

的高风亮节，也以此借梅自喻，表达自己对人生的态度以及不向世俗献媚的高尚情操，传为千古佳句。事实上，与这首诗一起流传下来的，还有王冕本人的妙笔丹青，正如朱方蔼《画梅题记》所说的那样：“宋人画梅，大都疏枝浅蕊。至元煮石山农（王冕）始易以繁花，千丛万簇，倍觉风神绰约，珠胎隐现，为此花别开生面。”

历史上王冕不仅工诗擅书，更精于绘画，特别专注于梅、竹、荷等题材，尤其是他笔下的墨梅形象，花密枝繁，生意盎然，既突出梅花清俊冷逸的韵致，又使之被赋予坚贞不畏的人格意义，成为精神品质的物化形式。

王冕画梅，首先学习的是南宋画家杨无咎的笔法，以钩瓣点蕊的技法，加之清淡的水墨晕染，以此写出梅花古峭奇崛的神采。与此同时，他也以造化为师，向自然学习。史料记载，他隐居九里山时，屋宇四周遍植梅树千株，旦暮观察，深入体察梅花疏密、老嫩、曲直、明晦等各种形态变化，深得梅花真趣，结合前人笔法，加以发展，最终形成了稳重、秀逸、清婉的个性风格。

上海博物馆收藏的《墨梅图轴》，是王冕晚年的一件代表作，此图画于至正十五年乙未（1355）。整个画面以一枝倒挂嫩梅为画面主体，梅枝左伸右展，横斜在画幅中间。枝干一拉数尺长，尽显风骨，孤傲倔强，充分反映了他坚贞磊落的性格。在梅花的画法上，他发挥了扬无咎“笔分三趄攒成瓣”的技法，改一笔三顿挫为

吴昌硕《红梅图》。

一笔二顿挫，线描中蕴含顿挫的变化。梅花的分布，疏密虚实的安排颇有节奏和韵律，满幅繁花点点，皎洁如玉，形成王冕“万蕊千花”式的独创风格，正侧偃仰，姿态万千，把寒梅怒放的那一刻表达得极其充足。随后再以写意的笔法画就枝干，强调用笔的书法性，以中锋为主，侧锋配合，显示出雄健的腕力和洒脱的笔致。全图虽然没有娇艳的颜色，但富有高雅之气，极富生意，充分表现出梅花清润洒脱的美感与王冕孤标独立的文人精神。

与清雅高冷的墨梅相对应的，无疑是浓烈鲜活的红梅。清代艺坛巨擘吴昌硕一生以梅为知己，曾写下过“苦铁道人梅知己”这样的诗句，以此抒发胸臆。他才华横溢，在诗、书、画、印方面均有卓越的建树。更难得的是融金石书画为一炉，赢得了“石鼓篆书第一人”的崇高赞誉。他对梅花深爱于心中，以梅言志、以梅寄情，其笔下的红梅，更完美地体现了鲜活蓬勃的生命力与冷艳绝世的风骨。

吴昌硕一生酷爱梅花，他植梅、咏梅、画梅、书梅。以梅为友，与梅结缘，以梅寄情，表达他对于君子美德和生命人格的想象与追求。在吴昌硕的笔下，朵朵红梅酣畅淋漓、富有情趣，色彩或浓或淡，并以篆书笔法，更显得刚劲拙朴有力，常常被赋予充实而旺盛的精神气象。他擅用写大篆和草书的笔法画梅，自谓“直从书法演画法”，总是纵横捭阖，因此笔下梅花大多干如铁铸，傲骨铮铮，真力弥满，天机开张，与轻柔纤嫩的花朵形成鲜明对比，达到“花明晚霞烘，干老生铁铸”的效果。特别是他画的红梅，色彩富有情趣，往往毛笔中含有墨渍，再点染朱砂色，使之呈现出别样的厚重与浓烈，色中有墨，墨中有色，色墨交融，独具一格，特别是梅花花瓣的色彩有时浓重，有时浅淡，变化多样且恰如其分，最终与篆书笔法绘就的枝干相融合，形成铁虬屈曲、缟衣翩翩、郁郁苍苍的艺术效果，自有一种清逸脱俗之气。而这种“红花墨叶”的画法，也影响了之后诸如齐白石等诸多艺术家，蕴含精神，强调对比，分外鲜活。■