

阎立本《孔子弟子像》(宋摹本局部),右三为孔子。

一位老师和58个学生的群像

今年9月10日是第42个教师节,我们来说一幅描绘中国最早的教师之一、被称为“至圣先师”“万世师表”的孔子及其弟子的画作——唐代阎立本的《孔子弟子像》。

这幅名画现藏首都博物馆。1400年前的原作早已失传,这是一件北宋初的摹本,为绢本设色长卷,被收录于中国历代绘画大系之《宋画全集》。它忠实、清晰地展现了唐代顶级人物画家阎立本的画风,因此,在中国绘画史上具有很高的地位。按照“纸寿千年,绢寿八百”的说法,宋摹本的历史已逾千年,保存至今殊为不易,其价值几乎等同于真迹。

2002年经过斡旋,从中贸圣佳拍卖公司以800万元的“协议价”得到此画时,首都博物馆还坐落于北京孔庙。一幅记录孔子与58个弟子容貌的巨幅长卷,回到了孔庙,象征意义非凡,此事一时被传为美谈。

目前所知阎立本作品仅六件,《孔子弟子像》是尺幅最大、所绘人物最多的一件。其引首是清乾隆帝亲题的“杏坛遗范”四字。杏坛,原为孔子讲学之地,现在常用来指代教师授课场所,亦指教育界。可见,无论这幅画本身,还是乾隆题的引首,都体现了鲜明的“教师节”元素。

乾隆御题引首“杏坛遗范”。

时下,阎立本的名字被反复提及。正在北京故宫文华殿举行的“典则:唐宋书画展”中,他的另一件代表作《步辇图》是全场焦点之一。一同展出的,还有东晋顾恺之的《洛神赋图》宋摹本、隋代展子虔的《游春图》、唐代大诗人杜牧的书法《张好好诗》等国宝级作品。

《步辇图》描绘的是唐太宗坐在步辇上,接见吐蕃使者禄东赞的场面。因为入选过中学历史教科书而广为人知。相比之下,《孔子弟子像》则显得“低调”了许多。

《孔子弟子像》纵32.3厘米,横870厘米,长度是《步辇图》6.7倍。根据画史记载,阎立本在贞观年间,奉唐太宗李世民之命画过《秦府十八学士图》《凌烟阁二十四功臣图》《历代帝王图》等人物画,但这些画中人数都远不及《孔子弟子像》。

《史记·孔子世家》称,孔子“弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二”。《孔子弟子像》画了其中的58人。

阎立本的人物画,继承的是南朝张僧繇的技法。此图以白描手法用墨笔勾勒,线条极为流畅,落笔之际,人物须眉毫发皆见精神。或蹙眉凝思,或拱手端立,衣袂翩跹,飘逸自然,令人见之恍闻弦歌之声绕于缣素之间。笔法圆劲如铁线盘丝,气韵生动若真人临风,被时人誉为“丹青神化”。张僧繇“笔才一二,象已应焉”的风格特征,在这幅画中得到完美体现。设色则单纯沉着,先勾墨线,而后敷色,有平涂,有渲染,对不同人物的气质、仪态,表现得都很得体。可谓融魏晋之遗风,开两宋之先河。

中国画的三个科目山水、人物、花鸟,至隋唐时期已经确立。阎立本所在的初唐,人物画是其中最重要也最成熟的分科。当时的评判标准,以南齐谢赫的“六法论”为依据,阎立本的人物画堪称范本,正如晚唐美术史家张彦远在《历代名画记》中所说的,“阎则六法该备,万象不失”。意思是说,阎立本在气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩等六个方面,均达到了完美无瑕的程度。

阎立本(?—673),雍州万年(今陕西临潼)人,出身门阀,家世显赫,其父阎毗娶北周武帝宇文邕之女清都公主为妻,与唐高祖李渊、唐太宗李世民同属关陇集团。所以阎氏一家受到皇帝厚待,在朝中担任要职。阎立本的父亲阎毗和兄长阎立德都是著名的工艺家、工程师,为大唐修筑运河、宫殿,设计皇室礼服、仪仗、车舆伞扇。阎立本《步辇图》中唐太宗乘坐的步辇及仪仗,即由阎立德设计。也正因此,阎立本画起来会如此得心应手。

与父兄相比,阎立本的长处则在绘画,他是唐太宗最倚重的御用画师。值得一提的是,他奉旨描绘的《秦府十八学士图》和《凌烟阁二十四功臣图》,有一位余姚人都在其中,那就是备受唐太宗器重的政治家、书法家虞世南。可惜这两幅作品均毁于唐末黄巢起义的战火,没有任何图像实物留存。后人得知虞世南的样貌,主要来自清初刘源的本刻版《凌烟阁功臣图》。

中国绘画史上,孔子及其弟子是一个母题,历代都有画家描摹。故宫博物院藏宋代佚名《孔子弟子像卷》,曾在2024年故宫举行的“大道之行——儒家文化特展”中展出;杭州孔庙有南宋御刻《孔子及七十二弟子像赞》石刻。

此外,明代吴彬有《孔子杏坛讲学图》,清代焦秉贞、改琦,近代任伯年,当代徐悲鸿、戴敦邦等名家,也都画过这一题材的作品。

明代吴彬《孔子杏坛讲学图》。

首都博物馆的这件《孔子弟子像》,曾有一段跌宕起伏的递藏经历。

此画曾为清宫旧藏,画的包首有题签“阎立本画孔子弟子像”,引首是乾隆御题“杏坛遗范”四个大字,图后有蒋溥、王杰、曹文植、彭元瑞、董诰等人跋,考镜源流及所绘人物身份,并著录于《石渠宝笈续编》。

清末,宣统帝溥仪将其赐予师父梁鼎芬。20世纪初,此画被一名日本军火商买走后,被列为“日本国宝”。2002年,中贸圣佳拍卖公司获悉该画得主后人有意脱手的消息,迅速以150万美元的价格将其征集回国。

这幅国宝级文物一经现身,立刻在海内外藏界引起轰动。多家博物馆和藏家表示欲高价求购,业内普遍预测它将创造新的拍卖纪录。然而就在拍卖前夕,经过斡旋,中贸圣佳将其撤拍,并最终与800万元人民币的协议价,由首都博物馆购藏。

《孔子弟子像》的“主角”孔子,千余年来一直被奉为“圣人”。而宁波余姚,也出了一位“圣人”,那就是王阳明。在王阳明“知行合一”思想的发源地宁波,儒家“修身齐家”的理想早已化作这片土地的精神底色。从北宋王安石创建县学,到“庆历五先生”传道授业解惑,从桃源书院的琅琅书声,再到当代“院士之乡”所彰显的尊师重教之风,阎立本笔下那份对“杏坛遗范”的致敬、对知识与道德的仰望,在宁波这片土地上找到了最生动的当代回响。

记者 楼世宇