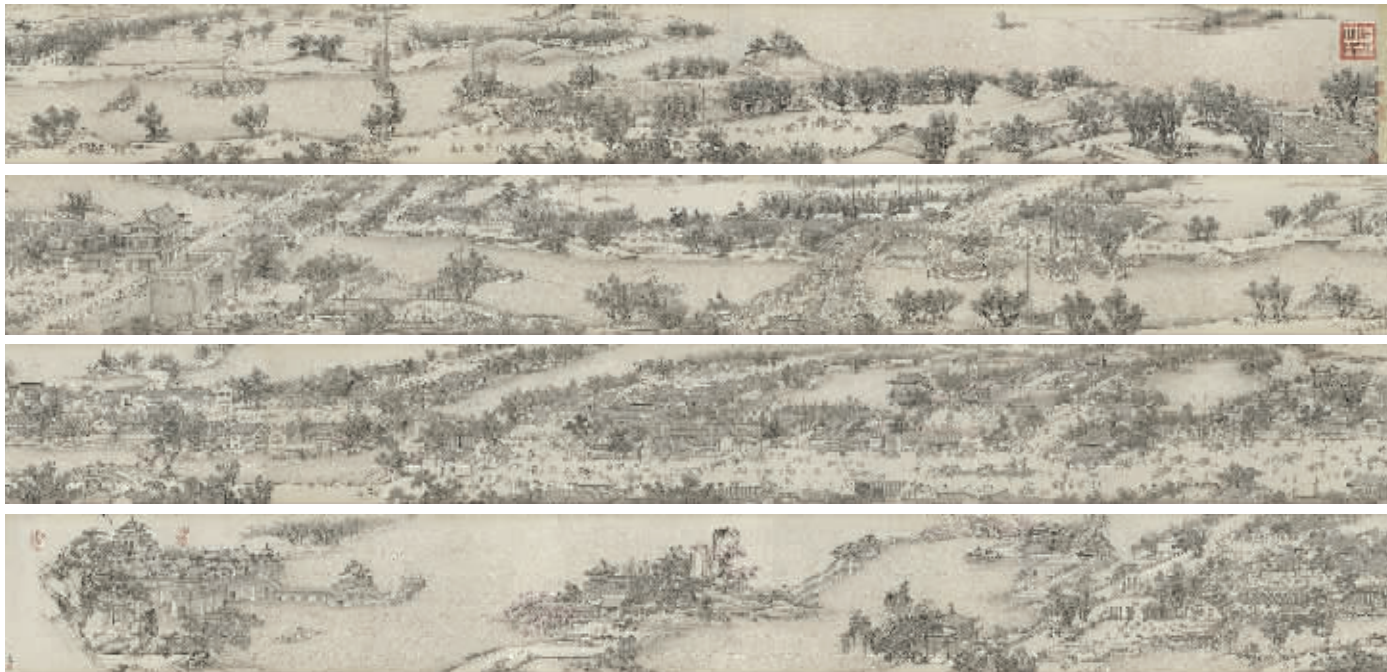

风和景明《清明上河图》

沈源《清明上河图》

■陕西西安 秦延安

《清明上河图》是“中国十大传世名画”之一,描绘了北宋首都开封汴河两岸清明时节的繁荣景象,为北宋风俗画巨作。

因为该画内容写实丰富,社会风俗尽显,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,广受后世青睐,仿慕者众多,流传至今约百余卷,并形成了“清明上河学”。因一幅画作形成一门研究,这在中国画界是很少有之的。

据北京故宫博物院编纂的《清明上河图:珍藏版》一书记载:传世的《清明上河图》中国

大陆有10件,中国台湾有10件,日本有11件,美国有6件,欧洲有6件,其他去向不明的有5件。其中著名的主要有三大版本:一是北京故宫博物院收藏的宋本张择端版,二是明本《清明上河图》,三为清院本《清明上河图》。

因为历史上,真正见过张择端真迹之人少之又少,所以后世大多数作品都是按照复制本甚至是再复制品进行描绘,其主要还是靠想象来完成,这就造成《清明上河图》各版本间的差异很大,并被打上了不同时代的烙印。

而在可以查考的清院本四卷中,沈源的《清明上河图》(见图,现藏台北故宫博物院)是唯一一幅一改往日重彩设色、风格清雅的画面。

沈源于清乾隆元年,是雍正至乾隆时期的宫廷画家,善画佛像、人物,亦工山水界画。他在乾隆时期(1736—1795)供奉内廷,原为宫廷设计图样的“画样人”,乾隆元年(1736)被调入画画处,留有《熙朝名画录》、唐沈合作圆明园图册》等。

沈源的《清明上河图》,规格为34.8×1185.9厘米,纸本设

色,为历届《清明上河图》中尺寸最大者,可谓鸿篇巨制。

此画以水墨为主,在用色方面,只用赭色稍加勾染,充满了清新淡雅之味。在画法上,明显借鉴了当时传入宫廷的西洋“线法画”,即采用西洋绘画中的焦点透视法,以扩大建筑物在画面中的空间感和纵深感,力求达到“布影由阔而狭,以三角量之”的立体效果。虽然受中国审美传统的限制,这种画法在图中有所淡化,但与传统的建筑画相比,三维景物的表现能力确实有了相当大的提高。

