

明代画家沈贞《秋林观瀑图》轴

■湖北武汉 李笙清

沈贞(1400—1482),一名贞吉,号南斋、陶然道人,长洲(今苏州)人。明代中叶画家,“吴门画派”领军人物沈周的伯父;善画山水、人物,山水取法五代画家董源,善作景色富丽的着色山水,用笔细密沉着,画风清新秀润,略具烟林清旷、平淡天真的意趣。图为沈贞早年所绘的一幅《秋林观瀑图》轴,纵143、横61厘米,现收藏于苏州市博物馆。

此轴构图巧妙,中部以浓厚的云雾将上下景物分割开来,更凸显出险峻山势和如练飞瀑所营造出来的山水奇观。上部险峰劲松,直出画顶,云雾缭绕处,遮掩了部分山势,使左右山岩形成鼎峙之势,峰峦出没于云雾之间,更突显出山崖的奇崛突兀。溪水自山顶崖壁林间起伏淙淙流淌而下,在山崖前形成倾注的飞瀑,穿过云海注入深渊,远远观望,就像一条长长的白练,垂直悬挂在陡峭的崖壁上,形成“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的飞瀑奇观。下部近景处,瀑流飞流直下,水雾弥漫,深不见底。临渊的山坡上,几株老树枝繁叶茂,树干粗壮,瘿结处处,根须紧抓坡石,昂然挺立,因为季节的变化,有些枝叶经霜后已开始泛黄。林间山径上,两位老者正在临渊的围栏前观瀑闲话,背立的青袍老者策杖翘望,侧面的白袍老者仰首抬手,笑指飞瀑,谈笑风生。画幅右上方有画家自题的一首七绝,道出了古人于秋日相约观瀑、品山论水的闲适惬意的意境:“秋林霜重叶痕斑,白发萧萧二老闲。握手相逢无个事,不因论水更论山。”款识:“洪熙元年秋八月望后二日西庄沈贞吉。”明仁宗洪熙元年为公元1425年,作者时年26岁,该画为其早年作品。

山水是古代画家特别钟爱的画科,秋天的山水更是画家们取之不尽用之不竭的素材。沈贞在描绘秋天山水的时候,着意对苍松翠柏、飞瀑流泉进行渲染,为画面增添了山水的骨韵灵气。此画构图密中有疏,取景独特,在云雾的分割下,截取山岩的雄奇部分精心描绘,以淡墨勾勒崖石,用披麻状线条皴染,再以浓墨勾边,细密点苔;树干略加皴擦,瘿结森然,愈显树龄沧桑;树叶或以浓淡墨色点染,或以圈线填色,尽显“秋林霜重叶痕斑”的繁茂、斑斓之状,有董源山水“树石幽润,峰峦清深”的意蕴。相对于高山险峰、巨瀑流泉、古木参天的浑然气势,画中人物虽然渺小,却刻画细腻,衣纹洗练,面部、手部略施赭色,面部表情及肢体语言丰富生动,仰观飞瀑,谈笑指点,动感十足,形神兼具,展示出“白发萧萧二老闲”“不因论水更论山”的赏秋情趣。作者行笔流畅稳健,用墨干湿浓淡适宜,沉着静逸,设色淡雅而配合画意,协调自然,加上题画诗的点缀,整幅作品诗情画意,情景交融,描绘出一派山峦岩石雄奇夸张、林木植被葱郁苍润、游山观瀑悠闲惬意的秋日气象。

秋日风光旖旎,湖光山色美景如画。古人赏秋,游山玩水,大多带着一种闲适遣怀的心态,沈贞侄子沈周画过一幅《秋林策杖图扇面》,自题一诗云:“绕路寻诗句意新,凉风吹叶趁闲人。一般来往溪桥步,但涉忙缘便有尘。”刻画了画中人策杖过溪桥酝酿诗句的忘我意境,可见古人赏秋色美景,讲求闲适心态,就像这幅画上的两位老者,品山论水,游山观瀑,不疾不徐,游览之时,身心已与大自然和谐地融为一体,亦升华了画面上赏秋的意境,令人从中获得心旷神怡的审美享受。

■江苏太仓 陈卫卫

张充仁《梭蟹》清新爽朗

在法国巴黎的国家艺术博物馆中,有三位艺术大师的手模被永久典藏,他们就是中国的张充仁、西班牙的毕加索和法国的罗丹。至今为止,全球艺术家中拥有这一荣耀的仅此三人。

张充仁(1907—1998),上海人,是从土山湾画馆走出的伟大的雕塑艺术家、油画家和水彩画家,他曾给法国前总统密特朗塑像,又被国画大师齐白石赞誉为“泥塑之神手”。

