辽博两件超凡脱俗藏品《九歌图》证明

宋代李公麟首开白描技法新画种

本报记者 商 越

国宝撷萃
GUOBAOXIECUI
辽宁日报与辽宁省博物馆联合策划

核心提示 北宋画家李公麟以扫去粉黛、清淡超逸的白描技法,被后世叹为"天下绝艺,宋画第一"。辽博有两件《九歌图》:一件是南宋人摹李公麟,一件是当代国画大师李伯实摹南宋版本。李公麟不但擅画,还是位资深收藏鉴定家,与苏轼、黄庭坚、米芾、王安石等名士交情深厚,所绘《西园雅集图》是挚友聚会的写真图。

南宋画家摹李公麟,当代人摹南宋画家

《九歌》是战国时期楚国诗人屈原的作品,是根据楚地民间祭神乐曲创作而成。诗中描绘了大量神仙的形象。最早再现屈原诗作、用图解表现场景绘制《九歌图》的画家,就是北宋时期的李公麟。

辽博珍藏的《九歌图》共分9段,每段以右文左图的形式呈现。辽博"传移模写——中国古代经典绘画摹本展"策展人杨勇告诉记者,9段画作分别描绘了东皇太一、云中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、东君、河伯、山鬼9位神仙及祭祀的场面,但独缺"东皇太一"一段的文字,可能是居于手卷前端,受到了损坏。从绘画风格上看,辽博收藏的这件《九歌图》称得上是目前存世同题材画作中最为高古的一件。画卷以白描画法为主,将人物、仙怪、神兽、山川、树木等所组成的情节栩栩如生地表现出来,画中谨严的楼亭、行进的舟车、繁复的仪仗、华丽的衣冠,都衬托着各色人物的仪态神采。

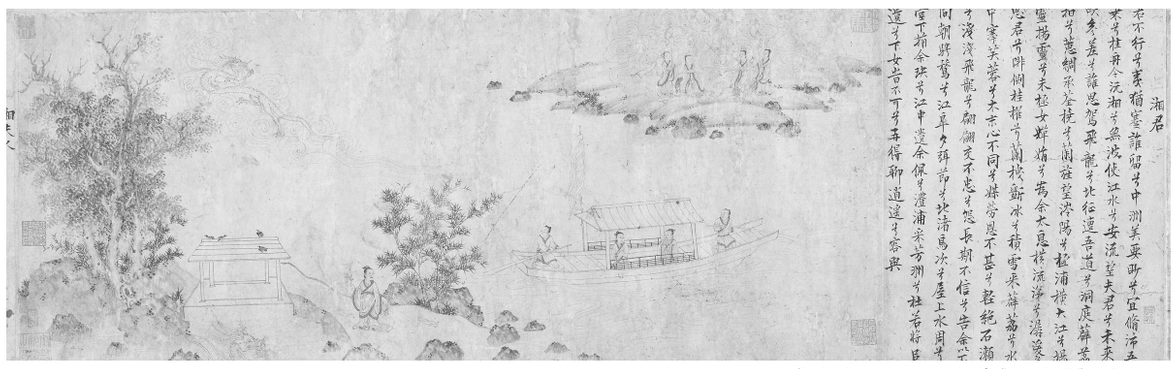
"此卷《九歌图》上没有署作者名款,《石渠宝笈》初编误定为李公麟手迹。"杨勇介绍,虽然它的艺术风格深受李公麟影响,但更具有南宋院画特征。近年,辽博专家根据图前楷书笔法和避南宋光宗"惇"名讳的特征,判断其为南宋的摹本。

