

钱慧安与《和合二仙图》

□ 张 锐

钱慧安(1833-1911年)字吉生,祖籍浙江湖州,出生于宝山高桥镇(旧属江苏,今上海辖区)。钱慧安别号清溪樵子、退一老人,因其画室名为双管楼,所以又号双管楼主。

1840年鸦片战争后,清朝政府被迫辟广州、上海、福州、宁波等五个近海口岸为商埠,此后,上海便成了帝国主义侵华的重要据点。洋商林立,工厂增多,地主富贾也渐渐寄居于上海。加上帝国主义在上海的“租界”划分,市容街景愈来愈显繁闹,殖民地色彩也更加浓重。同时,以繁华富丽最著称的扬州,却逐渐冷落了下来。过去那些以笔墨自娱,或卖诗文书画为生的所谓“扬州八怪”,随着“乾嘉盛世”消逝,逐渐成为过去;新时期一代书画名家,不断涌入上海。由此,上海便成了我国近代美术史上画家的重要活动场地。反映这一时期上海画家活动的张鸣珂所撰《寒松阁谈艺琐录》载:“道光、咸丰间,吾乡尚有书画家橐笔来游,与诸老苍揽环结佩,照耀一时。自海禁一开,贸易之盛,无过上海一隅,而以砚田为生者,亦皆于于而来。侨居卖画,公寿、伯年最为杰出。其次,画人物则湖州钱慧安……皆名重一时,流传最盛。”文中反映了晚清江浙画家们“揽环结佩”,在上海以作品相交往的活动,已被一切都是资本主义商品化所代替。当时侨居在上海卖画为生的画家以胡公寿、任伯年最为杰出,其次是擅长画人物的钱慧安。

面对当时西方绘画理念的涌入,钱慧安既不全盘接受,也不一概排斥,而是取其精华,适当吸收。他在人物五官的表现上,以线条勾画后略加淡墨渲染,使人物面容的立体感和质感出神入化。钱慧安在勾画侧面或半侧面人物轮廓时,也施以巧妙的透视处理,使得人物姿态更趋自然饱满。他在杨柳青年画中还尝试着用顿挫转折且富装饰意味的“铁线描”来表现人物的衣纹以及配景花木等。钱慧安在不违背杨柳青年画的基本规

律,不破除其艺术特征的前提下,将文人画的神韵、院体画的精髓成功扩展到杨柳青年画中。在他的影响下,杨柳青年画打破了长期的对称式构图方式,主要色调风格也由浓艳转向淡雅,突出了文人画的诸多因素,令人耳目一新。

天资聪颖的钱慧安自少年时代就从民间画师的写真技艺中汲取营养,早年关注明代仇英、唐寅、陈洪绶的画风,继而学习费丹旭、改琦、上官周等名家,对清初《晚笑堂画传》更是心追手磨,终将诸家之法融会贯通。钱慧安一生没有什么功名禄位,是靠卖画为生的专业画家。他不仅擅长人物,间画博古花卉、翎毛走兽。钱慧安的作品不仅有着鲜明的我国民族绘画优良传统,有的且融合了民间年画艺术之特点,所以他的作品雅俗共赏。特别是在题材内容方面,曾创作过讽刺帝国主义、鄙视贪官污吏,以及同情劳动人民的

钱慧安《和合二仙图》

好作品。钱慧安的高尚品德以及一生致力于振兴民族绘画的顽强精神,在晚清以金钱为本的上海社会中显得独立不群,甚至今日美术出版社犹多推崇金石书画名家,而不见钱慧安作品之民族意识及社会教育的重要意义。这些,在我国近代美术史上,从未引起人们注意。今天,在开展对民族文化遗产的抢救、保护工作中,钱慧安作品的学习和研究应予提到日程上来。

