辽宁日报

唐宋八大家 鉴赏

JIAN SHANG

07

2021年
1月18日
星期一

责任编辑 周仲全

视觉设计 隋文锋

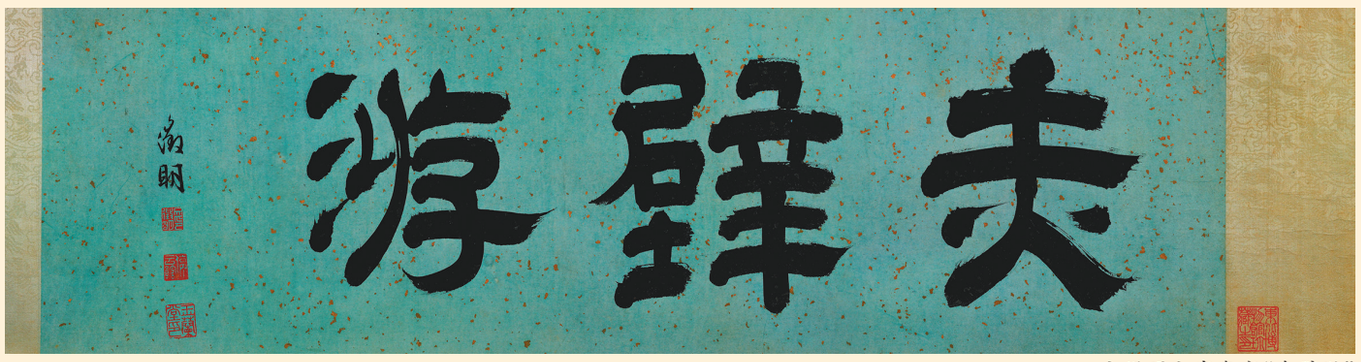
检校 冯赤 冰晶

仇英《赤壁图卷》

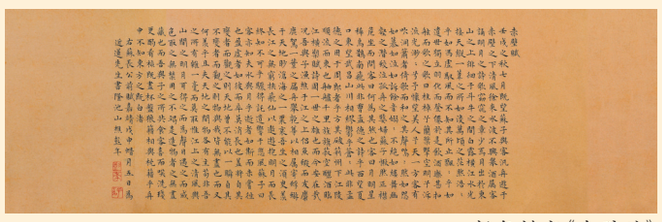
仇英妙用『四两拨千斤』

明代名画《赤壁图卷》构图精巧——

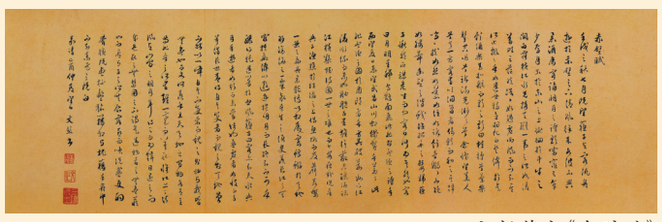
本报记者 凌 鹤



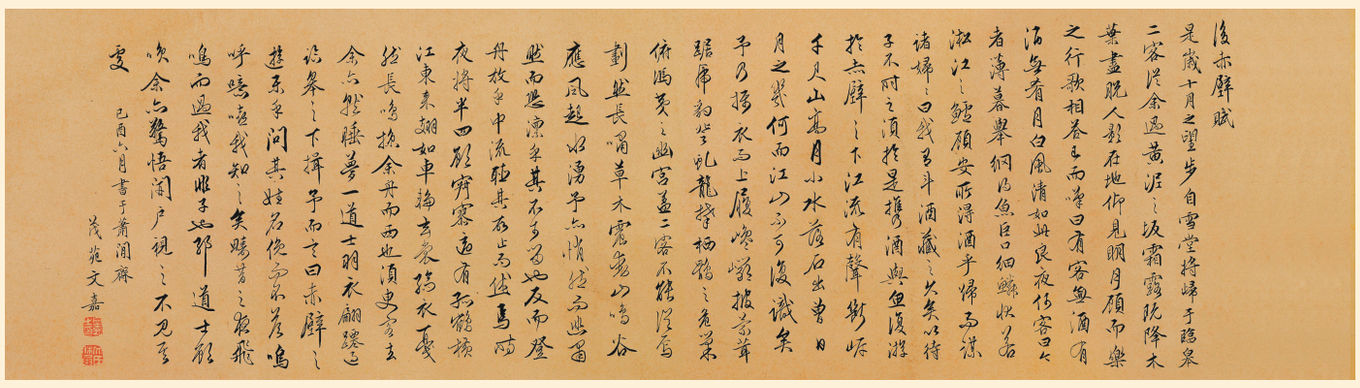
文徵明大字隶书“赤壁游”