1954年,辽博开展古书画的摹制工作。当时,30岁的摹古高手李伯实参加了摹画工作。李伯实尤其擅长绘画喜庆祥和的婴戏图,孩童的天真稚趣被他描绘得活灵活现。

"李伯实当时摹制的就是南宋人摹的《九歌图》。摹本忠实地还原了原作的神形气韵,线条的勾勒表现丝毫不逊色于古人。"杨勇点评说。画卷中人物繁多,形象各异,最小的人物头部如相思豆般大小,五官眉眼处的勾勒,需要极其精微谨慎的用笔,稍有失笔就会导致人物的表情神采完全不同。李伯实的摹本诠释了中国白描画的审美意蕴,将线条与造型完美地结合,画中各种形象超凡脱俗。李伯实还依据原件书法的风格,将第一段缺失的"东皇太一"诗句在摹本中作了补写,使摹本较原件内容更为完整。

有趣的是,当代画家李伯实的名字有来历。李公麟(1049—1106年),字伯时,号龙眠居士。所以,有资料称李公麟为李伯时、龙眠。

两幅《九歌图》对比。左为南宋摹本,右为当代画家李伯实摹本。



辽博珍藏的南宋画家摹《九歌图》(局部)。

《西园雅集图》记录16位名士聚会

北宋元丰年初,喜好书画的皇亲驸马王诜,邀请李公麟及苏轼、苏辙、黄庭坚、米芾、秦观等16位名士,到其宅第花园——西园聚会,聚后李公麟乘兴画《西园雅集图》,描绘众人在王诜家的花园中挥毫赋诗、抚琴唱和、谈禅论道等场景,书法家米芾还专门写下《西园雅集图记》,将图中所绘人物的姓名、衣着、神态及周围环境一一记录,作为说明留念。

杨勇介绍:"古代文人的聚会称为'雅集'。"历史上最著名的雅集有两个,一是东晋时期在绍兴进行的"兰亭集",书圣王羲之在绍兴兰渚山下以文会友,写出"天下第一行书"《兰亭集序》;另一个就是这次北宋开封府的"西园雅集",之所以扬名天下是因为有李公麟的写实画和米芾的题记。

《西园雅集图》是李公麟的代表作,画中包括主友16人,加上侍姬、书童,共22人。全画展现了西园中聚会的五组人物,一组在围观苏轼挥毫赋诗,一组在欣赏李公麟即兴作画, 另三组分别在弹琴、题石、论禅。"李公麟用白描笔法描绘出16位社会名流的各自特点及不同情态,生动传神,堪称中国人物画中的精品。"杨勇说。

米芾的《西园雅集图记》中记载:"李伯时(即李公麟)效唐小李将军(指李昭道),为著色泉石云物,草木花竹,皆绝妙动人。而人物秀发,各肖其形,自有林下风味,无一点尘埃气,不为凡笔也。其乌帽黄道服,捉笔而书者,为东坡先生……幅巾野褐,据横卷画渊明《归去来》者,为李伯时……唐巾深衣,昂首而题石者,为米元章……"文末米芾感慨道:"水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨,人间清旷之乐,不过于此。嗟乎,汹涌于名利之域而不知退者,岂易得此耶!"

因为此图展现了宋代几位名人的生活雅趣,从此成为后世文人雅集图绘的典范,后来的南宋画家马远、刘松年,元初画家赵孟頫、钱舜举,明代画家唐寅、李士达,清代画家原济、丁观鹏等,都曾先后画过《西园雅集图》。

李公麟是资深古器收藏鉴定家

李公麟是庐江郡舒城县(今安徽桐城)人,擅画人物、鞍马、山水,有《五马图》《临韦偃牧放图》等名画传世。他不仅是北宋著名的画家,还是当时知名的金石收藏家和金石学者。据《宋史》载,他"好古博学,长于诗,多识奇字,自夏、商以来钟、鼎、尊、彝,皆能考定世次,辨测款识,闻一妙品,虽捐千金不惜"。

李公麟不惜重金收藏了大量的青铜古器,并在此基础上编纂了四部金石图谱,分别为五卷本《考古图》、一卷本《古器图》、一卷本《周鉴图》和刊于马台石上的《洗玉池古玉图》,对宋代金石学的发展做出了巨大贡献。可惜这些图谱早已散佚,现在只能从一些史书中看到对李公麟这几部金石图谱的介绍。