因为当时宋本的《清明上河图》还在民间,直到清嘉庆四年(1799),续编《资治通鉴》的大学问家毕沅家被抄时,其收藏的张择端版《清明上河图》才第四次入官。所以,乾隆年间的沈源,画《清明上河图》是在各种明本和清代前期本身就有的绘制长卷之上进行绘作的,这就使得该画在构图与场景的安排中,与清院本陈枚五人合作的《清明上河图》基本相同,只有一些枝微末节的增减,如增加有扫墓哭坟的画面,中段金兰居的位置近似,但在店名、建筑结构与画法有所差异;其次在状元府第的庭园景布置亦略有不同,而富贵人家除了庭园有更动外,楼阁的结构也不同,亦无西式建筑的样貌;后段大木桥后的捕鱼网罟前安排了一段狗儿打翻食担的戏码。整个街道很干净,生意兴隆,没有妓馆和占道经营现象,表现出风清气明、社会安定、健康祥和的社会面貌,很有清代社会特色,因为乾隆年间是完全禁妓的。

整幅画作用笔熟练,界画桥梁、屋宇、人物皆极为精细工整,堪称清代画院的佳作。

《清明上河图》画的是否是清明时节景象,历来有争议,但沈源的《清明上河图》无疑是给了肯定回答,这从其画面色彩和内容上可以一眼窥知。

风和景明的清明场景不仅是画作,也是人们对社会风气的向往。因此,他的作品具有一定的现实意义和历史意义。

三色梅品写傲骨

■安徽安庆 姚悦

“扬州八怪”画人中,人们茶余饭后谈得最多的画家是郑板桥。因为他的名头太大,民间有关他的历史传奇故事也很多。故而,其他人名气虽然也不小,但在大家谈论的话题中,早已淡出了后人的研究视线!罗聘是“八怪”中年龄最小的画家,笔墨功力也十分了得,虽名气不及其他几位画家那么如雷贯耳,然画笔的艺术造诣,也决不逊于任何人!

罗聘(1733—1799)是著名的“扬州八怪”之一。字遯夫,号两峰,又号衣云、花之寺僧、金牛山人、师莲老人等。安徽歙县人,随先人迁居文人荟萃之地古扬州(旧称广陵)。罗聘是位多才艺术家,所谓画工“十三科”,他科科皆善。又工诗,能刻(但不轻作),亦长指头画,能得古法。喜交友,性秉爽,好游历。二十四岁左右拜金冬心(农)为师,深得冬心先生器重,收为入室弟子。后冬心先生作画无暇应市之急,多

延劳弟子两峰代笔!(传世不少金农画作,多出自罗聘之手)罗聘之父曾做过地方小官,家境一般,是个读书人。而罗聘周岁,父便过世了!好在罗聘打小聪慧,酷爱读书,几乎一目十行;因受徽文化的影响,对于家乡的精美绘画木雕,颇为喜爱,常细心观察临摹,了然于胸。有了对绘画艺术的逐步理解和认识,移居扬州后,便有了展示才华的用武之地。说真的,鼎鼎大名的“扬州八怪”,对于后学每个人来说,可喻顶礼膜拜。而窃以为,“八怪”中的金农,可说是“八怪”中的“怪”中之“怪”,才高八斗。先不说他的画,就看他那手笔功不俗的“漆书”,写得神采而古幽,足让人心神往之而为之陶醉。这个漆书的怪,是画家人秦汉古法而潜移默化得来的。常观时人从学者甚多,然终不得其法而匠气殊重!罗聘能拜金农为师,证明他的艺术眼光是对的。他学的是冬心先生的人品、画品、书品及艺术品。画笔在艺术风格上,能

入冬心先生古润笔墨之真传,他们师徒都是鬻画为生,然大气古奥的幽幽笔墨中,全无一丝俗障。冬心先生秉性高迈,见两峰笔墨能入其法,加之市井中,无休止登门“索画”“赖画”之人太多,故常常请弟子罗聘为之代笔。罗聘画与冬心先生笔墨几可乱真,但书法偏弱,一般多由冬心先生自题。(说句笑的,按照现在买画者来说,你买金农的画,等于得到了师徒两人的作品)古代大书画艺术家,多厌恶书债画债诗债之累之纠缠,常请志同道合,品行端正,艺术修养精深者为之代笔,这是一种文人情怀,与今之拙劣作伪笔墨无关!

上世纪90年代初,余曾去皖南访友,见友人示罗聘(两峰)款指画《鬼趣图》一轴,东西是老的,看笔墨功力及纸张都够不上罗聘那个年代,有本,应该是民国左右后仿的。

此罗聘《三色梅》(见图),纸本设色,尺寸118.4×51.2厘米,今藏吉林省博物院。画幅构图精整,笔墨大

气不拘。常言道:“红配绿看不足”,此虽是民间俗语,然确有一定道理。你想想,罗聘是干嘛的?是鬻画为生的。一大家子可全指着他卖画的银子生活呢?这可不是“酸文人”“视俗为敌”一句能过得去的话。画家的画如果卖不出去,那全家就得饿肚子。故而,罗聘画这幅大红大绿的《三色梅》,是全身心地投入,既要突出画家脱俗笔墨的独特个性,又要将画面敷色润染得艳而不俗。红绿梅枝穿行自如,一派生气盎然之景象!最绝的是,画家写到兴处,铺以厚重苍虬墨笔老干,此正与朵朵绽放的红绿梅品遥相呼应,画中真情笔墨的灵动风姿,真得让人美醉了!

为什么我们常说,古代优秀画品能够传世,不单单是这些画家精湛的笔墨技巧,而更凸显出的是,画家胸积万壑之气,且负责任的文人铮铮傲骨。古代画家鬻画养家卖银子不假,但更多的是画家对待艺术笔墨的精益求精!

罗聘《三色梅》