

对《秋浦芙蓉图》的品评

姜鹏越

云南师范大学

[摘要] 崔白是北宋时期著名的画家。尤其在花鸟画领域颇有建树，一改之前黄荃形成的奢华之风，在继承了黄荃描绘事物的写实精神的基础上又学习了徐熙作品中表现的“野趣”。可以说是博采众长，做到了绘画风格的革新，展现了宋代的社会风尚，对当时文人士大夫的绘画思想产生了很大的影响，对后人绘画创作也影响深远。虽然崔白的作品很多，但是大家对崔白的作品品评最多的是集中在《双喜图》和其他作品中对“秋”的表达，对其他的作品品评数量很少。《秋浦芙蓉图》是蕴含与虚无主义相对的积极生活的人生态度意义的佳作。其画面情景交融，形神兼备，值得去仔细品味。

[关键词] 崔白；《秋浦芙蓉图》；虚无主义

1 作品描述

《秋浦芙蓉图》这幅画是北宋神宗时期著名画家崔白的作品，本着崔白一如既往的形神兼备和喜欢画大画的特点，以及注重还原自然事物的发展规律，这幅作品整体的画风非常的唯美写实意蕴深远。画面上，飒飒秋风天高云阔的整体氛围也能体现出崔白“疏阔”这一性格特点。写实的画风也更有利于意境的传达。就画面的内容来说，画面的左下角是荷叶，可以看到荷叶的边缘是枯黄的。农历八月以后荷叶自然的干枯泛黄，荷叶上方的莲子的颜色是青翠的绿色，像是刚长出来不久。荷叶上的和蒲草上的一对鹤遥相呼应。画面的右边是木芙蓉，花朵呈白色，叶子青翠生意盎然。和左边枯黄的荷叶形成了一枯一荣的对比。画面右半部分还有几枝高高的芦苇有微微倾俯的姿态，通过芦苇的姿态能感受到早秋微凉的风迎面而来，从而表达出秋的凉意。两只大雁扶摇直上振翅高飞，一对大雁的嘴都是张开的像是在说：“我们现在要出发啦！”

2 作品分析

从色彩来看，整幅作品颜色淡雅清丽又不失生趣，并没有浓郁的富丽堂皇的色彩。体现了对黄荃画派的革新。在笔法上，不同于崔白以往的“工写结合”的方式，而是整幅画都是先“作圈线”，后填以重彩，笔触细腻工整，颜色层层分染。工细严谨，大雁的羽毛根根分明有疏有密，这里是对黄荃画派写实精神的继承，力求逼真。荷叶边以及芦苇径都处理的十分细腻。木芙蓉的花瓣颜色过渡自然。可见崔白回归自然，绘画形态的准确把握，以及他对所创作景物观察的细致入微。在创作这幅作品的过程当中，崔白要身心摒除一切杂念投入自然，与大自然的亲密结束，达到天人合一，这对创作来说也是十分重要的一个过程。这当然和当时的社会思潮密不可分，在一定程度上一定会受到宋朝“程朱理学”发展的影响。“格物致知”这一思想，也为艺术家们的创作提供一种路径。先观察生活和自然，再把自己的情感寄托于所选取的物象当中进行创作。这种尊重自然的创作也体现了崔白绘画作品的思想高度。

3 作品品评

这幅画的主角大雁是象征着一生一世一双人信守不渝的这种爱情观的忠贞之鸟。既然是《秋浦芙蓉图》那画中的大雁自然是在准备离开北方，飞往南方的了。有古人记载：“今日获一雁，杀之矣。其脱网者悲鸣不能去，竟自投于地而死。予因买得之，葬于汾水之上，累石为记，号雁丘”。画中大雁，显然是一对。它们振翅腾跃，意在千里之外。正是“渺万里层云，千山暮雪，只影响谁去？”大雁雌雄固定从一而终，一只先死另一只就不会再择偶。大雁南迁北返，

合乎阴阳也象征着男女和顺。大雁彼此生死相许，也引发古人感叹，到底情为何物！因此，古代娶妻纳采也要送大雁。

自古以来大雁身上寄托着人们世世代代的相思，承载了多少离人泪！大雁年年春来秋往，人却往往物是人非，今非昔比，时光不再。远在他乡为异客的游子，看到回归的大雁，引发了游子的思乡之情。“乡书何处达，归雁洛阳边”“鸿雁几时到，江湖秋水多”“雁来音信无凭，路遥归梦难成”“最怜霜月怀入夜，鸿雁声中独倚楼”“雁字回时，月满西楼”游子思乡的诗句多到言之不尽，它们承载着人们的思人、思乡的情感。除此之外，大雁还是仁义礼智信的儒家传统美德的代名词，大雁南迁北往的路上会形成雁阵，在雁阵当中壮大的大雁会照顾老弱病残，不会抛弃受伤的大雁。雁阵之间协作有序，相互照顾。大雁群飞也是不鸣叫的，失群的孤雁会鸣叫，断鸿声里，江南游子。古代文人骚客们也会托物言志，将自己的离人愁绪寄托在大雁上。

