

# On the Construction and Contradiction of Painting Value Status in The Records of Famous Paintings Through the Ages

Wenxin Zhang

Beijing Normal University, Jinzhong, Shanxi, 030602, China

## Abstract

In his treatise *Records of Famous Paintings Through the Ages*, Zhang Yanyuan constructed the value and status of painting from two perspectives: historical origins and practical functions. Regarding its historical roots, he posited that calligraphy and painting share a common origin, tracing their lineage back to the era of the *River Chart* and *Luo Chart*, thereby imbuing painting with sacred significance. Concerning its social role, he emphasized painting's practical functions in moral instruction and political governance. This theoretical framework significantly elevated the intrinsic value and status of painting, endowing it with spiritual and ontological support. However, Zhang Yanyuan's conceptual distinctions between "tu" (pictorial elements) and "hua" (paintings), as well as between literati painting and court painting, contained flaws that undermined his theoretical coherence.

## Keywords

Records of Famous Paintings Through the Ages; Zhang Yanyuan; painting, sacredness; functionalism.

## 论《历代名画记》对绘画价值地位的建构与矛盾

张温新

北京师范大学, 中国·山西 晋中, 030602

## 摘要

张彦远在《历代名画记》中, 从绘画源流与现实功用性两个角度着手, 对绘画价值与地位进行了建构。从画之源流来看, 张彦远认为书画同源, 将之追溯至河图洛书时期, 继而为绘画增加神圣性色彩; 从画之地位来看, 张彦远强调了绘画宣扬教化、维护统治的现实功用。这一建构极大提升了绘画本身的价值与地位, 为绘画赋予了神圣性与本体层面的支撑。同时, 张彦远的建构在图与画、文人画与宫廷画等概念上存在瑕疵, 这种矛盾反而损害了其理论建构。

## 关键词

《历代名画记》; 张彦远; 绘画; 神圣性; 功用性

## 1 引言

张彦远的著作中, 最负盛名的莫过于《历代名画记》。该书作为我国首部系统、完整的绘画艺术通史, 内容涵盖画史、画论、收藏鉴赏以及从上古到唐武宗年间主要画家与传记的资料。无论是对谢赫“六法”的阐明品评, 还是装裱、题跋等鉴赏细节的介绍, 都为后世留下了宝贵资料, 此外, 该书还将画史、画论与品评相统一, 建立了一种独特的美术史著述方法。其史学、美术价值巨大, 是研究相关领域无法绕过的著作。

对绘画价值本身的建构是一条贯穿《历代名画记》的主线。绘画何为在很大程度上牵涉价值, 也在很大程度上成为绘画地位合法性的基础。张彦远从功用、起源等层面对绘画进行追溯, 将绘画提升至与儒家经典并立的地位, 这代表

了他对绘画价值的高度认可, 也反映了绘画在当时的地位事实上是无法与经典并提的。本文将目光聚焦于张彦远在《历代名画记》中的一系列尝试。特别是张彦远从现实教化和哲学观念上着手进行的建构。

《历代名画记》共十卷, 前三卷为总论, 十五篇, 涉及张彦远本人对绘画的观点, 基本画学理论, 以及具体的画具、装裱、鉴赏技术等; 后七篇为画史, 占据全书的绝大部分篇幅, 按年代遍举了史上著名的画家以及作品, 并有各代评论家的相关品评。这部分也是张彦远将其绘画理论具体应用于品鉴的部分。在总论的前三卷中, 卷一的《叙画之源流》作为开篇, 不仅统领了整部绘画史的脉络, 也为张彦远对绘画艺术的价值判断奠定了基础。

张彦远在《历代名画记》之开篇《叙画之源流》中提出: “夫画者, 成教化, 助人伦。穷神变, 测幽微, 与六籍同功, 四时并运。发于天然, 非繇述作”。这段话在三个层次上确定了绘画的地位: 一是现实的政治功用, 即有利于教育人民, 有利于维持人伦秩序; 二是极尽变化, 探寻深微的道

【作者简介】张温新(1997-), 男, 中国山西晋中人, 硕士, 从事哲学、美学研究。

理，可与六经并提；三是将绘画的源头上溯至自然造化，所谓“发于天然”，即绘画是天道之体现，而非凡人制造。由此，绘画的意义在现实功用、历史真理、形而上学三个层面顺次递进，形成了一套稳固的价值体系，绘画之地位得到巨大提升。

## 2 追溯画之源流

上述三层中，后两层可以统一为对绘画源流的追溯。绘画源流既是时间起点，也是逻辑起点，是现实功用的观念统筹。从源流着手的价值建构，集中在书画同源这一命题上。张彦远将画之起源与书（文字）之起源融合，认为书画同源。这一命题的母题追溯至河图洛书传说，也意味着书画与伏羲画卦的上古传说相连，即书画同为圣人受天命所赐。特别是自汉以后，儒家经典成为主导学说，《易经》成为各典籍的哲学基础。如果将河图洛书视为一根纵轴，那么张彦远延续了《易传》到《尚书》再到《说文解字》的脉络，将河图洛书与书画进行了连接。

