

民国画家李毅士《南京灵谷寺》

■江苏南京 周安庆

籍贯江苏武进的李毅士(1886—1942),乃曾经享有盛名的现代中国油画家和美术教育家之一。他原名祖鸿,以号“毅士”行世,少时便受家庭影响,喜好文学艺术。1900年就学于浙江求是书院,青年时代前往日本、英国,先后在英国格拉斯哥美术学院和格拉斯哥大学物理系留学。1916年回国后,相继在北京大学、北京美术学校等单位任教,1924年旋赴上海美专教授西画,并兼任教务长一职。1927年,李毅士来到南京国立中央大学教授西方绘画,1937年抗战爆发后随该校迁徙重庆,1940年辞职后转而以卖画为生。次年应白崇禧之邀入广西作画,1942年5月24日因突发心脏病不幸于桂林去世。

李毅士精于油画、水彩画和素描,亦擅长国画及广告画,人物、肖像和风景画等俱能。他在绘画方面坚持博采众长、融贯中西,崇尚古典写实画风,秉持现实主义创作道路,毕生勤奋创作,绘画功底扎实,所作题材大多源自生活又高于生活,内容丰富多样,深受民众喜爱。李毅士作为一位富有社会良知和正义感的画家,留学归来后便开始探索用西洋画技表现中华传统历史文化

■江苏太仓 陈卫卫

南社领袖柳亚子的才气纵横海内,被誉为“今之屈原”,毛泽东主席称赞他的诗“慨当以慷,读之令人感发兴起。”柳亚子的书法极具名士气,由于传世作品并不多,因此相当有收藏价值。

柳亚子(1887—1958),苏州市黎里镇人,民国文学团体“南社”的创办者之一,曾任孙中山总统府秘书、国民党中央监察委员、上海通志馆馆长。柳亚子为人狂傲自负,是南社中最可爱有趣的诗人。在自己撰写的《南社点将录》里,柳亚子按照《水浒传》一百零八将排座次的方式,将自己比为“天魁星呼保义宋江”。

才思敏捷的柳亚子,常常下笔千言、随意挥洒,他的书法多以行书和草书为主,纯粹是文人的游戏笔墨。可纵然运笔如飞,柳亚子依然是赶不上自己如泉奔涌的思维,加上有高度近视,点画之间的交代难免有照顾不周的地方,全凭腕指的大致感觉书写,某些字会有“偷工减料”之嫌。连宗法怀素的草书高手毛主席,每次在读柳亚子的书信时,竟然总有几处被他的“天书”给难住。

在柳亚子的众多潦草书法作品里,《咏西施》扇面(见图)却写得温润平和,

题材。1920年代创作完成的《〈长恨歌〉画意》(30帧),寓个人情感于古今,就是他集水彩、水粉和水墨画等丹青技法于一体,将写实与写意相融合,尽情演绎唐代大诗人白居易这一名作的诗意组画,在当时艺坛产生了较大影响。在丹青实践中,李毅士强调艺术创作要有个性、应与生活相结合,不断反映时代精神及社会责任,弘扬真、善、美,同时也颇为关注当时民族的前途命运。“九一八”事变后,李毅士绘制了《岳飞与牛皋》《文天祥》等不少力作,藉以借古喻今,反映忧国忧民情怀,从内心深处唤起广大民众的爱国激情,积极地投身到抗日运动中来。李毅士毕生创作了不少作品,但苦于社会动荡散佚较多。1953年,他的子女将《长恨歌画意》《僧多粥少》《宫怨》等数十帧画作捐赠给国家,为人们研究画家艺术提供了比较珍贵的学术资料。

李毅士在古都南京中央大学任教后,经常带领学生外出写生,自己还不断研究客观自然现象,曾经创作了油画《中央大学农场》《夫子庙魁星阁》,水彩画《鸡鸣寺佛堂》《秦淮河船家》《玄武湖草亭》《湖畔》等一批风景佳作。画家长于风景描绘的艺术特色,因此得到了较好发挥。通过这幅《南京灵谷寺》油画

(纵55、横85厘米),我们可以领略一下李毅士的艺术风格。始建于南朝的灵谷寺,位于南京东郊钟山之阳的独龙阜畔,原系梁武帝萧衍为安葬宝志高僧所立,后来寺院得到发展。明初洪武年间,太祖因为生前建造孝陵的需要,将之东移数里择地重建,朱元璋不仅赐名“灵谷禅寺”,还亲赐“天下第一禅林”匾额。该寺曾与天界寺、报恩寺,并称明季南京“三大刹”,香火绵延迄今。钟山灵谷寺一带后来成了我国江南地区著名景区,每逢春秋季节,游人访客纷至沓来、流连忘返。“灵谷深松”尝被列为清代“金陵四十八景”之一。

