

王庭筠与湖州竹派

史宏云

墨竹艺术作为中国文化的载体之一,关于其绘画源流,多认为最早起于唐代。但唐、五代画竹者已无画作流传,后人提到墨竹诸大家,无不首先提及湖州竹派。如《中国美术辞典》就言:“画竹原以唐代萧悦、五代丁款最有名,但无画迹传世。北宋文同、苏轼以画竹著于时。”文同与苏轼同为湖州竹派的代表人物,是至今可以找到画作最早的画家,要研究中国古代的墨竹文化,就要研究湖州竹派,而研究湖州竹派,王庭筠则是要关注的人物。

对于王庭筠的研究,有金毓黻《辽海丛书》的《黄华集》,而他主要从文学角度研究王庭筠。对其在美术方面的成就,近现代美术著作只作泛泛介绍。因此,我们还是先从湖州竹派的艺术谈起。

1. 湖州竹派

方薰《山静居画论》云:“墨竹一派,文石室为初祖。”《图绘宝鉴》云:“善画墨竹,宗文同。”文同本为四川人,因元丰元年(1078)文同奉命调任湖州太守,未到任而病卒于陈州,因此人称“文湖州”。苏轼接任湖州,未几贬黄州,苏轼也籍隶四川。由于两人与湖州的这样一段渊源,画史皆谓为“湖州竹派”始祖。

文同主张画竹必先胸有成竹,注重写生,不用勾勒来造型,并能托物寓兴,开创墨竹之新貌。苏轼是文同的表弟,亦善画墨竹,《画史》云:“苏轼子瞻作墨竹,从地一直起至顶……出于文同与可,自谓与文拈一瓣香。”苏轼对文同的墨竹极尽推崇,对于画墨竹方面有很多论述,为湖州竹派的创立奠定了基础,是中国画竹理论的重要组成部分。

文同与苏轼共倡墨竹,对于墨竹画的发展有着重要的影响,如《芥子园画传》云:“其时师湖州者,并师东坡,一灯分焰,照耀古今。”宋代湖州竹派的重要画家有:程堂、王诜、赵令璁等。元代画家画竹成风,李衍、赵孟頫、高克恭、柯九思等都是湖州竹派的继承者。明代莲儒辑录《画史》、《画继》以及《图绘宝鉴》等书而撰成《湖州竹派》,凡载二十五人。

2. 王庭筠生活的时代背景

1127年,金攻破汴京,宋朝统治者被迫南渡,中国大部分地区为金人统治近120年。王庭筠就生

活于这一时期的中国北方。

王庭筠(1151——1202或1156——1202),字子瑞,河东人。自号黄华老人,又号黄华山主、黄华老子、黄华山人。自幼聪慧,七岁学诗,十一岁作文,金世宗大定十六年(1176)中进士,官至翰林修撰。承安元年(1096)坐赵秉文上书事,削官,降授郑州防御判官,泰和元年(1201)复为翰林修撰,品鉴宫廷藏画。明昌三年(1192)曾受命与秘书郎张汝方撰《品第法书名画记》共五百五十卷,为《金艺文志》重要书目。已佚。工诗文书画,善画山水竹石。传世作品有《幽竹枯槎图》,著《王翰林文集》四十卷,《黄华集》七卷等。

当时,宋、金对立,战事不断,但汉族封建文化对金人有着很大的影响。特别是采取汉官制度,文人墨戏在宫廷艺术中居于正统地位,汉族知识分子对其文化的影响颇大。在金世宗时代,汉文化更是得到较大的发展,金世宗被称为“小尧舜”。在宫廷中,设有书画局、图画署等机构,专司文艺事务。

金代的文人画家与北宋一样,多是业余的,人员大多为汉族文臣。章宗自幼喜丹青,好书画,擅长此道者容易得到其欣赏,王庭筠就是其中之一。当时,宫廷中出现了以王庭筠、赵秉文为核心的文人画创作群体。北宋时非主流的文人画,此时占据着优势地位。

陆游言:“苏文熟,吃羊肉,苏文生,吃菜羹。”说的是对苏轼在金朝文化中的影响。

作为一个宋代的汉族文人,能在金朝有如此地位,这与金朝的汉化政策有关。随着北宋的灭亡,理学南行,由“二程”的“洛学”发展成为朱熹的“闽学”。金太宗鉴于北宋党争的问题,曾以扫除逆党为借口出兵侵宋,昭告苏轼、黄庭坚为忠烈。苏轼等的绘画思想,对金朝文人画的影响是不言而喻的。

金人墨竹文化的发展,从金代的帝胄画家中就可见一斑。完颜亮为金太祖完颜阿骨打之孙,夏文彦《图绘宝鉴》说他“尝作墨戏,多善画方竹”,完颜允恭为世宗完颜雍子,墨竹自成一家,有《墨竹图》等画迹传世。