河图洛书的故事流传版本较多，例如有灵龟献书、妖鱼奉画；有黄帝得图、大禹得图、仓颉得图等。但各种版本中，祥瑞与圣人的叙事结构是相同的。圣人感应于天，得到天降祥瑞，在人间传播真理。而对于书画是否同源，以及书画是否同体的问题，学界各有观点。但可以肯定的是，张彦远将书画并举，同溯至河图洛书时期，意图无疑在于提升绘画的地位。《易经·系辞上》讲：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪”，又记载“河出图，洛出书，圣人则之”。圣人、卦象以及河图洛书三者互相勾连，构建起了一套通向真理的体系。卦象指示万物生灭流转、宇宙变化大道，成为真理之能指；圣人则呈现先知姿态；河图洛书作为祥瑞，预示着真理向人间撒播。文字与绘画成为人通向真理的天赐载体。

如果仅仅把河图洛书视作简单的祥瑞，那么在科技理性主导的今天，张彦远对绘画源流的定位甚至是荒唐的，更无法支撑起绘画本身的价值与地位。然而，将河图洛书视作某种通向真理的隐喻，绘画的地位同样能够得到无以复加的提升。张彦远称赞绘画能够“穷神变，测幽微，与六籍同功”，预示着绘画与卦象具有相同功能，能够指示万物变化的大道规律。河图作为祥瑞，隐喻了人类藉由发现绘画，找到了一条追求道、通向变动不居的世俗背后的恒久稳固的真理之路。由此，绘画通过河图被赋予了神圣性。这一神圣性为绘画本体的价值提供了坚实的形而上学基础，也为绘画在儒家经典为主流的世界观中寻到了安身立命的场所。

张彦远把绘画的源头追溯至河图，不仅为绘画本身提供了神圣性，同时为绘画建立了本体论支撑。更重要的是，河图与伏羲画卦，以至作为群经之首的《易经》紧密相连，这就为绘画在居于正统地位的儒家思想体系中找到了合理的位置，绘画进而得以与现实统治在理论上挂钩，其世俗合法性得到了强化。由此也就引向了对绘画世俗功用的证明。

毕竟，只靠抽象理论上的繁琐论证并不能获得统治者青睐，只有实际可见的现实好处，才能得到统治者认可。同时，张彦远本就出身宦宦之家，自己又在朝为官，自然对权力体系有着天生亲和。而其仕途坎坷，也难免将自己的政治抱负投射到绘画上。

## 3 发掘政治功用

《叙画之源流》以“成教化，助人伦”开篇，也就意味着，张彦远先从现实功用说起，然后才追溯源流。这也体现了他的认识：从现实角度来说，绘画的实际功用对于绘画本身价值与地位的影响才是最重要的。

绘画的实用功效的确是不可忽视的。从普通民众的娱乐鉴赏到士大夫阶层所谓修身养性，从维护社会秩序到协调人伦关系，乃至节日祭祀、仪轨、宗教等等精神活动，绘画都在发挥着自身的功能。绘画可以是人们认识世界的媒介，其中最重要的莫过于政治功用。绘画的政治功能古已有之，一大例证就是历代统治者设立的官方绘画机构。部落时期，就有黄帝之臣史皇作画、黄帝命人画蚩尤象威慑天下；夏商时期，已经有青铜器上饰纹，以“使民知神奸”；《周礼·考工记》中有“设色之工，画绩钟筐椒”；汉朝有鸿都门、黄门画工；唐朝的宫廷绘画人员规模更为庞大。由此可知，张彦远对绘画政治功用的讲述有着深刻的历史渊源。

《历代名画记》中记载政治功用意味最浓的，集中在人物画。如阎立本《步辇图》、《历代帝王图》、《职贡图》等。统治者也会建立专门的绘画机构，存放画像记载事迹，以表示对功臣的褒扬，鼓舞后人效仿。绘画也成为国家荣誉的重要组成部分。教化的素材主要包括圣贤、明君、有功的大臣将军以及民间的孝子节烈。通过这些作品，强化封建礼教、对统治者歌功颂德，对治下民众警醒告诫。所谓“魑魅识而知神奸，昭轨度而备国制”；“清庙肃而蹲彝陈，广轮度而疆理辨”。

从上古圣皇到历代君臣再到后宫嫔妃，绘画的教化作用是全方位无死角的。另外值得一提的是，人物画中也有“三季异主”这样的亡国之君，可见政治绘画也有劝诫人君之功，这种为帝师、为国师的传统与儒家精神吻合。同时也说明，理想中绘画与统治者的结合，是相辅相成的关系。两者间的微妙间隙也为发扬士人精神、追求自由留下了空间。总体来说，张彦远对书画与政治的牵连是双向的。盛唐时期统治者的重视给了张彦远以政治功用为绘画价值地位背书的现实资源，其个人的著史工作则为绘画与政治进一步交流提供了理论依据。张彦远自身的政治经历和情感体验则成为连接两者工作的桥梁。