画面的右边是芦苇和木芙蓉。崔白借助木芙蓉特有的习性，表达深远的意义。首先，木芙蓉开花的时间和菊花一样，是在深秋寒风四起，百花凋零的时候它凌霜绽放，朝开暮闭。所以也是隐士、高洁的代名词，作者借木芙蓉来表达自己的淡泊明志和豁达明朗的个性。在早上花开为白色，午后变成粉色，到晚上花朵快闭合的时候为深红色。因此，也被称作“三醉芙蓉”。木芙蓉早在唐朝木芙蓉就很受文人们的喜爱。王维的“木末芙蓉花，山中发红萼，涧户寂无人，纷纷开且落。”韩愈有“新开寒露丛，远比水间红。艳色宁相妒，嘉名偶自同。到了宋朝以后，朱熹提出：“先言他物以引起所咏之辞”木芙蓉作为文学意象更加广泛的被文人作为高洁坚忍不拔的象征。“谁怜冷落清秋后，能把柔姿独拒霜”、“群芳谱里群芳消，俏中还数木芙蓉”。有诗作：“千林扫作一番黄，只有芙蓉独自芳”正是木芙蓉的写照。画面上的木芙蓉为白色，结合枯黄的荷叶说明崔白画的正是秋天的清晨。木芙蓉就像人的一生，在生命的最初一片洁净，不染是非，并无着色。走过红尘生命发生变化“欲洁何曾洁”，终究带着世俗染上的颜色覆盖了自己的底色，在傍晚中带着自己最绚烂的颜色关闭了自己的花瓣。无论生命的循环往在最初是多么美好，最后仍然敌不过“朱颜辞镜花辞树”的自然规律。崔白画木芙蓉于此，想必也是把它化为一种无声的语言，作为这幅图画的时间背景，蕴藏着人生幻化无常的秘密。

芦苇也就是众所周知的蒹葭。只不过蒹是还没有长出穗的芦苇。而画中的芦苇并不是初生的芦苇，是有穗的。芦苇无根飘零象征着颠沛流离。芦苇虽然象征漂泊，但是另一方面它有着实用价值就是

可以净化水质，有着很好的净化作用。正是“芦苇深花里，渔歌一曲长。人心虽忆越，帆态似浮湘。”人漂泊于世，都没有所谓的真正的根，人的归处都是走向虚无的死亡。人生在世的短短几十年里也是世事无常，芦苇静观着万物生灵的缘聚缘散。即使我们都是这世界短暂停留的过客，若是因为我们的存在让这个世界变得更好一点，我们就不枉活于世，也算是有了自己的价值。芦苇就是这样无根漂浮却净化着一方的水质。这大概是一种芦苇暮修修，荷塘池水出清浅的美好。

画中的荷叶正是“翠减红衰，笑艳秋莲生绿浦”。枯黄的荷叶和旁边盛开的木芙蓉形成鲜明的对比。就静止的画面来说，荷叶风残，芙蓉照水生机勃勃。但是背后终究是“花开虽有明年期，复愁明年还暂时”。一切事物完成了自己生命的循环之后都要归于尘土。现在枯黄的荷叶或许也曾在那盛夏里将晨光迎来送往，也曾倒映着繁星点点的河水中，看自己的倒影上缓缓的落上一只蜻蜓。在闷热的夏天等待着清风徐来，小船划过时看着“逢郎欲语低头笑”的姑娘。一切的情缘酝酿之初，充满了生命的期许。但是美好的东西总是稍纵即逝，画面上的枯黄的荷叶大概也是它最后的日子了。荷叶上方的莲子的颜色则是鲜嫩的绿，一个是生命之始，一个是生命之末。生死循环。

荷叶上和芦苇上的一对鹁鸪呈现相对的状态，相互之间是一种呼应的。“鹁鸪在原，兄弟急难”鹁鸪这种鸟不会在同伴落难之时独自逃生，会回来救同伴。在《红楼梦》当中，北静王送宝玉的鹁鸪手串。便是表达对宝玉的看重。也是希望，鹁鸪相与，初衷不改。鹁鸪之悲便是兄弟之间你争我斗，相互残害。

《秋浦蓉宾图》这幅图整体的感觉是清幽道远的淡薄中又带着深情。对这世界看的通透却又不舍。这样的矛盾在画面中的体现。这里不得不说一下当时时代的大背景。宋神宗是北宋历史转折点上的关键人物，虽然年仅38岁就抑郁而死，但是他在政府财政赤字的情况下他雄心壮志，想要对外征战。北宋在赵匡胤杯酒释兵权之后，担心黄袍加身的事情发生在他的大将身上，于是北宋处于铁打的士兵，流水的大将这样一种状态。这样，将军和士兵之间无法达成一种很深厚的情谊。这就导致了北宋的战斗力的下降。这是一方面，另一方面。整个宋朝虽然积贫积弱但是商业发达，甚至出现，商业税超过了农业税。王安石变法也使得国库比过去充盈了不少。