彭年楷书《赤壁赋》

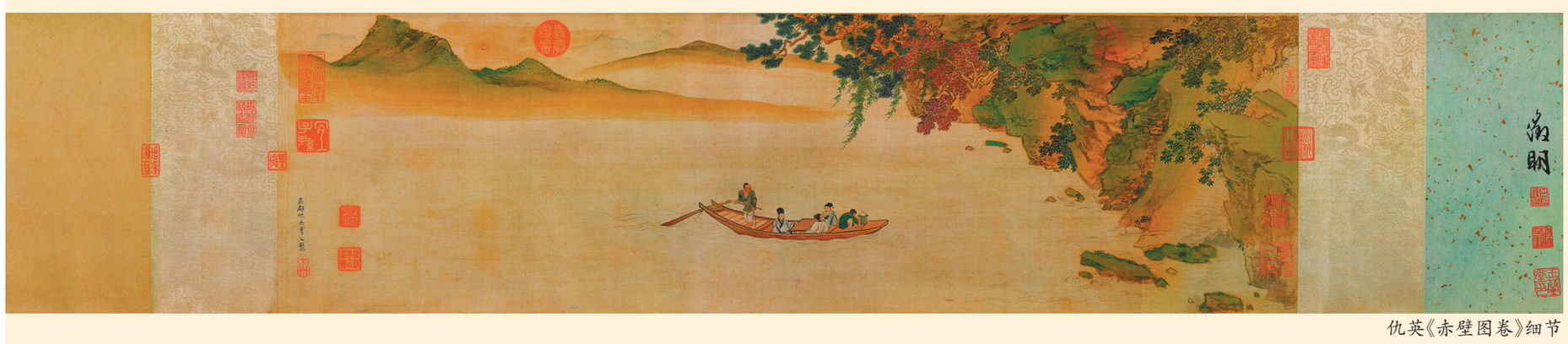


文彭草书《赤壁赋》



文嘉草书《后赤壁赋》

赤壁山势以五层立体重叠入目，东坡与客所乘小船摇橹缓行。水色山光冥灭变化，以远近不同层次依序渐进，画幅成为立体空间，款识、鉴藏印，按年代安排。彭年楷书《赤壁赋》以光影形式陈列于画幅之下，书画掩映相得益彰。这是明代仇英所画《赤壁图卷》（以下简称《赤壁图》）的第一眼印象。那么，我们应该怎么理解苏轼笔下的《赤壁赋》和仇英的《赤壁图》？书画篆刻家、沈阳故宫博物馆学术委员会原副主任、研究馆员周维新和著名书画家、辽宁省书协副主席李洋为读者详细解读。



