

木落雁南度 北风江上寒

——吴镇《芦花寒雁图》赏析

■山东枣庄 郑学富

吴镇(1280—1354),字仲圭,号梅花道人,浙江嘉兴人,元代著名画家、书法家、诗人。他秉性孤耿,终生不仕,从不与权势者往来。他擅画山水、梅花、竹石,与黄公望、倪瓒、王蒙合称“元四家”。其山水画师法董源、巨然,兼取马远、夏圭,笔法苍劲,水墨苍莽,淋漓雄厚,有清旷野逸之趣。近现代山水画大师黄宾虹说:“吴仲圭多学巨然,易繁密为疏落,取法少异,要以董巨起家,成名后世。”吴镇创造性地发展了平远、深远的构图方法,并使之结合,成为典型的阔远构图。

北京故宫博物院收藏有一幅《芦花寒雁图》(见图),绢本墨笔画,纵83、横27.8厘米。赏吴镇《芦花寒雁图》,感觉江天辽阔,秋风阵阵,大雁苍鸣,让人想起汉武帝刘彻“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”的诗

句。北风萧瑟,蒹葭苍苍,孟浩然的“木落雁南度,北风江上寒”的诗句油然而生。

此幅作品,以平远法绘秋日水滨景色,画面中江面宽阔,水天一色,微波荡漾;水中芦苇繁盛茂密,葳葳蕤蕤,莽莽苍苍。柔软的芦花随风飘动,连绵不断,翻滚起阵阵涛声,正如元代诗人耶律楚材的《透脱》诗中所云:“潇湘一片芦花秋,雪浪银涛无尽头”;芦塘深处,一叶扁舟横斜,很容易让人想起南唐李煜《望江南·闲梦远》中的诗句:“千里江山寒色远,芦花深处泊孤舟。”舟中渔父须髯飘拂,仙骨道风,一边划桨,一边仰面眺望;芦荡之上,一双大雁振翅飞起,直冲苍穹,打破了芦塘的寂静。“举头忽见衡阳雁,千声万字情何限。”李白的诗句用在此处再恰当不过了,或用王勃《滕王阁序》中的“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”的语句也恰如其分。秋风四起,芦花

纷飞,渔父仰头望去,却看见一双雁儿正向南方飞去,让人心底顿生深秋凉气,不免增加几声悲秋的叹息;烟波浩渺的江面,近处石滩土坡,杂树丛生,远处群山连绵,起伏平缓,给人以无限的遐想。

自屈原《渔父》及《庄子》中的渔父形象在文学作品中出现后,渔父成了清高孤洁、避世脱俗、啸傲江湖的智者、隐士的化身。由于元代在中国历史上是第一个少数民族入主中原并统治全中国的朝代,蒙古统治阶级的民族歧视政策,使大量文人士子远避尘世,隐逸江湖,渔父清高、避世、逍遥的人生为许多隐退文人的精神寄托,纷纷效仿。吴镇既不愿做官,博个封妻荫子;也不愿从俗卖画,赚取生活费用,所以有着浓厚的渔父情结。在他的传世山水画中,对渔父题材情有独钟,如《渔父图》《洞庭渔隐图》等。在《芦花寒雁

图》中,吴镇巧妙地把渔父置于水面的中心突出位置,尽管是个写意模糊形象,但是令观者过目不忘,留下深刻印象。

此图技法上用柔润的线条勾写物象,笔法灵活,疏简秀逸,自然平淡,苍润华滋,具有文人的书卷气。整幅画作呈现一派萧瑟荒寒、凄清幽旷的意境。“天接苍苍渚,江涵袅袅花”(宋人吴激诗句)。

作为元代文人画家的代表,吴镇的修养是多方面的,在诗歌、书法、篆刻、绘画等方面都取得了一定成就。他善草书,每作画往往题诗于其上,或行或草,墨沈淋漓,诗、书、画相映成趣,时人号为“三绝”。其在此幅《芦花寒雁图》右上自题:“点点青山照水光,飞飞寒雁背人忙。冲小浦,转横塘,芦花两岸一朝霜。”其诗轻松豁达,看似写景,平淡无奇,实则比兴自吐胸臆,情景交融,有陶潜诗风。

晚清名相贾桢楷书条幅

■陕西宝鸡 王英辉

“诗仙”李白的《春夜宴从弟桃李园序》,是一篇洋洋洒洒的美文,千年传颂,历久不衰。清代宰相贾桢以楷书精心书写,从而成就了一件美轮美奂的翰墨佳作。

该条幅(见图)水墨绢本,纵151、横72厘米,内文如下:“夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃李之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳作,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数。”计8列共117字,加上题署“贾桢书”整整120字。钤盖白文“贾桢之章”及朱文“筠堂”印鉴各一枚。

遥想大唐盛世,李白与诸从弟在春天里相聚,其乐融融,其情殷殷,酒酣兴至之际,免不了要赋诗言欢,而本文,即为彼时即兴而作的序文。“从弟”即堂弟,唐代风气喜联宗,凡同姓之人,秉性相投者,往往流行结为兄弟叔侄等,以示亲近友好,所谓从弟,未必真有血缘关系。序中呈现了观赏美景、高谈清论、饮酒作诗的场景,感慨随之而滋生:天地是万事万物的旅舍,光阴是古往今来的过客。而人生一世,如梦一般,能有几多欢乐?古人持烛夜游,确实有道理啊。况且温煦的春天用艳丽的景色召唤我们,大自然将美好的文章提供给我们。于是相会于美丽的桃李园内,叙

