

题画诗中的清凉意境

◆ 李笙清

每到炎炎盛夏,暑热难耐,人们往往在空调、电扇营造出来的环境中舒适度夏。其实在不知电为何物的古代,人们对消暑纳凉也有着独特的体验,这在一些题画诗中随处可见,而且充满情趣。

高山峻岭,植被葳蕤,飞瀑流泉,古木深潭,尤其是大山高处,一般都是古人消暑的好去处。寓居金陵的清代早期昆山画家龚贤擅画山水,在他的一幅《挂壁飞泉图》中,崇山峻岭,古木参天,楼阁茅屋掩映其间,画上作者的一首自题诗道出了古代高士隐居山林的清凉闲适:“挂壁飞泉同夜月,月光来处四窗虚。山中满地白云湿,不是楼台不可居。”诗意紧扣画意,抓住挂壁瀑布不停飞泻、山间空气潮湿清润的自然现象,描绘出山间楼台之上适宜盛夏居住的特殊环境,令人于暑热难消之时心生几分向往。

比龚贤小5岁的安徽宣城画家、诗人梅清,自中了顺治十一年举人后屡试不第,干脆过起了田园耕读生活。在他的眼里,盛夏消暑的绝佳之地,应该是凉意舒适的山涧深潭之畔。于是,在他描绘黄山深处美景的《白龙潭图》上,留下了一首有感而发的自题诗:“苍松翠壁瀑声奇,六月来游暑不知。仙子真踪无处觅,白龙潭上立多时。”悬崖上苍松横生,山涧畔苔藓滋生,日夜不息的瀑布飞溅起雨雾潮声,山风送爽,暑热不侵。作者为“黄山画派”领袖,黄山的山水境地无不留下他的踪迹,可见作者在白龙潭畔实地体验过多次,才有诗中“六月来游暑不知”的一份惬意,为今天的炎夏旅游者提供了清凉舒适的旅游路线。

浓荫匝地,凉意自生,古人喜欢在居住的房舍前后多植树木,以树荫营造出消暑纳凉的闲适环境。我国清初画坛“六大家”之一的王翬画了一幅《山水图册》,画面上茂树修竹,溪水缓流,浓荫下的草堂轩窗敞开,屋中主人静心读书,室外有骑驴客人缓缓来访。作者以明代画家沈周的一首诗作为题画诗:“山崖茅檐树压溪,摊书不觉日痕西。庭前红

■ 清代画家龚贤的《挂壁飞泉图》

叶落如雨,一个竹坞当客啼。”草堂主人于浓荫营造出的清凉世界中勤奋读书的意境呼之欲出,亦突出了古人以读书来消暑纳凉的乐趣。此外,王翬的《水阁延凉图》则道出了建于水上的水阁是消暑纳凉的好地方:“绿树团阴散晚凉,水扉开处看鸳鸯。坐来独爱南风起,分得荷花茉莉香。”炎炎盛夏,诗人漫步水阁之上,南风习习中,看鸳鸯戏水,闻花香氤氲,意境清远,幽趣淡然,描述了水阁之上驱暑纳凉的惬意。

竹与梅、兰、菊合称“四君子”,深受古人喜爱,历史上古代名人于居所庭院多植茂竹,幽篁拂窗,清气满院,几乎达到无园不竹的地步,享受一份清雅的同时,也为居室带来一片清凉环境。画竹,亦是历代画

家极其喜爱的题材。明代画家陈芹在一幅《修篁文石图》上有一首自题诗,道出了古人在夏日水边竹林中小寐的舒爽惬意:“水上修篁碧玉枝,含烟浥露映涟漪。石床睡觉啼禽罢,正是清风到枕时。”潇潇清风穿枝拂叶,禽鸟啾啾石床梦醒,竹林疏凉暑气全无,不失为古人消暑纳凉的绝佳之处,令人心生向往。

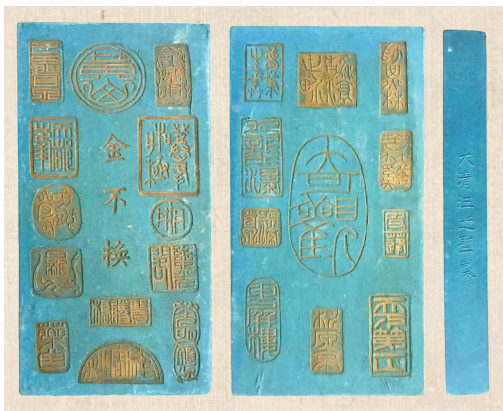
夏日荷花盛开,碧绿的荷叶圆如伞盖,“接天莲叶无穷碧”的诗意荷塘亦是古人消暑觅凉的好去处。清初画家、诗人恽寿平特别喜爱荷花,55岁那年夏天,恽寿平创作了一幅绿荷红花水草丛生的《夏荷图》聊以解暑,并不忘题诗一首于画首:“如有熏风起研池,鲜霞犹护半坡枝。露湿红衣散金粉,微香残夜纳凉时。”试想盛夏漫漫长夜,缓步游走于安谧的荷塘边,水凉风生,清香四溢,无论是视觉、嗅觉还是触觉,都被眼前之景调动起来,俨然已被诗意的荷塘消去了满身的溽热,连心情也似乎得到了净化。

