

《游春图》:我国存世最早的独立山水画

在中国传统绘画中,技法最为完善效果最为独特,大师众多备受赞誉的当属山水画。被誉为山水画鼻祖的,便是隋代展子虔的《游春图》。

在中国画的发展过程中,早期绘画多以人物为主,有时为了画面内容和形式的需要,必须添加山石林木在画中,也是作为人物的背景,犹如中国戏曲舞台上的道具一样,并不给人以“实”的感觉,而是“虚实相生”,交待出人物所处环境即可。所以在早期中国绘画中,我们常会看到山不如人大,树不比人高,空间二维,无远近之分的平面感。虽然这为后来发展起来的文人写意画的“得意忘形”,不以形似为标准打下了铺陈,但是,终不能满足人们不断增长的审美需求,和艺术家崇尚自然,热切地要表现自然万物的强烈愿望。所以,以山水花鸟为主体的绘画不断发展成

熟,最终形成中国画山水、花鸟、人物的完善体系。而我国存世最早的一幅独立山水画,便是隋代展子虔的《游春图》。

《游春图》描绘的是古代贵族在日丽风轻的早春,相约踏青的游乐情景。画面采用平远的构图方式,以阔展的水面为中心,分隔出左上边密集的高山云雾及林木房舍,一直延伸到左下角的平缓丘陵,与右下角的山林隔水相交相融,成为虚茫一片,用留白处理。水中有舟,山间有人,三三两两,男女老幼,各自惬意。令观者羡慕不已,而后意得神闲!

展子虔历经北齐、北周、隋三个朝代,绘制壁画为多,足迹遍及大江南北,擅画人物、山水、车马,特别是用青绿勾填的技法,画与自然空间相适应的山水画,达到“咫尺千里”的艺术效果,此幅国宝《游春图》可证之。

艺
海
指
归

解读人 王立明

河北美术馆(河北画院)副院长,民革河北中山书画院院长,中国美术家协会会员。

■隋 展子虔 绢本设色 43厘米×80.5厘米 现藏北京故宫博物院

曾收藏在正定的千年春光

□陈霞

“逢春不游乐,但恐是痴人”,古人对春游的喜爱在诗文和画作中随处可见。北京故宫博物院藏隋代画家展子虔所绘的《游春图》,就为我们生动描绘了一场一千多年前的春游。

《游春图》,绢本,青绿着色,画的是桃杏初发的春日,而它本身也可以代表中国山水画的萌芽时期——正是这似有儿童简笔画般稚拙的风物石山,却有着咫尺千里的山河胸襟。此图是截至目前所发现的存世卷轴画中最古老的一幅山水画,它对于探讨我国早期山水画的形成和发展,具有极为珍贵的艺术价值和历史价值。

画家以细劲的笔法和绚丽的色彩,画出了青山叠翠、花木葱茏、波光粼粼的湖山佳境。青山绿水之中,云雾缭绕,一座红色寺庙掩映其间。小河潺潺而下,一位骑着白马的男子正在红色拱桥的右侧,观赏着沿途的春日胜境。一只游船荡漾其中,船上坐着的几位女子也似乎被周边的景色所陶醉,正在热切地交谈。画家突出了“春游”这一主题,不仅使画面充盈着春天的勃勃生机,而且具有诗一般的境界,给人以强烈的艺术感染力。

人们都说“绢保八百,纸寿千年”,《游春图》却突破了这句俗语所说的“寿命”,历经1400多年保存至今。《游春图》为中国现存最早的青绿山水画作,在美术界影响深远,于此后的青绿山水一脉有重要的启蒙作用;此画流传有序,经宋徽宗题签,贾似道、严嵩、董其昌、乾隆等人递藏。这幅名画还曾经流落到民间,它的回归还有一段曲折的故事。

《游春图》原来是清宫旧藏,宣统帝溥仪被逐出紫禁城时将它带走,后流落到东北民间。1946年,著名的收藏鉴赏家,也是当时北京故宫博物院的专门委员张伯驹先生历经周折,最终以黄金二百二十两买下此画。

中华人民共和国成立后,这幅画随张伯驹、潘素夫妇所珍藏的数十件珍品一同捐献国家。因此,今天我们才能在北京故宫博物院欣赏到这件《游春图》。这幅画还曾入藏真正定梁清标的蕉林书屋,与石家庄渊源颇深。

藏
奇
迹

展子虔:开宗立派的一代宗师

□朱巍

1946年的北平,从琉璃厂传出消息,有人在出售展子虔的《游春图》。大收藏家张伯驹为了将其收入囊中,永存故国,卖掉了自己在弓弦胡同的宅子。这所宅子原是清宫太监李莲英的旧墅,是北平城内少有的豪宅,按照今天的市价换算,这幅《游春图》的价值肯定是一个天文数字。

《游春图》之所以价值连城,因为它是中国存世最古老的山水画卷。它的作者展子虔,则是“青绿山水”的开山鼻祖,是中国绘画史上承上启下的里程碑式人物。就是这样一位成就突出、影响中国绘画发展史的画家,历史文献却很少有关他生平的记载。今人所知,展子虔童年和少年时期,正逢乱世,隋朝建立后,凭借绘画的名声入朝为官。一种说法,展子虔逝于任上;另一种说法,他晚年辞官归里,以画为业,寄情于书画之中,直至终老。

展子虔的生平虽然并不详确,但他在中国绘画史上的贡献却毫无争议。限于绢帛和纸张的寿命,绘画作品保存千年实为不易。如今,发现年代最早,保存非常完整,可以引以为证的隋代山水卷轴,只有展子虔的《游春图》了。

千年之后的我们,即使在博物馆中观赏这幅画的复制品,仍会感叹它的精巧绝伦。山水岁月只镌刻传奇,而展子虔创造的传奇以它特有的魅力继续流传世间,永远散发出独特的韵味。

人
生
况
味