

吴伟笔下的灞桥风雪

◆ 李笙清

在中国古代文学与艺术的璀璨星河中,唐代诗人孟浩然以其清新脱俗的山水田园诗篇,留下了浓墨重彩的一笔。而孟浩然踏雪寻梅、在风雪中酝酿诗歌的典故,更是成为了文人墨客心中的一段佳话。南宋诗人韩泂的《孟襄阳灞桥风雪》一诗,便是对这段佳话的深情回顾。诗中,“玉堂伴直我何如,想见归来不作诗”一句,表达了诗人对孟浩然清高自持、不为名利所动的生活态度的向往。而“今日秦川灞桥语,蹇驴吹帽也相宜”则是对孟浩然在风雪中骑驴寻梅形象的生动描绘。

孟浩然(689—740),名浩,字浩然,号孟山人,襄州襄阳(今湖北襄阳)人,世称孟襄阳,唐代著名山水田园派诗人。孟浩然性情耿介,不慕荣名,布衣一生,勤于诗律,其诗被杜甫称为“清诗句句尽堪传”。他的诗作,如同他的人生,不求华丽,只求真实。据明末清初文学家张岱的《夜航船》所记,孟浩然客居长安时,经常骑着驴子,冒着严寒踏雪寻梅,并在踏雪寻梅的过程中赏雪构思,酝酿诗歌,且每每获得佳句,自言“吾诗思在灞桥风雪中驴子上”。元代诗人张仲深曾以“清标何似襄阳老,一片襟怀自倾倒”的诗句赞之。孟浩然不畏严寒,“只因灞桥觅诗忙,非是长安被花恼”的艺术追求深为南宋夏圭、明代沈周、清代王翬等历代文人画家所敬仰,以至于将之绘于丹青,形成“灞桥风雪”系列作品,其中明代画家吴伟的作品就具有一定的代表性。

吴伟所作《灞桥风雪图》轴,纵183.6厘米,横110.2厘米。绢

■《灞桥风雪图》轴 (明)吴伟

本,淡设色。此图以高远法布局,左侧崇山峻岭,高入云霄。右侧群山连绵,渐趋平远,显得远山空蒙、苍茫。山崖积雪,植被葳蕤,突出的巉岩之下,有庙宇掩映在苍松翠柏之间,营造出“长安雨雪大如瓮,马蹄晓蹴东华冻”的苍茫意象。一湾溪流沿着山涧舒缓流淌,下流成河,一座木桥横跨于溪流之上,桥板上布满皑皑积雪,一白袍黑帽老者骑着一头驴子,迎着风雪缓步踏过小桥,两个童仆背着行李紧跟其后。南宋诗僧释居简以孟浩然踏雪寻梅为题材,写过一首《灞桥风雪图》:“桥滑驴僵噤不嘶,诗穷弗死反穷诗。华山出是吟疆土,更欲烦君写倒骑。”这幅画的意境,与释居简的诗意深相契合。桥的对面,几株老柳树被

寒风吹落了树叶,枝干遒劲。灞桥,位于长安(今陕西西安)东郊灞水之上,桥两侧有很多柳树,因为“柳”与“留”谐音,故唐代时长安人送别亲朋好友多在此处相别,并折柳相送,留下“灞桥折柳”的典故,唐代大诗人李白就写下过“年年柳色,灞陵伤别”的词句。这幅画的作者特意在桥对岸坡地布置了几株柳树,很好地诠释了“灞桥折柳”的意蕴。画左有作者款识:小仙。钤“吴伟”朱文印,另有鉴藏印多方。

明代画家吴伟(1459—1508),字次翁,土英、鲁夫,号小仙。江夏(今湖北武汉)人。自幼流露出绘画天赋,7岁时便能作画并题诗。17岁时,他受到成国公朱仪的赏识,被誉为“小仙人”,此后,他的画名逐渐传开。他擅长水墨写意、人物、山水画,作品风格豪放,笔墨恣肆,神韵俱足,为“江夏派”创始人。

