古画中的春山踏青

□郑学富

阳光明媚,鸟语花香,又到一年踏青春游时。古代的文人雅士或骑行、或徒步,畅游青山绿水,亲近大自然。唐代诗人韦庄有诗曰: "春日游,杏花吹满头。陌上谁 家年少足风流?"

春雨初晴山色妍

元代画家商琦善绘山水、墨竹。其山水师法 李成、郭熙一脉,兼涉米氏用墨法,画风写实明 快,笔墨俊雅,亦有高趣,师法古人亦师法造 化,与高克恭同为元初北方文人山水画家代表。 他存世的作品仅有《春山图卷》,现藏于故宫博 物院。这幅2米多的长卷,构图严谨、气势舒 展、笔墨精整、敷色典丽,给人以青山叠翠、万 物勃发的美感。清代诗人黎简有诗云: "春雨初 晴山色妍,山村林麓碧含烟。'

《春山图卷》画面远景群山连绵, 蜿蜒起伏, 以浓淡墨或花青晕染为主,将崇山峻岭描绘得莽 莽苍苍, 烟笼雾罩, 云气氤氲, 烘托出雄伟壮阔 的气势; 近处高山屏立, 峰峦叠翠, 树木丰茂, 郁郁葱葱,山石刻画细致人微,先以浓墨勾轮 廓,然后以汁绿晕染石面,既显示出岩石的纹理 结构,又凸显山川绿色,渲染出遍山翠绿、生机 勃发的盎然春意; 山涧中的溪水自上而下潺潺而 流,时而湍急,时而平缓,好像听到了泉水流淌 之声,为静谧的山川增添了动感,显示出无限的 活力; 山下松柏挺拔, 丛林杂树, 苍郁深秀, 湖 面广阔, 水波涟漪, 岸上房舍俨然, 散落于林木 之中,有世外桃源之境;图中人物所占比例极 小,但造型准确,寥寥数笔,便点出其士子雅客 身份,他们在山林之中,或相互对语、交流品 评,或策杖徐行、领略山水美景。如南宋诗人陈 纪《暮春山行》所云:"幽兴忽不惬,山蹊策杖 游。林深树疊影,溪涨水重流。"

商琦 (约 1264-1324 年), 字德符, 号寿 岩,曹州济阴(今山东菏泽)人,元开国功臣商 挺之子。元成宗时授集贤学士,泰定元年(1324 年)迁秘书卿。《春山图卷》表现了画家寄情于 山水,渴望闲适生活的内心情感。

惜春不觉归来晚

南宋诗人赵葵有诗云:"一抹轻烟隔小桥, 新篁摇翠两三梢。惜春不觉归来晚,花压重门带 月敲。"描写了外出踏青者因贪恋大自然的春色 美景而归来已晚的情形。明代画家仇英的《春游 晚归图》则形象地表达了这一诗意。此画没有刻 意正面渲染春游踏青的喧闹场景, 而是选择"归 来晚"这一细节来表达春游的兴致之高,甚至忘 了归程,可谓构思巧妙。

画面描绘在暮色苍茫之中主仆四人春游晚归 的情景,人物神情生动,刻画得栩栩如生。一年 龄稍大的仆人挽着裤脚,手拄拐棍,先至家门扣 门; 主人头顶斗笠, 身着长袍, 长须飘髯, 骑在 马上缓缓而行, 意犹未尽, 好像还沉浸在春游的 快乐之中; 其后有童仆二人紧紧跟随, 居后的一 童手持拐棍、担着酒坛和书箱,居前的另一童携 琴回头,二童正在兴致勃勃地交谈,或是交流此 次春游的趣闻轶事、心得体会。由此可见主人春 游之雅兴:读书、抚琴、饮酒,兴趣盎然

此画画面不算太大,但景界开阔,有咫尺千 里之妙, 在环境描绘和气氛的营造上也是独具匠 心,突出晚归的主题。远山如黛,峰峦叠嶂,笼 罩在暮色迷蒙之中, 山下的树林也被云烟遮掩, 时隐时现。画家用淡墨复笔画树干边缘而不皴树 皮,远山也不施皴擦,只以湿笔淡墨和螺青衬染 以喻暮色霭蔼,景物迷蒙。近景描绘细致人微, 杨柳挺拔、虬曲苍劲,枝叶繁茂、葱绿苍翠,绿 树掩映之下的院落豪华气派、灰瓦翘脊、石墙整 齐、院墙内外鲜花盛开,一看主人便是有生活情 一条溪流自左流出,曲折环绕,波纹涟 漪,其上修建一座精致的小桥。岸上坡石嶙峋, 矮竹灌丛,桃树盘虬卧龙、鲜花争艳。构图简明 开朗,用笔细致精密,生活气息浓郁。 仇英,字实父,号十洲,原籍江苏太仓,后