通过该画面可知,李毅士寻古探幽大概应是一个阳光明媚的日子。古朴典雅的灵谷寺,静静地伫立在恬幽安谧的山林中。缤纷多彩的流光碎影,杂乱无章地洒落在禅房和地面上,斑驳的寺墙、青黛的殿瓦等无不充满了历史沧桑感,庇荫遮日的参天老树错落环抱,繁枝茂叶在和煦的山风中哗啦啦地作响。伴随着灵谷松涛、梵呗钟鸣,远处仿佛还隐隐传来一阵阵文人踏青游赏、“曲水流觞”的欢愉声……可以想见,李毅士在灵谷寺无量殿(今称“无量殿”)前,选好角度后便打开画夹,尽情地沉浸在心灵世界与大自然的默默交流当中。经过观察、提炼、概括等一系列的创作写生,映入脑海的佛寺禅院、碧海林涛、灌丛芳草等,皆一一定格在画家的丹青之中,幽雅宜人的情境跃然画面,不禁让观者思古万分、放怀吟哦。

整幅油画图像构图严谨巧妙,繁简虚实得当,景物造型准确,笔触轻松流畅,色彩清秀雅致,其中的明暗变化与细差的整合,皆服从于创作主题及绘画情境的需要,充盈着画家所推崇的古典写实主义画格,艺术地再现了“山有灵气、谷有合水”等灵谷胜境的诱人魅力。人们从中可见,当时李毅士不仅已经在探索西洋绘画如何民族化的风格特质,似乎还在借景抒怀,通过手中妙笔来抒发对自然和人文景观的赞美之情,由衷地表达自己质朴、纯真而富有率性的心境,同样亦再现了画家一丝不苟的艺术创作态度。

■江西南昌 路茗

江西省博物馆收藏的这幅《鱼乐图》轴(见图),纵128、横63厘米。图右上方残破,画芯下方有虫蛀。款题残缺,仅剩“孟夏口写于”“怡居处”“坚过塘”数字。印款:“过塘堂”(白文篆),“仲坚”(朱文篆)。作者事迹不详。作品笔调细腻精准,细线勾画鱼鳞、斑纹,萍藻勾染生动。

全图绘画大小三类鱼四条:一大一小鲤鱼,鳊鱼一,鲇鱼一。在长满水草的水中,四鱼自由自在、各逞天真姿态地漫游着,或沉或浮,穿梭自如。鱼儿轻巧灵动,萍藻随波摇曳,全画呈现出流动的韵律,虽然不见一笔画水的痕迹,而碧水流动之感和水中游鱼恣肆盎然的生机跃然纸上,给人轻松自由、疏放闲适的感觉。

鱼图是水墨里常画的题材,极能体现画家的笔墨功力。画出神形兼备、灵动有韵的鱼绝非易事。吴冠中曾经强调:“造型艺术不讲形式,那是不务正业。”此幅鱼图应该创作于清代后期,但在形式上极富近现代造型意识:大鲤鱼表现鲤脊,鲇鱼则表现其白腹;小鲤表现左侧,鳊鱼表现其右侧。大鲤鱼为全图主构,位居画面中央,整体呈流线S型,主导了整幅画面动的格律;白腹上翻的鲇鱼呈半圆流线形,与周边点缀的萍藻一道,呼应了主图的格调。整个画面无天无地,无有涯坡,如同水底一隅随意一个截图,却展现出一个完美的生机勃勃的世界——有自己的中心,有自己的重心,有自己的秩序,然而又像是不经意的随意点缀而成,无心机,无布置。

民间的鱼乐图,极具有烟火气息,画家笔下灵动的鱼乐图,往往表达的是吉祥的美好愿望:六条鱼,寓意诸事大顺;鳊鱼表现大富大贵。

文人的鱼图,寓意可是丰富了,如八大山人翻白眼的鱼,表达的是失去江山的王孙的心态;哲学家的鱼图也是如此,太极鱼,鱼乐图,那可是中国庄老哲学的一个经典命题。

此幅《鱼乐图》绘画技巧和艺术风格虽然具有一定的现代感,但主体形制仍属于传统国画形式,具有中国传统文化特征,在长满水草的水中,鱼儿们自由自在地漫游、散聚、沉浮穿梭,表现了自由自在的精神;同时,不分大鱼、小鱼,不论此类、彼类,大家和谐相处同一家园,同心相向而行,也体现了中国传统文人独有的大同理想。

柳亚子《咏西施》温润闲雅

也是其书法代表作品之一。从作品来看,柳亚子的结字疏落闲雅、洒脱自然,字里行间宣泄着直爽痛快的个性,秀逸的诗人气质跃然纸上。由于中锋与侧锋互用,多有出人意料之外的奇构妙造,显得既秀美刚劲又清爽宜人,有简洁明快、字字珠玑之感,呈现出一种舒展飘逸之美,可谓书卷气勃勃满纸。

柳亚子是以诗人而作书法家,因此他的书法往往不拘古人绳墨,写得轻盈挺健、别饶姿趣。而深厚的学养和极强的个性,也决定了柳亚子直抒胸臆、自

成一格的书法风格。

在谈到自己的书法时,柳亚子曾说:“除了描红和印格以外,我连法帖都没有临过。”实际上,这不过是他的谦虚说法。透过这件作品的细节处,能够看出柳亚子对于颜体与柳体都下过很深的功夫。

评论家们大多说柳亚子的书法是“才子笔”和“聪明字”,郭沫若的评价则比较中肯而幽默:“行楷有魏晋人风味,草书则脱尽叮咛,这也是独创一格的草书,不仅前无古人,亦恐后无来者。”