仇英《赤壁图卷》细节

技法丰富 主次分明

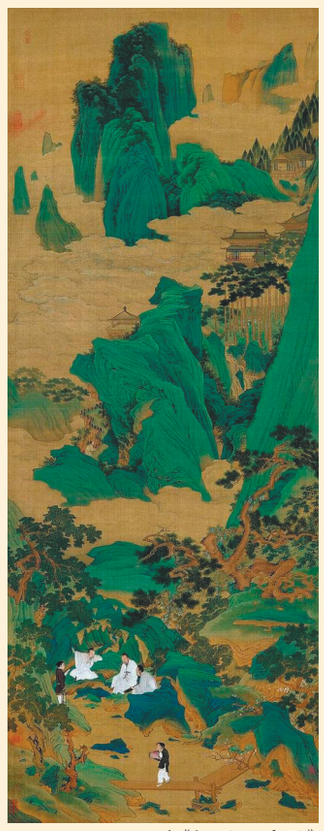
《赤壁图》为绢本设色手卷，纵26.5厘米、横90.5厘米，辽宁省博物馆旧藏。此卷以石青、石绿为主色调，画苏轼携友泛舟夜游赤壁。本幅布局爽朗、明媚，用笔工细绵密，敷色淡雅清丽，技法纯熟稳健，具有笔致墨韵，为仇英佳作。

仇英（约1497年—1552年），字实父，号十洲，原籍江苏太仓，后移居苏州。擅绘画，尤工仕女，偶作花鸟，与沈周、文徵明、唐寅并称为“明四家”。

据周维新介绍，仇英出身寒微，幼不能读，曾从事漆工，彩绘栋宇以谋生，显示出艺术天赋，后拜师而学，勤奋钻研，博取众长，成长为独具一格的画家。有《汉宫春晓图》《清明上河图》《桃源仙境图》等百余幅作品传世，可与《赤壁图》对比欣赏。因有志丹青，得周臣所指授，进而被陈暹赏识，遂得享以大名，又为文徵明、唐寅所重。董其昌大赞其：“十洲为近代高手第一。赵伯驹后身，即文（徵明）、沈（周）亦未尽其法。”仇英其画虽非属文人画，但与其交往者皆士人翘楚，其画虽工，文心已入画骨之中，仇氏于明朝时期的画坛地位屈指可数。

此《赤壁图》为小青绿略施浅绛画法。与仇氏其他画作不同之处在于构图极简，这一点在卷尾处就可见，落款为“吴郡仇英实父制”，仇英恐长题有碍画面，故所绘者皆为穷款，此卷亦如是。

画幅右上为嶙峋赤石岩壁，画中间的主体为一小船，即“与客泛舟于赤壁之下”。周维新解释说，此次泛舟当为东坡二游赤壁，同游者为杨世昌。这个杨世昌



仇英《桃源仙境图》

不简单，史料记载，元丰五年（1082年）夏，道士杨世昌由匡庐至黄州东坡雪堂作客数月之久。东坡赠札一甬，称其：“善画山水，能鼓琴，晓星历，通知黄白药物，可谓艺事矣！”画中描绘，人物刻画恰切，东坡先生头戴东坡巾与客对，听杨道士吹排箫。小童专心煮茶，舟子摇橹。人物神情生动，场景主次分明，足见仇英人物刻画表现能力实至名归。

小船穿行于细浪之间，临赤壁之下。远处青山一抹如黛，前景杂树，用元宝、菊花、圆形、方形、三角形诸多夹叶法表现，再施以赭石、花青，令画面层次丰富。以仇英对技法的驾驭，可快速画毕。山石淡墨勾轮廓，再以石青、石绿点苔辅以皴擦处，并勾以墨线，清晰自然，层次丰富。如鳞细浪，亦为淡墨勾线，稍施花青调以淡墨滃染，远近层次显现。远山为青绿之法，头青腰绿根脚黄。山坳中以花青点苔，墨线圈勾。此为仇氏惯用技法，画技轻松而实效显著。

此图历史背景为宋神宗元丰二年（1079年），苏轼被贬为黄州团练副使，曾多次至黄州赤壁矶游览，写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》与《念奴娇·赤壁怀古》等名篇，终有“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”之慨叹，此画表现的就是这一主题。

