

墨

花

墨

禽

◎ 上海书画出版社



國

寶

在

線

图书在版编目(CIP)数据

墨花墨禽 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2003. 12

(国宝在线)

ISBN 7-80672-659-4

I. 墨… II. 上… III. 水墨画: 花鸟画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第095542号

责任编辑: 郑名川 吴 言

技术编辑: 杨关麟

装帧设计: 王 峥

责任校对: 王 彬

墨花墨禽——国宝在线 本社编

◎ **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 6 印数: 1-5,000

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-659-4/J · 583

定价: 22.00 元

欣赏和学习中国画，离不开对画史上经典名作的了解。中国画的历史源远流长，由于种种原因，古代流传至今的绘画名作非但数量十分稀少，而且散佚于世界各地。缘于此，我们编辑了这套《国宝在线》丛书，按绘画题材、风格技法等要素重新进行分类，将中国画史上的国宝级名作聚于一堂，精心印制，并尽量放大至原寸，为学画者提供了下真迹一等的范本。此外，我们还对书中收入的每一幅名画进行了详尽的介绍与分析，叙述这些流传千年的国宝背后的故事，并插入与之相关的其他名画的照片与材料，为广大喜爱中国艺术的读者提供了丰富的欣赏素材和参考资料。

不要人夸颜色好

孙丹妍

完全舍弃色彩而纯以水墨作画的尝试，在五代两宋的山水画中获得了极大的成功。

山水画的兴起及其走上主要以水墨表现的道路，文人的价值观念与审美情趣在其中起了很大的作用。而水墨要扩展到花鸟画上，就不那么容易了。首先，就自然属性来说，山水最大的特征并非色彩，而是气势脉络、起承转合的空间感，它给人的第一印象是体积，所以只要能充分表现出体积感，一张山水画就成功了一半；而花鸟则不同，它们的特点是恰是色彩，鸟语花香，反映在人们脑海中的是一片五彩斑斓，因而，一张花鸟画只有成功地表现了漂亮复杂的色彩，才是合理的。其次，在很长一段时间里，花鸟画与山水画的功能是泾渭分明的。虽然山水画也有很大一部分是由画院中的职业画家完成的，但山水本身「林泉高致」的特点使其从诞生起就注定会成为承载文人理想的媒介，而花鸟画从一开始就被作为「文明天下，粉饰大化」的途径，其重要的任务之一是娱乐观众，营造繁荣欢快的社会氛围，所以，它必须是容易理解的、喜闻乐见的，而这，却又与清高的水墨格格不入。

但是，从南宋末年开始盛行，在元代声势浩大起来的墨花墨禽也绝非历史的偶然。这就是说，一定有什么发生了改变，才使得水墨与花鸟画的结合成为可能。

变化的源头可以追溯到北宋的苏轼与文同，甚至包括更为久远的五代的徐熙，他们作为文人的属性要远甚于作为画家，所以当他们涉猎花鸟画时便选择了水墨作为突破口。这一举动至少透露出两个重要的信息：一是水墨技法在山水画中取得成功，标志着水墨画的技法体系已经真正形成，笔墨业已具备了独立表现物象的能力。山水要比花鸟复杂得多，笔墨既然能够表现山水，那么它无疑也能表现花鸟。二是至少有一部分文人已经将注意力转移到花鸟题材上，并且开始主动在这个领域里发掘特殊的趣味。比如文同一生几乎只画竹子一个题材，原因是竹子一直是作为清高君子的象征。不过，在宋代用水墨法作花鸟画的人还很少，影响也不大，因为其时黄筌父子勾线填彩的花鸟画风格占据

着主流的地位，由于他们的画风在皇家画院中盛行，因而便带上了官方色彩，区区几名文人的推行是不足以动摇其地位的。后来，尽管宋徽宗出于自己的喜好在画院中扶持过水墨的画法，但也仅仅只是少许改变了一时的风气，并没有完全扭转整个时代的风尚。

