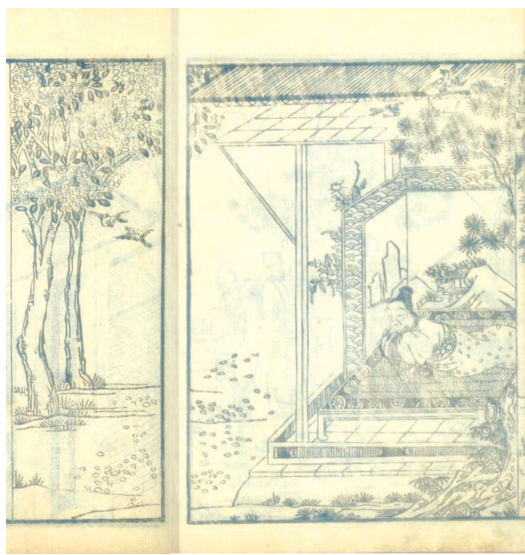
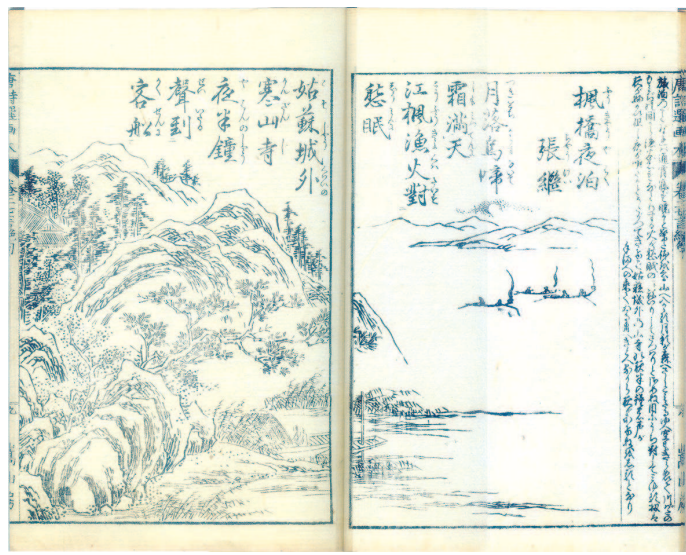

图五:《春晓》,《唐诗画谱》五言(页36a)

图六:《春晓》,《唐诗选画本》五绝二(页10b-11a)

图七:《枫桥夜泊》之一,《唐诗选画本》七绝续二(页8b-9a)

◀ (上接5版)

《中国诗与中国画》。这也是王时敏和张问陶宁可背离诗文原意,也不放弃南宗画萧散静美审美追求的原因。对意象全备的追求,可谓是一把双刃剑。我们对这类诗意图又爱又恨,很大一部分原因即在于此。

通达诗情画意之境 的另一种可能性

橘守国、北尾重政等日本画家奉黄氏画谱全景图式为圭臬,调度位置,是忠实而又勤奋的阐释者(大庭卓也「補説・『唐詩選画本』成立の背景」指出《唐诗选画本》各编参照黄氏画谱程度有别)。他们在风格上规摹南画,刻意掩掉本家面貌,这里称之为南画风。其书流传到中国,因多少仍露出本色手法,是看起来有点奇怪的诗意版画。在这类汉籍中,唐诗作为来自中国的文

化典范,其语义语境、阐释方式都遵循一定之规。

《唐诗选画本》对于意象全备这一构图理念的贯彻,看起来较黄氏画谱还要彻底。黄氏画谱中孟浩然《春晓》(一作“春晓”)图,画一只山胡站立樱花枝头,叶片舒展,花蕊簇簇,确是清晨景象,一派盎然(图五)。唯有下方一朵,花瓣离开了花朵,翩然下坠。旁边带落两枚花片。鸟儿瞪视着落花,微微张着嘴,似有三分惋惜,三分惊讶。

图右下方有“仿林良笔意”五字。林良是明初宫廷画家,擅长花鸟,风格刻厉。画工想是用林良的典型图式,也可能直接参照他名下的某张成画,做出这种突出啼鸟的构图。山胡,学名黑喉噪鹛,靠近颈部的地方有明显的白斑,善鸣,可以看出是画家用心挑选的。它是中型鸟,画里形体也处理得比较大,几乎通体黑色,线条又刻划得硬。《春晓》诗中氤氲着的那一股淡淡愁绪消失了。《春晓》是一首耳熟能详的古诗,

观者在看到这幅版画之前,想来都有一个心理预期。它不符合预期的另一个点是落花太少。急风骤雨的晚春,“花落知多少”,我们知道是很多。图中落花,却只有一个整朵,外加俩儿散片,没能再现乱红成阵的场面。

因为刻意地向林良风格靠拢,《春晓》采用了相对简略的花鸟图。《唐诗选画本》对这幅画也不满意,仍改以全景图式(图六)。轩窗四面洞开,一士人在卧榻上醒来,听室外鸟声啾啾,正有两只小鸟盘旋飞舞于花树之间。又有一只站立屋顶,婉转啁啾,招引同伴。地上不规则地散布着近百花片。春睡刚醒,声声鸟啼,落花一地。这幅静美春景并非《唐诗选画本》的原创。更早梓行的橘守国《扶桑画谱》中《春怨》(《朱淑真集注》题作“旧愁”)一幅与之相似。图说是仿自蔡冲寰(《扶桑画谱》未曾寓目,转引自山本ゆかり「美人画制作と漢詩——月岡雪鼎筆『唐詩選』を典とする着讃作品から」)。蔡冲寰绘制的《唐诗画谱》和《图绘宗

