

读山西博物院 藏画黄慎《苏武牧羊图轴》

□ 郝彩红

隋唐以来,扬州即以经济繁荣而著称,是一座历史文化名城。进入清代,经康熙、雍正、乾隆三朝百年的发展,已成为我国东南沿海的贸易中心。经济的繁荣使各地的文人名士汇集扬州,进行诗文书画交流与创作,促进了地区文化艺术事业的兴盛,出现了一批画家;“扬州八怪”是其中最具有代表的画家群体。

一般认为,“扬州八怪”是18世纪从清雍正初年到嘉庆初年在江苏扬州从事艺术活动的具有创新精神的八个画家的总称,也称扬州画派。所谓“八怪”具体人物说法不一,总计有15人之多,近年来都采用李玉璫《瓯钵罗室书画过目考》一书之说,定为金农、罗聘、郑燮、李鱓、汪士慎、李方膺、高翔、黄慎八人。此八人都不是扬州人,但都活动于扬州地区,他们之间在生活情趣、艺术观点、绘画风格上都有共通的地方,自然形成一个流派。他们强调个性解放,师法自然、大胆创新。能诗、擅书、精通金石,将诗书画印完美地结合起来。由于不同时代,被保守派目之为骚乱画坛的“怪物”,故有“扬州八怪”之称。他们的艺术活动异军突起,以一种清新的富有生气的姿态,创造出不少格调清新的作品,震撼了当时的画坛。

在这个生机勃勃具有重要影响的画派中,黄慎的人物画成就最为突出,数量也相当多。本文主要介绍的是山西博物院收藏的一幅黄慎的作品《苏武牧羊图轴》。

这幅画立轴,纸本,水墨,设色。纵198厘米,横109厘米。或许由于年代久远,纸质呈浅褐色,画卷各处亦散落着不少历史的印痕,在黄慎题识的地方有些剥落、模糊,但仍隐若可见。整幅画面并无任何显著的损坏。浅色的纸作背景,无论是墨画的或是设色的,都非常清楚。

图中所画内容取材于历史人物故事《苏武牧

羊》:苏武为西汉大臣,天汉元年(前100年)三月,苏武奉汉武帝之命只身出使匈奴被扣,面对匈奴的威迫利诱没有屈服,后被放逐北海(今贝加尔湖)牧羊,这里荒芜孤寂,没有粮吃,只得挖野鼠洞里藏好的草籽来吃。他放羊的时候,手执的是汉朝交给他的“节”。

《苏武牧羊图轴》

(出使职权的标志)。即使睡眠,“节”也从未放下,日子长了,“节”上的毛都落光了。面对北海恶劣的自然环境,他仍然不屈服。在被扣押的十九年中,他含辛茹苦,受尽折磨,宁死不屈,始终忠于祖国。苏武出使时正当壮年,回汉时须发全白,从此以不辱使命、尽忠守节而闻名于世。

画中背景描绘的是天地寒荒旷野之景,宁静、孤寂让人超出时间和空间去体会画中人物所遭遇的悲苦和辛酸。画中苏武,身着汉装,头戴斗笠,手斥光杆的旌节,花白的头发和胡须,微微前倾的肩膀透露出他的寂寞孤苦的生活所带来的苍老。入神沉思、凝重之态,细致入微的面部表情中,饱含着坚毅神情,表现出特定情境下人物的心情和内在的精神气质。画的左下方可见三只不同形态的羊,好似在寻找着充饥的食物。整幅画自然流畅、毫无矫饰,使人顿生身临其境之感。左上方是所作题字,使画面丰富多姿。

人物在整个构图上占有重要的地位。三只羊在形态、大小、位置和排列方面各有差别,弥漫着一片跳动的韵律。背景只是巧妙地用一条倾斜的线分隔天与地,突出无际的山野之荒芜,天寒地冻之意充盈画幅。画者依照自己的选择和组合,把历史故事变为自己的画题,有力地控制着整幅画的构图,布局疏朗、变化与统一,达到了完美结合。人物的姿态凝重,而头上的斗笠被寒风吹动;人静而羊动,景物静而人的神情动;这种静与动的对照充分地展现了人、牲畜、自然景物之间独特的构成,使人们在一般的外形之外,深入领略到画中的深刻意境。

题款和印章见于画面左上方的空白地方,题曰:“携手上河梁,游暮子何之。徘徊蹊路侧,恨恨不能辞。行人难久留,各言长相思。安知飞日月,弦望自有时。努力崇明德,皓首以为期。乾隆十六年秋八月写。宁化黄慎。”题末有方印两个:“黄慎”、“瘦瓢”。我们若从历史事实和画者所处时代去了解这段题字,便不难看到画者作画的动机。

黄慎,初名盛,一作胜,字恭懋,躬懋,恭寿,菊庄,别号瘦瓢山人,简称瘦瓢,瘦瓢子,又号东海布衣等,福建宁化人,久寓扬州。生于清康熙二十六年(1687年),乾隆三十五年(1770年),八十四岁尚在。在故乡的时候,开始曾向他的同乡画家上官周学习。上官周,擅长工笔人物画,有极为严谨的现代主义精神。黄慎在上官周的影响或指导下,为他后来的人物画创作打下了坚实的基础。一次,他偶尔看

