

二妙并行 彰彰有光

《玄门十子图》鉴

□ 李芸晓 陈芳

《玄门十子图》为元代华祖立绘、吴炳书的纸本绘画,图中画有老子及关尹子、文子、庚桑子、南荣子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、庄子十人,表现的是老子与“玄元十子”的题材。自唐代官方封老子为“太上玄元皇帝”开始,玄元便指老子,“玄元十子”便是与老子有关的十位徒众。实际上,“玄元十子”这一题材最初是由赵孟頫奉其师杜道坚之命所作,《玄门十子图》也并非从一开始就是如今的卷轴画模样。

杜道坚,号南谷子,宋末元初茅山宗道士,为赵孟頫私塾老师,二人早有故交,杜道坚请赵孟頫作“玄元十子”与老子传并画像,望使艰深晦涩的老子之言与道教义理能如孔门之学般广为流传。赵孟頫不负所望,作老子与十子图传,一时之间界内外人士皆起称赞,四方求索。全真门人陆道集众人摹刻赵氏原本,使得“玄元十子”图传广泛传播。然今赵孟頫原作早已亡佚,幸而华祖立绘的《玄门十子图》一作仍在,读者可略窥昔日赵氏笔墨风采。

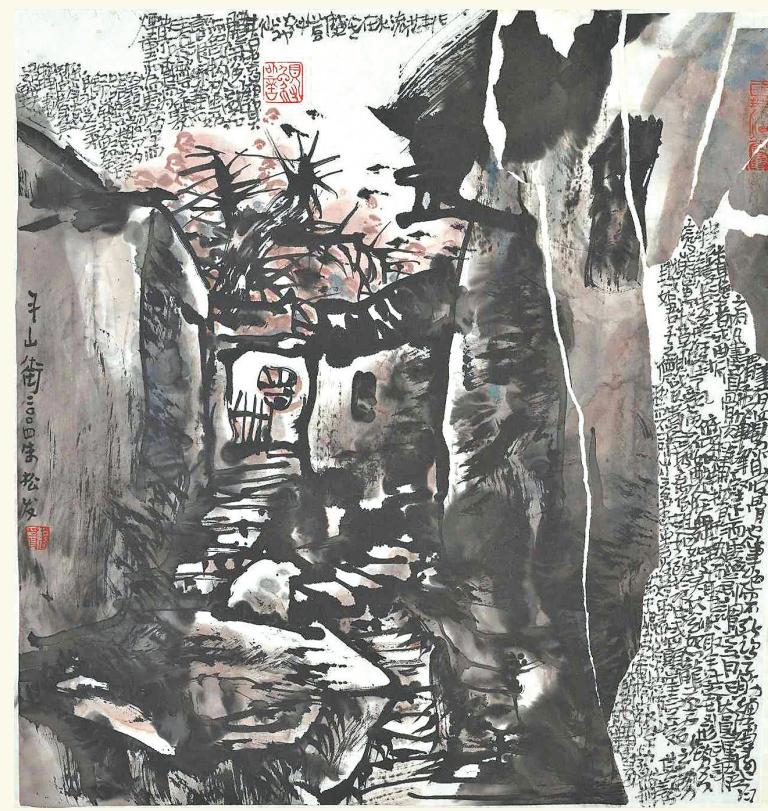
《玄门十子图》作于元朝泰定年间(1324—1327),画卷上有“特赐泰定虚白文逸明德真人大宗师,命吴炳写传”一句,说明画作最初所有者是全真教第十六任掌教孙履道。依据刘致跋文中的内容可知此画最初称为《老子等十子小像》,孙履道被罢后送与王眉叟,王眉叟作石刻。清初时顾复《平生壮观》中称其为《十子图册》,清人高士奇购得此图后将册页改为了图卷,最后由顾氏收藏并命名《玄门十子图卷》。元人张雨的跋文中指出华祖立作此画时应是参考了赵孟頫原作的木刻本。

“玄元十子”都曾受老子言或被明确列为老子思想继承人,老子与十子的著述一面成为先秦诸子绝学,一面成为后来道教崇奉的教义经典。于是,《玄门十子图》不仅是一卷祖先图像,更是一例图文并茂的道家谱系。

后世评价《玄门十子图》者多言“祖立笔大抵师文敏者”,证明华祖立绘画的确深得赵孟頫笔意。赵孟頫原作曾被张雨评为“书画入妙品”,可见赵氏原作精妙绝伦。且看《玄门十子图》绘画风格,仍充满古意宋韵,继承唐宋以来的人物画图式。道教虽无“十子”传统,但“十子”题材与文图对应的人物画形式却已有长足发展。从青铜器上分层排列的宴乐攻战人物场面,到汉代石刻画像上逐个有序排列的人物,进而在魏晋时期无论《竹林七贤与荣启期》砖画还是《女史箴图》一类卷轴画,都可见人物画的逐步发展,唐时这样图写人物形象并配以释文的形式已然成熟,在历史、宗教等不同类型的人物画作中皆有展现。“十子”题材以孔子十弟子为代表较早出现,现存南宋《孔门弟子像》中的人物形象及表现手法便与“玄元十子”颇有相似之处。再看《玄门十子图》的笔墨细节,应有李公麟“淡毫轻墨、高雅超逸”的风格特征,十子设色淡雅,线条清雅有力,人物神态宁静沉稳,画面庄重雅致,如低头躬身、似是求教的关尹子,又有衣袂飘飘、凛然御风的列子,抑或豹皮饰氅、南山隐雾的庄子,各有不同,又各自生动。

