

文章编号:1674-0386(2009)03-0039-04

王冕墨梅图及其题诗的审美内涵

杨 洲

(石家庄学院 马列部,河北 石家庄 050035)

摘 要:王冕(约1287-1359),是元代后期杰出的诗人和画家。他的墨梅图堪称精品,图上所题梅花诗与之交相辉映,共同体现了作者作为儒者心怀天下的精神。王冕追求梅树的自然之美,一百余首梅花诗,作为诗人言志抒情的主要载体,在审美境界上,蕴含着中国传统的文化精神与艺术魅力,对后世影响深远。

关键词:墨梅图;梅花诗;审美内涵

中图分类号:G633 **文献标识码:**A

Aesthetic Connotation of Wang Mian's Printing Ink Plum

Drawing and Its Inscription of Poems

YANG Zhou

(Department of Marxism-Leninism, Shijiazhuang College, Shijiazhuang 050035, China)

Abstract: Wang Mian (1287-1359), was a distinguished poet and painter in late Yuan Dynasty. His excellent paintings of plum blossom, together with the poem about plum on his painting unanimously reflected the spirits of caring about the world of the author as a scholar. Wang Mian's printing ink plum drawing and its inscription of poems contained Chinese traditional cultural spirits and artistic charm from the angle of aesthetics.

Key words: Paintings of plum blossom; Poems of plum blossom; Aesthetic connotation

王冕(约1287-1359),是元代后期杰出的诗人和画家。冕字元章,一字元肃,号煮石山农,浙江诸暨县长宁乡郝山下人,别号有竹斋生,会稽山农、梅花屋主、九里先生等。早年的王冕曾应科举不中,遂焚所为文,永绝科举。他一生未仕,晚年隐居会稽九里山,以伊吕自期,但是并未实现抱负。作为诗人,他的诗描写了民生的疾苦与时代的动荡,是元末重要的现实主义诗人。作为画家,他创“以胭脂作没骨体”的画法,又创“密梅画法”,是画史上成就卓著的墨梅大家。他的墨梅图堪称精品,图上所题梅花诗与之交相辉映,共同体现了作者作为儒者心怀天下的精神,在审美境界上,王冕的墨梅图及其题诗蕴含着中国传统的文化精神

与艺术内涵。

一、墨梅图的审美内涵及王冕的创新

中国历史上的元代由于统治阶级政策中的民族歧视及科举时废时兴,汉族知识分子大部分失去了仕进机会,他们为了抒发胸中抑郁,把很多精力投入到绘画创作中,创造出了繁荣兴盛的文人画时代,并对明清产生了深远影响,其特点是重视绘画中的文学意义、书法意义,即诗书画的结合。在理论上重视主观意兴的抒发,在审美上以简逸自然平淡为上。“这个时代,士大夫把佛道的‘出定’、‘厌求’、‘无为’观念渗透到美学思想上,对待艺术,要求自然,不假雕饰。他们取法于清淡的水

收稿日期:2008-11-15

作者简介:杨 洲(1973-),女,副教授,研究方向:古代文学。

墨写意追求“以素净为贵”的境界,也由于文人画强调个性表现,讲求借物抒情,所以倪瓒的所谓“逸笔草草,不求形似,聊以写胸中逸气”的说法,立即得到了士大夫的赞同与呼应。同时,墨法已备,艺术达到了足以适应这种表现的要求。^[1]元代花鸟画中墨花、墨禽的兴起与流行就是这种美学思想影响下的产物。

元代墨梅画大盛,但对墨梅有开创贡献的首推北宋的释仲仁和扬补之。释仲仁即华光和尚,酷爱梅花,种植了许多梅树,每当花开,就将自己的床放置于梅树下面,欣赏吟咏,偶然一次月夜中,见梅花映在窗间的疏影很可爱,于是用笔画出了它的形状,这就是墨梅的来源。当时受到诗人黄庭坚的高度评价:“如清晓嫩寒,行孤山篱落间,但欠香耳。”^{[2]1046}“雅闻华光能墨梅,更乞一枝洗烦恼。写尽南枝与北枝,更作千峰倚晴昊。”^{[2]1046}“此超凡入圣法也,每率此为之,当冠四时而名后世。”^{[2]1046}此后,觉范、尹白承华光一派,流传到南宋杨补之,“始极其致”。^{[2]1088}其时,人们“大畅其源,争相趋向。”^{[2]1088}“元明以述,作者寝盛,乃为史为谱,法益详而流益敞”,^{[2]1088}“虽名家不免以气取嘲,况下此者乎?”^{[2]1088}这是墨梅一派的源流及发展,墨梅起源于宋,盛于元,这不乏时代思潮的影响:“宋人守法,元人取韵;宋人刻画,元人变化”,“宋人邱壑完美,元人笔墨洒脱。”^[3]宋代流行设色工丽的院体画,特别是宋徽宗赵佶的花鸟画以精细工丽为主,气韵富丽,这由他身为帝王的尊贵优越而来,难怪他要扬补之的水墨梅花称为“村梅”,而扬补之因而自称为“奉敕村梅”,^{[4]679}虽不无揶揄,却显示出两种不同的审美观念。村梅又叫野梅,与它相对应的又有宫梅或官梅之说,仿佛士人在野在朝,生活习性不同,品格也不同,村梅虽然生长在村边山野,但都具有自然舒展的生命。宫梅,一般是指在园中、盆中经人工修剪之后的梅,如龚自珍《病梅馆记》中所说:“斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气。”这种梅失去了完整健全的生命,是“病梅”。村梅与病梅的背后是两种不同的审美品格。