艺术上的变革最终还是靠了政治的一臂之力。蒙古人夺取了天下后，使得汉人，尤其是汉族文人在亡国的痛楚之外承受了莫大的精神上的屈辱，他们中的绝大部分人断绝了为官的想法。「学而优则仕」是中国士人传统的价值观，绝意仕途等于否定了他们人生的目标。精神上突如其来空虚急需填补，于是很多人便转向艺术寻求慰藉。与此同时，五代两宋培养了大量绘画人才，多年来引领艺坛风气的图画院制度在不尚文艺的元王朝遭到了废弃，官方的影响就此退出了艺术领域，从此在野文人承担起了艺术潮流推动者的角色。当作者与观者大多是文人的时候，他们的创作手法与欣赏趣味之间便取得了和谐，艺术的功能也因此而产生了变化，尤其是花鸟画，最终也成为了寄托志趣的「自娱」工具。至此，墨花墨禽的时代终于宣告来临。

元代的墨花墨禽与两宋著色花鸟，尤其是大景著色花鸟看似不同，但前者其实是从后者脱胎而来。比如在王渊与边鲁的作品中，虽然笔墨取代了五彩，然而无论整体的格调还是主要的描绘方式还是遵循了黄筌的技法传统。但墨花墨禽的出现最终还是打破了旧有的传统，创造出新的风尚。尤其是张中、王冕等人的艺术风格，真正地与前人拉开了距离，走向了以表现主体心境为重心的道路。

宋元之交，是中国绘画艺术发生重大转变的时期，这一场变革，令绘画逐渐脱离了以往的写实作风，使中国艺术开创了堪与唐宋绘画分庭抗礼的新格局。在这一过程中，也许山水画引起的注目与共鸣最为广泛，但不可否认的是，墨花墨禽的出现，亦是其中一个无法省略的响亮音符。



宋 赵孟坚 水仙图 卷 纸本 水墨 纵二四厘米 横六七四·二厘米 天津市艺术博物馆藏



韩愈说：「闻道有先后，术业有专攻。」全能的天才很少出现，独指的专家却更容易脱颖而出。比如在漫长的中国绘画史上，大多数画家是以专擅某一画科，甚至是某一类景物而闻名的，像范宽、李成善于雪景寒林，张萱、周昉善于绮罗人物，曹霸、韩幹善于画马，韩滉、戴嵩善于画牛……花鸟一门中，分工就更细了，文同擅墨竹、扬补之擅梅花、郑思肖擅兰，而能与他们比肩的则莫过于赵孟坚的水仙了。

后世的人们把梅、兰、竹、菊合称为四君子，其实，早期的文人画家常画的并非菊花而是水仙。水仙花花色素白，气味清香，不需要依靠土壤，只要有清水就能生长。水是自然界中最纯洁清静物质，水仙依水而活，如同传说中吸风饮露的仙人，其质是纯洁的，而其花期又在寒冷的冬天，其性亦是坚贞的。所以古人又将它比为湘神，称它为凌波仙子。这样的植物对于文人画家来说无疑是借以自况的绝佳素材了。这幅《水仙图卷》的作者赵孟坚就是个极清高的人，他是宋朝的宗室，在宋朝中了进士，做过官，罢官之后隐居在平湖广陈镇。他有个同宗兄弟——名画家赵孟頫，宋亡后不但出仕元朝，而且做了大官，极得皇帝的宠信。有一次，赵孟頫从家乡来访，赵孟坚令他从后门进来，坐定之后问他，家乡的山水近来还好吗？赵孟頫回答说还好，赵孟坚便反问说，对你来说山水还好又如何呢？赵孟頫听出话里讽刺的意思，很惭愧地退出去了。他走之后，赵孟坚便叫家仆用水洗刷他坐过的椅子。但据后人的考证，赵孟坚生于庆元五年（一一九九），较为可靠的卒年是咸淳三年（一二六七），南宋灭亡于一二七九年，所以赵孟坚并未活到元朝，而赵孟頫生于宝佑二年（一二五四），赵孟坚死时只有十四岁，因而与其见面的事也极有可能是后人杜撰的。即便如此，我们也可以推测，在南宋末年过着隐居生活的这位王孙，品性必定是淡泊而高洁的，否则人们也不会把这样的故事加到他的身上。

