

画意与图真

在漫长的中国画史发展长河中，总有一些被时间遮蔽和遗忘的画家与作品，一当其穿越时空呈现于当下，便在不经意间展现出富有意味的叙事情节与审美趣味。尤其当这些传统绘画图像在当代文化场域中呈现的时候，其传统图式的文脉衔接与涵义生发，常能激活我们对于某种逝去的生活方式的想象体验。此次由美术文献艺术中心呈现的古代绘画展，即基于这样一种初衷和新意。

或者说，在当代展览场域中观照这些年代久远的画作，也同样会考验我们的视觉经验与审美认知。从艺术史研究的角度，跨界性研究与本体性研究各有优势与不足，非互相参用不能探其理、究其道。既往的美术研究方法已经显现出两种不同路向：一是将美术家与作品放置于社会环境中，从社会历史学与人类学的角度，发掘美术作品的历史意义与社会功能，这种方法往往将美术作品作为资料与证据，从图像题材与内容的读解中获取史料价值；二是从美术本体研究的角度，注重艺术创作、鉴赏与史论文献的亲缘关联，总结艺术创作的媒介材料与技法规律，特别在中国古代画学的发展中，有着画人治史著论的传统，强调美术的本体性与实践感受性。

天人之际，是中国传统绘画关注表达的核心境界之一。将人物放置于山水背景之中，往往可以通过人伦社会的文学性叙事与自然之道相互沟通、冥合。传统文人画家认为山水花草自然万物和人物一样，有其内在精神和情感律动，因此五代画家荆浩提出山水画创作“须明物象之源”，对于自然要细致观察和精微体会，这种对于自然本性的发掘和对于文人主体的情感抒怀共同构成了作品的精神核心。荆浩于《笔法论》中提出的“图真”，在发展了东晋顾恺之“传神论”的基础上，强调了绘画不应停留在事物的外在外在，而应是形与神、精神与物质的统一。如在此次展览中吴友如款《红楼梦》人物册页中，庭院和闺阁成为文学人物故实叙事的背景，同时蕴含着人物的心境，当然也含蓄性地将其与宏观社会语境相契合。展览中宋鸿款文人诗意图册页，同样揭示了这种图像与诗意的互文关系。清代画家陈观酉所作贾岛《寻隐者不遇》诗意图，展现了画中主人公“云深不知处”的怅然若失。而清初画家顾升在《茗溪图》中，则呈现了一番平淡清幽的静谧境界，通过文人画家常常选择的渔隐题材，寄托了画家主体归隐出世的逸致。

这些画作所显现出的，不仅是中国近古人物画叙事的图谱传统，即在诗文题跋与画面叙事“左图右史”的补充关系中强化某种人文意境的存在，更提示了我们当下对于传统绘画研究方法论进行反思的必要性：其一是对中国画学文献进行系统的梳理研究，通过对于传统中国绘画史论文献的经典文本的梳理与再认知，重拾古代画史、画论中绘画创作与理论紧密结合的传统，及中国绘画之画理、画法的原理性；其二是恢复中国绘画研究与文学、诗词的关联，通过对于作品气韵、意

境、格调等传统理论问题的再研究，把握以文人画为传统主线、写意性与诗性为主要艺术特色的画学核心价值体系；其三是打通绘画发展源流与其所在的宏观时代背景的关联，还原性地考察与认知美术史上的诸多现象，将现当代艺术展览文化与美术批评也真正纳入到中国美术史论研究的范畴，实现针对现当代美术现象的学术整理。

传统是一条流动的江河，如何使其与当下的时代文脉相互衔接与兼容，以当代视角观照其文化意义与社会价值，是使其实现活化的重要路径。这也是美术文献艺术中心呈现此次古代绘画展的特别之处与文化深意。

于洋

中央美术学院中国画学研究部主任，美术史学者、评论家