《图绘宝鉴》载,金代的善画墨竹者达十余人。其中不乏名家,对后世墨竹一科甚有影响,王庭筠、

王曼庆父子即为其中翘楚。

在金代文人中,王庭筠诗、书、画方面负盛名,金章宗说他的诗“天材超迈,无渐琬琰”,书法与党怀英、赵秉文等同为金代名望最高的书法家。他师承米芾,赵秉文最初也向他学习书法,传世作品有《书社诗四首》、《挂镜台诗》等,从中即可以看出其笔力奇纵、雄健遒劲的特点。他在绘画上擅长墨竹、枯木等类题材,尤其对文同竹画推崇之至,有“王得文竹”之谓。《中州集》谓:“子瑞早有重名,大定十六年甲科,文采风流,照映一时。”又言其:“诗文有师法,高出时辈之右,字画米元章,其得意颇似之。墨竹殆天机所到,文湖州以下不论也。”

王庭筠深受儒家文化的影响,具有文人士大夫情怀。他墨竹画的艺术手法和观念的形成,除了当时统治阶层的尚墨竹之风和苏轼思想的影响外,还有与苏轼相似的人生境遇——仕途不顺。因此,文人士大夫抒情寄兴、状物言志,不拘泥于形似的绘画观正好迎合了他的需求。

从王庭筠的传世作品《幽竹枯槎图》可以解读其艺术观即及湖州竹派的艺术主张。

元汤垕评《幽竹枯槎图》:“上逼古人,胸次不在元章之下也。”画面中,幽竹、枯槎,一荣一枯,一浓一淡。并非单纯地描画两种植物,其中蕴含作者对生命的解读。独特的形象再配以画尾草书自题“黄华山真隐,一行涉世,便觉俗状可憎,时拈笔作幽竹枯槎,以自料理耳”,两者相结合,使观者感受王庭筠与众家不同的写竹手法,更让观者体会到其画中的深刻寓意。这种寄物抒情,而并非简单地描写自然物象的手法,正是苏轼式的文人艺术所提倡的。画面水墨淋漓,竹竿挥笔肆意,挺拔而劲健;竹叶以浓墨画出,舒展劲挺,生机盎然。枯槎与槎枝用枯笔淡墨写出,笔触有如枯木肌理飞白的效果,后以略浓之墨补写并点写结疤与苔点,于干枯之中更增沧桑与老旧之感。这一枯一荣、一干一润之鲜明对比,令人顿生世事兴衰、荣辱难料、人生沧桑之感,所见者岂一竹、一槎而已!这种创作理念,与北宋文人画如出一辙,虽看不出米氏面目,与苏轼的《枯木竹石图》、《潇湘图》明显地一脉相承。

3. 王庭筠对元代湖州竹派画家的影响

《图绘宝鉴》所载元代画家凡二百余人,能画墨竹者过半。王庭筠作为金代极具声望的书画家,对元代绘画尤其在墨竹画上有着重重要的影响。这里列举一二。

高克恭作为湖州竹派的主要画家之一,在史上享有盛誉,善住《谷响集》说:“前朝画竹谁第一,尚书高公妙无敌。”而《图绘宝鉴》认为高克恭“墨竹学黄华,大有思致”,则说出王庭筠对他的影响;成廷珪题高克恭《墨竹》“黄花山主澹游翁,写竹依稀篆籀工。独有高侯知此趣,一枝含碧动秋风”,更是一语道出其在墨竹上的渊源关系。高克恭所画墨竹师法王庭筠,出枝撒叶,笔法厚重,颇具王庭筠之意蕴。

湖州竹派另一画家李衍亦善画墨竹,《图绘宝鉴》云:“善画竹石枯槎,始学王澹游,后学文湖州。”王澹游就是王庭筠的儿子王曼庆,他是王庭筠衣钵之继承者。李衍所画墨竹枝叶纷披,墨色秀润,合法度而富生意,著有《竹谱详录》。

元朝画家中的另一重要人物赵孟頫,在《幽竹枯槎图》的题跋中言道:“每观黄华书画,令人神气爽然,此卷尤为卓绝。”可以看出他对王庭筠的墨竹是很推崇的。他虽未直接师承王庭筠,但是也受到王庭筠绘画观的影响。柯九思评曰:“凡踢枝,当用行书法为之。”可以看出,赵孟頫受到王庭筠的影响,在写竹时用行书法画墨竹,以书入画。赵孟頫有著名的画竹理论:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,方知书画本来同。”可以说,没有王庭筠对湖州竹派主张的进一步推广,就不可能有影响了一代又一代的赵氏画竹理论的瓜熟蒂落。

王庭筠对同时代的其他画家的影响,《图绘宝鉴》记载有张德珙、萧朋博等,他们的墨竹画都直接或间接地受到了王庭筠和王澹游的影响。王庭筠的墨竹画对整个元代画坛墨竹文化的发展起到了极为重要的引导作用。

结 语

中国美术史在讲到金代艺术时,虽然只用了很短的篇幅来论述,但对于王庭筠及其作品《幽竹枯槎图》却是不可不论的。从宋代到元代湖州竹派的发展传承上,王庭筠起到了承上启下的作用,虽然在后来的文人画中王庭筠不被人所注重,但他在中国美术史上对于墨竹绘画艺术及湖州竹派艺术的传承中所产生的影响是无法抹去的。

本文为山西省回国留学人员科研资助项目(编号 0905511)的成果之一。

(作者单位 山西大学美术学院)

责任编辑 韦平