俗话说文如其人，其实画也一样。在这一卷长达六七四·二厘米的长卷上，除了以少许陂陀小草暗示着周围环境以外，几乎所有的空间都被画家用来表现水仙花了。一株株，一丛丛，一片片，沿着地势高高低低地婀娜起伏，迎着清风袅袅亭亭地摇曳。一株是清丽，叫人欣赏；一丛是清朗，令人赞叹；如此一大片却是清贵，使观者心折，几乎要自惭形秽起来了。清丽难能，清朗可贵，清贵就不是所有的画家都学得来了。这种与生俱来的气质也许是那一批文人画家所特有的：技巧对他们来说不是难事，笔墨在他

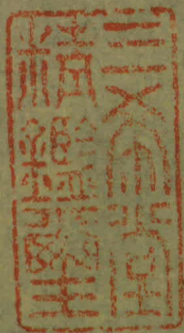
们手上驾轻就熟，可是他们却不屑像那些画院画师那般在画中炫耀技巧，他们也不愿意像后来的一些文人「画家」，因为只想用「画」去标榜「文」，却反而疏离了「画」。

在这幅极长的画卷里，赵孟坚运用了一种最简洁的描绘方法——白描，纯粹以线条来描绘对象。他用圆润饱满的短线画出娇嫩的花瓣，用挺拔舒展的长线条勾勒轻盈修长的叶片，用苍劲硬朗的线条画出坚韧的杂草，这些线条组合在一起，就被赋予了不同的质感与韵律，充满了活泼的生命力。赵孟坚在勾勒之外更加以渲染，深浅不一的墨晕施于花朵和叶片上，分出花叶的阴阳向背、俯仰欹侧。画家的高明之处在于，运用这样一个简单的辅助手法，不仅丰富了表现技巧，拉开了画面层次，而且强化了写实的效果。在这张超长的手卷之中，多得数也数不清的水仙花，花朵只五瓣，叶子只两面，可是它们的形态却没有一处雷同，更没有一处不合于自然。可以想像，作者经过了多少细致的观察，多么精心的安排。对于自己的生花妙笔，赵孟坚也是十分矜重自豪的，据说他泛舟严陵滩头，看见新月出水，便得意地大笑说：「此所谓绿波不可唾，乃我水仙出现也。」

在这张画上，原来并没有赵孟坚的落款，只有卷末铃有一方「彝斋」的宽边朱文印，卷首署名「孟坚」的一段题跋以及其下的「子固」朱文印，都是后人抄录作伪的。题跋是从明代人作的著录书《铁网珊瑚》与《大观录》中所载的赵孟坚的另一轴水仙中抄录的，只录了一首律诗，而省却了上款与另外三十余字。至于卷后诸人的题跋，除了潘纯一题为真，其他如张伯淳等三题都是从《铁网珊瑚》与《式古堂书画汇考》著录的赵孟坚的《国香图卷》上移录下来的，字句与原本也略有出入。看来，这位作伪的仁兄是生怕别人不相信，结果反而狗尾续貂，弄巧成拙了。



