

工写兼备的画禽“圣手”林良

■安徽安庆 姚悦

“南宋院画”对整个后世画坛的影响是非常巨大的!延自明季,尤其是明初期间,朝廷政权稳定,百姓安居乐业。为广纳天下英才,这其中,供奉内廷的画工能手,绝对是必不可少的。画工能手,虽非朝廷选翰林那么层层严密,然对于画工的绘画笔墨技法要求,依然是非常高的。林良就是这画工能手中,被选人宫廷内府,较为突出的花鸟“圣手”之一。

林良(1428—1494),字以善,广东佛山(一说广东南海)人,明代著名花鸟画家,天顺中供奉内廷。初入内府,其画技身份尚不凸显,而官至“仁智殿”地位又十分卑微,平素之行,多于百工杂流为伍聚集一堂。因属普通画工之列,可以说,画技才能几乎无法展现给皇上,更别说是有机会亲近了。但林良还算是画家当中比较幸运的一位,不出多时,便被授予锦衣卫镇抚,官六品衔。(明代对于画工,一般封官衔都是比较低的。说白了,也比较乱,锦衣卫镇抚是武衔官职,虽及六品,然无实权)但它好歹是六品,有了这个职务,画家就算熬出了头。只要头脑灵活点,能奉诏侍君作画,接近皇上的机会就多了,林良十分珍惜这来之不易的绝好机会。由于其画技精湛、笔墨超群,

故而,深受皇上和王公大臣们的赏识。林良热爱生活,钟情于大自然,自认为“绘画之技,切不可闭门造车。一定要去秀山美景中讨生活,此方得大自然之真趣!”在绘画笔墨中,林良工写皆善,从其传世的绘画真迹来看,工笔花鸟存世非常珍罕,一般多收藏于国内外几家大型博物馆。而其写意花鸟,存世量相比要多些。林良所制各类禽鸟,多不喜设色,传世品均以墨本为主流。此可看出画家创作思想之独特个性!工笔花鸟敷色之艳丽,林良并非不画,那是画家在脱离百工杂流,升任六品官衔之后,而为了能亲近皇上和王公大臣们,也曾奉旨,为朝廷画过不少设色艳丽的工笔花鸟精品。画家画技如不超群出众,何能博得朝廷之器重。这也不是画家为了显摆自己,是为了稳定的生计和光宗耀祖。写意墨本花鸟,也最能体现出画家的真实个性,百鸟之天性灵动,笔墨之清润酣畅,让空寂宽广的山林深处,多了许多大自然的生活野趣!画评“林良吕纪,天下无比”。林良画初承黄筌,边景昭一路,后汲取徐熙法。古有“黄筌富贵,徐熙野逸”之说。那么林良对于南宋院画的继承,是道脉正传的。在继承画派的基础上,入古而鼎新,这是画家在思想上和笔墨中的深深突破!他是明季院体花鸟画中的杰出代表人物。同时,又是明代水墨

写意花鸟画派的积极开拓者。其写意花鸟于明季院画中独树一帜,对后世画坛影响巨大!明代中期“明四家”的沈周、唐寅,在花鸟画上,多于林良工写笔法中汲取营养。后期的“青藤白阳”“八大”“八怪”等,在继承林良笔墨的基础上,稍变即新,清润“墨彩”让后画坛所津津乐道!

林良这幅《秋树聚禽图》(见图),绢本设色,尺寸153×77厘米,今藏广州美术馆。画面构图精整,笔墨超逸,虽满,则“疏可走马”,实可喻画家铭心之精逸上品。画面虽喻设色,实则仅“宝石蓝”点苔而已。多为墨色工中带写。“折叉股”写主干,用浓墨出,分枝穿行之自然,枝叶疏密之散淡,让秋季之树,略显生命之顽强。两节修长的青竹,曲而不弯,节中的淡墨显得清韵而高古。南飞的群鸟,立于树上顾盼相依,有的远视,有的打盹,有的偎依。画面突出的是,诸禽鸟的“饥”和“寒”!笔墨清润而具灵性,放逸简淡而不失遒劲,似如草书跌宕起伏之笔致!明代著名诗人李空同曾有诗赞林良“林良写鸟只用墨,开缣半扫风云墨。水禽陆禽各臻妙,挂出满堂皆动色”。足见评价之高!

林良所出笔墨,多写古木寒林。用笔纵横排募,任意挥洒,以求超然拔俗之境!

