

试析明代宋旭《松壑楼居图》的艺术风格和思想进步性

郑张敏

(嘉兴职业技术学院, 浙江 嘉兴 314000)

摘要: 明代画家宋旭居桐乡, 他辉煌的业绩在异乡华亭开花结果, 成为华亭画派的奠基人, 为“苏松画派”和“云间画派”的导师。强调气韵生动、天人合一的绘画风格, “散点透视法”使作品更具艺术表现力和独到的意境。宋旭崇尚雄劲古风, 表达文人画的哲理思想, 是一位有国际影响力的画家, 《湖州十八景图》山水册, 现藏于美国克利夫兰艺术博物馆。

关键词: 华亭画派奠基人; 气韵生动; 天人合一; 散点透视法; 国际影响力

明代宋旭《松壑楼居图》, 绢本青绿山水大堂, 巨型巨作。宋旭当时 71 岁高龄, 处于艺术成熟期。78 岁曾受邀为河南白雀寺绘制巨幅山水壁画, 名扬海内外。

《松壑楼居图》是一幅未被著录的佚作, 画于松江, 消声四百年而在桐乡面世, 或者说重归故里, 使当今有幸获观宋旭艺术之精华, 实属书画艺苑之幸事。至今, 这幅华亭派先驱, 桐乡籍大家的山水画杰作, 经上海博物馆书画装裱专家的精心修复, 已恢复原貌, 并已成为国家级极品。

宋旭居崇德御儿乡, 即现在的桐乡市崇福镇东郊的留良乡人。他辉煌的业绩在异乡华亭开花结果, 他是华亭画派的奠基人, 赵左“苏松画派”和沈士充“云间画派”的导师。

一、宋旭艺术的独到之处

宋旭是华亭画派真正开创者, 是“苏松派”“云间派”画源的导师。早年董其昌就受到宋旭的启导和影响, 所以宋旭对华亭派的形成。实有开创之功。宋能是一位非凡的画家, 精内外典, 通禅理, 善山水, 工佛像, 书法也别有风格。宋旭在明中晚期的画坛上具有重要地位、吴门画派之后, 具有承前启后的作用, 承吴门画派沈周之“前”, 启华亭派董其昌之“后”。

追求文人意趣是其主要特点, 从技法和笔墨上来看, 以线条勾勒为主, 以水墨晕染, 呈现凹凸的效果, 表现对象外部的质感。用墨浓淡施置得体, 画面更加显得气韵生动。宋旭功力淳朴, 笔意苍中寓秀、柔中有刚、平中求奇、静中寓动。其山水构图高远, 老态龙钟的老树, 不畏严寒的苍松, 端坐山之洞的观音, 奔流不息的泉水, 颇具禅意之境。

(一) 宋旭强调气韵生动、天人合一的绘画风格

中国画把“气韵生动”作为第一审美标准, 如果在画中不能呈现自然山水延绵不绝、恢宏壮阔的气势, 就跟山水画的审美理念是背道而驰的, 山水画的审美理念, 早已跟我国道家思想里天人合一、道法自然的文化观念融合在一起, 所以, 创作山水画必须采用散点透视法, 方能体现出东方式的审美理念。

“散点透视法”体现了宋旭艺术的独到之处。

“散点透视法”之所以被山水画视作珍宝, 是因为山水画以自然山川为蓝本, 需要去表现宏观的、整体的场景, 自然山水中常常出现雄伟壮丽、奇峰兀立、重峦叠嶂、乱石嶙峋、沟壑交错、溪水潺潺的丰富而美丽的景观, 一张宣纸就那么大, 如果画家不去多方位移动自己的视角, 不把平远、高远、深远的观察方式结合起来, 只能是一叶障目不见泰山, 看不到山水景观的全貌。

而且宋旭提出了绘制人物或景物等等的比例关系。他说: 丈山尺树, 寸马分人, 远人无目, 远树无枝, 远山无石, 隐隐如眉(黛色), 远水无波, 高与云齐。

(二) 散点透视法善于表现整体场景, 焦点透视法适合表现局部细节

西方绘画中, 有一个跟“散点透视”相对的绘画术语, 名叫“焦点透视法”, 是西方画家常用的观察方式和构图方式。虽然, 焦点透视法是西方近代以来, 科技迅猛发展起来, 影响到艺术创作后, 依靠科学精神成长起来的观察方法和构图方法。

深受中国传统绘画影响的日本浮世绘, 在创作中同样对“散点透视法”爱不释手。跟中国画一样, 浮世绘里边缺乏立体感, 没有“黄金分割法”来制定严格的比例关系, 也没有光影明暗关系来增加视觉张力, 跟国画都属于平面绘画, 采用散点透视法能增加一定的立体感和层次感, 有助于增强视觉冲击力。