在上海徐家汇的土山湾学画时,少年时期的张充仁受“中国水彩画第一人”徐咏青的影响,从此爱上了水彩画。留学

比利时皇家美术学院期间,张充仁除了传承法国水彩画大师维涅尔的技法外,又博采众长、融汇贯通,形成了独具特色的西洋水彩画风格。他的画作用笔潇洒简练,既做到形象写实,又充满了中国画的意境。

在张充仁的水彩画中,成就最卓越的是静物画,往往构图巧妙、质感饱满、透明流畅、立体感精确,给人以清新爽朗、轻快典雅和美不胜收之感,《梭蟹》即是张充仁的静物水彩画代表作之一。

这幅作品上,张充仁有意让最前面的一只蟹流出黄色的膏,与糟瓮的赭石色形成强烈的对比。一只蟹钳则斜斜地冲出造成一个动势,使画面活了起来,同时也压住全局,形成完美的构图。在张充仁看来,水彩画的构图并不是简单的留白,而是要注重对画面整体效果的营造,达到疏密有致、动静结合。

只用简单的布排,张充仁就充分突出了空间感。他不加多余的背景,而是加强了主体物的饱和度,巧妙地汲取了中国画对于空白的运用,以清爽简洁的画面抓住观者的心,也触动着一位赏画者对纯真美好生活的向往。

寻常的食材经过张充仁的重组和再现,变得如此既富有美感又有亲切感,不禁让人叹为观止。细品之下,观者能够感受到张充仁高尚的艺品和人品。张充仁志在平民,心境超脱,甘于沉浸在自己的艺术世界而不趋炎附势,散发着浓浓的对于生活的热爱。

清代名家梅兰竹菊四条屏

■河北邯郸 蒋宇鹏 李小华

花中四君子梅兰竹菊受到人们的称赞由来已久,并为历代文人雅士所青睐。近日,笔者见到一组清代“四君子”四条屏拓品(见图,纸本,立轴,每幅纵170、横38厘米),内容均选自清中期至末期著名书画家所做梅兰竹菊传统题材画,并着精工拓制而成。现就每屏分别介绍如下:

《梅花屏》:上有寒梅图,长短参差、粗细相间、纵横交错,枝干或上或下,或直挺或回折,姿态各异,层次分明,梅花之形态枝繁叶茂、气势恢弘大气。下有鲁琪光行书跋文落款,字体秀美,书风朗逸,有欧阳询之遒秀,米芾之姿致。书画相得益彰,着实精妙。鲁琪光,字芝友,江西南丰人,清代著名书法家。同治七年戊辰科进士,擅长书法,文章道德冠绝一时。

《兰花屏》:由郑板桥画兰题诗,诗曰:“谁向山中挖得来,长枝短叶几花开。先生好把瓯盆买,点石铺苔细细栽。”落款板桥居士,钤“丙辰进士”印。此作用蒋士铨题画兰诗:“板桥作画如写兰,波磔奇古形翩翩,板桥写兰如作字,秀叶疏花是姿致。”最能说明此拓画之意趣。郑板桥,字克柔,号板桥,江苏兴化人,康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,“扬州八怪”之一。清代书画家,一生主画梅兰竹菊,他认为兰四时不谢,竹百节长青,石万古不败,人千秋不变。

《竹屏》:由招子庸作竹石图,郭尚先跋文。竹石图写实性极强,技法墨分五彩,画工精绝,阴阳之变,远近之景,皆有层次分落,有文同东坡之意,气吞天地之慨。郭尚先先行草跋文,书体骨健有画龙点

睛之妙,内容切实有简明扼要之质,点笔意技法之源,赞功力画工之势。招子庸,字铭山,号明珊居士,广东南海人。招子庸出生于书香之家,其文笔矫健,精通韵律,诗文造诣颇深,亦善画工笔画。郭尚先,字元开,号兰石,福建莆田人。嘉庆十四年进士,博学多艺,著述甚丰,工书善画,精鉴别题跋。

《菊花屏》:整体画风格调秀雅,菊花围篱盛放,加以山石、野草等,意境回归自然,田园情趣。花叶互生,错落有致,疏密

得当,轻盈静美;花头或上插下垂,或横倚傲挺,秀雅高洁,芳气四溢。绣谷(司马钟)行书小字落款不夺耳目又添书香韵味。司马钟,字绣谷,上元(今南京)人,清末书画家,擅长写意花木及翎毛走兽。笔意豪放,气势逸逸,生动古致。写生家有北派者自绣谷始一誉。往来京师,名日益重,官直隶州判。

此四幅四君子屏拓品,墨彩浓淡自如,画面布局精美,构思精妙,观赏装饰性效果良好,具有一定的收藏传承价值。