到唐代名家怀素的草书,细心体会其用笔,从中受到启迪,便把写草书的笔法,试验运用到人物画创作中去,创立了自己的风格。

黄慎生活的时代,正是清王朝雍正、乾隆所谓“盛世”,在外表的繁荣后面阶级矛盾日趋尖锐,社会开始出现动乱。黄慎经常奔走于世俗之中,十分现实的面对着生活的贫困与压迫,是一个有深刻思想的画家。黄慎长年累月在外卖画,即使新年来到之时,也还是身处异乡,不能与家人团聚。他久怀抱负,但有志未伸。乾隆十六年(1751年)初,65岁的黄慎又回到阔别16年的扬州。他的清贫和不遇,使他有可能会接触劳动人民,了解劳动人民的生活和痛苦,更深切的感受和更真挚的同情都体现在了他的创作中。

从黄慎的这幅作品中看到,题款是以草书完成的。气势沉雄,字形长短相间,给人以苍古奇逸,潇洒奔放的艺术感受。其特点主要表现在章法结构和字形上,章法结构无行无列、忽断忽续、参差错落、穿插避让,巧妙地处理了书法结体的疏密和行气的断续。黄慎的草书师法二王,得怀素狂草之笔法,融黄庭坚行草的笔意,借徐渭的散乱章法,创造出“字中有画”的自家风格。雷鋹说他的字“如疏影横斜,苍藤盘结”^[1]。

从笔墨技巧看,黄慎的绘画是以书法入画的,且是以“草书入画”;它们不受约束,纵横驰骋,直抒胸臆。草书入画比其他书体更难,草书行笔快,难以照顾到形,如果对形的认识不深刻,笔墨技巧不熟练,就不能达到好的艺术效果。此画依据对象的具体特征,或用正锋、或用侧笔,或下笔极轻、或落墨极重,或精细刻划、或意到而笔不到。墨的浓淡干湿也有着极为丰富的变化,真实而有塑造力地表现了作者的思想感情。他善于运用线条,所作线条流畅自然、生动活泼,富有变化,线条的顿挫、力度、厚度、弹性恰到好处,具有独立的审美价值。此图以工写兼有的笔调,表现了苏武坚贞不渝的精神。人物、羊群造型都非常写实,笔墨苍劲有力,表现了作者深厚的功底,在艺术技法上突存了传统的十八描,首创以草书笔法写人物衣褶,这是一大贡献。黄慎以“草书入画”使他的作品达到了极其生动的地步。郑燮曾有一首诗赠黄慎:“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根。画到精神飘没处,更无真相有真魂。”^[2]

《苏武牧羊图轴》中的人物蕴含着一种不甘屈服

(下转 67 页)

及其设备在博物馆展示中应用的研究,探索和总结基本规律及规划要求,发挥好多媒体技术对展览的助推作用,并促进我国博物馆展示水平的整体提升。

鸣谢: 本文写作过程中得到我的导师陆建松教授、上海览汇展示设计有限公司执行董事 Johnny

Huang 以及澳大利亚 Magian Design Studio 合伙人 Les Gilbert 和 Gillian Chaplin 的指导,特此致谢。

(作者工作单位: 复旦大学文物与博物馆学系)

(上接 64 页)

而又深沉感伤的人生感慨,表露出异常强烈的美学性格,这是画家独特个性的物化,彻底地打破了古代中国人物画所常有的类型化的特点,塑造了有着鲜明的个性特点的形象,充分地刻画了人物内在的心理状态和精神气质,将题材、对象、笔墨统统作为表现主观心情意绪的工具,是对当时黑暗社会的一种自觉或不自觉的对抗和揭露,具有深刻的社会思想和典型意义。

黄慎曾自评: 其画凡三等,最得意者题诗其上,次则识以岁月,再次只署瘦瓢二字。^[1]他的画用笔酣畅、纵横驰骋、富于变化,与正统派的画风迥然不同。在他的作品里,我们可以看到他大胆的艺术概括,既精确地真实地再现了对象的形体,又充分发挥了我国绘画不拘泥与“形似”的特色。作品突破了传统的审美观念和艺术创作规范,打破了千年来文人画所形成的自身封闭。以民间传说世俗人物入画,寻找通俗中的美,追求笔墨韵味中的神,反映自我心灵深处的爱,使文人画通俗化,易于为广大平民阶层所欣赏。黄慎以精湛的艺术造诣在文人画与

民间画中搭起一座桥梁。

黄慎注意绘画技术的磨练,长期坚持观察体验生活,同时努力取得有关哲学、历史、政治、文学等方面的知识,提高自己认识生活和进行艺术构思的能力。依据对黄慎的生平,思想和艺术的初步认识,他是一位正直的、始终忠于自己高尚的人生信念和艺术道路的画家。今天,用新的眼光看,黄慎直面人生社会、同情人民的表现,正是他的十分可贵的地方。

[1] 李万才《黄慎》,第 41 页,人民美术出版社,1982 年 2 月。

[2] 顾麟文《扬州八家史料》辑录郑燮《板桥集诗钞》,第 12 页。上海人民美术出版社,1963 年 10 月。

[3] 顾麟文《扬州八家史料》辑录清凉道人《听雨轩笔记卷一》,第 13 页。上海人民美术出版社,1963 年 10 月。

(作者系晋东南幼儿师范学校教师、
山西大学美术学院硕士研究生)