高奇峰《马上封侯》立轴

■河南邓州 许满贵

“岭南画派”创始者“三杰”之一的高奇峰,最擅长表现飞禽走兽的画题。他以传统笔墨画功,师承“撞水”“撞粉”等花卉画中的特殊技巧,运用于飞禽走兽和山水,致使绘画风格独特,自成一派。难怪徐悲鸿盛誉“发扬真艺,领袖艺坛”。

这幅曾被启功先生称誉“妙品”的《马上封侯》立轴(图1),水墨纸本,画心纵100.2、横60.5厘米。画面绘平坦山谷环境,古松虬枝游龙,松皮鳞状,苍松主杆强劲呈右弯状,松顶枝左下斜,葱郁、荣枯相间。主杆苍松旁,绘白马一匹,垂首,弹动右蹄;马鬃顺披,缰绳搭肩。马、松之间,一只老猿吊在树枝末端,侧身依藤;前肢抓树藤,左肢凌空蹲。老猿张着嘴巴,双目视马喧啼。画家用浓墨、干笔绘猿身,皮茸茸,逼真蓬松质感;猿之足趾蘸浓墨勾勒,线条劲健有力;墨猿游息之态,刻画精练细腻,写于毫端。真情实状,活灵活现。画题由启功楷行书“马上封侯”,“封”字行书。跋:“此图笔法精练细腻刻微,为高翁之妙品。丙子春月启功。”“珠申”“启功之印”“元白”。鉴赏启功题画“丙子”,应是1996年。是年启功先生84岁。画左下竖题:“甲子夏日奇峰高翁”。肖形印“高翁”“奇峰大利”。“甲子”(1924),是年高奇峰35岁。从“甲子”(1924)至“丙子”(1996)相距72年;从“甲子”

图1 高奇峰《马上封侯》立轴

(1924)至今年“庚子”(2020),画藏96年;从画家款识年代判断,应是高奇峰早期代表性佳作。

此幅画作既呈现西方透视技法的特点,又吸收了日本画和水彩画的一些技巧,从中还可以看出高奇峰深厚的中国传统绘画的功底。整张作品,构图开张,简括大气,挺括有型;背景清淡,水墨晕染。不难看出艺术家从中西绘画中撷取所长,在注重写生的同时,又长于用色和水墨的渲染,用笔雄健,敷色湿润,透露出自然鲜明的个人艺术风格。

《马上封侯》画面吉祥图案,由马、猴组成。“猴”“侯”寓意同音,“峰”“封”同音。《礼记·王制》载:“王者之制禄爵,

公、侯、伯、子、男凡五等。”“侯”仅次于“公”的爵位。作品自然传神、精练细腻之处,莫过画面暗识。画马缰绳搭肩,不见牵马人;老猿依藤、悬空等候,“马”上就会封“侯”。“封侯”指被封为“侯爵”,寓意马上就会提升职位。1924年夏季中国发生的大事背景:6月16日,黄埔军校举行开学,孙中山率国民党党政军要员出席黄埔军校开学典礼。

高奇峰与胞兄高剑父、陈树人,画脉相连,画技相高,以“二高一陈”“岭南三杰”“岭南画派”创始人之一著称。高奇峰笔下的猴(图2),充满灵气。他善于把传统的笔墨功夫,以及“撞水”“撞粉”等花卉画中的特殊技巧,运用于飞禽走兽,达到形体逼真而又生气勃勃的效果,构成了雄伟兼秀美的独特风格,对现代国画教学功不可没。“撞水”“撞粉”法,是岭南画派代表人居巢、

居廉所创。居巢、居廉是高剑父、高奇峰的启蒙之师。“撞水”在绘画中同“撞粉”一样,是花卉上的笔墨痕迹上加大量的水或者粉,使之相“撞”,产生特殊的激励效果。

高奇峰(1889—1933),原名翥,字奇峰,广东省番禺县员岗乡人。奇峰先生早受取法自然之启迪,加以天资过人,冥周物理,自出蹊径,不独潜心花卉草虫,即山水、人物、走兽(图3)、鱼鸟,无不精研。17岁留学日本,21岁以国事揣返,与剑父在上海出版《真相画报》及在广州出版《时事画报》,鼓吹革命。民国建立,功成不居,仍事艺术。在广州,高奇峰受聘于南海广府造中学教席,后来任岭南大学名誉教授,曾自创美学馆,设帐授徒,一时“岭南派画家”多出其门。他在当时就影响甚大,南京、上海、广州等地有不少的追随者。

图2 高奇峰《松猿图》纸本水墨

图3 高奇峰《白马》纸本设色

清代吴让之行书八言联

■安徽蚌埠 舒萱

如图所示这副行书八言联,为清代书法家吴让之所书,现藏于蚌埠市博物馆。作品纵147.5、横34厘米,内容为“春水初生係懷石右,清風惠及盛領情父”。款识:新甫大兄法家正。攘之弟吴熙载。钤“熙载之印”(白文)、“攘之”(朱文)二印。作品运刀如笔,迅疾圆转,痛快淋漓,率直潇洒,方中寓圆,刚柔相济。

吴熙载(1799—1870),原名廷扬,字熙载,后以字行,改字让之,亦作攘之,号让翁、晚学居士、方竹丈人等。江苏仪征(今扬州)人。清代篆刻家、书法家,善书画,尤精篆刻。