

上海书画出版社

石涛花卉

沈尹默

前 言

石涛姓朱,名若极。是明末清初有创新精神的重要画家。生于明崇祯十四年(公元一六四一年),是靖江王朱赞仪的九世孙——朱亨嘉的儿子。甲申明亡时,他还只有四岁。靠内官的庇护,托迹禅门,释名原济。由于身世坎坷和道释思想的薰染,使他所从事的绘画,不为时流推移而自成蹊径。在山水、花卉、人物画方面都有特殊成就。生平著有《画谱》(亦作《画语录》)一书传世,是他数十年创作实践和艺术素养的结晶。

关于石涛的卒年,根据清李骥《虬峰文集·挽八大山人》七律一诗的推算,卒年应是一七〇七年(康熙四十六年丁亥),正当他六十七岁。但问题是在这年以后,著录和传世墨迹还继续零星出现。而且这些著录内容和作品,也很难说它们纯属赝品或本人纪年失误所致。所以他的卒年问题,还有待今后进一步的研究和考证。

这本“石涛花卉册”,纸本,共十二页,是他将近六十岁时在扬州所作,属于他创作最为成熟时期的作品。在题跋里有他著名的“十四写兰五十六”的七绝诗一首,是自叙他在为兰传神上数十年的辛勤探索。所以画幅虽然随手拈来,却体现着画家一生功力素养的卓越成就。

松、竹、梅,原是石涛花卉画中所擅长的素材。画幅里的风枝曳叶,就像他自己所说的得“潇洒风流”之趣。署名“小乘客”和“大涤老人”的三幅,焦墨疏竹,或仰或立、或渗入,赋予画面一片生机,是作者高情逸致的流露。题署“清湘老人漫设”、“清湘陈人”的两幅,一幅浓涂乱抹,茎叶离披,花萼隐约,在历来描绘兰草的画里很不经见,而这确确是兰草丛生的真实写照。另一幅画的兰束(图十二),根须完全暴露,就像已故的潘天寿先生的画兰诗:“同与夷齐无寸土,露根风叶雨丝丝”的情景一样,这也许正是石涛的身世自况。特别联系第十图“五十余旬风雪连,芝兰满地臭难传,我将烟雨一齐出,潇洒风流四百年”的题诗,证明作者这种艺术上的表现,并不完全是“漫设”而已。古人采用隐喻手法的作品颇多,唐末尹谔讥讽有波斯血统的李珣,就写过:“异域从来不乱常,李波斯强学文章,假饶折得东堂桂,胡臭薰来也不香”之句。恐怕石涛即使到了晚年,还在追念这故土四百年来他先祖的创业呢!

在笔墨技巧和布局章法方面,石涛也是堪称一代大家。所以这部册页尽管他自己说是“漫设”而成,但仔细推敲,有许多地方却是多么耐人寻味。例如“大涤子戏题”一幅(图六),用白描双钩兰竹,而补了块没骨山石,墨晕随画意铺陈。在浑厚的朦胧感里,云蒸雾鬱,清馥之气油然而生。署名“清湘陈人”并钤有“赞之十世孙阿长”朱文印(图七)和署名“枝下人”(图二)以及诗题有“顽石”(图十二)的三幅,其画石的处理亦饶有兴味。“枝下人”一幅,画面天头山石和地脚的兰根,用墨浓重而中间虚出,显得兰蕊的舒展空灵。“清湘陈人”一幅,于直立的磁瓶背后,横卧一石,左下角点缀落花二朵,使布局既有变化又复均衡。而瓶、石黑白相映,自然成趣。真如同他自题:“顽石拈来点破瓶”,表现了一个不同凡响的画家手笔。而“大涤老人”一幅,于崖底兰丛下补一大石,其造境已属新颖,而在石转折处忽用浓墨涩笔作皴,以衬出泉流淙淙的声响效果。这种变化多端,着笔成趣的本领,都说明他对自然洞察的深邃,其素养非一朝一夕所能致。

石涛的花卉画成就,对后来扬州八怪和近代绘画的影响极大。所以这本图册的出版,在兰竹技法和石涛史料方面,都有它可以资取的价值。从册页的收藏钤印看,它在清嘉庆、道光年间,曾为当时著名的画家释达受(六舟)所收藏。

蕭疎片葉掃殘箋
去風生體自然記取停
舟催翰使主人乞遺白
聖道心乘多

十四寫蘭五十六至
今與爾筆魚目
始信名馬筆未
高悔不從前多
肉大滌子戲題

新盛皆頭
花滿地粉
粒老口數
花錢何
如我醉呼
濃墨滿
隱付神
卷以天
清湘隱人
廣陵
樹下

原书缺页

原书缺页

小永
客

平山

月

山

頑石拈來點破瓶飛狂清影四時聲香廣陵客子
無寒甚終日勞手不停 清湘陳人

上海书店出版社出版
上海衡山路二三七号
新华书店上海发行所发行
上海市印刷一厂印刷
一九八五年二月第一版 七八七·〇九二八开 定价一元六角
一九八五年二月第一次印刷 统一书号·八一七二·二四二