

任伯年绘画中的吉祥物

王彦霖

任伯年(1840—1896)名颐,字伯年,号小楼,山阴(今浙江绍兴)人,近代画家。他善于从传统文人绘画和民间艺术中吸取精华,特别是将中国吉祥物融入他的中国画创作中,使作品凭添了吉祥寓意,深受新兴的市民阶层的喜爱。其绘画艺术值得我们深入地研究。本文拟就任伯年绘画中对吉祥物的运用及其寓意进行分析,以展示其绘画艺术雅俗共赏的真正缘由和内涵。

任伯年所处的时代,正是中国内忧外患的时期,在这样环境下,人们趋吉避害的愿望更为强烈。而趋吉避害观念往往是借吉祥物来承载的,吉祥文化对人心有安抚和劝慰的作用。任伯年长期卖字鬻画于上海,民众的喜好是他必须关注的,他将流行于民间、深受市民喜爱的吉祥物作为其绘画的对象。在目前国内博物馆所藏的437幅任伯年作品(参见中国民族摄影艺术出版社《任伯年画集》图录作品)中,以吉祥物为题材的作品有221幅,约占作品总数的51%,其中花鸟画中吉祥物的使用最多,花鸟画总藏245幅,以吉祥物为题材的有199幅,占花鸟画的81%。

在作品中,他选用了大量吉祥物图案,并注入自己的见解,赋予作品新的思想和情感,常常在同一幅画中,让不同的人看到不同的内涵,从而使其作品在被民众接受的同时,又不失艺术品位,真正做到艺术上的雅俗共赏。据此,其作品中吉祥物的内涵大致可分为如下几类:

1. 谐世应俗

对幸福的期盼,对真善美的追求是吉祥文化的基本主题。传统的许多祝吉词,如“四季平安”、“天长地久”、“安居乐业”等,都是人们对幸福生活追求的体现。任伯年将许多流行于民间的、深受市民喜爱的吉祥题材作为绘画的对象,使传统的中国画进入了市民阶层。从任伯年常用的印章,也可看出其作品谐世应俗的特点。国内各博物馆馆藏作品中钤有“伯年长寿”的九幅、“任颐长寿”十三幅、“伯年大利”六幅、“伯年长寿印信”一幅,同一幅作品上同时钤有“伯年长寿”和“伯年大利”的二幅(同上),而这些作品所选题材均为吉祥物,以传递吉祥寓意,例如北京故宫博

物院所藏《四季平安》,画面有竹子、鹌鹑、菊花等,钤印“任颐长寿”,寓意安居乐业、长寿吉祥。

在任伯年的作品中,常以鸳鸯、孔雀、白头鸟、蝴蝶等吉祥物来表示家庭幸福、婚姻美满。如《孔雀戏牡丹图》寓意夫妇互敬互爱,《天长地久图》画面以白头鸟寓意白头偕老,天竹和寿石意指婚姻天长地久。在他的多幅《室上大吉图》中,常是一只或多只鸡立于大石上,“鸡”谐“吉”音,“石”谐“室”音,寓意家宅平安吉祥。他的作品中也常有竹、鹌鹑、菊花等吉祥物,分别与“祝”、“安”、“居”谐音,意为“祝安居乐业”。在《富贵寿考图》中,牡丹和白头翁寓意富贵长寿,代表了民间最为普遍的吉祥期盼。

多子多孙是我国民众极为广泛的吉祥诉求,任伯年相当数量的作品也反映了这一点。这类作品以民间美术中常见的南瓜、石榴、葡萄等形象来达成吉祥的寓意。如《瓜瓞绵绵图》、《榴开百子图》、《中秋祈吉图》等。南瓜硕大而多籽,且藤萝相连相继,寓意子孙万代绵绵不绝;石榴花色红亮吉庆,实内亦多籽,寓意多子而吉祥;葡萄多籽且亦藤萝相连相继,寓意多子且代代相继。

2. 暗合文人思想

任伯年在吉祥物的运用中也注重挖掘其背后所蕴含的文人思想的精髓,使作品做到雅俗共赏。修身与求仕是中国古代文人生活的两大主题,在任伯年的作品中常可见这类主题的表达。其中,寓意求仕的作品多用花鸟吉祥物来表现,而寓意修身的作品多以历史人物故事以及山水画来表现,这里主要分析其花鸟吉祥物表现的作品。