作为隐逸之士,王冕追求梅树的自然之美。后人认为他画此种梅花正是因为能了解梅的真情性:“诗人独得梅情性,不画官梅画野梅。”^{[4]681}认为画梅的人须具备同梅花一样的品格气骨,而王冕正是具有和梅花同等品格的高人:“画梅须同梅性情,画梅须具梅气骨,人与梅花一样清。”画梅

须高人,非人梅则俗。会稽煮石农,妙笔绘寒玉”。^{[4]680}王冕的个性人品渗透在他的墨梅中。

他清高傲世,但不是孤傲冷僻如朱耷白眼看世那种,他对现实的失望加深了对光复事业的热切信念,再加上个性的豪放,这使他的作品多呈现出一种奔放向上、生机勃勃的气势。他擅画繁花密蕊,自成一家,在此前,宋人梅花构图多为稀疏,如名家扬补之的《四梅花图》就构图相当简略,梅花简括双勾,枝干也是一笔画成。朱方霭说:“宋人画梅,大都疏枝浅蕊,至元煮石山农始易以繁花,千丛万簇,倍觉风神绰约,珠胎隐现,为此别开生面。”^{[4]680}正是指王冕在艺术上的创新。

他有几幅很有名的繁梅花轴,如现藏于上海博物馆的《墨梅图》,这是王冕的代表作。此图为纸本水墨,纵 67.7 cm,横 25.9 cm,写一倒挂梅花。图中数百朵雪白梅花迎风含笑,梅瓣饱满圆润,梅枝挺秀有力,气势一泻而下,仿佛花之瀑布。花卉构图有疏、密、不疏不密三种表现方法,他这幅梅花是密花构图的典型。花虽多却并不繁复累赘,画幅上花与枝的布局有主有次层次清楚,将梅花迎寒怒放的旺盛生命力表现得淋漓尽致,也注入了作者的乐观主义精神。在圈花技法上,从前的扬补之是“笔分三趄,攒成瓣”,即一笔三顿挫,王冕这里突破了旧框,改为一笔两顿挫,显得明快畅利,即所谓“勾圈略异杨家法”。(乾隆)“山农作画同作书,花瓣圈来铁线如。真个匆匆不潦草,墨痕浓淡点椒除。”^{[4]685}后人赞扬他圈花用笔如铁线,笔力严谨,而这种功夫,连明代鬼才、大画家徐渭也是自叹不如的。“乱圈花瓣乱拈须”,^{[4]685}他严谨中有洒脱,画花须不点英(梅花花须上小点为英),随意潇洒之至。他画的枝梢做到了“仰如秋月”、“嫩似钩竿”、“下笔有力,最莫迁延”。^{[3]1041}在设色上枝干墨浓,梅花雪白,尤显清气袭人。此图是王冕晚年所作,艺术上已趋至境。

再如他的一幅题以“疏枝错落光灿烂”的垂枝式梅图,画面上梅干浓黑苍劲,犹似龙角,有的枝梢一笔拉到很长,引枝断而复连,停而不滞,连而自然,一气呵成,显示出了极佳的中锋功力。清朝何璩王诗:“山农笔力劲如铁,中有窈窕姿倾城。清标信有烟霞骨,补之而后存典型。”说的正是他运笔坚挺、气势不凡的特点。他还有几幅仰枝式梅花,均是老干嫩花,显示出了朴豪苍劲与新鲜秀美的统一。王冕晚年仍有兴复之志,渴望一展抱负,他的眼光专注于这种老梅新花,并非偶然。这