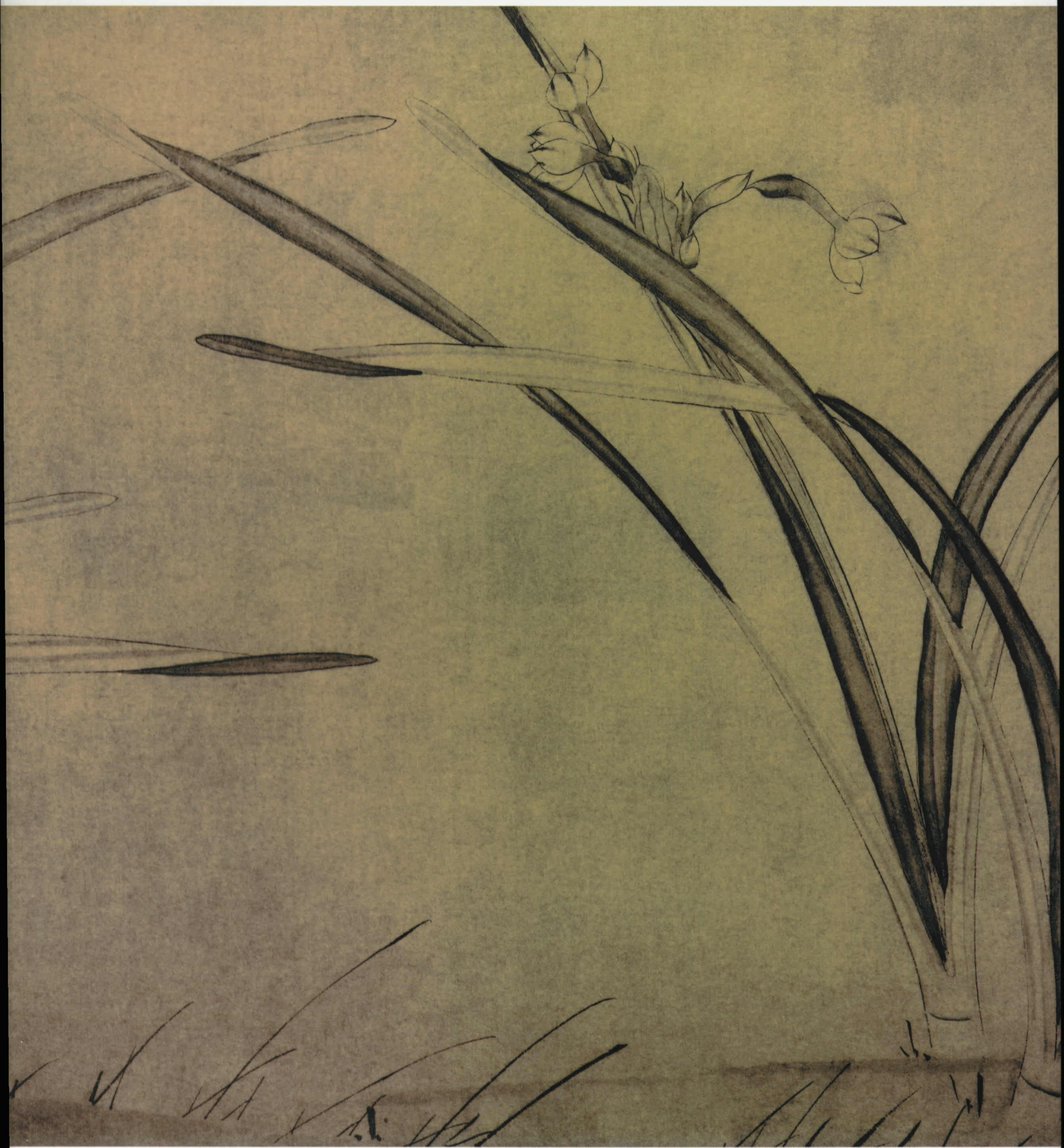
自欣分得儲山邑地近錢塘易買花堆案
文書雖鞅掌簪鈿金玉且奢華
迨已愛香風度煖猶憐舞景斜
簪弟梅兄未次第揆春揆開
今天家已酉良月下旬
玉照書并題





宋 赵孟坚 水仙图 卷之二 (原寸)