## 4 建构背后的矛盾分析

张彦远对绘画价值与地位的建构，集中在现实功用、历史真理、形而上学这三个层面，三者又可归结为现实的政治功用和形而上的理论源流。张彦远的建构操作毫无疑问是

有效的，问题在于，这种建构是否完美无缺？以及，以此为基础换来的成果是否能令张彦远真的满意？荷兰学者许理和认为，张彦远在《叙画之源流》中的操作，是为了“提升绘画艺术的声望与地位”，同时“并不表示张彦远对此信以为真”。这一评价是有道理的，张彦远对绘画价值与地位的建构中，确有部分值得推敲。

《叙画之源流》中讲到，画的来源“发于天然，非繇述作”，这是张彦远对绘画做出的本体论判断。而接下来，张彦远将源头追溯至河图洛书，认为巢、燧时期就已出现神迹，直到伏羲画卦时期。观念的事实不等于历史的事实，张彦远可以相信河图洛书是真实存在的祥瑞。但画既然“发于天然”，却又被追溯至圣人画卦，似乎是存在矛盾的。诚然，绘画“发于天然”，并不意味着画是凭空生出。河图洛书可以被视作某种具有隐喻性的事件，意味着真理向人间的显现。问题在于，张彦远在其中引入了以伏羲为代表的“圣人”这一角色。河图成为卦象的神圣性源头，卦象则成为绘画的神圣性源头。这便有一层柏拉图模仿论的意味：卦象是真理的切近，绘画降格为模仿之模仿。绘画借助卦象获得神圣性的同时，也永远被排斥在真理之外。

张彦远在论述书画同源时，借助过六书的概念：古文，奇字，篆书，佐书，缪篆，鸟书。而画的源流，被认为在于鸟书。书画本同源，可在提到二者分流时，张彦远却认为画是由书的其中一种或几种形式演变而来。于是，画就成为书的依附。张彦远还引了南朝颜廷之和《周礼》中的论述。《周礼》同样将绘画源流归于文字的一种（象形）。颜廷之的说法则更有意思：“图载之意有三，一曰‘图理’，卦像是也；二曰‘图识’，字学是也；三曰‘图形’，绘画是也”。

颜廷之提到了四个“图”：图载、图理、图识与图形。其中“图载”指以图承载意义，后三者是以“图”载意的不同形式，而绘画在其中只占三分之一。这就意味着，在绘画上存在一个更大的概念。这个概念用图来示意。由此引出的问题是，张彦远的画是否是与以图示意之“图”具有同样的含义；进而，张彦远提出的绘画的政治功用中，是否全部属于绘画自身的功用。

如果依照河图洛书至伏羲画卦再到绘画的起源模式，那么张彦远心中的画与颜廷之所说的“图”是不同的，画的

内涵或所指应该均小于颜廷之所谓的“图”。一个最典型的例子存在于《历代名画记·卷三·述古之密画珍图》中。该卷收录了上古以来的各类珍奇图画。这些收藏中不乏工程制图、天文讖纬等技术性制图。这种应用性的图与画存在明显区别。实际上，图与画本就是两个概念，如颜廷之所说，图可以涵盖一切表意的图形。从后世山水画乃至文人画的定义来看，河图洛书更应该归于图而不是画。因此，统治者对“绘画”实用性的重视，相当一部分是对“图”的重视。

《历代名画记》记载太宗游览春苑，命已为主爵郎中的阎立本亲自作画，并传呼其为“画师阎立本”。张彦远对这个故事颇为愤怒。他一方面为阎立本不平，认为这一故事是恶意编造、蓄意抹黑；另一方面也承认，画工是个具有侮辱意味的词，特别是对身居高位的阎立本而言；同时，他又认为阎立本爱好丹青一事并不辱他的身份。以上两例结合不难得出，张彦远对绘画之价值与地位的建构主要集中在文人画上，亦即是站在士大夫立场上。他对于绘画地位之辩护，多从实用性入手。这就导致了他采用了大量绘画以外的资源，而这些资源有的存在矛盾，反而消解了绘画的价值与地位。

#### 参考文献

- [1] [唐]张彦远, 承载. 历代名画记全译[M]. 贵州出版集团, 贵州人民出版社, 2009.
- [2] 陈斌. 张彦远研究[J]. 西北美术, 2000, (02):21-24+34.
- [3] 陈池瑜. 张彦远《历代名画记》的画史体系与史学理论[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2009, No.122(02):30-40+162.
- [4] 刘成纪. 中国古典阐释学的“河图洛书”模式[J]. 哲学研究, 2018, (03):44-51.
- [5] 刘成纪. 重建中国社会早期书画一体关系的可能性及当下存疑[J]. 河北学刊, 2017, v.37; No.213(04):79-85.
- [6] 宁珂, 刘显成. 小议中国绘画的神话起源[J]. 美与时代(中), 2015, (06):20-21.
- [7] 范小平. 中国皇家绘画组织机构发展情况概述[J]. 美术研究, 1986, (04):81-88.
- [8] 付东波. 《历代名画记》中的立场矛盾分析[J]. 美与时代(中), 2019, (10):29-30.