种梅画,是对沧桑之梅坚贞、鲜活生命力的歌颂,是对自己晚年待机入世创造业绩的期许。

王冕也画疏梅,现存于故宫博物院的《墨梅图》可为代表,此画亦为纸本水墨,纵31.9 cm,横50.9 cm,画面突出的是以重墨画出的梅花枝干舒展而出,间以枝条,梅花用淡墨染出。梅干之浓,花朵之淡,对比鲜明,凸现了梅花的秀丽清新,枝干的峭拔英气。由于没有收集到此画印刷本,难以确定王冕是否有意为之。明朝画梅高手姚浙说“王家元章传墨法,雪月风烟种种奇”,可以想见王冕能用水墨画出雪、月、风、烟种种奇绝的形态。他流传下来的作品很少,已无法看到不同天气状况下种种梅花清姿了。“君身前是林处士,人间空复数墨王”^{[4]683}“会稽老王拙且痴,能画梅花称绝奇。”^{[4]683}根据明清大量称赞他的诗句来看,他用墨之高超,引起后人崇敬是显然的。

他也有墨竹画传世,如著名的《三君子图》写三根修竹,挺拔而立,竹干遒健挺秀,笔意贯穿,竹叶劲利自然,生机盎然,风致清绝,也相当体现个性。王冕在他所著《梅谱》中说过:“古人从画为无声诗,诗乃有声画,是以画之得意犹诗之得句,有喜乐忧愁而得之者,有感慨愤怒而得之者,此皆一时之兴耳。”又说:“凡欲作画须寄心物外,意在笔先,正所谓有诸内必形于外矣”,说明他是有意在画中寄托他的喜怒哀乐、志趣感慨的。

二、王冕墨梅图上题诗及其审美内涵

梅花,在蔷薇科落叶乔木中是最早萌发的一种,花有浅粉色、白色、清香袭远。历代文人写过大量咏梅诗词,诗词中的梅花主题充分体现了古代传统文化中的审美观念,被看作封建士大夫理想的精神品格的写照,具有了文化的意义。

王冕在不遇的悲慨中度过一生,从而更加张扬了不媚世俗、独立不拔的人格精神。这使他的诗歌品格也折射出挺拔傲岸、高标脱俗的光辉。他的诗歌大约七百一十余首,其中有一百余首梅花诗,作为诗人言志抒情的主要载体,直接、集中地寄托了他怀才不遇的感慨,“梅花荒凉似无主,好春不到江南土。”“天荒地老行路难,谁传春色来人间。君不见江南物色今非昔,大谷长林尽荆棘?岁寒何处论襟期?”反映了他坚贞高洁、淡泊名利的高尚情操。“老夫潇洒归崖阿,自锄白雪栽梅花。”世间真正美丽的事物往往具有独特个性,墨梅、百梅尤为可贵,它们具有以清香满天下为已任

的高格,也正是作者“兼济天下”品格的写照:

我家洗砚池边树,个个花开淡墨痕。
不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。
冰雪林中著此身,不与桃李混芳尘。
忽然一夜清得发,散作乾坤万里春。

王冕有很多梅花诗是题在自己画上的,这种题画诗以诠释画意为主,是“有声画”(诗)与“无声诗”(画)的结合。

题画诗指的是诗人根据绘画的内容而起兴创作的诗歌,或者题在画面上或者离开画面独立存在。题在画面上的题画诗是真正意义的“诗画一体”。根据目前资料来看,这样的题画诗始于宋代赵佶,他首先把诗书画三者结合起来,例如他的《芙蓉锦鸡图》、《听琴图》、《蜡梅山禽图》。到了元代,文人画大兴,擅长诗文同时又是画家的人数增多,如赵孟頫、倪瓒、吴仲圭、黄公望、王蒙等。书法与绘画也更加紧密地结合,被人看作“书画同源”,“石如飞白木似籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”^{[4]474}许多画家往往又是书法家,他们常常在画面上题诗写字,这是很自然的。“在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境,而并不觉其破坏画景,这又是中国画可注意的特色。”^[5]王冕的画就具有这种诗境、画境交融的特色,再加上独特的书法与印鉴,形成了诗、书、画、印四绝。

试看他为《墨梅图》题的诗:

江南十月天雨霜,人间草木不敢芳。
独有溪头老梅树,面皮如铁生光芒。
朔风吹寒珠蕾裂,千花万华开白雪。
仿佛蓬莱群玉妃,夜深下踏瑶台月。
银珰泠泠动清韵,海烟不隔罗浮信。
相逢漫说岁寒盟,笑我飘流霜满鬓。
君家秋露百满缸,放怀饮我千百觞。
兴酣脱帽恣般薄,拍手大叫梅花王。
五更窗前博山冷,么凤飞鸣酒初醒。
起来笑抱石丈人,门外白云三万顷。

该诗首句写梅树的生长环境恶劣,其时,普通草木失去生机,梅树“独有”足以傲视人间。面皮如铁写其“老而弥坚,老而弥笃”、沉雄深厚博大的生命力,“生光芒”写它明亮耀眼的生命之花。梅花洁白如雪,仿佛仙岛上众多衣着素雅的仙女,夜深时刻飞出仙境来到月光下面,仙子们所佩银珰泠泠作响,极富清韵。梅花如酒,秋露如酒,清气如酒,作者放怀痛饮,陶醉其中。他兴致盎然,脱