彝》都在江户时期传入日本。经画师移花接木后,画意更贴合诗情(张小钢比较两幅《春晓》图,认为后图更符合诗题)。

日本的唐诗人也都逸图文读本中亦有表现唐诗诗意的插图,其意旨和表现方式均与南画风有别。《唐诗选画本》中《枫桥夜泊》一图,江上渔火数点,月亮落处满天霜起,石上枫树一株,江边泊着诗人的客船,山坳间露出寒山寺一角(图七)。“月落乌啼”两句缀入一首都都逸谣曲:

いろの品川、ふとめをさ
まし(声色品川,俄然梦觉)
月落乌啼霜满天
江枫渔火对愁眠
わるくとめるな、もうか
へる(且勿拦阻,吾欲返家)
(《五色染诗入纹句》)

这位旅人滞留路途有了具体的原因(声色云云),但行旅思归的主题不变。画面主体部分水面渔船、月沉下山的画面从《唐诗选画本》中截出(图八)。原图月亮四周布满黑点,用以月辉或满天霜。这里换成放射性的斜线,一如橘守国的

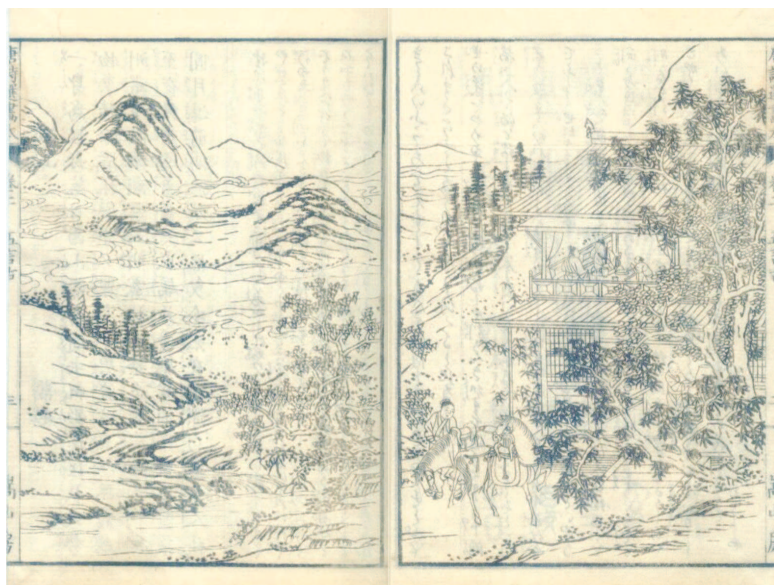
夕阳,是浮世绘的手法。这个画面被巧妙地设计成从一间和室望出去的景象。和风室景加上辐射状光线、透视角度,使这幅借来的画面一下子具有了异域风情。从图释谨严的《唐诗选画本》中寻求蓝本,获取灵感,显示画家对此类全景图式是熟知并接受的,他们在试图贴近唐诗诗意。这是本文讨论的一个基础。截取局部以就简,再加上若干和风化处理,是都都逸插画仿南画风的惯见手法。“寂寂寥寥扬子居,年年岁岁一床书”(卢照邻《长安古意》)篇(图九、十)亦略去近景大树、坡石、篱笆,以及远山、云纹,只保留已更换和装的主体人物。在不尽如人意的唐诗全景画谱和众多文人诗意图之外,都都逸浮世绘提供了通达诗情画意之境的另一种可能性。

附:复旦大学邹波教授、山本幸正教授和京都大学早川太基博士承担并指导本研究中的日语翻译工作,深表谢忱。

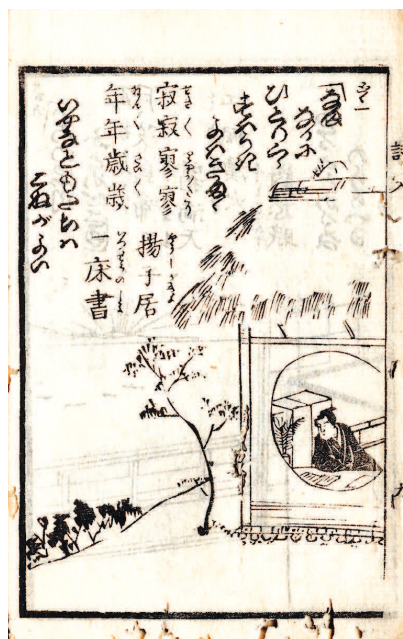
(作者为华东师范大学图书馆副研究员)

图八:“月落乌啼”篇,《五色染诗入纹句》初编(明治三年松延堂刻本,页9a)

图九:《长安古意》之一,《唐诗选画本》七古三(页9)

图十:“寂寂寥寥”篇,《五色染诗入纹句》初编(页9b)