不欲,勿施于人,不以力假仁的文化“主轴”,似乎有机会为当今世界起到“纾解之功”。也正如好莱坞的著名导演罗布·科恩所说:“随着北京奥运会的举办,人们对这个国家的全部情况,而不仅仅是对它的经济发疯似的着了迷。当你真正去了解中国人民时,你就会发现5000年历史蕴藏的深层次的极其丰富的内涵,你会为此而激动和震撼。”于是,好莱坞不再用中国元素的距离感和神秘感来吸引观众,而是更加用心、更加坦诚的向中国文化的内核深入研究。

从外在来看,中国国际影响力日益增强,中国文化走向世界是一种必然潮流。“中国悖论”已成为举世探求的一大谜底,中国的快速发展更是让世界惊异。从《花木兰》到《功夫熊猫》的10年间,正是中国综合国力突飞猛进的10年。

世界开始重新认识曾经被认为是落伍的中国人自古以来强调的价值观和生活状态,如古老的儒家思想和老庄哲学、集体主义和量入为出等。具有敏锐商业嗅觉的好莱坞必然会紧跟潮流,《功夫熊猫》便成为西方观众了解中国文化的一个媒介。也许10年前,《花木兰》表达的“中国壳+全部美国魂”,就能够满足世界观众的好奇心;10年后,《功夫熊猫》必须表达出“中国壳+部分中国魂”,才能满足世界观众,尤其是西方观众的求知欲。

总之,从《花木兰》到《功夫熊猫》,可以看出好莱坞对中国文化的日益重视,开始真正对中国文化的内核感兴趣并“孜孜以求”的探讨。中国文化的永恒魅力赋予了“中国魂”得天独厚的竞争优势,同时中国的“和平崛起”也令世界更令潮流的风向标——好莱坞瞩目,但同时我们也应从中受到启发,通过电影传播中国优秀民族文化时,仅仅靠中国元素是不够的,挖掘中国文化内核,给人精神上的启示,在与西方文化的碰撞与融合中才能让中国文化永葆青春。

参考文献:

- [1]王魏.从《花木兰》到《功夫熊猫》——试析中西文化的碰撞与融合[J].电影评介,2008年19期.
- [2]从《花木兰》、《功夫熊猫》看好莱坞眼中的中国文化[J].理论与创作,2009年01期.
- [3]文本与文化的浸溶——电影《花木兰》相关文本互文性分析[J].濮阳职业技术学院学报,2008年02期.
- [4]刘洋.浅析《功夫熊猫》传播的中国元素[EB].<http://media.people.com.cn/GB/22114/44110/142321/8953017.html>.
- [5]王小宁.传统文化焕发“青春”——澳门“中西会通与文化创新”国际学术研讨会评述[N].人民政协报.
- [6]中国文化创新与世界传播:访王岳川教授[J].中国报道,2009年第二期.

(上接第144页)画上的山水技法的过度演变,就显得易于理解了,更容易衔接唐人绘画。展子虔的《游春图》青绿山水画科一脉,经大小李将军与宋代王希孟《千里江山图》,及后世青绿山水的发展脉络就清晰透彻了。《游春图》的出现,是对以人物画主体性创作题材的突破和分离。至此,山水画以独立的形式步入了中国画的创作天地并随后成为主流画种,这种从内容到形式的突破,宣告了“人大于山,水不容泛”的比例观,以不适用于山水画全景创作的形式,为后来提出“丈山尺树,寸马分人”合于自然,为表现自然景观的比例提供了图画依据。从此,中国山水画步入了“青绿重彩,工细巧整”的新格局。因而说《游春图》有“压倒环宇百万图”之誉不足为过吧!

需要说明,历史上对这幅名作是否出于展子虔之手,仍持有争议。有唐中叶说、有疑北宋摹本,张伯驹先生则保留其为展子虔原作的观点。《游春图》属于哪个年代,有待于进一步考察,不管怎样,这幅作品的出现对中国山水画走向独立,步入成熟,可谓是开山之作。对于我们研究学习山水画的发展有着不可忽视的重要作用。

参考文献:

- 《中国山水画通鉴·范山模水》上海书画出版社编,2006年
- 《晋唐古风——国宝在线》上海书画出版社编,2003年
- 《中国美术史及作品鉴赏》高等教育出版社编,1997年