

江南文化发展促进者——顾恺之

■ 陈振康

一、永嘉之乱、衣冠南渡、吴文化转型

公元 300 年前后，中国北方大乱。建兴四年(公元 316 年)，匈奴刘曜陷长安，西晋亡。北方社会剧烈的动荡不安，迫使北方士族和百姓大量南迁。建武元年(公元 317 年)，晋元帝司马睿到建康(今南京)建都，中原汉族士族等臣民相随南逃，史称“永嘉之乱，衣冠南渡”，这是有史以来中原汉人第一次大规模南迁。

永嘉南迁，促使南方经济的大发展；同时，在北人南迁中，有一大部分是文化素养很高的皇室贵族、士族豪门和文人学者等魏晋北方精英文化的主要承继者。“衣冠南渡”，“衣冠”是文明的意思，衣冠南渡即是中原文明南迁，成了江南文化的主流文化。这些主流文化又强烈地影响江南当地的土族。以北方文化为主流，与江南本地文化相融汇，融合成了新的灿烂的江南文化。中国的农业中心从北向南转移，中国的文化中心亦随之南移。吴文化从“尚武”型转向“尚文”型。顾恺之就是江南文化发展的一位杰出的促进者。

二、顾恺之

顾恺之(东晋永和四年，公元 348 年—东晋义熙五年，公元 409 年)，字长康，小字虎头，汉族，晋陵无锡人，父亲名顾悦之。顾恺之博学有才气，他的诗赋优美，书法造诣深厚，特别擅长绘画，举世闻名，尤其精于人像、佛像、禽兽和山水画等。当时人称他为三绝：才绝，画绝，痴绝。东晋宰相谢安对他十分敬重，认为他是苍生以来从未有过的人才。顾恺之与三国时著名画家曹不兴、南朝刘宋时期著名画家陆探微、梁朝著名画家张僧繇合称为“六朝四大家”。顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”“以形写神”等论点，为中国传统绘画的发展奠定了基础。

《晋书·文苑》中有他专门的传记，顾恺之是自《史记》之后，在正史中列传的第二位无锡人。传记中明确指出“顾恺之，字长康，晋陵无锡人也”。无锡在东晋时，属晋陵郡。晋陵郡首府在晋陵(今常州市)，辖境相当今江苏常州、无锡、镇江等地。康熙《无锡县志》“桥梁篇”载：无锡北塘有名的三里桥最早是顾恺之所

造。元朝王仁辅所撰写的《无锡志》记载：“今州巷直南至将军堰桥西北岸，旧有巫枢密故居，相传其地为顾恺之将军之墓。”据无锡王梅青先生考证，顾恺之墓即在如今学前街与健康路交叉口西北侧。顾恺之的宗祠也在无锡。康熙《无锡县志》载：“顾右丞祠，在邑之南林，祀晋无锡令顾悦之。”

三、顾恺之的“才绝”

传记说顾恺之有三绝：才绝，画绝，痴绝。一般我们只知道顾恺之的画绝和痴绝，其实他的文赋是很出色的。传记说：顾恺之自认为他作的《箏赋》可以和嵇康的《琴赋》媲美(嵇康，三国曹魏时著名思想家、音乐家、文学家。与阮籍等竹林名士共倡玄学新风，为“竹林七贤”的精神领袖。嵇康曾作《琴赋》)。顾恺之的《箏赋》文为：“其为器也，则端方修直，天隆地平；华文素质，烂蔚波成。君子嘉其斌丽，知音伟其含清，罄虚中以扬德，正律度而仪形，良工成妙。轻缛磷彬，元漆絨响，庆云被身。”(此乐器，端正、高尚、正

直,上圆象天,下平象地;美丽的外表,朴实的内心,绚丽多彩似水波荡漾。有才德的人赞许它的文雅美丽,深知它的音质壮美又蕴含着清雅,优雅的乐音扬着高尚的道德,端正的音律,成为楷模。它是由精良的工艺做成的妙器。朴素的彩饰,黑黑的油漆包裹着声音,美丽的祥云包裹它的周身)。箏,又称古箏、秦箏,古老的汉族弹拨乐器。箏及箏乐文化在中国具有悠久的历史,在汉魏六朝时期走向成熟,高雅和精致。顾恺之的《箏赋》表现了他音乐造诣的深厚、对乐器的精通和他清静高尚的思想道德境界。

顾恺之的文学作品传世的并不多。能够反映他文学成就的主要是《观涛赋》和《箏赋》。顾恺之的诗赋气势宏伟、辞藻美丽、清新高雅。他的诗文当时被誉在曹操之上,称其“文虽不多,气调警拔”(见《诗品》)。所著文集行于世有启蒙记三卷,集二十卷,大多遗失。以下也只是其散稿:

- 雷电赋 ○观涛赋 ○冰赋
- 湘中赋 ○湘川赋 ○箏赋
- 凤赋 ○拜员外散骑常侍表
- 与殷仲堪笺 ○虎丘山序
- 嵇康赞序 ○画赞 ○王衍
- 水赞 ○父悦传 ○祭牙文
- 《神情诗》 ○拜宣武墓
- 诗(散句)

四、顾恺之的画绝

1. 顾恺之的主要成就是他的绘画艺术,这是他“三绝”之“最”。《晋书·文苑》的顾恺之传记中讲了他画作的几则传奇故事:

顾恺之曾经绘了幅裴楷(三国曹魏及西晋时期大臣、名士)的肖像,在像的脸颊上添加上了三根毛,这三根毛画得十分的飘逸,令观看的人觉得神情特别美。

顾恺之又给谢鲲(西晋官员,官至豫章太守)画像,将谢鲲画在石洞里。有人问他怎么这样画?回答说:“这位老兄应该安置在丘壑中。”这幅画不仅描绘了谢鲲的形象,还表现了他的志趣风度。

顾恺之每当画成人像后,有时几年也不点眼睛。人们问他其中的原因,他回答说:四肢的美丑,本来就不缺少妙处,“传神写照,正在阿堵中。”(传神写照,正在眼睛里。“阿堵”,是六朝和唐时的常用语,相当于现代汉语的“这个”。)

唐人张彦远在《历代名画录》中,引述了顾恺之兴宁时期(公元363—365年)为京城(南京)瓦棺寺作画的一件趣闻。当时,南京瓦棺寺初建,僧众设会,邀请有影响的人士大夫们来寺内鸣钟击鼓,为佛寺扬名。同时僧众还请求名士们为佛寺捐款。人们捐款数额皆不足十万钱,而顾恺之提笔捐款了百万钱。大家十分惊奇,都不相信。顾恺之选中寺内一殿,要求僧众空出一壁归他处理。他闭门一月有余,画得维摩居士像一幅,只是没有点睛。顾恺之对僧众讲:“我点好眼睛后,你们打开殿门。第一日来观看的人,每人交钱十万;第二日每人五万;第三日随便给钱。”僧众打开殿门后,画像光彩照人,一殿生辉,参观者拥挤不动,当天就收钱百万以上。

顾恺之一生作品,数额甚巨,许多传世的优秀作品至今仍令人惊叹不已。唐人裴孝源的《贞观公私画史》一书录有《谢安像》、《列仙像》、《庐山图》、《虎豹杂鸷鸟图》等作品十七件;唐人张彦远的《历代名画记》录有《异兽古人图》、《中朝名士图》、《笋图》、《荡舟图》等作品二十九件,三十八幅;宋代的《宣和画谱》收录其《女史箏图》、《斫琴

图》等九件。其中最为有名的是:《女史箏图》、《斫琴图》和《洛神赋图》。

2. (1)《女史箏图》“女史”指宫廷妇女,“箏”则为规劝之意。晋初惠帝时,贾后专权,极妒忌,多权诈,荒淫放恣。文人张华便以历代贤妃等人的事迹撰文《女史箏》原文共计334字,十二节,才华横溢的画家顾恺之将此篇分十二段画成画,并将箏文题于画侧,成中国历史上的旷世名作。原作已佚,存有唐代摹本,原有12段,因年代久远,现存《女史箏图》仅剩9段,为绢本,设色,纵24.8厘米、横348.2厘米。1900年,八国联军侵入中国时,这一稀世国宝竟为英国侵略者、英军大尉基勇松盗往英国,现存大英博物馆。故宫博物院另藏有宋代摹本,水平稍逊。

现存九段的《女史箏图》,形象地描绘了冯媛挡熊、班婕妤辞辇、同床异梦等故事,塑造了一系列栩栩如生的动人形象。《女史箏图》中的线条循环婉转,均匀优美。女史们着下摆宽大的衣裙,修长婀娜;每款衣裙配之以形态各异、颜色艳丽的飘带,飘飘欲仙;神态雍容华贵,端庄娴静,极符合《女史箏》中的箏戒条律。在整个人物构图上,均以细线勾勒,只在头发、裙边或飘带等处傅染以浓色,微加点缀,不求晕饰。绘画笔法连绵细劲,设色典雅滋润。图卷笔墨简澹所用的线条如“春蚕吐丝”,“春云浮空,流水行地。”这种勾线的方法,后世称其为“铁线描”。从宋代米芾,到明清诸家都称赞它画品高古端丽,笔彩生动,气韵绝伦。

(2)《洛神赋图》原《洛神赋图》卷,东晋著名画家顾恺之绘制(宋摹),绢本,设色,纵27.1cm,横572.8cm。中国十大传世名画之一。

此画是以魏国的杰出诗人曹植的名篇《洛神赋》为蓝本创作的。《洛神赋》原作以浪漫主义手法,描述了诗人因爱情受挫,未能与恋人结合,内心无限的悲痛。诗人通过神话寓言,在想象的空间中让自己与洛水边美丽的仙女洛水神相遇,吟唱了一幕可歌可泣、动人心魄的人神恋爱悲剧。