移居苏州。他出身寒门,幼年失学,曾习漆工, 后拜师周臣,成为画家。仇英博取众长,集前人 之大成, 形成自己独特的艺术风格。山水、花 界画、人物、仕女无所不能, 既工设色,

白描,能运用多种笔法表现不同的对 象。人物造型准确,概括力强,形象秀美,线条 流畅。时人把他与周臣、唐寅誉称为院派三大 家;后人又把他与沈周、文徵明、唐寅并称为

马蹄踏遍青山道

"天将小雨交春半,谁见枝头花历 纵目天涯,浅黛春山处处纱。"五代 宋初文学家徐铉描绘了一幅春雨朦胧、 百花竞放的春之图画。明代画家周臣创 作的《春山游骑图》描绘了骑游春山的

骑游是一种古老的传统族民俗文体 活动,能陶冶情趣,锻炼身体。《史记· 秦始皇本纪》有"皇帝春游,览省远方 的记载。在古人的旅行生活中,最重要 的交通工具就是马。屈原《离骚》曰: "乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路。"到 了唐代,骑马逐渐成为一种时尚。因为 马驯服后比较温顺,速度也快。唐朝诗 人孟浩然金榜题名后,兴奋异常,骑快 马逛遍长安城,发出"春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花"的感慨。骑马旅行或 远游成为古人主要的旅行方式,所以有 "游骑"之说。在中国绘画史上,游骑是 画家们乐于表现的题材之-《春山游骑图》以春游、行旅为题材,以 写山水之景而寓画家之情,情景交融, 散发着欢畅与悠闲的气氛。元代诗人张 仲深有诗曰:"淑气熏人醉似霞,子规 声里欲飞花。马蹄踏遍青山道,底事春

画卷的背景深邃高远,远景崇山峻 岭, 山峦叠嶂, 连绵起伏, 犹如一座座 屏障。陡峭险峻之上松柏苍翠, 点缀远 处山色, 台阁隐隐约约, 笔墨简淡, 令 人遐想无限;中景笔墨浓淡相间,山势 雄伟,峰岭高低不同,山道崎岖,栈道 曲曲折折,盘旋而上。山坳平缓开阔, 林木参天, 郁郁葱葱, 其间有茅屋篱笆、 房舍院落,是供游人歇脚饮食、拴马喂 料的客店,几位游人,或对弈搏杀,或

坐而论道,或站立聆听;近景浓墨渲染, 层次清晰,由远及近,虚实相映,让人 有身临其境之感。山脚下溪水宽阔,潺 潺流淌,汩汩有声,清澈见底。溪岸蜿 蜒,护栏曲折,怪石嶙峋,两岸劲松挺 拔茂盛,杂木繁叶垂枝,桃花盛开,灿 若烟霞,一片生机盎然的山间春色。溪 水之上板桥飞架,长龙卧波,桥上主仆 三人正在过桥, 骑马者头戴斗笠, 神情 悠然,正回头眺望群山美景。前面导引 者弯腰驼背,策杖而行。后面挑行李者 亦步亦趋, 紧随其后。溪水左岸有几个 挑担人,或樵夫,或游者。画中人物造 型生动形象,神态各异,栩栩如生,呼 之欲出,笔法柔劲细腻,疏朗清秀。全 画构图清旷细密,笔法清秀,胸中藏丘 壑, 笔底气韵生, 横峰侧岭, 雄中寓秀。 近代书画家张伯驹称"(此画)明朝绘事 第一"。现代著名美术史论家毛建波教授 "作者融李成、郭熙缜密劲健的全 山大景与李唐、刘松年小中见大、简洁 明快画法干一图。

周臣 (1460-1535), 字舜卿, 号东 村,明代中期著名画家。吴(今江苏苏 州)人。擅长画人物和山水,师承同乡 陈暹,刻苦临摹宋代李唐、刘松年、马 远、夏圭诸家,与明初的戴进并驱。其 画法工细,章法严谨,融"院体画"与 文人画"于一体。他最大的贡献是培养 出两个流传千古的画家,一个是唐寅, 另一个是仇英。仇英当时是个民间油漆 画匠,地位卑微,但是周臣独具慧眼, 收其为徒,精心传授,终成一代大师。 周臣的这两个学生都是赫赫有名,可谓 划时代的绘画大家, 真是青出于蓝而胜