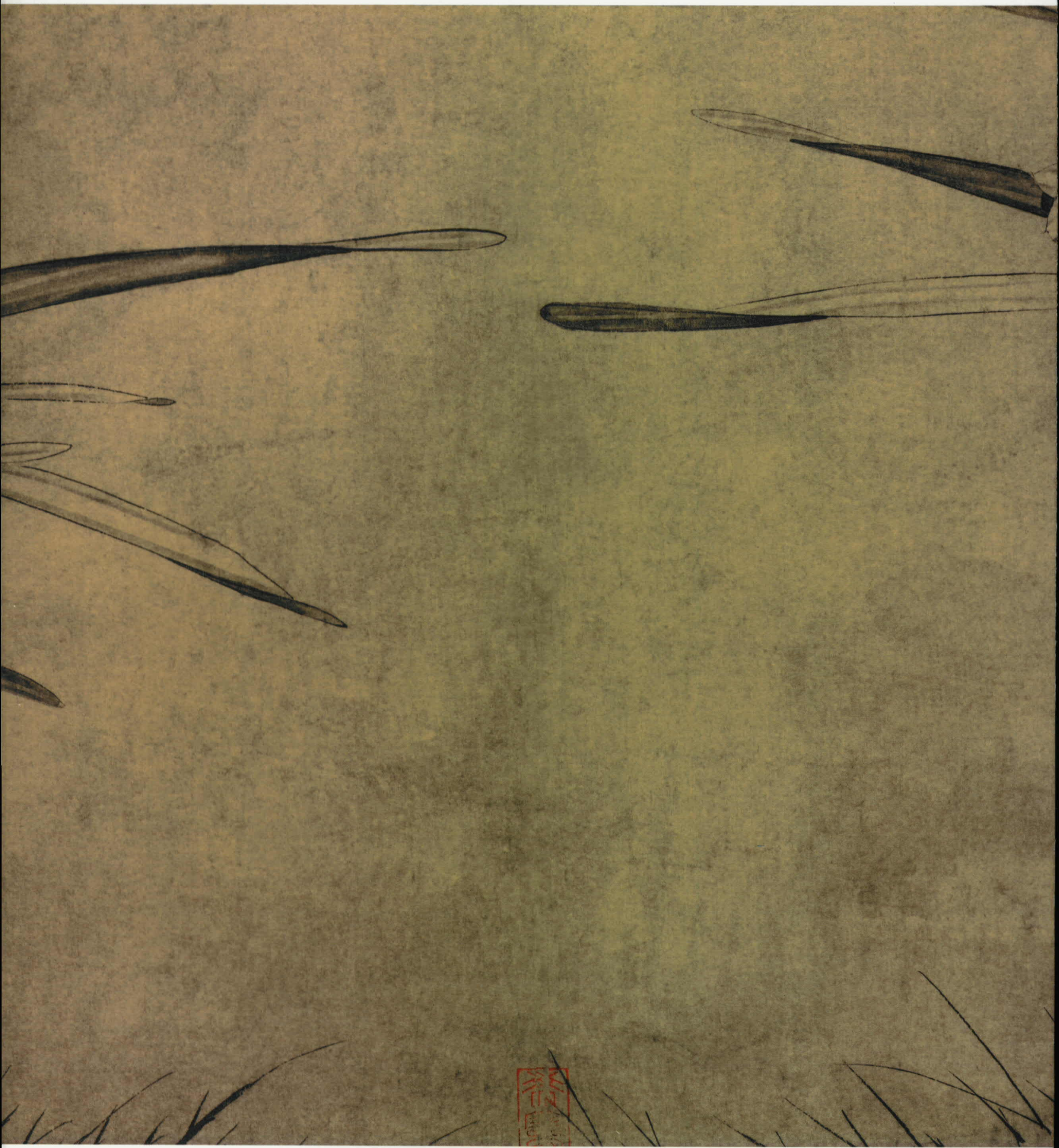