此画构图繁复而不呆滞,山水树石以斧劈皴法绘出,运笔严谨而劲练豪放,既有粗简奔放之笔,又有细笔典雅之处,中锋与侧锋、焦墨并用,勾皴细腻,水墨丰润。人物表情举止各依身份,生动准确,老者侧视溪流,低头沉思,毫不顾及风雪正大,那构思诗句的神态刻画得生动传神;二童仆一前一后,紧随而上,似乎在担心积雪桥滑影响到主人的安全。山势突兀,风雪盈途,一片天寒地冻、萧瑟冷寂的荒寒氛围之间,“风髯猎猎雪种种,三尺囊驴僵不动”,孟浩然顶风冒雪吟诗索句的豁达情怀跃然纸上,同时也体现了吴伟山水纵逸奇健、苍劲豪放的画风。

风凌石·采药人 ◆ 原野

上海,这座汇聚百川的都市,不仅是传统文化的瑰宝之地,更是英才辈出、灵气逼人的圣地。在这片热土上,盆景艺术大师顾宪旦以其对盆景艺术的执着热爱,尤其在微塑盆景领域展现了非凡的才华。他的作品《风凌石·采药人》便是其艺术成就的缩影。

风凌石,这一奇石中的瑰宝,以其千变万化的形态和传统赏石的美学要素——“丑、漏、透、瘦、皱”而著称。经过千万年风沙的雕琢,它呈现出细条、团块、互层或不规则纹理等多种结构,每一块都是大自然的杰作。风凌石的形成过程充满了传奇色彩,它见证了时间的流逝和自然的力量,每一道纹理都诉说着古老的故事。

顾宪旦大师的这件作品,选用了一块长8厘米、宽6厘米、高8厘米的山形风凌石。石头左侧平缓如坡,右侧陡峭似崖,尽显山势之险峻。作品中,顾大师巧妙地通过摆件增添了意境,如在左侧峰下配置了一组仅露屋顶的楼阁,既弥补了石头的不足,又增添了景深。采药人作为主角,以青田石微刻而成,仅一厘米大小,却生动地展现了身背箩筐、凌空而动的采药人形象。更妙的是,山下的渔船和艄公的观望手势,形成了一幅情景交融、动静相宜的画面,生动地再现了采药人的惊险工作场景。

采药人的故事源远流长,早在原始社会,中医便已萌芽,上古时期就有

了采草药的历史。春秋战国时期,中医理论基本形成,北宋时期的沈括在《梦溪笔谈》中详细记录了采草药的见闻和见解。采药人深入深山,寻找珍贵的草药,他们的足迹遍布悬崖峭壁、山涧沟壑。在广西,采药人腰系绳索,手握药刀,或独自一人,或三五成群,攀爬越岭,足下白云弥漫,危峰兀立,壁立千仞,怪石嶙峋,远远望去,那悬崖高耸陡峭,犹如一把利剑,耸立在云海之间,令人望而生畏。

顾宪旦大师的艺术创作,不仅融合了绘画、雕刻和工艺美术的精髓,还吸收了传统工艺和历代艺术风格,同时融入外来艺术的精华,创造出了具有鲜明时代特征和极高艺术价值的奇石工艺。他的小型山水盆景,以其精湛的技艺和深邃的意境,展现了盆景艺术的无穷魅力。他善于借鉴绘画、雕刻、工艺美术的成就,集阴线、阳线、平凸、隐起、镂空、俏色等多种传统做工及历代艺术风格之大成,同时又吸收了外来艺术影响加以糅合变通,创造与发展了工艺性、装饰性极强的奇石工艺,有着鲜明的时代特征和高超的艺术造诣。

《风凌石·采药人》不仅是对采药人艰辛工作的赞歌,更是顾宪旦大师非凡构思和高超技艺的展现。作品虽小,却蕴含着丰富的意象,真正达到了“试观烟云三山外,都在灵峰一掌中”的艺术境界。

来楚生肖形蛇印鉴赏 ◆ 马洪

乙巳蛇年已至,我们一起来欣赏几方篆刻大师来楚生的肖形蛇印。肖形印起源于周秦时期,至两汉时达到鼎盛。明清时期,文人流派篆刻兴起,但肖形印逐渐式微。晚清印人虽偶有涉猎,却未能形成风气。直到来楚生的出现,肖形印才得以复兴并发扬光大。

来楚生(1903—1975),原名稷勋,字初生、初升,号然犀、负翁、一支、非叶等,出生于湖北武昌,祖籍浙江萧山。他曾任教于上海美专和新华艺专,并担任上海中国画院画师及西泠印社社员。其篆刻艺术远承古玺汉印之精髓,近取明清流派印之遗风,既能突破传统束缚,又能自创新意,成为继吴昌硕、齐白石之后又一位杰出的写意派篆刻大师。

