

唐伯虎笔下的江南农事

■湖北武汉 李笙清

江南鱼米乡,一直以来都是农、水产品最主要的生产区。每到春夏之交的季节,江南地区犁耙水响,浸谷备种,采桑插田,割麦种麻,点豆缣丝,十分繁忙。以至于远在南宋时期,诗人翁卷触景生情,写下一首脍炙人口的七言绝句《乡村四月》:“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。”诗句颇具写实意味,道出了江南农民暮春时节乡村劳动的忙碌与艰辛。这一幕辛勤劳作的火热场景被明中期画家唐寅捕捉到后,绘成一幅丹青图轴流传后世,成为历代画家以乡间农作为题材的作品中的经典。

唐寅的《江南农事图》轴(见图),纵74.4、横28.1厘米,纸本。收藏于台北故宫博物院。画心右上款识:“四月江南农事兴,沤麻浸谷有常程。莫言娇细全无事,一夜缣车响到明。唐寅画。”画心左上方有乾隆皇帝后来添上的御笔题诗:“山村水郭听吴歌,最是江南佳胜多。不必楼台烟雨里,却看桑柘晚春过。秧针插遍青千顷,茧簇堆来白几窠。吟罢七言双桨荡,同予乐处在人和。”乾隆一生附庸风雅,爱收藏和鉴赏,喜欢在喜爱的古画上题诗、钤印,原紫禁城收藏的历代古画,大多留下了乾隆的题画诗等墨迹。画上的这首乾隆御制题画诗,诗句言简意赅,既诠释了画面意境,又表达了统治阶级对政通人和之“同予乐处在人和”的注解。

画面取景自江南某处风和景明的暮春山水,远处青山连绵,逶迤起伏,与北方崇山峻岭的险峻雄奇相比,显得钟灵毓秀。山下平原之地舒展空旷,林木葳蕤,田垄纵横,有农夫正在田间弯腰插秧,辛勤劳作。远处山溪成河,渔舟帆影,在风力的作用下,正向画外行驶。溪流曲曲弯弯,呈S形流淌在阡陌上,河汊纵横,在近处形成宽阔的河道,一路淌出下方画面外,引伸出读者对水流尽头的无限遐想。溪流狭窄处,几座小木桥搭建在河道上,供两岸行人穿梭来往。近景处,在杨柳杂树的掩映下,一座乡村分布于河流两岸,庄院村舍,大小房屋鳞次栉比,粉墙黛瓦,高低错落,屋中或在缣车上抽茧出丝忙忙碌碌,或烧火煮饭待家人田间归来。房前岸边,人们忙忙碌碌,有的挑担前行,有的卸担叫卖,有的肩挑行囊行色匆匆……人物虽小,但各种形态活灵活现,跃然纸上。岸边有码头,小船泊于岸边,在船工的撑篙下,一条乌篷船正缓缓地穿过拱桥,舟中人清晰可见。几只渔舟在河上忙碌,一个渔夫正在拉起用力撒下的渔网,另一只小舟上,渔民正在捞起布下的捕鱼丝网。在乡村对河的坡地上,杨柳依依,秧田里绿意葱茏,生机无限。

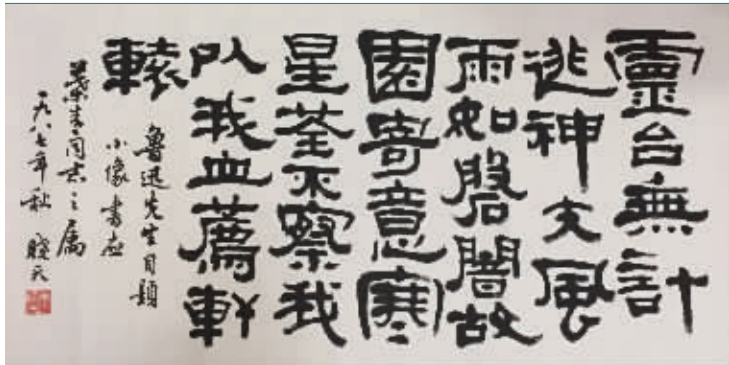
唐寅生在江南,对家乡风物从来不吝笔墨,不论稼穡、采莲、渔隐,还是听泉、观瀑、行旅、访友,都着意刻画,富于生机。此图构图平远,不落俗套,整个布局景物繁复,画面开朗清旷,远近层次分明,在有限的空间里,赋予了江南山水、田园村郭柔美、生动的韵味。行笔劲健而不失细腻,皴法清劲缜密,笔墨秀润清雅,工笔绘房舍轮廓线条,浓墨绘黛瓦、杂树,秧田以淡墨点苔,线条变幻流畅,笔法洒脱不羁,墨韵明净苍然,风格潇洒苍秀,准确表现出江南的水村风貌和农事活动。人物各依身份,造型准确生动,笔墨精练利落。整个画面情节完整,不同于一般的点景处理,弥漫着一缕浓厚的江南暮春四月的乡村自然生活气息。台北故宫博物院曾发行唐寅作品明信片,其中就有这件《江南农事图》,由此可见这件作品在唐寅作品中所具有的代表性。