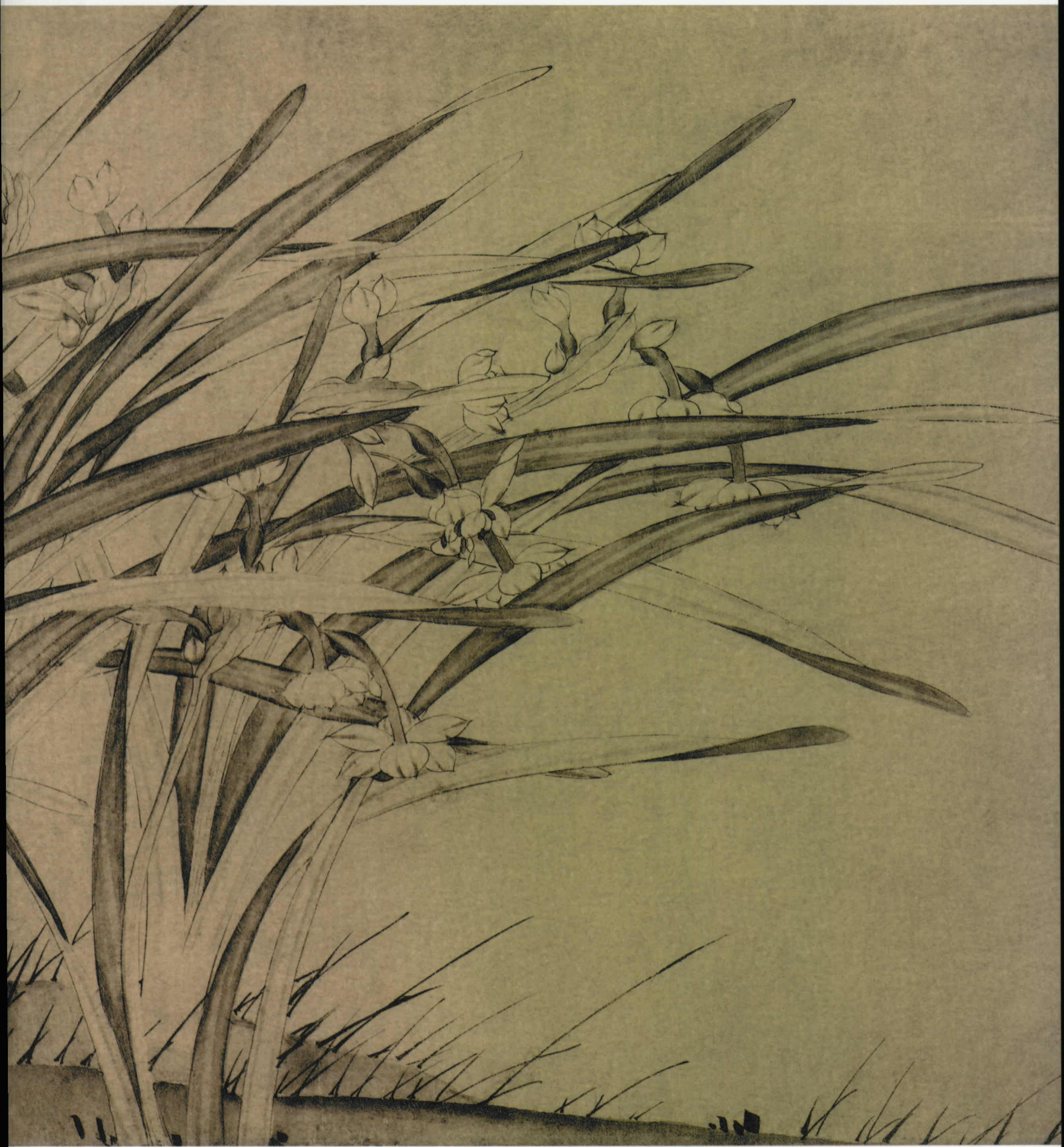
宋 赵孟坚 水仙图 卷之三 (原寸)



