

卷里春秋 画中书香

——品鉴古画里的阅读时光

■李冶钢

五代 周文矩 文苑图 37.4x58.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

“书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲。”阅读，是中国人刻在文化血脉里的精神仪式，从竹简帛书到纸卷墨香，千百年间，文人雅士以书为友，画家们则以笔为媒，将这份与书相伴的时光定格成永恒。翻开这些古画，我们不仅能窥见不同时代的阅读风貌，更能触摸到中国人对知识的敬畏、对精神世界的追求。

在描绘阅读场景的古画中，五代周文矩的《文苑图》，堪称古代文人雅集读书的生动注脚。这幅现藏于北京故宫博物院的绢本设色名作，定格了盛唐诗人王昌龄与友人在江宁琉璃堂雅集论诗的场景。画面中，四位文士情态各异：或倚松抱臂构思佳句，或伏案持笔推敲字句，或并坐展卷切磋诗文，连一旁研墨的仆从都浸在浓厚的文气里。没有喧嚣的背景，唯有松枝斜逸、石案错落，却让我们仿佛听见千年前的论辩声、吟哦声，读懂了古人“以文会友、以书为伴”的精神追求。

如果说《文苑图》是文人雅集的热闹书香，那么南宋刘松年的《秋窗读易图》，则将阅读融入山水，尽显文人独处时的清雅意趣。这幅藏于辽宁省博物馆的团扇小品，以细腻笔触绘就水畔书斋：苍松挺立，秋意渐浓，窗明几净的书斋里，主人临窗展卷，凝神沉思。刘松年将人物置于山水之间，以淡墨晕染远山，浓墨勾勒松枝，虚实相生间，营造出“闭门即是深山，读书随处净土”的意境。读《易》本是古人修身悟道的方式，画家以秋窗为境，将阅读与自然相融，让我们看见宋代文人“格物致知”的精神追求——在书卷中观天地，在山水间悟本心。

时光流转至元代，文人的阅读场景更添隐逸之气，元四家之一王蒙的《春山读书图》，便将这种隐居读书的生活推向了极致。作为归隐黄鹤山的隐士，王蒙将自己的精神世界尽数投射在这幅纸本水墨长卷中。画面中，春山叠翠，茅屋书斋隐于松林深处，高士临窗读书，仆从侍立一旁。在他笔下，读书不再是案头的苦功，而是归隐山林、与自然共生的生活方式，是文人在乱世中守护精神家园的方式，也让我们读懂了元代士人“达则兼济，穷则独善”的人生选择。

从书斋到山林，阅读的场景不断延伸，明代蒋嵩的《渔舟读书图》，更打破了传统书斋的局限，让阅读走向江湖，尽显一份自由洒脱。渔舟读书，是“渔樵耕读”文化的生动体现，它告诉我们：阅读从不止于书斋，江湖之远、舟楫之上，皆可开卷。这份不受拘束的阅读姿态，正是明代文人挣脱束缚、追求精神自由的写照。

除了文人雅士的阅读图景，清代冷枚的《春闺倦读图》，更为我们展现了古代女性的阅读风貌，为这份千年书香添上了一抹温柔底色。这幅藏于天津博物馆的工笔重彩佳作，绘就了闺阁女子的读书日常：精美的闺房里，女子斜倚书桌，一手托腮帮，一手持书卷，神情慵懒又专注。在传统认知中，读书似乎是男性的专属，而这幅画却打破了偏见，让我们看见古代女性对知识的向往，也让古画里的阅读场景更加丰满鲜活。

从五代的文苑雅集到清代的闺阁倦读，从书斋论道到渔舟开卷，古画里的阅读场景虽各有风情，却始终承载着中国人对知识的热爱与精神的追求，构成了一部鲜活的中国阅读文化史。它告诉我们，阅读从来不是单一的姿态：可以是文人雅集的切磋，可以是山居悟道的沉思，可以是江湖泛舟的悠然，也可以是闺阁独处的沉醉。

在电子阅读盛行的今天，这些古画犹如一面镜子，照见我们对深度阅读的渴望。卷里春秋，画中书香，千年前的读书声从未远去。愿我们都能重拾开卷的乐趣，在墨香中与古人对话，在阅读中遇见更好的自己。

