

《秋风纨扇图》：以畅达的笔墨挥写人物形象

《秋风纨扇图》是明代画家唐寅(唐伯虎)的人物画代表作。唐寅作品素以墨色浓淡变化、笔法简练灵活而著称。这幅画描写一女子手执纨扇,侧身凝望,在庭院中徘徊,眉宇间微露幽怨,面带愁云。其衣裙在秋风中飘动。画面左上部题有诗句:“秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤。请把世情详细看,大都谁不逐炎凉。”更凸显了女子的忧伤情绪。这幅画不但把人物形态刻画得十分准确,而且把作者的心情展现得丰富而含蓄。

《秋风纨扇图》整幅画用水墨进行表现,作者以畅达自如的笔墨描绘人物形象,巧妙地运用了淡墨和浓墨的变化。通

过浓墨勾勒衣带和描画发髻,形成了明暗对比的效果,生动地展现了女子的形象。在对画中人物的衣纹处理上,作者以简洁的笔触表现出衣纹的顿挫转折,流畅而自然,沉沉下垂,直到脚边才略显飘曳,几笔便将女子“秋风见弃”的悲情刻画了出来。

作者在背景处理上极为简练,用一角坡石为背景,上方再画上几棵竹子,空旷萧瑟、冷寞寂寥,这样的处理,反衬得佳人更加忧伤。唐寅的《秋风纨扇图》尽显了水墨写意画的风格,也展现了唐寅细腻的表达能力。

艺海
指归

解读人 焦玉广

中国美术家协会会员,河北省美术家协会主席团委员、中国画艺术委员会副主任兼秘书长,太行画院副院长,国家二级美术师。

■明 唐寅 纸本水墨 77.1厘米×39.3厘米 现藏上海博物馆

传承有序的唐伯虎名作

□陈霞

立有湖石的庭院,一位仕女手执纨扇,侧身凝望,眉宇间微露幽怨怅惘神色,衣裙在萧瑟秋风中飘动……《秋风纨扇图》纸本水墨,是明代画家唐寅代表作之一,现藏于上海博物馆。

从题画诗中,我们得知唐伯虎画中的仕女形象,来自于汉成帝的宠妃班婕妤“秋扇见捐”的典故。画中唐伯虎塑造了一位容貌娇美、宛若天仙的丽人,亭亭玉立,手持一柄纨扇,侧目凝视着画外,孤独地伫立在萧瑟秋风的庭院中。院中无更多的景致,仅以奇石、翠竹作为点缀。以少胜多、以简概繁自古就是中国画家追求的写意精神。

唐伯虎是写意画法的丹青妙手,仅以笔蘸浓淡墨,用行云流水描加折芦描,勾写出人物婀娜多姿的体态造型,刻画出玲珑精巧的五官,勾勒出衣袂飘飘的服饰。他用笔利爽,线条遒劲,提按使转极具法度,焦浓重淡妙用合理。

全画纯用白描,画中人物刻画准确,线条如飞,墨色如韵,笔墨富于变化,含蓄有思致,画法兼工带写,人物勾勒、湖石渲染流利潇洒。背景简明,仅绘坡石一角,上有疏疏落落的几根细竹,沉静典雅的仕女与一角狰狞顽石形成强烈对比,人物偏下,仕女脚下坡石倾斜,尽显画家绘画才能的同时,又似在隐喻逆坡而上、人生艰难,而大片留白尽显空旷萧瑟、冷寞寂寥,突出“秋风见弃”、触目伤情的主题。

以扇至秋无用而被捐,来比喻因年老色衰而见弃,表达自己心中对人情冷暖、世态炎凉的感慨。此画正如诗经所说“怨而不诽”,把画家人生体验、个人情绪展现得含蓄而丰富,直接而妥贴。

《秋风纨扇图》为项元汴旧藏,钤有“项子京家珍藏”“项叔子”“天籁阁”“墨林子”“项氏子京”“元汴之印”等诸印。后经清代林佶、张大镛等收藏。1952年12月,中央文化部文物局拨交上海博物馆。

艺术
传奇

唐寅:我笑他人看不穿

□朱巍

“秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤。请把世情详细看,大都谁不逐炎凉。”明代画家唐寅自题《秋风纨扇图》诗,与其说写的是佳人感伤,不如说是画家自况。

观赏《秋风纨扇图》,可见落款是“晋昌唐寅”,这是因为唐寅的先祖官至晋昌郡太守,所以唐寅常在自己的书画上题名“晋昌唐寅”。到了唐寅这一代,移居苏州的唐家仍是书香门第。唐寅16岁时以第一名的成绩考入苏州府学,29岁应科举,得中应天府(今南京)第一名“解元”,这也是为什么后人讲唐寅的轶事,常以“唐解元”相称。如果一切都按常理出牌,历史上大概也就多了一个名叫唐寅的小官僚,而少了一个名列“江南四才子”的优秀画家。命运的翻转来得迅速而猛烈,中了解元的唐寅次年赴京会试,受考场舞弊案牵连被斥为吏。从此唐寅绝意仕途,纵酒浇愁,以诗文书画终其一生。

生命中的顿挫,给了唐伯虎创作上的冲动。而一个穷困潦倒的艺术家,也给世人以想象和编排的空间。关于唐寅,有不少民间传说,最出名的当属唐伯虎点秋香。历史上确有秋香其人,不过,她比唐寅大20多岁,且唐寅生活在苏州,秋香则在金陵高张艳帜,无论时间还是空间,二人之间都没有机会发生风流韵事。小说家冯梦龙写作《唐解元一笑姻缘》把唐寅和秋香扯到一起,大概要怪唐寅自己写的一首藏头诗:“我画蓝江水悠悠,爱晚亭上枫叶稠。秋月融融照佛寺,香烟袅袅绕经楼。”抓住这样的“关键字”,冯梦龙便开始了大胆的创作。

“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。”晚年唐寅生活困顿,但他还是在自己的很多字画上都印下“江南第一风流才子”的章,这也许是一个文人最后的骄矜吧。

人生
况味