《赤壁图》前有文徵明大字隶书“赤壁游”引首，拖尾依次为彭年工楷《赤壁赋》、文彭草书《赤壁赋》、文嘉草书《后赤壁赋》、周天球草书《后赤壁赋》。其递藏有序，代不乏人，明有项子京，清有高士奇、梁清标收藏印，后入清内府收藏。

“设险”与“破绝”运用得炉火纯青

李洋着重为读者解析了此图的艺术特色。

据明张丑《清河书画坊》记载：“仇英画山石师王维、林木师李成、人物师吴文瑜、设色师赵伯驹，资诸家之长而浑合之，种种臻妙。”同时，仇英亦承继了“南宋四家院体画”传统进行融会，既富工整清丽的格调又注入文人意趣，形成了精工而不板滞，妍丽而不甜俗的画风。《赤壁图》为其重要代表。

五代至北宋，“全景式”山水形成了标成千古的经典法样；到了南宋，被“马一角、夏半边”所替代。《赤壁图》其章法显然受到“马一角”的影响。画面右侧山石树木的整体处理上呈横置的直角三角形，极不稳定，有欲向左下倾倒之势，动势强烈。最为巧妙的是画面中心形象即人物所在船只的位置经营，稳定了右侧的“山欲倒”，与之形成画面力的均衡，“设险”与“破绝”运用得炉火纯青。同时，这种处理技法符合传统老秤的原理，山石为被称之物，船只为秤砣，在画面均衡感上起到“四两拨千斤”之妙。此原理对近现代大写意画家，如齐白石等人影响至深。齐白石的作品《自称》在表现尺度的把握上亦可称绝。《赤壁图》中江水虽寥寥数笔，却以少胜多，将《赤壁赋》中“清风徐来，水波不兴”之美文妙境跃然纸上，以其简约概括衬托船上人物的精细刻画，为画中主角留足了“戏份”。

用笔和设色乃此作最精妙之处。无论树、石及点苔皆见用笔，轻重缓急、提按使转，无处不见法度又无处不活脱。赋色以花青、赭石打底，复以石青、石绿罩染，浓艳处似宝石泛光，粼粼跃动，且具浓妆淡抹之意趣，使石青、石绿与花青、赭石呈自然过渡，在层层渲染中，始终保持着线条的清晰度。时光流转500余年，作品虽有局部脱色、磨损等痕迹，却愈久弥新，熠熠生辉。就其笔墨所体现出的闲适、深沉、内敛、不激不厉而又风规自远的至高境界，当是仇英中后期的作品。

此卷钤有“嘉庆鉴赏”“御览之宝”“石渠宝笈”等印，可见其被珍藏、珍视的程度。

手记

至简方为大道

本报记者 凌 鹤

大道至简，是中国传统哲学道家的理念，提炼出人生的慧识，放到绘画上，亦同理。浩如星海的作品中，让人印象深刻的往往是那些构图精简、笔意洗练的创作。

简中见真意。绘画的真情、真性、返璞归真，决定着一幅作品的品质。技精而情真方可打动人。见真意的作品，有繁有简，简而不减作品的内涵，或说简而丰富是高手。历史上的八大山人、近现代的齐白石都是简中见真意的代表画家。八大山人的鱼、小鸟、竹叶，以最简练的线条、设色来表现思想情感，赋予自然之物以生命寓意。动物的眼神、植物的姿态透过画面传达着鲜明的主旨，其脱俗与卓越，震撼着心灵。齐白石的绘画贴近日常生活，画俗物，几笔线条勾勒得栩栩如生，顿现生机，雅俗共赏。