唐代大诗人白居易出仕之初,曾任盩厔(今西安周至县)县尉,了解稼穡艰辛和民生疾苦后,感慨万千,写下“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箬食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈”的诗句,并以“今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘”,来表达自己不事农作却拿俸禄的惭愧之情。唐寅少年成名,二十九岁即高中应天府解元,入京会试时受考场舞弊案牵连而下狱,遂绝意进取,筑室于桃花坞,以诗文书画终其一生,以至于成为驰誉四方的著名画家,名列“吴中四才子”。在这幅画上,一生“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田”(唐寅《言志》)的唐寅,却对江南的农作情景进行了精细的描摹,由此可见在他五十四年的人生旅程中,尽管放浪山水,笑傲风月,仕途蹉跎,命运颠簸,布衣一生,终年跋涉在书画艺术追求的路上,但对身处社会底层的劳动人民充满了深深的同情、理解与敬意,对一名经历坎坷、放诞不羁的画家来说,这种精神是很可贵的。

唐寅的《江南农事图》轴(见图),纵74.4、横28.1厘米,纸本。收藏于台北故宫博物院。画心右上款识:“四月江南农事兴,沤麻浸谷有常程。莫言娇细全无事,一夜缣车响到明。唐寅画。”画心左上方有乾隆皇帝后来添上的御笔题诗:“山村水郭听吴歌,最是江南佳胜多。不必楼台烟雨里,却看桑柘晚春过。秧针插遍青千顷,茧簇堆来白几窠。吟罢七言双桨荡,同予乐处在人和。”乾隆一生附庸风雅,爱收藏和鉴赏,喜欢在喜爱的古画上题诗、钤印,原紫禁城收藏的历代古画,大多留下了乾隆的题画诗等墨迹。画上的这首乾隆御制题画诗,诗句言简意赅,既诠释了画面意境,又表达了统治阶级对政通人和之“同予乐处在人和”的注解。

唐寅生在江南,对家乡风物从来不吝笔墨,不论稼穡、采莲、渔隐,还是听泉、观瀑、行旅、访友,都着意刻画,富于生机。此图构图平远,不落俗套,整个布局景物繁复,画面开朗清旷,远近层次分明,在有限的空间里,赋予了江南山水、田园村郭柔美、生动的韵味。行笔劲健而不失细腻,皴法清劲缜密,笔墨秀润清雅,工笔绘房舍轮廓线条,浓墨绘黛瓦、杂树,秧田以淡墨点苔,线条变幻流畅,笔法洒脱不羁,墨韵明净苍然,风格潇洒苍秀,准确表现出江南的水村风貌和农事活动。人物各依身份,造型准确生动,笔墨精练利落。整个画面情节完整,不同于一般的点景处理,弥漫着一缕浓厚的江南暮春四月的乡村自然生活气息。台北故宫博物院曾发行唐寅作品明信片,其中就有这件《江南农事图》,由此可见这件作品在唐寅作品中所具有的代表性。

唐代大诗人白居易出仕之初,曾任盩厔(今西安周至县)县尉,了解稼穡艰辛和民生疾苦后,感慨万千,写下“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箬食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈”的诗句,并以“今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘”,来表达自己不事农作却拿俸禄的惭愧之情。唐寅少年成名,二十九岁即高中应天府解元,入京会试时受考场舞弊案牵连而下狱,遂绝意进取,筑室于桃花坞,以诗文书画终其一生,以至于成为驰誉四方的著名画家,名列“吴中四才子”。在这幅画上,一生“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田”(唐寅《言志》)的唐寅,却对江南的农作情景进行了精细的描摹,由此可见在他五十四年的人生旅程中,尽管放浪山水,笑傲风月,仕途蹉跎,命运颠簸,布衣一生,终年跋涉在书画艺术追求的路上,但对身处社会底层的劳动人民充满了深深的同情、理解与敬意,对一名经历坎坷、放诞不羁的画家来说,这种精神是很可贵的。