说兄弟团聚的快乐。诸位弟弟英俊秀发,个个好比谢惠连;而我的作诗吟咏,却惭愧不如谢康乐。正以幽雅的情趣欣赏着美景,高远的谈吐已更为清妙。虽有“浮生若梦”等颓废之语,但文辞后面,掩饰不住他们围坐花丛,杯盏叙话的豪情逸兴。“开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月”,全都沉醉在了皎洁月光下,良辰美景,断不可辜负,没有好诗,何以抒发高雅情怀?倘若文思不畅,难有佳句吟哦,就必须依照宴饮规则,当众罚酒三杯!全文虽仅百余字,但文采飞扬,句无虚设,言不虚发,层次井然,画面感极强,毫无八股呆板滞塞之嫌,读来韵味悠长,铿锵有力。

贾桢以俊健笔锋书录,工整挺秀,一笔一画,严肃大气,

夫天地者万物之逆旅光阴者百代之过客
 春夜宴从弟桃李园序
 李白
 贾桢书

几无败笔。他原名忠桢,字筠堂、伯贞,号艺林。山东黄县人,道光六年(1826)丙戌科一甲二名进士,榜眼及第,授编修,入值上书房,为皇六子奕訢师傅,擢侍讲学士,迁内阁学士,升工部侍郎、户部侍郎。道光二十七年(1847),转左都御史,调礼部尚书、吏部尚书。咸丰三年(1853),协办大学士,题孝和睿皇后神主礼成,加太子太保衔,充上书房总师傅,兼翰林院掌院学士,寻拜体仁阁大学士,管理户部,兼管工部,晋武英殿大学士。其母逝,清制须丁忧,朝廷命他暂开缺,只给假六个月治丧,贾桢上疏:“臣兄弟五人,诸昆叠故,臣幸仅存。今不能为母守制,是臣母有子而如无子,臣何以为子?”言辞恳切,催人泪下,文字不逊于当年李密《陈情表》,力求终制,一时孝名传遍天下。咸丰十年(1860)秋,英法联军犯京师,咸丰帝车驾幸热河,命贾桢等一班大臣留守。据《清史稿·列传·贾桢传》记载,他作为堂堂一品宰相,“日危坐天安门,阻外军不令人入。及与会议,慷慨不屈。”大长了国人志气,无愧国难之留守干城。

穆宗回銮,偕大学士周祖培、尚书沈兆霖、赵光等上疏,支持两宫垂帘,晚岁恩渥尤隆,甚被倚重,七十岁时还被赐寿。同治十三年(1874)卒,诏称其“持躬端谨,学问优长”,依大学士例赐恤,晋赠太保,入祀贤良祠,谥“文端”。

贾桢作为晚清名相,政声远远大于文名,殊不知,在当时,他的书法文章也是誉满朝野的,从这幅楷书《春夜宴从弟桃李园序》,便可窥一斑。

周炼霞《抚琴图》清新明净

■江苏太仓 泰中行

上世纪40年代,集美貌与才华于一身的画家、诗人周炼霞,在画坛被称为“丹青妙手”,在文坛更与作家张爱玲齐名。

周炼霞(1908—2000),江西省卢陵人,生于湖南湘潭,九岁时随父移居上海,字紫宜,号螺川,室名“螺川诗屋”。1934年,周炼霞出任上海锡珍女校国画教师,业余时间经常为王星记扇庄绘制扇面,作品极受市场青睐。在上海中国画院成立的1956年,周炼霞被聘为正高级职称的首批女画师之一。1980年旅居美国,洛杉矶市政府曾经授予她“荣誉公民”的称号。

出生于书香世家的周炼霞,自幼才情斐然,因得父亲传授,打下了坚实的绘画根基。14岁时,她拜吴兴画家郑凝德为师,画艺日见精进。1934年,周炼霞与陆小曼、陈小翠、李秋君等著名女画家一同组织成立了“中国女子书画会”,吸引了全国各地女书画家前来加入,周炼霞也因“中国女子书画会”主办的各项画展而声名鹊起。

1936年,周炼霞的画作入展加拿大第一届国际博览会,荣获金质奖,英国出版的《世界名人大辞典》随即将周炼霞载入书中。此时,周炼霞的艺术成就已经蜚声海内外,成为享有盛誉的中国女画家,受到各界人士的高度赞誉。1979年,周炼霞被评为现代最杰出的16位女画家之一。

周炼霞擅长仕女人物和花鸟,风格清新,设色明净,上海博物馆藏周炼霞《抚琴图》(见图),即是其代表作之一。

俗话说“画如其人”,这件作品就像著名作家郑逸梅对周炼霞的赞美:“清丽婉转,如流风回雪。”但见一位长裙曳地的仕女席地而坐于芭蕉叶上,正神态自若地双手抚琴,表现出一种安然恬静的心境。旁边盘中的佛手、莲藕和葡萄,寓意着好运、和睦与丰收。周炼霞运笔轻灵活泼、遒劲潇洒,衣饰纹路的线条勾勒细谨,更显仕女的姿态端庄。整幅画面格调高雅,人物神情栩栩如生,表现出作者深厚的传统功力和清润秀逸的画风。