“唐宋八大家主题文物展”中仇英的《赤壁图》即是以简取胜。悠长的画面，正中央位置只有一艘小船，几笔水波，画面大量留白，因此匠心独运，船中人物格外引人注目。苏轼与友人泛舟赤壁的主题扑面而来。辅以画面右侧的树木呈现，树木画法丰富，色彩层次叠进，但起到的仍是衬托主题的作用。整体画作笔意简约，诗情无尽，可洞观作者内心的审美追求与价值理念，任岁月更迭，其艺术感染力如昨。

恰如其分。老子说“大道至简”，简还有另一层含义，即恰如其分。可理解为，对事物的理解不能僵化、一成不变，要因智慧的增长，变得达观通明，恰到好处地理解人与物。世界上的事物没有最好，追求唯美也不可能做到完美，恰如其分已是很高境界，需过滤、删除大量负能量，留下简而美的正解。有悟性的人能够从最简单的事理中获得最高深的道理，越简单的，越有效，越长久。删繁就简是一种能力，卓尔不凡的画家都是用独到的艺术眼光，发现无序中的有序，看到繁杂中的简约，把这份简约化为精炼的艺术语言，留下传世的经典。

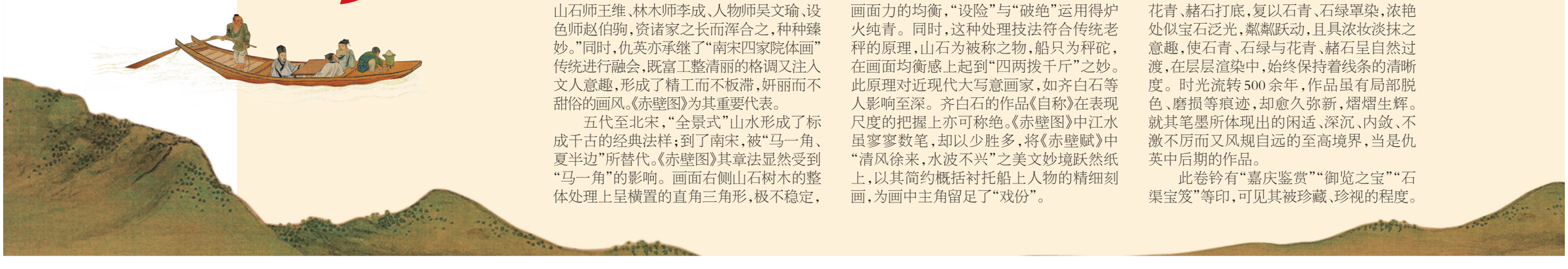
简淡而有味。这是一种艺术修炼，是以淡泊宁静的心态，借助艺术手段营造富于诗意的情境。此种简淡是指不落俗套，不染习气，保有清新、清纯、清雅、清丽，是喧嚣浮躁中的一份清醒，是美术史册中常开不败的花朵。仇英出身寒微，成长经历决不简单，但其以不断学习绘画为人生核心，心无旁骛，入古出新，终成大家。其作品精神与人生追求相吻合，摈弃了繁杂，取出了精华。

简而有味，即一种领悟及开化，是在技法上表达内在的知识、学问、眼界、智慧。有人曾说：“食而不化成不了大家，只能是匠人。这是因为没有自我理解、转化的能力，不能将诸家的养分活化为自身的再造血液。”有味的艺术是格调高的艺术，简而有味更上层楼。

艺术以至简表现至丰，以点到即可观全貌，以一抹馨香令人回味绕梁。所以至简方为大道，可谓至高启迪。

提示 TI SHI

对这一经典名画进行解读。三维橱窗形式突出展示，排名第五，足见此卷珍贵。本报邀请专家从创作背景和艺术特色等角度件（组）文物，官方微信公众号介绍了二十件重点展品，均为宋元巨迹。明代仇英的《赤壁图卷》以同地域、不同观众的需求。展览内蕴的文化深意持续引发关注和研究。展览共展出一百一十五『山高水长——唐宋八大家主题文物展』，不仅有线下实体展，也有生动的线上展，以满足不



更多精彩 扫码观看