中国传统文人多把获取名誉和地位作为人生奋斗的目标,把修身、齐家、治国、平天下作为人生最高价值的体现。在任伯年的绘画中,表示这类思想的吉祥物有麻雀、枫叶、猴子、鸭子、紫藤等。例如《紫绶金章》中,画面有紫藤、青灯、书卷,款题云:“惟愿馥黄卷青灯早操金章紫绶。”金章紫绶都是权力的象征,此处以谐音取意的方式来寓意其胸中抱负,而《紫藤金鱼图》也取此意。《封侯图》画面有猴与枫,用谐音的手法寓意“封侯”。

儒家思想在中国传统社会中有着重要的影响,是文人安身立命的重要准则。儒家认为,修身是做人的根本,儒家的“九思”、“三思”都是君子的修身法则。任伯年常用九只或三只鹭鸶绘成《九思图》、《三思图》,以寓其意。他也常借用松、柏、紫藤、梅兰竹菊“四君子”、琴砚等吉祥物来象征人品的高洁,寄托情操。如《岁寒三友图》、《梅竹双清图》、《琴砚博古图》等。

3. 雅俗共赏

任伯年作品中的吉祥物大都源于民间,然而他又在这些吉祥物中注入了文人思想,针对不同的受众,表现出不同的文化象征意义,使作品能雅俗共赏。其中最为典型的有荷花、芙蓉和芭蕉、鸡、狮子、鹭鸶、燕子等。《路路连科》以莲花和两只鹭鸶象征仕途高升,《一品清廉》以莲之高洁比喻为官清廉。《五瑞图》、《一路荣华图》、《富贵白头图》等作品借芙蓉来寓意荣华富贵。其《江上秋痕》立意于高蟾《落第诗》的“芙蓉生在秋江上,不向东风怨未开。”借芙蓉表达了文人不向世俗低头的孤傲心态。

狮子为中国传统的吉祥物,是权势和富贵的象征。任伯年1873年所作另一幅《三思图》,画面为一大两小三只狮子,寓意仕途升迁。一方面“狮”旧写作“师”,古官制设太师、少师,太师为三公之一,位居三公之首,指导、辅弼皇帝为政,职位显赫,以此表达官运亨通、飞黄腾达之意,这是对世俗心态而言;另一方面,画名为《三思图》,实则又是在提示文人“三思”。因此在这幅画中便有多方面的涵义,适应不同人的需求。

4. 暗寓时政,针砭世俗

任伯年生活在中国社会政治冲突和民族矛盾最为激烈的时期,他以许多暗寓时政的作品表现出他“位卑未敢忘忧国”的心情。当时称洋人为“洋鬼子”,而钟馗的作用是抓鬼。因此,任伯年创作了大量的“钟馗图”。比如1878年元旦创作的《朱笔钟馗图》,同年五月作《钟馗斩狐图》,又作《持剑钟馗图》。他在《持剑钟馗图》上题款云:“不绘钟馗趋殿时,写他弹

铁哦新诗,如今畿辅称宁服,无劳先生吸魅魑。”是年作“钟馗图”多帧,“其意与伯年自题《持剑钟馗图》相同。弹铁哦诗,意多感慨。与此同调者还有另一帧《无谷风灯图》轴,所谓刺粉饰太平,‘五谷丰登’也。任伯年笔下钟馗,每多寓意若此”(参见丁羲元《任伯年年谱》)。可见任伯年的作品与时政是紧密结合的,他所画钟馗是有所寓的。

在花鸟画中,他也同样注入这样的寓意。斑鸠俗称野鸽子,《诗经·召南·鹊巢》云“维鹊有巢,维鸠居之”,就是说鸠自己不做巢,而是夺鹊之巢而居,便有了“鸠居”一词。任伯年便以“鹊巢鸠占”来寓意当时的洋人入侵,1889年和1891年所作的两幅《狸猫捕鸠图》中以鸠指代洋人,反映了画家驱除列强的愿望。

在中国传统文化中,吉祥瑞鸟首推凤凰。《山海经·南次山经》云:“是鸟也,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。”因此凤成为和平吉祥的象征,也是王道仁政的象征。《礼斗威仪》说:“君乘土而王,其政太平,则凤集于林苑。”(李防等《太平御览》卷九一五)只有君道清明、天下太平时,才能感动皇天,凤凰才会出现。面对清末动荡的时局,任伯年也画了很多凤栖梧桐的作品,表现出对政治清明、天下太平的渴望。

任伯年的作品被广为接受、喜爱和收藏,有很好的市场,这多少源于以卖画为生的任伯年对世人所喜闻乐见的吉祥物的运用。可贵的是,他的作品既受大众喜爱,又能保持艺术品位,这是当代中国画家应当很好研究和借鉴的。

本文为重庆文理学院“任伯年绘画艺术中的吉祥物研究”资助项目阶段性成果。

(作者单位 重庆文理学院美术学院)

责任编辑 韦平