在《松壑楼居图》中, 整个画面是一幅高远“散点透视图”, 大致可分近景、中景和远景。远处山峰迂回, 层层叠叠, 从树信手点缀, 蒙笼邃远, 远山之巔佛塔依稀, 用赭石构出两处重檐楼阁, 在云雾缭绕的山峰之阳, 显然是一处寺院; 中景在白云深处, 山峦险峻, 殿宇隐现, 瀑布一道, 飞流直下, 顺着山壑溪涧潺潺而来; 在溪水之阳有居处, 松下有平屋数间, 动态人物隐约, 一座弧形石拱桥横跨溪上, 稍下处, 又有木桥一座, 桥之右堍, 有一人骑着小毛驴, 向桥上走去; 溪水继续右拐, 已属近景, 到了水的出口处或是聚汇点, 成水域不大的水濑, 有船停在溪口。重点表现山水恬静的意境和高士超脱的心态, 显然加入了文人画的哲理。

在西方绘画里, 最常用的是“焦点透视法”, 就是通过观察记录所见事物, 把视觉焦点固定在写生作品的某个突出的重点上, 以这个点为基准, 向周围扩散视角。优点是用焦点透视法描绘出来的景观, 比较符合自然界真实存在的景象, 比如, 我最喜欢的画家希斯金和列维坦的作品就如同是照相机拍摄到的景象照片一样, 栩栩如生。我国当代的超现实主义油画家冷军先生的油画作品, 更是细致入微, 但是焦点透视框架下的油画创作以写实为主, 因此意境没有传统中国画那么丰富的意境和内涵。

相对来说, 散点透视法善于表现整体场景, 焦点透视法适合表现局部细节, 国画擅长写意, 擅长表达场景的意境和寓意。此图卷气势恢宏, 而他的湖州十八景图则是画面小而意境丰富。

二、宋旭艺术作品中体现思想的进步性和高远的意境

(一) 松树丰姿雄伟比拟刚强不屈的品格

宋旭的《松壑楼居图》没有用浓艳之色, 只是以水墨为主, 辅以青绿晕染, 浅绛点缀。在中景表现灌木、丛卉, 山石间突兀而起的青松, 采用翔实的特写, 虬曲、高大、疏朗、神奇而又自然真实。后人写诗夸其松“苍髯翠霞播向空, 老干蟠作青虬龙。双鳞未点飞不得, 时有云气来相从。”宋旭不愧为画松高手、笔下的松树丰姿雄伟而醉人千古。而且巧妙地拟松树于刚强不屈的品格, 与饮酒的高士联系在一起, 这与自然生态环境和画家要表

现的哲理氛围达到了有机协调的统一。一幅完美的山水画总是山水相依,相得益彰,大自然巧夺天工,山有水而高、水有山面美。远景用淡淡的浅墨,表现远山,用竖横交错的苔点表现远树丛林。在遥远的林荫深处,有一道瀑布飞流直下,流经山壑之洞,在依山傍水之阳,青松郁郁的林下,山民群居栖息,山径曲折,行人往回,构成了多姿多态的生活环境。接着顺溪水右拐,山重水复之后,又洞开了另一个天地,溪水汇集成滩,水域不大,一般停在溪口的岸边。画船不同于一般山水画中的点缀,画得短面平稳,翔实细致,与山麓石坪上的饮酒高士相呼应。人物用铁线游丝描,纤细生动,与雄放的松壑,扑面而来的山峦,形成鲜明的对比,画中人物大小如指,所占比例极微,但与大自然的真景相比,又是极其相称的。

(二) 向往远离尘嚣的桃源式生活

《松壑楼居图》采用“S”形散点透视法,表现全景山水,用1.6:1的长宽比,没有采用明末惯用的瘦长挤压、头重脚轻的构图方法;从表现技法上说,采用淡墨披麻皴,在大山石上又描绘众多的小山石,采用所谓“矾头”的表现方法,中近景山石又用小青绿晕染,然后用稍浓的水墨点苔,大小、疏密、聚散不一,远景苔点又有变化。采用横竖结合的表现方法,画面用众多的苔点表现灌木、杂草、丛卉和远树,富有生机。前面已经提到这幅山水画,着意要表现的是远离尘嚣的,没有桃源的桃源式的环境,着意表现山农野老自食其力的生活,着意表现对世俗人生怨倦的高士,悠游至此,寻到了一块超脱的净土,仗酒乐甚。画家要表现的哲理,着重通过这些活动的人物来表现。

(三) 描绘这些高士的思想境界来表达文人画的哲理思想

《松壑楼居图》画中描绘高士,指古代淡泊名利的文人隐士。此画重点表现那些在山野中的高士、野老、村夫、商贾、僧人恬静的意境和超脱的心态,表现了文人画的哲理思想,用超脱的环境氛围展示人物的心态。士大夫阶级既有积极进取“位极三槐(三公)”的儒家思想,又有消极引退“任居四岳”的老庄思想;中景具有浓厚的田园气息,反映野老、村夫、行旅的场面,表现出宋旭涉世既倦、消除人世纷扰的意境。

