

画样今无敌 诗名旧绝伦

——明末清初著名画家梅清画艺及其《泛舟响潭图》

■安徽安庆 姚悦

梅清(1623—1697)原名士羲,字远公、渊公,号瞿山、瞿石、梅痴、敬亭山农等。明末清初著名中国山水画大家,安徽宣城人。顺治十一年(1654)举人,官内阁中书。通诗能书,偶写梅。所作梅,笔墨清润,高古不群,极具自家个性。对于绘画创作,严谨不苟,重“自然造化,物外寻真”之笔墨。曾遍游名山大川,积写生画稿盈厚,夙夜挑灯不辍,常不知东方之既白。山水笔墨及内涵构图之真实性,亦如大涤子言:“搜尽奇峰打草稿”为第一要旨。其平素交友虽广,然真正知心的画中密友就是石涛。石涛常往宣城,昼夜与之品酒谈诗论画。可以这么说,石涛早期山水,画风受梅清的影响很深;有趣的是,梅清晚年所作黄山,笔墨多受石涛画风影响。世人多论“良师益友”,石涛、梅清不仅在画技上相互砥砺,而

在人品画品上,始终保持着“亦师亦友”,亲密的挚友关系。这在“文人相轻”的旧封建年代,的确难能可贵,且二人绘事成就之高,亦为画坛一段佳话。

黄山有“万山拜其下”之美誉,梅清身处得天独厚的皖城,自然十分“痴迷”黄山山中的秀丽美景。常谓:“外师造化,中得心源”。梅清以“黄山为师,黄山为友”之理念,效仿前人之法。立志做到“不入绝顶不言真”的绘画艺术思想,以此来启迪后学。梅清以画黄山而闻名遐迩,笔墨内涵可喻“得黄山之真”“藏黄山之髓”。对于“闭门造车”,“固步自封”之流,则嗤之以鼻!故而,他与石涛、弘仁被世人尊为“黄山画派”杰出代表大家。现代画家贺天健在《黄山派和黄山》中评道:“石涛得黄山之灵,梅瞿山得黄山之影,浙江得黄山之质。”贺先生这“灵、影、质”讲的深入画理。“灵”乃画中之灵魂;“影”乃画中之意境;“质”乃画中之内

含。黄山真美之变幻,无不包含此三种之艺术境界!梅清与石涛的画艺论交,决不仅限于喝酒谈天那么简单,酒是要喝的,天也是要谈的。但真正让两人会心融洽的还是画境笔墨、诗文画理、相邀交游。他们之间感受的皆是,大自然奇幻美妙的风光。梅清在《石公从黄山来宛见贻佳画答以长歌》中写道:“我写泰山云,云向石涛飞。公写黄山云,去染瞿砚衣。白云满眼无时尽,云根冉冉归灵境。何时公向岱颠游,眉余已发黄山兴。”从长歌中可看出,梅公与石公之间交往的深厚感情!梅清画学的是宋元,尤在“元四家”上用功最勤。梅清受王蒙笔墨影响最深,画中笔墨时常浮现王蒙的影痕。当然,黄大痴、倪云林、吴镇,还有沈石田等都受梅公影响很深。正因为有这么多的前贤巨擘,使之梅清的画境内涵才不同凡响!

梅清《泛舟响潭图》(见图),水墨纸本,尺寸143×56.5厘米。梅清此轴墨本山

水是仿宋马远父(远)笔意。画中构图精整空灵,“远中近”笔墨层次分明,高低参差茂密的杂树,清润间透着股灵动;宽阔无际的水面上,有数人泛舟于响潭间;陡峭幽静的光滑岩石,有促膝谈心的文士,亦有闲步云间的山外高士。两棵苍虬有致的不老松,富有诗意般的雅境。画题一诗:“野涨接城闉,轻舟放宛津。晴光惊乍远,酒气觉逾亲。桨荡云移树,箫吹月近人。空潭回夜色,隐隐见龙鳞。”款:泛舟响潭,用马远父笔意,瞿山。钤朱文“梅”、白文“瞿山”、白文“梅清”三印。梅清是图,颇有山川韵致。引石涛语曰:“笔与墨会,是为网缊,网缊不分,是为混沌。辟混沌者,舍一画而谁耶?画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。得笔墨之会,解网缊之分,作辟混沌手,传诸古今,自成一家,是皆智得之也。”而梅清笔墨,荡网缊而不混沌,驱俗障而动山林,意与古会,神完气足矣。

吴昌硕《苍松虬枝图》

■陕西宝鸡 王英辉

吴昌硕《苍松虬枝图》(见图),系水墨绢本立轴,113×41厘米,乃吴昌硕70岁时的作品,当属传承有序且妥为保存的手迹,品相上佳,历经百余载,完好无损,虽为古稀之龄所绘,但绝无迟暮涩滞之气。

该作主画面为高大挺拔的苍松主干,间或寥寥数笔撇出了凛凛虬枝,线条老辣,气韵酣畅,古拙苍劲,力透纸背。正如吴昌硕自己所云“我平生得力之处在于能以作书之法作画”,雄浑点划之间,金石气息浓郁,未施色彩,却气象万千。以淡墨勾勒,以重墨点染,疏密相间,浓淡相宜,虽则看似简简单单的构图,但无不充盈着满满的盎然生机。难怪当代书画鉴定家萧平观后,欣然题签“吴昌硕先生晚年之作,苍松虬枝似自况也。真迹神品应宝之。”将这帧画作定位为其传世墨宝中的第一等,评价之高,足见喜爱之深。也饱含真情地阐明了作者以松自喻,点明了饱经岁月洗礼的苍松也是吴昌硕老人的人生写照!画幅右下侧题诗两行:“画松如画佛,开拓我心胸。自得千年寿,如登五老峰。听涛常洗耳,待月且支筇。破壁当飞去,为霖化作龙。”钤有白文“吴俊卿”名章及朱文“大禹斋”收藏印各一枚。从款识“甲寅十月”来推算,当为民国三年(1914),彼时吴氏已定居沪上。