据南宋《籀史》载:李公麟"著《考古图》,每卷每器各为图叙,其释制作镂文、款字义训及所用,复总为前序后赞。天下传之,士大夫知留意三代鼎彝之学,实始于伯时"。

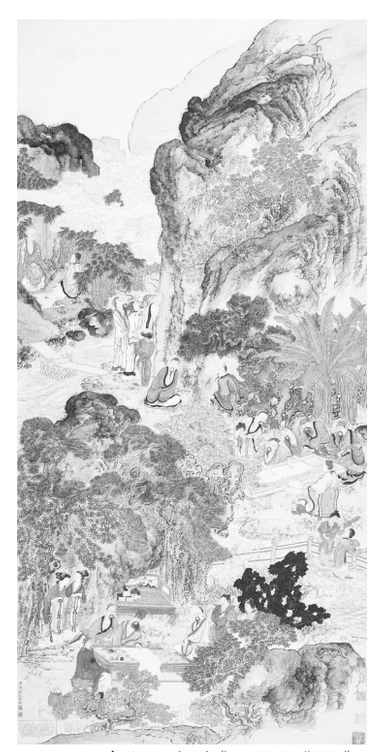
与李公麟同时代的另一位金石收藏家吕大临,也著有一部《考古图》(10卷),其中收录了当时各大藏家和内府所藏的238件金石古器,尤以收录李公麟的藏品最多,共有62件,包括铜器49件、玉器13件。书中绘有古器物图,还转引了李公麟所著《考古图》中的文字,从中能够了解到李公麟的藏品和著作情况。如书中提到"郑方鼎",注为庐江李氏所藏,还记录了出土的时间和地点,为"元祐丙寅(1086年)春新郑野人耕而得之"。

李公麟对古器的鉴赏水平,在一次当朝百官鉴宝中得到了印证。宋哲宗绍圣三年(1096年),陕西咸阳人段义在修造家舍时发现了一枚玉玺,玺文为"受命于天,既寿永昌",于是他将这枚玉玺进献给了朝廷。据《宋史·李公麟传》记载,1097年,宋哲宗皇帝得到玉玺后,"下礼官诸儒议,言人人殊。公麟曰:'秦玉玺用蓝田玉,今玉色正青,以龙蚓鸟鱼为文,著帝王受命之符,玉质坚甚,非昆吾刀、蟾肪不可治,雕法中绝,此真秦李斯所为不疑。'议由是定。"

时任御史的李公麟判断此玉玺为秦代李斯之物,令各执一词的众人信服认可。于是"朝廷是公议,诏以五月朔御前殿,用全仗受焉。宰臣百官奉表称贺,肆赦改元,以纪国瑞,实自伯时发之"。为纪念这一国之瑞相,宋哲宗大赦犯人,将1098年更改年号为"元符"。这次秦玉玺鉴定,为李公麟画名之外,赢得了"博闻强识"之名。北宋官方编撰的《宣和画谱》称赞他:"至于辨钟鼎古器,博闻强识,当世无与伦比。"

遗憾的是,后来这块玉玺不知所踪。

(本文图片除注明外,由辽博提供)



清代画家作《西园雅集图》。(资料图片)

建龙眠山庄养老,苏轼念念不忘

李公麟出身名门望族,聪慧博识,性情温和。父亲李虚一在京都任赤县令时,李公麟的弟弟李公权娶了王安石的侄女,因此他与王安石来往密切,同时因为志趣相合,与苏轼、黄庭坚、米芾等也结为至交。

苏轼十分欣赏比自己小12岁的李公麟,在《次韵黄鲁直书李伯时画王摩诘》诗中,就称赞李公麟:"诗人与画手,兰菊芳春秋。又恐两皆是,分身来人流。"认为李公麟兼具诗人和画家的才华。李公麟擅画马,苏轼写诗赞他:"龙眠胸中有千驷,不惟画肉兼画骨"。闲暇时他们还时常共同作画,苏辙的诗记录了苏东坡与李公麟共同作画的事,诗曰:"东坡自作苍苍石,留取长松待伯时。只有两人嫌未足,更收前世杜陵诗。"所谓收杜陵诗,即此画取杜甫"松根胡僧憩寂寞,庞眉皓首无住著"诗意。苏轼为李公麟写题画诗作跋,如今存有十余首。经苏轼等人诗文称赞,李公麟的画更扬名天下。