下帽子自在无拘束地拍手称道此树为梅花王。可以看出,梅花的生命品格和作者是一致的。“诗中表现出主体意象,是一个满鬓白霜,能畅饮千百杯白露,内外高洁的豪士。这种意象化的手段,不仅使这首诗的主体意象鲜明,而且,表现了强烈的主体精神,与其幻化的仙子意象的活泼的生气,活跃的生命相谐和。”^[6]整个画面,梅花占 2/3,此七言诗约占 1/3,突出了此诗的重要,以及作者寄寓之深。应该说这是梅花图的主题:歌颂的是积蓄深厚、恶劣环境中保持的盛大豪美的生命。全诗换韵自如,气势连贯,豪情跃然纸上,也只有遣词抒情比较自由的古体诗才能配得上如此自由壮美的生命。书法则“大有初唐欧阳询之风,细筋入骨,瘦硬挺拔,傲岸不羁”,与诗、画品格是和谐的。

此幅画中,梅枝左下角,右下角又有小字题诗,可看作是此画的辅助说明,如右下角两诗:

明洁众所忌,难与群芳时。

贞贞岁寒心,惟有天地知。

城市山林不可居,故人消息近何如。

年来懒作江湖梦,门掩梅花自读书。

这两首诗,第一首写梅花坚贞高洁,世人不知,只有天地可鉴。第二首写现实生活使作者打消了出世念头,他只有闭门读书,陪伴他的却正是这种天地知心的梅花。诗中传达的名士情怀正是对诗意画意的补充。

上文举例提到的第二幅梅花图轴,右上角有约七八百字的诗文,盖住近 1/3 的梅花花枝,与梅花溶为一体,尤显气势不凡,左中部的七言古体长诗,亦显示出了作者的艺术匠心,它与画面相映成辉:“老我无能惯消苦,写梅种梅千万树。霜清月白夜更长,每是狂歌不归去。”(摘录)。

历史上的文人画,或表现空灵意境(如王维),或表现某种哲理(如苏轼),王冕的梅花图,不仅体现了人品、诗品、画品的交融,而且还形成了“有我之境”,这种强烈表现自我精神与主体形象的绘画

是对以前文人画的重大突破。

在上文提到的第三幅梅花图轴上,画家在梅花枝杈间题诗如下:

吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

此诗写作者淡泊名利,渴望有清正、浩然之气充满天地人间。其位置与梅树枝杈成开合之势,使画面更加稳重。乾隆皇帝在此诗右侧本题一首十言四句:

钩圈略异杨家法,春满冰心雪压腰。

何碍旁人呼作杏,问他杏得尔清标?

后人多认为这种做法破坏了艺术家的匠心追求或破坏了此画的清奇品格,但从整体视觉效果看,乾隆题诗并不显得突兀,它很自然地和王冕诗一起与枝杈相对应。其二,乾隆的诗不仅解释了王冕圈花技法,而且对梅花的冰心清骨持赞赏态度,这很符合王冕原来的诗画意境。再说,王冕虽然民族感情强烈,但根据其诗《悼达兼善平章》对泰不花的忠义、文章、武功的由衷歌颂可知,他并非是狭隘的民族主义者,乾隆也算是一代明君,他给渴望得遇明君一展怀抱的王冕题诗,也算是一种遥远、美好的回应,谈不上是破坏。

三、结语

王冕是元代特定时期的风流名士,影响深远。吴敬梓《儒林外史》将他作为恬淡高洁、不慕名利、不与浊世同流合污的知识分子典型形象,对他的故事大写特写,并以之作为全书开章明义的楔子,这是一代文豪对他的无比敬仰。明代鬼才徐渭天才纵逸,睥睨一世,却钦佩王冕为人,他学王冕画梅花换米,将他列为同调,“安能唤起王居士,一笑花家与米家”^{[5]689}著名画家吴昌硕则说:“老学未能梅是癖,乱头粗服亦师之。”^{[5]691}明清及近代很多画家学王冕,这决非偶然。正是王冕和他艺术作品中特有的文化和审美内涵使后人敬佩不已。

参考文献:

- [1]王伯敏.中国绘画史[M].上海:上海人民美术出版社,1982.
- [2]徐沁.中国画论类编下卷[M].北京:人民美术出版社,1986.
- [3]李戏鱼.中国画论[M].郑州:郑州大学科研处印,1982.

- [4]中国历代画家大观——宋元[M].上海:上海人民美术出版社,1998.
- [5]刘继才.论题画诗[J].辽宁师院学报,1982(3).
- [6]王素美.漫谈王冕的恋梅情结[N].保定日报,2001-3-8.