吴昌硕(1844—1927),原名俊,又名俊卿,中年以后更

字昌硕,亦署仓硕、仓石、苍石、昌石,别号缶庐、苦铁、大聋、缶道人、石尊者等。浙江孝丰人,少时便痴迷印章并崭露头角,幸得其父悉心指导,得以早早入门。同治四年(1865)考中秀才,后赴杭州,师从近代大儒俞樾研习小学及词章,学艺大进。同治十一年(1872)至沪上,陆续结交了高邕之、吴秋农、金心兰、杨岷等艺苑同好,与任伯年往来甚密,缔结下了深厚友谊。光绪二十五年(1899)十一月,吴昌硕曾在丁葆元的鼎力保举下,出为江苏

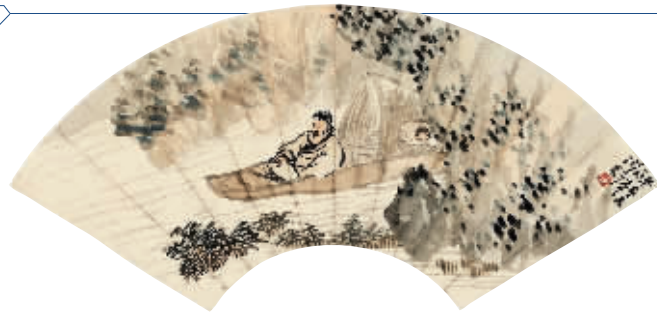

安东县知县,但书生不谙宦海规矩,极为不适应,到任一月即辞官而返,广为流传的“一月安东令”即由此而来。

民国二年(1913),由浙派篆刻家丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐等四人于光绪三十年(1904)在孤山数峰阁旁购地筑室,创立的印社诞生十周年之际,在一帮书画巨擘张罗筹备下,正式定名“西泠印社”并举办纪念大会,作为当时声名远扬的画家、书法家、篆刻家,“后海派”的领袖人物,吴昌硕当仁不让地被公推为社长。并于翌年(1914)举办了个人生平第一次画展,反响良好。未几,上海书画协会成立,他又当选为该协会首任会长。

吴昌硕在诗、书、画、印方面,均有极高的天赋和深厚的造诣,他在日常书画之余,潜心学问与诗文,融金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”“文人画最后的高峰”,与任伯年、蒲华、虚谷并称“清末海派四大家”。除了众所周知的《吴昌硕画集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等相继结集,还有诗作《缶庐集》辑刊行世。

民国十六年(1927)十一月二十九日,近代美术大师吴昌硕在寓所去世,享年84岁。越六载,即民国二十二年(1933)十一月,迁葬于浙江余杭县塘栖附近超山报慈寺西侧山麓宋梅亭畔,即今天位于杭州市余杭区超山大明堂外西侧200米山坡上,与他毕生挚爱的梅花为伴,永久长眠于这方秀美清静之地。

王一亭《秋水泛舟》

■江苏太仓 泰中行

书画大师王一亭,与吴昌硕、齐白石并称为“写意画三大巨匠”。王一亭的书画作品不仅享誉国内,而且在日本朝野享有崇高的地位。

王一亭(1867—1938),浙江湖州人,号白龙山人、海云楼主,既是著名的书画家,又是杰出的实业家、社会活动家和宗教界名士,曾任军政府交通部长、商务总长、中华银行董事、上海总商会主席等职。自幼喜爱绘画的王一亭,十二岁时已经画名远播,被视为少年奇才。师从任伯年以后,王一亭深受其画风影响,并能汲取各家之长。而吴昌硕的指导,又让王一亭的画艺日益精进,终于自成一派,形成了超凡脱俗、明丽雅逸的风格。王一亭的作品深受日本收藏界的喜爱,他到东京办画展期间,皇室勋贵、政界显要都趋之若鹜。而许多日本人来到上海以后,总以能见到王一亭一面为荣,而且非要求到他的画作,以便回国后以此向亲友们炫耀。

与传统人物画相比,王一亭的人物画表现出强烈的近代人文意识。他的作品造型生

动,以适当变形与夸张使人物更具神采,喜怒哀乐也刻画细腻,极富生活气息。作于晚年的《秋水泛舟》(见图),即是王一亭的代表作之一。

这幅画清雅高古,构图奇崛,用写意笔法描绘了一位高士在秋高气爽的日子里,与书童一起泛舟于湖上的情景。但见船舱里的小桌上,放置着诗书和美酒,小船穿行在山石间,似有清爽的微风吹来,潇洒不羁的高士身处这如梦的幽静山水画中,顿感心旷神怡。

王一亭不愧为书画艺术造诣极深的大家,可以看出他用笔极快,落墨苍浑而随意点染,虽然勾勒随意但造型准确、笔墨变化灵活有致,充盈着一股浓郁的“以行楷入画”的独异风格。画中人物与山石的搭配相得益彰,水草的生气点缀着笔墨的苍润与山石的肃穆,疏朗流畅的水纹使画面张弛有度,也让静止的画面有了律动,整幅图画因而显得亦静亦动,于古朴中透出生机。

自民国以来,王一亭的作品饮誉艺林几十年,吴昌硕曾经有诗点赞:“天惊地怪生一亭,笔铸生铁墨寒雨。活泼泼地饶精神,古人为宾我为主。”