钱慧安所作的《和合二仙图》现藏于山西省艺术博物馆,此幅作品是钱慧安 53 岁时所作,高 120 厘米,宽 60 厘米。右上有题款“和气致祥 丙戌嘉平月之吉仿华秋岳笔清溪樵子钱慧安”,落款“吉生书画”。大致意思是指这幅《和合二仙图》作于光绪十二年十二月,乃模仿华秋岳之作,“和气致祥”是画名,清溪樵子是钱慧安的号。在这幅画中,画面中心描绘的“二仙”人物栩栩如生,惟妙惟肖。画面左侧人物左手手持花篮,右肘搭扶,身旁有白鹤相伴,仰天凝视两只蝙蝠,若有所思。右侧人物则是赤脚单脚站立,眯眼耸肩把玩一个葫芦,态度闲雅。在古代中国,鹤象征着圣洁,清雅,长寿。蝙蝠省称“蝠”,因“蝠”与“福”谐音,人们以蝠表示福气,福禄寿喜等祥瑞。民间绘画中画五只蝙蝠,意为五福临门。葫芦谐音“福禄”,加之其本身形态各异,造型优美,无须人工雕琢就会给人以喜气祥和的美感,古人认为它可以驱灾辟邪,祈求幸福,使子孙人丁兴旺。亚腰葫芦在外型上看是由两个球体组成,象征着和谐美满,寓意着夫妻互敬互爱。不难看出这幅画的寓意,一个家要和睦,才能美满幸福。一个社会要和谐,才能安定繁荣。一个国家要团结,才能稳定昌盛。画中的人物用轻笔画须眉,赭朱淡色染头脸,形象十分清逸传神。衣纹采用铁线描法,体现出我国传统人物画中的固有特色。作品紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿与重要细节,强调分别主次,有详有略,详于传情的面部手势而略于衣冠,详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写。正如前人对钱慧安作品之评价:“晚近以人物名家精严而有法度可寻者,以钱吉生先生为最著,其树石亭台,清雅省笔,非特鉴赏家之推重,且为学者之津梁。”

钱慧安的人物作品,不仅以比例合度,修雅

见长,而且画出的人物无论是举止动作,或音容笑貌,都是神采奕奕,呼之欲出,使观者见之若有其人之感。这点体现出他具有传真之技能,非一般人物画家能相比。当时与钱慧安相并立者,有吴门沙馥“山春”,沙山春工人物花卉,笔致清秀,“写生赋色,尽态极妍”,而人物容貌,不如钱慧安传神。钱慧安所作人物,衣纹勾勒用铁线描,劲拔挺秀,后人难学其苦练之功。

“和合二仙”是中国民间神话中的和美团圆之神。传说为唐代诗僧寒山与拾得,二人相交甚厚,和睦同心。清雍正十一年(1733年)封天台山大士为和圣,拾得大士为合圣,于是有“和合二仙”或“和合二圣”之称。旧时和合二仙图常有挂于中堂者,取和美吉利之意。又常于婚礼中悬挂,象征夫妻相爱美满。

“和合”是中国文化的精髓,也是中国文化生命的最完善的体现形式。中国传统文化重视建立和谐的社会关系,中华民族在漫长的历史发展中形成独具特色的文化传统,深深影响着。几千年来,对和谐社会的追求中国古来有之,中国自古以来就是一个礼仪之邦,中国人民崇尚“礼之用,和为贵”。在殷周时期,“和”与“合”是同一概念,在春秋时期,“和”“合”二字并举,在我国民间传有和合二仙寓和谐好合之意。不仅是孔子等著名思想家提出了“和为贵”、“和而不同”等主张,塑造了崇尚和谐的主流文化,而且在广大民众的日常生活中,以尊崇“和合二圣”为标志的“和合文化”,渗透在社会习俗的方方面面,形成了崇尚和谐的习俗文化。可以说,崇尚和谐,追求和谐,不仅具有普遍性,也具有历史传承性。我国各民族之间的和谐、融合,正是中华和合文化的精神体现。当时,钱慧安的生活背景,正处于中国晚清没落时期,内忧外患,国家动荡不安,人们生活困苦,钱慧安也深知这一点,可想而知作者在作这幅画的时候的心情,希望通过自己的画笔和作品来表达出自己心中对国家尽快强大昌盛起来的美好愿望,从而唤醒国民意识,重建美好家园。

(作者工作单位:山西省艺术博物馆)