古人的种种消暑纳凉之法,透过诗意渲染于画作之中,既诠释了画意,又增添了情趣。明代画家项德新在“长夏暑盛”难耐之际,绘《桐荫寄傲图》并题诗一首,显示出画家对“重荫覆林麓,寒声下碧墟”之桐树重荫、清泉寒声驱散暑热的向往。“明四家”之一的沈周对芭蕉有着特殊爱好,家居窗前多植芭蕉,蕉叶高大重叠形成阴凉舒适的环境。在他的传世作品中,以芭蕉为题材作画题诗的较多,他的一幅《蕉荫琴思图》扇面,画的是古人于芭蕉叶下抱琴沉思的闲适画面,并创作一首题画诗:“蕉下不生暑,坐生千古心。抱琴未须鼓,天地自知音”,对“蕉下不生暑”的阴凉环境进行了写实的描述,描绘出古人在芭蕉叶下纳凉静思的生动场景。

古人将自己在酷暑季节的种种纳凉体会,通过画意和题画诗,一一诠释于画端,亦展示了古人纳凉消暑的聪明才智。炎夏之时吟诗作画,犹如清风拂面,甘露入肠,令人凉意顿生,泛起几许怀古幽思。

墨上黄山风景好

◆ 姜连生

手上藏有一锭蓝墨,长17.5厘米,宽8.5厘米,厚2厘米。墨正面中央刻有“金不换”三个楷书镏金字,周围刻有“黄山”“览胜桥”“迎客松”“龙蟠坝”“登峰造极”“丹井”“慈光阁”“光明顶”“三叠泉”“天都峰”“白龙潭”“药臼”等13枚镏金印章;墨反面刻有“狮子林”“苦竹溪”“皮蓬”“天下第一山”“奇观”“桃原亭”“梦笔生花”“九龙瀑”“玉屏楼”等11枚镏金印章;侧面刻有“大清汪近圣制”六个楷体字。一锭墨上汇集那么多黄山景点,足见此墨的制作者对黄山之喜爱。

黄山古称黟山,唐天宝六年改称黄山。自古以来,黄山以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名于世,另有二湖、三瀑、二十四溪、七十二峰天下著名。明末旅行家徐霞客曾两次游历黄山。第一次是明代万历四十四年二月初二至十一,由于当时遇大雨,徐霞客没有登上天都峰和莲花峰。为了却夙愿,他于明代万历四十六年九月初三至初六第二次游历黄山。也许当时气候适宜,心情舒畅,比上次游得更加用心,表现在文字上,对黄山壮美山色更加充满激情。当他登上峰顶,更是发出感慨:“左天都,右莲花,背倚玉屏风,两峰秀色,俱可手揽。四顾奇峰错列,众壑纵横,真黄山绝胜处!非再至,焉知其奇若此?”两游黄山,再游其他名山,华山的峻峭,泰山的雄伟,衡山的烟云、匡庐的飞瀑、峨眉的清静,黄山皆有,不由得感叹:“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”。

或许正是此语打动了汪近圣。汪近圣,号鉴古,徽州绩溪尚田村人,与曹素功、汪节庵、胡开文等人同为清代制墨名家,徽墨代表。汪近圣的精品墨有“耕织图”“黄山图”“新安山水”“云海钟灵”等。我收藏的这锭蓝墨应属于“黄山图”系列。从墨上二十多处风景看,汪近圣熟读过《徐霞客游记》,并深受其影响。徐霞客虽然先后两次游历黄山,毕竟时间短促,匆匆而过,汪近圣则是黄山脚下的本地人。因此,墨上不但把《徐霞客游记》中记述的主要风景全部刻上,而且增加了一些当时公认的景点,并在墨上发出“黄山奇观”“天下第一山”的赞叹!