赵孟頫北上大都的前夕完成了老子与十弟子的图传,或许杜道坚也是看重赵孟頫兼采儒道两家之言的文士身份,如此一位即将踏上政界,有机会使儒学道法声名远扬的文士,作此带有“二妙并行”之意的题材才更有说服力。且看《玄门十子图》中各人物小传,并未强调道教教义,而更多在于陈述人物身份,转述老子一脉道家思想,与其说是道教绘画,毋宁说是道教人士所创的道家宗源图传,如此实为黄仲圭所言“真风畅远,玄俗还淳,孔老通家,道德同尚,集贤学士图写之,教主真人赞扬之,二妙并行,十子之学彰彰有光”。

如今再看《玄门十子图》依然不能忽视其宁静致远而玄妙神奕的风采。儒道之学古时便同构精神基底,而今依然不减光芒。然历代皆有之问,今日仍在回响,何以二妙并行,何以兼容并蓄,何以源远流长?或许答案就在眼前,在古朴宁静的画卷与淡雅劲力的笔墨中,映照不变的文化音韵。“十子之学彰彰有光矣,南谷翁亦不负平生之志矣”,南谷先生不忘所愿,实以今日依然彰彰有光,南谷不负平生之志,今时犹遂广博远志。

斗山街(国画)47×47厘米 2004年 朱松发

焦墨山水用饱和的浓墨,伴以渴笔作画。焦墨山水中的笔触变化丰富,有轻重缓急、起伏变化,展现出山水的气魄和生命力。在画焦墨山水时,画家通过矛盾的对比来寻求和谐统一,展现出一种朴素的人文情怀和哲学思辨。当代画家用古人笔墨描绘现代山水,力求实现自我蜕变,体现出现代人的审美观念和思想情感,当代画家朱松发就是其中一位。

日前,“生命大写意——朱松发艺术展”在安徽省美术馆开展。此次展览展出其作品160余件,分别从人物画、花鸟画、山水画和书法4个方面,同时结合相关文献资料,系统展示了朱松发的创作成就和艺术高度,观众可从中一窥其作品中蕴含的笔墨精神和时代风格。

此次展览以“生命大写意”为主题,因为在朱松发看来,生命和艺术是同步的,应该“大写意一点,多一点雄风”,他将自己的内心情感和生命体验诉之于笔墨的挥写与表达之中,他笔端的黄山、墨里的徽州都是其心性的凝结,超越了物象本身而进入了一个自由的精神世界。

朱松发出生于安徽黄山脚下的紫云村,黄山的丘壑滋养着他的心性,雄奇黄山、烟雨新安、风雅徽州贯穿了其一生的创作轨迹。事实上,朱松发的绘画早年长于人物,后主攻山水,传统功底较为扎实。皖南山水的蒙养与新安画派的熏陶使他逐渐走上了焦墨山水画道路。朱松发创作题材广泛,兼容并蓄,他将现代语境下的中国画进行了传统与现代的文化融合,有咏怀述志的写意人物,有铁骨冰心的俊逸梅花,有恣肆磅礴的铁铸江山,书法创作更展示出东方文化书画同源的艺术魅力。

焦墨山水画的创作代表了朱松发的艺术高峰。在枯笔焦墨作品中,他利用大黑大白的色彩对比营造出大起大落但又似波澜不惊的气势,在当代文化艺术上形成了自己的独特风格。在构图上,他的画多作丰碑式,有一种风骨凛然的大气象,因为他很少将画面作细碎的分割,往往直入主题,一个块面就占据画面的2/3,视觉冲击力极强。无论是1998年的《素月来故乡》,2008年的《陇上秋色》,还是2018年的《崖壑归来去》,这种构图方式都一以贯之。

与此同时,他作画喜用狂草入画,强化书写性和金石感,旨在弘扬中国画的写意精神。他以草书笔法勾勒山岩,富有节奏、韵律的线条嵌刻着山峦连绵起伏的命脉,具有强烈的视觉效果和内在张力。又用草书技法里的“铺毫”形成

的“飞白”效果来表现山石纹理,这种块面的长皴并不是简单地涂擦,“飞白”的运用补充了黑与白之间的灰色。因此,留点纵横的山石的质感,枯笔浓墨书写着磅礴无际的胸臆,在墨色与山石的美中营造了画面的整体气势。

朱松发通过多种笔法的变化形成不同的笔形,以此丰富画面的语言形态。在他画黄山的时候,松树的树干与松针、石头都是由厚重而劲健有力的中锋运笔绘制而成。朱松发的中锋运笔,不求变化的复杂,而是强调力量、气势和速度,运笔浓重粗犷,狂放有力。由于使用的是枯干的焦墨,加之运笔速度,往往会有带“飞白”的牵丝,除了增加力度与气势外,亦出现笔线中虚实的变化。这在其焦墨山水作品《与谁同乐白石青松我》《松声入耳心即闲》等作品中体现得淋漓尽致。

正如中国美协理论委员会主任尚辉所说,通过各种笔法,如用笔的急徐、顿滞甚至是出笔的方向,朱松发解决了焦墨在一个层次中如何表现对象丰富感的问题,如此一来既体现了笔墨的力度感和厚度感,又赋予了焦墨绘画更深层次的精神高度。

笔墨是朱松发焦墨山水画的核心问题。在四川大学艺术学院教授林木看来,朱松发知道怎么以辩证的方式呈现笔墨的丰富性,中锋、侧锋的顿挫里含有很多线型的变化,以及散锋笔法,都呈现出一种强烈的力度、速度和节奏。他以黑白的冲突构成画面,把黄山本身的一些块状结构组合在画面中,这是非常中国式的意象性处理。从他的成长历程可见他对黄山的情感,他将自己的感情和精神用独特的焦墨方式表达出来,这就符合艺术发生的规律和艺术创造的规律。

玄门十子图(国画)元代 华祖立

本报稿件均据《中国文化报》