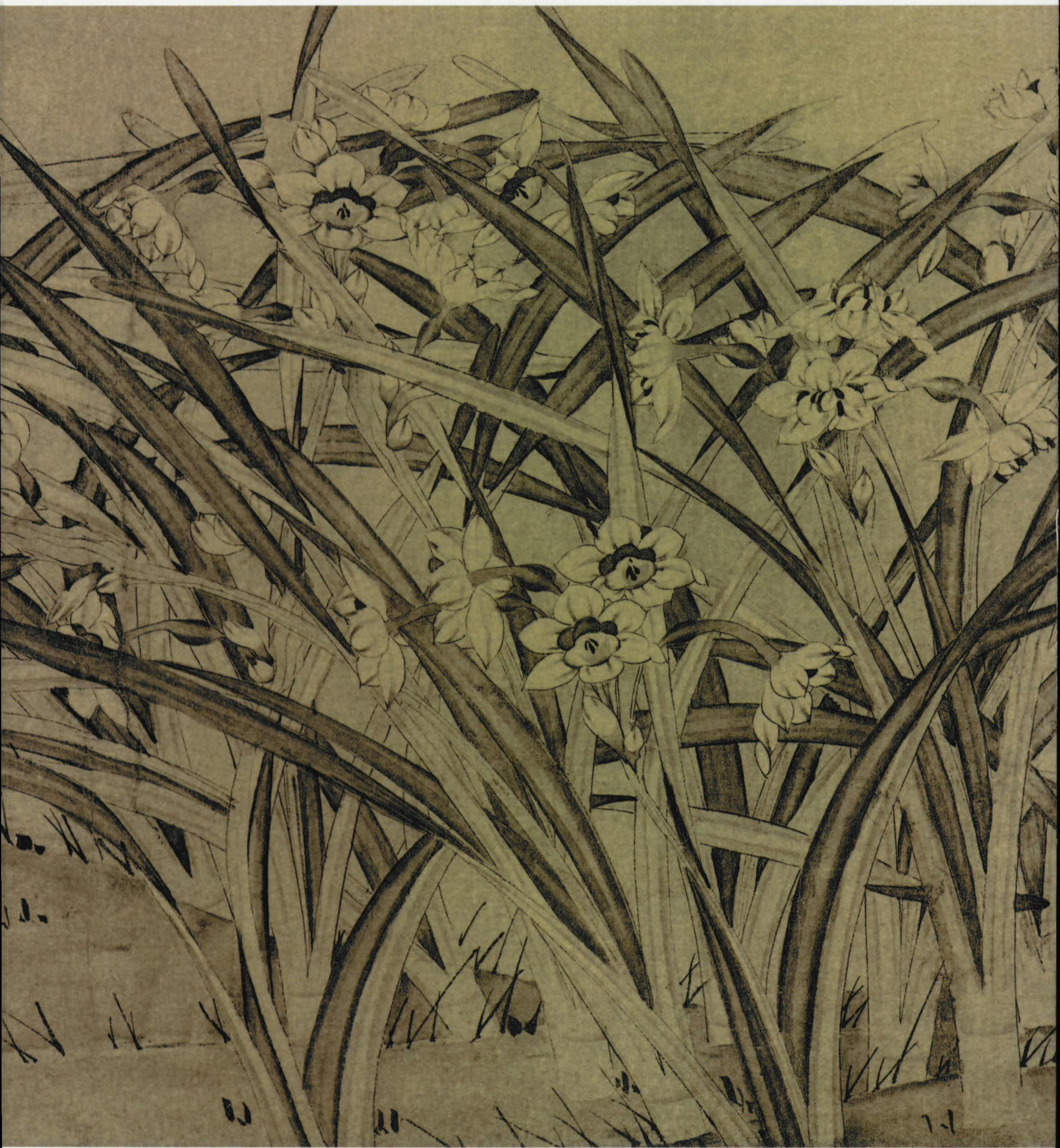


宋 赵孟坚 水仙图 卷 之四 (原寸)





宋 赵孟坚 水仙图 卷 之五 (原寸)





宋 赵孟坚 水仙图 卷 之六 (原寸)