来楚生的肖形印创作始于20世纪40年代,初期以临摹古印和画像为主,模仿痕迹较重。50年代后,他的创作进入成熟阶段,题材范围大幅扩展,从生肖、动物、佛像到历史故事画像均有涉猎。生肖印的表现形式也从单一拓展至多种生肖组合,艺术风格更加多样化。在造型上,他追求简练概括,气韵高古,形式上以朱文为主,白文为辅,印面整体呈现出强烈的立体感。他曾提出:“肖形印不求形似,亦不可完全不似;

■ 来楚生为友人王临祉所作蛇属相圆印

■ 来楚生为友人金元章所作蛇属相方印

■ 来楚生所作长方蛇印

过于逼真则流于俗气,过于抽象则失去神韵。关键在于把握物象特征,在似与不似之间寻求平衡。”这一观点与齐白石“妙在似与不似之间”的画论不谋而合。来楚生创作的肖形印中,目前可见三枚以蛇为主题的单一肖

形印,分别为圆形、正方形和长方形,均为朱文形式。

圆形印 印文为“临祉生于己巳”,是为友人王临祉所作的属相印。蛇头居于印面中央,张口吐舌,神态威猛;蛇身与圆形边栏融为一体,文字沿边弧形排列,与蛇头形成呼应,中间留白使印面气息流畅。边款写道:“生肖惟蛇最难布局,过于刚直则失真,过于弯曲则显柔弱。随形设栏,实为在无法中求法。”此印构思巧妙,独具匠心。

正方形印 印文为“玄庐生于乙巳”,是为杭州友人金元章所作的属相印。蛇身盘曲于印面下部,抬头游走,形态生动。边款附有长文考证:“甲骨文中‘它’字形似蛇,故以此为蓝本。许慎《说文解字》将‘它’与‘虫’视为一字,后人误分为二,并合为‘蛇’,实为重复无理。甲申八月,楚生记。”

长方形印 蛇身立写,巨头长舌,似有腾空之势,形象写意性极强,笔简意赅,神态毕现。印文为大篆“肖”字,取“相似、相像”之意,强调仿形而非完全写实。印面疏密有致,边栏残破处理得当,颇具古肖形印之风范。

来楚生将肖形印发展为一种与文字印并驾齐驱的独立艺术形式,兼具金石趣味与艺术魅力,在篆刻史上留下了浓墨重彩的一笔。

金蛇聚宝紫砂壶 ◆ 王琪森

新春伊始,万象更新,一款“金蛇聚宝壶”以其独特的艺术魅力,为乙巳之春增添了一抹亮色。

紫砂艺术,作为中华传统文化的瑰宝,以其独特的审美韵味、深厚的文化底蕴和实用的生活功能,历来受到文人雅士与茶道爱好者的推崇。这款金蛇聚宝壶不仅继承了紫砂艺术的精髓,更在造型设计上实现了艺术与实用的完美结合。

在设计理念上,金蛇聚宝壶巧妙地将华夏文明的图腾文化与民间祥瑞文化融为一体,展现了中华文化的深厚底蕴。以象征智慧与力量的“蛇”为主体元素,配以寓意财富与繁荣的“聚宝盆”造型,壶身整体造型圆润浑朴,线条流畅自然,既彰显大气端庄之美,又暗合天地乾坤之道。此壶由海派紫砂第二代非物质文化遗产代表性传承人许泽锋大师设计。在传承其父许四海大师工艺精髓的基础上,许泽锋推陈出新,赋予作品独特的艺术个性。壶身采用经典的聚宝盆造型,端庄大气。壶嘴与壶把也巧妙融入了金蛇元素。

在选材方面,金蛇聚宝壶精选黄龙山红皮龙泥料,这种泥料质地细腻,

■ 金蛇聚宝紫砂壶

色泽温润,是紫砂泥料中的上乘之选。其独特的物理特性不仅使壶体外观富贵大气,更能有效提升茶汤品质,使茶香更加醇厚,回味悠长。

作为一件集实用与收藏价值于一身的作品,金蛇聚宝壶不仅是泡茶的器具,更是中华优秀传统文化的载体。无论是作为茶道爱好者的日常用具,还是收藏把玩,金蛇聚宝壶都能以其独特的艺术价值与文化内涵,为人们带来愉悦的感受。