熙宁十年(1077年),李公麟与堂弟李粲在家乡郊外龙眠山买了一片地,自号龙眠居士的李公麟开始筹建龙眠山庄,用作晚年归隐所居。山庄建成后,李公麟邀请苏轼、黄庭坚来自己的山庄做客,苏轼还带了弟弟苏辙一同前来,于是四人在龙眠山中踏赏游历、吟诗作画。

李公麟依山色画白描山水长卷《龙眠山庄图》,展现远离尘嚣、闲适悠然的山村风貌。苏轼为《龙眠山庄图》题跋,称"居士之在山也,不留于一物,故其神与万物交,其智与百工通。"他认为李公麟这幅长卷,是用心书写隐逸山林的精神世界,心手相应之作。苏辙更是题诗20首,即《龙眠二十咏为李伯时赋》,对图中描绘的建德馆、墨禅堂、璎珞岩等20处景点逐一点评。黄庭坚也写下了《咏龙眠山》诗:"诸山何处是龙眠,旧日龙眠今不眠。闻道已随云物去,不应只雨一方田。"

从此龙眠山蜚声大江南北,文人雅士纷至沓来,追风求画,弄得李公麟不胜其烦,慨叹:"吾为画,如骚人赋诗,吟咏性情而已,奈何世人不察,徒欲供玩好耶!"

对于龙眠山庄,苏轼念念不忘,晚年曾写信给舒州隐士李惟熙表达心意:"偶得生还,平生爱龙舒风土,欲卜居为终老之计。"可知苏东坡有意晚年去龙眠山庄养老,但因弟弟苏辙不忍分别,最终未能成就龙眠山庄之愿。

史记 SHIJI

白描原是壁画的草稿

"白描就是用墨线勾描形象,而不施色彩,或者略施淡墨渲染。"辽宁省博物馆"传移模写——中国古代经典绘画摹本展"策展人杨勇介绍,在唐代,人物画以壁画为主流,纸上的白描其实是壁画的草稿,因此白描并不是一种独立的技法。据唐代《历代名画记》载,唐代"画圣"吴道子,"每画,落笔便去,多使瞿琰与张藏布色"。吴道子在画壁画时,都是以白描起稿,经常由徒弟画工完成上色任务。有时他在墙上画完初稿上了点淡彩,工匠就不敢继续上色了,于是这种初稿逐渐成为一种白描淡彩画流传下来,被北宋画家李公麟继承发扬,成为朴素、淡雅、独特的白描绘画手法。

李公麟虽师法吴道子,但其线描功夫更胜一筹,线条富有节奏变化,有曲直粗细、有刚柔轻重,且穿插疏密适当、繁而不乱,极具质感。而人物面部刻画虽然笔法简练,但结构准确,状貌生动,须眉之间,不但显现出其年龄、身份、民族,甚至从表情可以看到人物内心的活动。北宋《宣和画谱》称赞他:"(龙眠)尤工人物,能分别状貌,使人望而知其为廊庙、馆阁、山林、草野、闾阎、臧获、台舆、皂隶。至于动作态度、颦伸俯仰、大小善恶、与夫东西南北之人,才分点画、尊卑贵贱、咸有区别。"自李公麟起,白描画法成为中国绘画史上独立的新画种,对后世人物画影响很大,因而元代书画家赵孟頫奉他为"白描之祖"。

南宋画家摹《九歌图》细节。

"讲文明树新风"公益广告

中国少年
老人之老

河岸欢乐的笑声
少长相融的童心
把春花与亲情一并入酒
心中白云在
岸上杨柳青
都是梦中人

坤宁

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达

中国网络电视台制 上海丰子恺旧居陈列室供稿