所以说，崔白这一生，前半生经历了比较平和的一段时期，宋真宗、宋仁宗、宋英宗时期虽然没有太大的建树，但是社会和政治环境相对比较平和和宽松。虽然在崔白的老年时期发生的王安石变法，但是作为一个被皇帝爱重的画师，他也不会卷入政治漩涡。可以推断，崔白度过了安稳的一生，但是由于赋税沉重，底层百姓生活困苦，文人墨客开始憎恶富丽堂皇的艺术作品，在北宋中期崔白也进行了一些人艺术风格的调整，真正做到了形准又传神，虽然在徐熙之后绘画开始转向写意传神用抽象的线条来表达世界本质的规律，从意义上说更接近“真”，但是就我个人观点来说，绘画这一艺术种类，形是神的基础，没有形又通过什么来传神呢？早在《尔雅》当中古人就提过：“画，形也”。虽然那时候对艺术的理解尚不成熟，艺术是实现政治教化等实际目的的手段，但也从侧面佐证，在绘画的发展之初的根本，形的重要性。崔白算是博采众长，即不乏黄荃线条细密勾勒真实的精湛技艺，又有徐熙的“野逸”趣味。此外，

崔白的画作中大多以萧瑟的秋天为创作题材，表达自己对社会动荡不安的无奈和对老百姓的同情。

崔白这幅《秋浦蓉宾图》的寓意，就是他希望的想要拥有的生活的一种表达，把一生静好的岁月里的某一个时刻定格在即将逝去的一瞬间。秋天虽然万物凋零，但是画面里有只在秋天开放的木芙蓉，一片欣欣向荣的绽放着。洁白的木芙蓉充满了生命最开始的希望。即使荷叶枯黄有萧肃凄清之感，荷叶旁的翠绿的莲子却又代表着生生不息，欣欣向荣。可以联想到荷叶彻底凋零后。又会在下一个夏天重新长出新的荷叶，又会有下一个美丽的夏天绽放它的生命。开始生命新的轮回，荷叶和木芙蓉一个面临凋零一个盛情绽放，不免想到如此绽放的木芙蓉过了属于它的季节也会凋零。但是无论怎么样，木芙蓉坚忍不拔、耐霜寒的品格，都会被追求“风骨”的文人所喜爱。世界的一切物象都像像是无根漂泊的芦苇。但是作为有限的生命体绽放就尽情肆意的绽放，生命本身就是因情而生的。

人不可以因为世界的变幻无常就陷入虚无，放弃了追寻生命的意义。虽然生命最后都是要走向死亡的，但是在这段时间里我们要做的就是，尽情的去让生命绽放的更加绚丽，不去执着最后的结果和得失。得失和结果都是虚无的，但是属于我们生命的时间却是我们的全部。回忆便是这世上唯一可以带走的。大雁代表的爱情观是永远值得去歌颂的。世界上总是有很多的阴差阳错。七夕，不知道牛郎织女会不会真的在这一天相聚。但是忠贞不渝的爱情佳话在古代三妻四妾这样的制度之下依然存在。如今的社会虽然是一夫一妻制，但是人们对待感情的态度已经发生了很大的变化。更注重各自人格的独立性而不是女人对男人的依赖性。这世界上本来就该有不同的感情观。自由恋爱使人看起来有了自己的选择权。而实际上则是资源的整合。白首不相离的爱情显得传奇而浪漫离我们越发的遥远。画面上两只大雁都是张嘴的状态，一前一后，遥相呼应。不仅仅是代表生死同穴，更是表达作者内心向往心有灵犀的陪伴。这幅作品中传达的浪漫情怀称得上是有传世的价值和意义的。

《秋浦蓉宾图》这幅作品大概是崔白畅想的他想要拥有的理想的一生吧！在这幅作品当中表达了作者想要拥有的人世间的几种“情”。有着忠贞的爱情，在万物凋零的时候还可以有爱人携手走向生命的终点。友情和兄弟之情，有肝胆相照的知己，在自然中治愈人世间的种种疾苦。对自然的博爱，世间本无根，又谈何落叶归根，大雁真的给予人很好的启发，只要爱人在身旁，寒来暑往，秋收冬藏，皆可以此心安处是吾乡。崔白这幅画画的又深情又通透洒脱，不似魏晋南北朝时期百姓苦于战乱只好把心愿寄托于来世求神拜佛。崔白所在的北宋时期，人们都去追求现世的幸福。虽然世界万物变幻无常，无论是佛家强调万物的“幻”还是道家强调万物的“变”，我们的人生都应该是鲜活而真实的，绝不是虚无缥缈毫无意义的。

【参考文献】

- [1] 陈传席.《中国绘画美学史》[M].人民美术出版社, 2002
- [2] 李福顺.《中国美术史》[M].高等教育出版社, 2003
- [3] 邓肖彬.《宋代绘画研究》[M].河南大学出版社, 2006
- [4] 秦丹瑞.崔白对五代宋初黄派花鸟画的变革[D].山西师范大学, 2015
- [5] 曹文钧.崔白花鸟画表现形式与笔墨技法研究[D].中央美术学院, 2014