他应当有过仕进的抱负,由于他生不逢时,在少年时代严嵩专权,严嵩父子跨台时,宋旭已接近不惑之年,接着是徐阶、高拱、张居正先生当首辅大学士,倾轧争斗不断,冯保等宦官擅权又在隆万年间继起,官场腐败,贪污贿赂公行,土地高度兼并,在此情况下,一些富有正义感的士大夫文人纷纷隐退。

宋旭从48岁始“禅灯孤榻”到82岁“无疾而逝”。这段时间他云游四方,“世以发僧高之。”但他没有像李贽那样剃发,也没有“谈经说法”,只不过寓居寺院这块净土,发挥他诗画的艺术天赋。他在云游、逗留中,在松江寓居的时间算是最长的。《松壑楼居图》即写于松江,画中题为“万历乙未日长至,写于南神旧观书屋”。宋旭生于嘉靖四年(1525),乙未即万历二十三年(1595),时年71岁。

宋旭是一个写实和寓意相结合的画家,他画《松壑楼居图》应该有真山实景的依托,湖州这个人杰地灵之地便是他的画作的蓝本,从行踪分析,宋旭于万历二十一年中秋以后得返超果寺,故地重游,对景怀旧,作《松壑楼居图》,以示对旧友的思念,对山民野老、僧侣生活的向往,也是画家内心世界的写照。

宋旭作品意境高远,同样值得一提的是他的《寒江独钓图》轴,颇有唐代柳宗元《江雪》诗中所咏“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的凄清冷逸的意境之美。此图堪称他晚年的山水珍品。

三、宋旭巅峰时期的作品因保存不易而踪影难觅

查宋旭国内外存世作品,率而计之,尚有49件,但他最擅长又处于成熟时期的“巨幅大障”,因各种原因而毁损较多。

八十年代开始,我国大力倡导保护古典文化。桐乡博物馆经过上级部门的层层审批,终于有幸申请到了一万元巨额经费,去上海请装裱师傅修复宋旭这幅《松鹤楼居图》,师傅必须是擅长书画的专家,在被虫蛀掉的地方进行修补时候,要根据宋旭的绘画风格,推理出这些破洞里修补一些什么样的色彩,可以说,装裱这种国家极品级别的古画,实际上也是一个再创作的过程。

鉴于以上难题,桐乡市博物馆前辈张梅坤先生开始尝试用桐乡晒烟来解决这个难题,二十年实践以后的2001年,在《东南文化》杂志上发表了《桐乡晒烟——书画库房最理想的防霉防潮物品》一文,在东南亚许多国家,尤其是新加坡和日本等书画行业中,引起了广泛的关注。

书画是由纸和绢组成的有机质,保管书画要防光、防尘、防渍、防霉和防潮,其中“霉”与“潮”,是“五防”最最难防治的。化学药品虽能防霉,但对有机物质有较强的脆化和腐蚀作用;现代化的吸潮机虽能去湿,但不能均衡和持久。

把晒干的整片烟叶对放在书画橱上面,一、二年换一次。即使在黄梅季节,也能保持理想的干湿度,库房内的烟叶燥得仍然可以搓成粉。检查库房干湿度除了观察干湿表外,还可以检查烟叶的蒂头,因为烟蒂受潮反映最灵敏,一旦受潮就变软,那时可以将烟捧到室外晒一晒,然后再放入。到夏天湿度不够,利用适当时间开窗换气。随着存放时间的延长,烟叶中的有毒成分逐渐减少,当地烟农说:“烟叶越陈越好”,所以烟叶在库房中存放一、二年,质量不但不降低反而提高了,实践证明书画库房存放烟叶是目前防霉防潮的理想物品。

四、结语

宋旭深刻影响了中国画艺术,也传播和弘扬了中国人文思想。《湖州十八景图》山水册共18幅栩栩如生的生活场景图,现藏于美国克利夫兰艺术博物馆。册页中的每幅山水均为写生,有地名题跋,写实地地记录了当时湖州有名的山光水色。从画面看宋旭这些小品山水画,尺寸虽小,气象挺大,犹如大画,画面繁密幽静。使世人从中国明代画家宋旭的作品中,感悟中国文化的博大精深。《湖州十八景》让我们看到了生态和人文环境之美。印证了当代“绿水青山就是金山银山”的理念。

读宋旭的画作,一股清新之风扑面而来。这就是中国文化的力量,更是中国文人对人文与自然之间融合搭建的图号制式。宋旭的画作,繁密有致而又萧瑟简远并存。他的画作能让人感受到大山大水,却又传颂文人之哲理。对于画面的营造对比,梳理有致,不求形似,只求达意。摒弃了宫廷画派的拘谨,将真正野性山水展现于世人面前。这足以体现中国文人画的创作根底,我们的文化才得以一脉相承。

参考文献:

- [1] 张梅坤. 初论宋旭《松壑楼居图》[J]. 历史教学问题, 2000(05): 18-21+64.
- [2] 张梅坤. “桐乡晒烟——书画库房最理想的防霉防潮物品”节选[J]. “东南文化”桐乡文史资料, 2001(11).