

精品馆藏

吴镇《双树坡石图》解读

非文

最近,由浙江省博物馆举办的《越地宝藏:100件文物讲述浙江故事》的展览十分火爆。展览汇聚了省内三十九家文博机构的文物菁华,许多都是压箱底的宝贝,时间跨越五千多年。如此多高规格文物集中亮相在省内尚属首例,因此,这个展览被称为“史无前例”,在社会中产生热烈的反响。宁波也有数件文物入展,其中绘画只有一件,即天一阁博物馆收藏的元代吴镇的《双树坡石图》轴。无独有偶,这件文物在前不久举办的“镇馆之宝:浙江省藏宝图”评选活动中入围,使得元代画家吴镇与他的作品再一次引起关注。下面就让我们走近吴镇,走近这件画作。

吴镇其人与“元四家”

在绘画史中,元代创造了文人画发展的高峰,对明清绘画产生了深远的影响,也奠定了中国绘画发展的基调。高峰中以“元四家”——黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙为最杰出代表。

吴镇(1280—1354)字仲圭,号梅花道人、梅花和尚、梅沙弥,浙江嘉兴魏塘镇人。从这些名号中可知他志在高洁,并且修道参佛。吴镇家境富裕,生前除教书外,也给人占卜。方薰在《山静居画论》称他“饱则读书,饥则卖卜,画石室竹,饮梅花泉,一切富贵利达,屏而去之,与山水鱼鸟相狎,宜其书若画无一点烟火气”。

“无一点烟火气”道出了吴镇区别于其他三家的本质。黄公望做过小吏且入过狱。王蒙也有事功之心,因卷入胡惟庸案而命丧狱中。倪瓒虽未出仕,但是富甲一方,多与达官贵人相交,后为逃税漂泊湖上。相比之下,吴镇一生布衣,隐居乡里,不攀附权要,所交多僧道之人,是一位真正的隐士,自称“橡林一个老书生”。

心性不同,笔墨选择自然不同。受赵孟頫影响,黄公望、王蒙、倪瓒均喜以干笔淡墨皴擦,追求笔与纸绢的摩擦,抒发或苍茫、或绵密、或枯寂的意境。吴镇却喜欢用湿笔渲染,以墨色的叠加来表达一种潮湿而朴厚的感觉。渲染是山水画中最古老的技法之一,吴镇的选择表明他是保守的,因此,也更具古意。而从另一角度也说明他确实与外界较少联系,不受影响。吴镇在元代没有声名,直到明中期,经姚绶、沈周、文徵明等吴派文人推崇后,方为人知。

吴镇绘画题材的选择

吴镇传世的绘画作品中,描写渔父占有相当份额。一叶扁舟出没于浩渺的烟水间,渔父或持杆垂钓,或伏浆酣眠,或抱瓮醉倒,或瞩目长天。“渔钓于一壑,则万物不干其志;栖迟于一丘,则天下不易其乐”,渔父身上隐含着作者“托身烟水间”的生活态度,寄托着“抱独全其天”的人生理想,也诠释了道家清静无为的哲思。

除渔父外,墨竹亦是吴镇创作的最爱。风雨霜雪之竹,姿态万千。“众木摇落时,此君特苍然。节直心愈空,抱独全其天”。“虚心抱节”即是竹子的虚怀若谷和坚守气节。“挺挺霜中节,亭亭月下阴。识得虚中理,何事可容心”。参透竹之虚节,就能从容面对人世间的时运泰否和种种羁绊,竹子不正是甘于寂寞的君子之心最好的比拟吗?

着重表现树木也是吴镇绘画中的母题,尤其是松树,槎牙之貌,突兀之形,极具个性。松树象征凌霜劲挺,坚强不屈的人格,但是有一点不可忽略,在道教信仰中,松树一定程度上代表着龙的超自然威力,吴镇信道,自然更为钟情了。

吴镇《双树坡石图》表达的意象

此图以墨笔绘坡石上一前一后两棵树:前者树干左倾,枝叶茂盛。后者树干直立,干枯而秃枝右垂。两树一荣一枯、一矮一高,对比强烈。岩石用淡墨勾勒,阔笔渲染,通过墨色浓淡表现石质。岩缝处的轮廓以浓墨甚至焦墨点苔,层次分明。岩边的一排苍草顺势而下,其下另有一块石,浓湿的石头起到了平衡画面的作用。远景有淡色杂树,以示空间,让人遥想画外之景。

同一片土地的两棵树为什么会显得如此迥然不同?除艺术表现需要外,应该有作者更深层的意味。前一棵树虽矮小,但其根一分为四,深深扎入贫瘠的岩石中,一种倔强不屈、渴求生命的力量油然而生。生命力也即意志力,因此,它能枝繁叶茂。后一棵树“权高位重”,环境折磨下,它齿木尽脱,老态龙钟。美国著名的中国画研究者方闻曾评价元画中的树说:“元代画家不用人物形象,而是用不朽的古树来代表自画像”。如此,这棵低矮的树也许正是作者的自况,即无论时世如何艰难,环境如何恶劣,只要扎根内心,坚守住自己的那一片“土”,那么万物终不移其志,生命终将灿烂。吴镇擅长用墨之道,图中树叶的画法是他经典的“攒点”法,层层点聚,使每一点都有依附。

值得一提的是,突出表现两棵树为母题的,除这件外,还有一件收藏在台北故宫的《双松图》,两件作品笔墨相似。《双松图》有年款“泰定五年”,表明1328年即吴镇四十九岁时所作,那么,《双树坡石图》的创作时间也应相近。

有趣的是,有学者研究《双松图》,认为画的是宁波鄞县玄妙观里的树。因为,泰定三年春天,这两棵树突然顶枝生发,盘屈仿佛凤冠,人人称赞,以为瑞相,一时成为佳话。袁桷还特意为此作《瑞松赞》。《双松图》的受画人是当时主持苏州玄妙观的张善渊道长,考虑吴镇与道士密切往来的背景,研究者认为可能性极高。如是,则吴镇与四明当更添一段佳缘。

《双树坡石图》发现的背后故事

这幅画随朱赞卿先生捐赠的一批书画入阁,由于尺幅不大,且上面无题款,铃印也不清,所以,入馆后并未引起特别关注。1979年9月,省书画鉴定家黄涌泉陪同他的老师徐邦达来天一阁考察,负责人邱嗣斌拿出此画,打开后,徐先生一眼就认定它是吴镇的真迹,并且认为笔法圆润,当是吴镇中年之作。故纸堆里发现藏宝,当时在场的人都非常激动。1987年4月28日全国书画鉴定小组来天一阁鉴定书画,对这件画作的鉴定意见是:“真迹,精。”

发现天一阁吴镇藏画,是徐邦达先生鉴定生涯中最难以忘怀的事件之一。1997年,徐先生赋诗一首赠送黄涌泉:“天一偕寻颌下珠,橡林竟见古遗图。真为感召因同里,尘世翰缘诂说无。”信中徐先生特别提到为什么他能发现这幅画,原来他与吴镇是嘉兴老乡,有翰墨缘分,因此是天意促成美事。今天再读这首诗,那种发现的兴奋之情依然鲜活。

三江艺谭

责编 乐建中 美编 雷林燕
2018年7月22日 星期日

照排 汪金莲

投稿 E-mail: ljz@cmb.com.cn