石湾陶艺·大吉大利

◆ 原野

这款陶艺“荔枝”摆件是从石湾公仔街觅得的。作品长24厘米,宽11.5厘米,高15厘米。创作者采用一张宽大的芭蕉叶作为底座,其上五颗荔枝与枝叶相连,枝干上还停留着一只七星瓢虫。

因“荔”与“利”同音,七星瓢虫又有“大展宏图,富甲天下”的吉祥寓意,我刚一进门,善做生意的老板娘就热情地向我推荐了这款陶艺作品,她像念顺口溜似的,一下报了五个名称,“大吉大利”“五子登科”“五福临门”“富甲一方”“一帆风顺”。

从广泛意义上讲,陶艺是中国传统文化和现代艺术结合的一种艺术形式,但是从历史的发展上来说,陶艺经过了漫长的演变和文化积淀,其中包括绘画、雕刻、设计等艺术的传承。中国传统的陶艺,是非常具有东方艺术特征的,而这样的艺术表现,并非一朝一夕能够形成,而是在历史的发展中,经过无数陶艺匠人的创造和锤炼。陶艺的传承,也是艺术、思想、情感的传承。

陶艺在我国的发展十分久远,且在世界历史上都具有很强的代表性。中国传统文化历来讲究“器以载道”,通过器物的形态语言表达特定的艺术趣味和美学追求。到了近代,西方艺术对我国的陶艺创作产生了巨大影响。经过几代人的不懈努力,艺术观念、审美取向和创作思想都有所转变,以突显精神性和审美性的纯艺术面貌进入现代艺术领域,发展成一门独特的艺术门类。

今年漫步石湾公仔街,我的感觉是:一改过去古色古香、山公仕女的陶艺形象,满街的铺面里随处可见琳琅满目的创新作品。在这片岭南大地,陶艺文化正逐渐深入人心,走进人们的生活。

别有趣味的彩绘套杯

◆ 王家年

笔者收藏有一套十个粉彩马蹄杯,能从小到大套在一起,描绘的是古代仕女下棋、看画、聊天等图案,背景配以树木、花卉和山石,在最小的瓷杯内底绘有一个仕女人物。

所谓套杯,即成套之杯。彩绘套杯层层相套,一般胎骨较细腻,造型也比较规整,搭配色彩明丽的粉彩或淡雅的青花,题材以各种花卉、人物为主。由于粉彩色彩柔和典雅,人物栩栩如生,故事情节丰富,生活气息浓厚,构图精美,别具匠心,套杯在清代嘉庆以后比较流行,一直流行到20世纪初。清晚期粉彩瓷器在民间大量使用,图案也更加丰富多彩,花鸟人物、民间传说、神话故事等皆可作为创作题材。

到了20世纪初,粉彩瓷的烧造更加广泛,历朝历代的仿品也随之出现,其中有大量仿品落嘉庆、道光款,辨别真伪较为困难。当然真正出自官窑的成品必然是精品。笔者印象最深的是一套清嘉庆时期的粉彩《西厢记》人物故事套杯。大小依次套叠十件,每件造型一致,俯视呈马蹄状,敞口削腹,平底内凹,口平如一,缝隙紧密。口沿为金彩,杯内

■ 由10个粉彩马蹄杯组成的套杯

壁与足底施豆瓣绿釉。最大杯底有“大清嘉庆年制”六字三行篆书款。十个杯子上分别绘有《佛殿奇逢》《妆台窥简》《僧房假寓》《斋坛闹会》《长亭送别》《锦字传情》《夫人停婚》《衣锦还乡》《乘夜逾墙》《白马解围》

等《西厢记》的场景,构图精美,别具匠心。如《夫人停婚》,写琴童扶心灰意冷的张生离去之状尤为入神,旁边立着的老夫人冷酷无情,躲在一旁的莺莺却伤感失望的情形在这小小的杯身上有所反映。为满足套杯相叠时的整体视角效果,将叠在最上面最小的一件《妆台窥简》的图案绘在内底:身着红衣绿裙的红娘斜身倚立在梳妆台旁,举镜窥简。

《西厢记》改编自唐代元稹的传奇小说《莺莺传》,后经金代董解元,元代王实甫、关汉卿,明代李日华,清代查继佑等改编成不同版本。清代瓷器上绘画的《西厢记》图案是根据元代著名戏剧家王实甫改编的杂剧《崔莺莺待月西厢记》插图创作的,《西厢记》戏曲在明清两代流传很广,因此也是颇受欢迎的瓷器彩绘题材。

嘉庆在位25年,早期烧制的瓷器与乾隆时期作品差别小,后期较为粗糙,嘉庆时以粉彩为主,在器物内壁和底部施豆瓣绿釉为特点,瓷器上描金工艺更为普遍,器形、图案则延续乾隆时的传统。