（作者系中国散文学会会员、浙江省文艺评论家协会会员、杭州市文艺评论家协会理事）

2025美院图书馆 借阅榜十强名单出炉

中国美术学院

- 1.《城市的语言》，[英]迪耶·萨迪奇(Deyan Sudjic)著，张孝铎译，东方出版社，2020年
- 2.《瓦萨里和他的<名人传>》，李宏著，中国美术学院出版社，2016年
- 3.《宋元绘画》，方闻著，上海书画出版社，2017年
- 4.《东方学》，[美]萨义德·爱德华·W著，生活·读书·新知三联书店，1999年
- 5.《二十年后》，[法]大仲马著，上海译文出版社，2007年
- 6.《匠心与仙工》，嵇若昕主编，台北故宫博物院，2009年
- 7.《李郭山水画系特展》，许郭璜文字撰述，台北故宫博物院印行，1999年
- 8.《图像学研究》，[美]欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)著，商务印书馆，2022年
- 9.《中国古代造物设计史》，杜海滨、胡海权、赵妍编著，辽宁科学技术出版社，2014年
- 10.《潘君诺写意草虫艺术》，潘君诺绘，姚善一、姚之盈编，上海书店出版社，2012年

南京艺术学院

- 1.《中国哲学简史》，冯友兰著，北京大学出版社，2013年
- 2.《西方现代舞史纲》，刘青弋著，上海音乐出版社，2004年
- 3.《理解人体形态》，[法]米歇尔·洛里切拉著，贵州人民出版社，2023年
- 4.《百年画坛钩沉》，斯舜威著，东方出版中心，2016年
- 5.《中国画画什么？》，童中焘著，中国美术学院出版社，2010年
- 6.《西方音乐史教程》，李秀军编著，上海音乐出版社，2013年
- 7.《电影批评》，戴锦华著，北京大学出版社，2015年
- 8.《旧物的灵魂》，郭婷著，上海人民出版社，2024年
- 9.《敦煌壁画中的儿童生活》，杨秀清著，未来出版社，2024年
- 10.《艺术的故事》，[英]贡布里希著，广西美术出版社，2008年

广州美术学院

- 1.《艺术的故事》，[英]贡布里希著，广西美术出版社，2008年
- 2.《材料新视觉》，滕菲著，湖南美术出版社，2000年
- 3.《中国历代装饰纹样》，吴山编，人民美术出版社，1988年
- 4.《设计中的设计》，原研哉著，山东人民出版社，2006年
- 5.《伯里曼人体结构绘画教学》，[美]伯里曼(Bridgman, J.)著，广西美术出版社，2002年
- 6.《希腊神话故事》，[德]施瓦布著，陕西师范大学出版社，2002年
- 7.《当代艺术的主题：1980年以后的视觉艺术》，[美]简·罗伯森(Jean Robertson)，[美]克雷格·迈克丹尼尔(Craig McDaniel)著，江苏美术出版社，2013年
- 8.《色彩艺术》，[瑞士]约翰内斯·伊顿著，上海人民美术出版社，1985年
- 9.《世界文学名著连环画》，浙江人民美术出版社，1987-1988年
- 10.《现代艺术150年：一个未完成的故事》，[英]威尔·贡培兹(Will Gompertz)著，广西师范大学出版社，2017年

湖北美术学院

- 1.《艺术的故事》，[英]贡布里希(Sir E.H.Gombrich)著，范景中、杨成凯译，广西美术出版社，2008年
- 2.《艺术力》，[德]鲍里斯·格洛伊斯著，杜可柯、胡新宇译，吉林出版集团，2016年
- 3.《艺术与文化》，[美]克莱蒙特·格林伯格著，沈语冰译，广西师范大学出版社，2015年
- 4.《风格与世变：中国绘画十论》，石守谦著，北京大学出版社，2018年
- 5.《康定斯基艺术全集》，[俄]瓦西里·康定斯基著，李正子译，金城出版社，2018年
- 6.《绘画构图与形式》，蒋跃著，人民美术出版社，2015年
- 7.《伯里曼人体结构绘画教学》，[美]乔治·伯里曼著，晓鸥等译，广西美术出版社，2016年
- 8.《隐秘的知识：重新发现西方绘画大师的失传技艺》，[英]大卫·霍克尼著，万木春、张俊、兰游利等译，浙江人民美术出版社，2018年
- 9.《弗兰西斯·培根：感觉的逻辑》，[法]吉尔·德勒兹著，董强译，广西师范大学出版社，2017年
- 10.《剑桥艺术史》，[美]苏珊·伍德福德、[美]安妮·谢弗-克兰德尔、[美]罗萨·玛利亚·莱茨等著，钱乘旦译，译林出版社，2023年