《洛神赋图》以曹植和洛神相思、相会、离别、怀恋四种情绪回环的过程构成画面,每个单元以人物活动为中心安排场景,起伏有致,疏密得宜;画面以人物的行动和感情作为依归布景设物;在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色;整幅画因线条的运用而韵味深长,或流畅自然,挺细坚劲,或连绵匀称,一气呵成,意淡而高雅,线条的意韵与画面深长悠远的情感相辅相成。此卷艺术地传达了原赋的思想境界,是书画境中《洛神赋》。

从全部作品的名目来看,顾恺之创作的题材范围十分广泛,不仅有 人物肖像、道释世俗故事,还包括山水、花卉、飞禽、走兽、游鱼等等。绘画史上称他是我国山水画花卉画的远祖,古代画家中的全能画圣。顾恺之的书法也极美,在《女史箴图》的箴文存有其楷书墨宝,明人董其昌认为顾恺之的书法水平与王献之相当。

五、顾恺之的画论

中国绘画的历史表明,在秦汉绘画丰富的艺术实践的基础上,三国—两晋—南北朝时,中国绘画理论得以发展。最著名的是顾恺之提出的“传神写照”理论。理论特别注重揭示对象的精神意向和表现对象的特定性格,是中国以传神论为美学核心的系统的文艺理论和画论。

顾恺之的画学理论著作,现在保存下来的有《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》三篇,都收录在唐代张彦远著《历代名画记》中。此外,还有一些零星的画论材料。

顾恺之的《论画》是中国绘画史上最早讲述“摹写要法”的文章。顾恺之的《魏晋胜流画赞》是现存最早、最完整的直接评论当时流传名画的文献。其评论态度严谨,各幅画作的优、缺点交代得很清楚,评价准确、客观,对后世画论的流变产生了很大的影响。

中国的真正的山水画始于魏晋南北朝。顾恺之的《画云台山记》记叙了山水的构图法,记录了作画的整体构思,是山水画萌芽时期的最早文献。

顾恺之绘画理论的中心组成部分有:传神论、以形写神、迁想妙得等。

顾恺之论画的功绩在于把绘画的一般性论述提升到独立的理论认识高度,从而开创了中国古代艺术理论研究的领域,对后来的中国画创作和绘画美学思想的发展,有很大的影响。

六、顾恺之的痴绝

传记中讲了顾恺之的“痴绝”。传记中讲了顾恺之好几个“痴呆”之极的故事,特别是,顾恺之的一橱柜上品的画寄放在桓玄家里,后来都不见了,顾恺之不仅不追,还说“妙画通灵,变化而去,亦犹人之登仙。”实际上,此痴只是他的“大智若愚”。

顾恺之出身于江南的土著土族家庭,顾家是原先在江南当地的名族。司马氏南渡建东晋,对南方原家门望族实施“优借土族”的策略,以稳定东晋政权,确立北方土族政权在南方的统治地位。

在传记中,顾恺之所结交的谢

安(官至东晋宰相)、桓温(晋明帝司马绍之婿)、桓玄(历任东晋相国、大将军等职,封楚王)、殷仲堪(官至东晋荆州刺史)等都是出身自北方的名门望族,他们都是东晋的实权人物。顾恺之家族对他们依附,事事小心谨慎,如履薄冰。

东晋统治集团内部争权夺利的斗争是十分激烈的,特别表现在控制东晋政权的北方士族间。桓温(顾恺之曾被他引为大司马参军)是东晋明帝司马绍之婿,以平蜀之功升任征西大将军、封临贺郡公,后官拜丞相。但桓温晚年竟欲行篡位之事,逼迫朝廷加其九锡(九锡是中国古代皇帝赐给诸侯、大臣有殊勋者的九种礼器,是最高礼遇的表示),未能得逞,六十二岁去世。晋安帝隆安元年(公元397年),兖青二州刺史、皇舅王恭联合荆州刺史殷仲堪(顾恺之曾当过殷仲堪的参军)起兵,反对皇族、宰辅司马道子。第二年,广州刺史桓玄(顾恺之曾和他一起做诗、将一箱子画寄放在他家中)雍州刺史杨佺期也起兵响应,联合进攻建康。不久,王恭败死,桓玄又火并了殷仲堪和杨佺期,控制了长江中、上游的广大地区,桓玄被封至楚王。元兴二年(公元403年)桓玄篡位在建康(今南京)建立桓楚,改元“永始”,第二年就兵败遭杀害。

在如此复杂而险恶的社会政治环境下,顾恺之忍辱负重,装痴弄傻,专心于书画艺术,倾其毕生的天赋的才华,开创绘画新文明,在中国绘画史上留下了光辉的篇章。

顾恺之是江南文化发展的不朽的促进者之一。他的创新开拓精神值得我们传承和发扬。

(作者单位:无锡市吴文化研究会)

【责任编辑:长弓】