单晓天隶书《鲁迅诗》

■江苏泰州 李晋

著名书法篆刻家邓散木弟子单晓天(1921—1987),原籍浙江绍兴,幼随父定居沪上,初名孝天,字琴宰,又字寄闇,别署遂在楼主、春满楼主、长宁居士等。生前任上海书法家协会常务理事、中国书法家协会会员、西泠印社社员等职。出版有《鲁迅诗歌印谱》《晓天印稿》等。

单晓天画工兰草,书宗二王,行、草、隶、篆、楷皆能,尤擅治印,为海上艺坛的一位多面手。单晓天一生创作颇丰,主要作品由上海博物馆收藏,另外民间亦能见到其作品。

这件《鲁迅诗》横幅书法(见图),是单晓天写赠给友人的书作。内容为鲁迅1903年留学日本时创作的《自题小像》诗,诗为七言绝句——“灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”细观

作品,布局新颖,竖行书写,主内容分七行,除第七行一字外,其他一行或四字,或五字,字体大小随摆布而调整,各字间互为穿插挪动,整体充满天趣。

再看字体,凝练庄雅,表面似乎含蓄内敛,然却有萧散洒落之风。其隶书又有别于中规中矩的隶书,笔画间参以篆意,更融古印文、楚竹简文等之特色,字形虚实结合,变化多端,每一字的落笔皆经过慎重考量,结体平中有奇,朴拙灵动。书作落款后钤“单晓天”白文印,款以行书写就,顺势而为,率真自然,干净的笔墨中有超凡之逸气,款识中时间为“一九八七年秋”,可知是单晓天生命的最后时光所作。

单晓天因英年早逝,名声未能得到大力弘扬。但若以这件书作为窗口,亦能体现出他寻求个人艺术风貌上所作的有益探索,这实则也是艺术家们创作的动机所在。

王叔晖《采梅图》清雅恬静

■江苏太仓 陈卫卫

现代著名连环画及工笔重彩人物画巨匠王叔晖,被誉为“中国工笔仕女第一人”,她的作品形神兼备、雅俗共赏,极受收藏家的青睐。

王叔晖(1912—1985),字郁芬,浙江绍兴人,自幼喜爱绘画,先后师从吴镜汀、徐燕荪、吴光宇等名家。在汲取明代画家仇英、陈洪绶作品精髓的基础上,王叔晖又大胆借鉴西方绘画中的比例、透视等技法,在“尽精微”的笔触中追求“致广大”的生动气韵,形成了自己线描健劲、落墨洁净、设色清雅的画面。

在绘画题材上,王叔晖以古代仕女为主,笔下的女性形

象多美丽善良、忠贞刚烈,代表作品有连环画《西厢记》《杨门女将》《孔雀东南飞》以及国画《晴雯补裘》《林黛玉》《憨湘云醉眠芍药裯》等。1963年,王叔晖以《西厢记》荣获首届全国连环画创作评奖一等奖。这部作品生动细腻地再现了千古传诵的爱情故事,不仅受到全国广大群众的喜爱,也为她赢得了巨大的声誉。

王叔晖的工笔画特点,在于清静美、宁静美和意境美。她追求中国古典式审美情趣,用笔细腻流畅,多用被称为“吴带当风”的壮叶描,色彩典雅清新,仕女造型温柔端庄,场面设计概括性强,所抓取的瞬间往往凝练集中,将人物的气度、神韵表现得淋漓尽致。

上海博物馆收藏的这幅国画扇面《采梅图》(见图),即是王叔晖的代表作之一。

这幅画中,松树下一位身着大红衫的仕女恬静而娟秀,正在湖石边神态悠闲地欣赏着盛开的梅花。由于爱花心切,她采下一枝,让花香盈满全身,显得风情万种而又婀娜多姿。整个画面淡雅素洁、和谐唯美,绘出了“虽是照人的明艳,却不飞扬妖冶;是低眉垂袖,璎珞矜严”的东方女性美,流露着一股沁人心脾的隽永气息。

王叔晖人品高洁,一生未婚,把情感全部倾注于绘画艺术事业,她用心血铸就的作品给人一个启示:艺术的真善美源于心,流于笔端一勾一勒。

