

字·艺术

相隔近500年 都是真迹

这两幅花鸟画，有啥不一样？

一南一北两场展览，出现了几乎一样的两幅作品。两件都是真迹，创作时间相隔近500年。这是怎么回事呢？

今年3月，中央美术学院“传移模写教学作品展”开幕，当代花鸟画家王雪涛先生的《雪梅斑鸠》是其中“典范”板块的一件重头作品，备受瞩目。两年前，上海龙美术馆推出十周年系列活动之“龙与士——明代中国的书法和绘画艺术特展”，展出该馆创始人、著名收藏家刘益谦多件爱若珍宝的私人藏品，明代宁波籍院体宫廷画家吕纪的《红梅斑鸠图》是其中的焦点。

两幅图，若不细看，画面似乎相近到可以用于“找不同”游戏，只是画幅略有大小，将两画放在一起，一般人还真难以辨别哪幅是原作，哪幅是仿作。为什么会有这种情况？

吕纪《红梅斑鸠图》藏上海龙美术馆。

王雪涛《雪梅斑鸠图》藏王雪涛纪念馆。

1 画家摹仿前人作品，古已有之

或许会有人疑问，王雪涛先生的行为算造假吗？

首先打消一下这种疑虑。王雪涛的《雪梅斑鸠》，作于20世纪50年代，现收藏在位于济南的王雪涛纪念馆。此作是对吕纪《红梅斑鸠图》的摹写，也就是临摹中又有改造。

临摹是中国画学习中一个必须经历的过程，如同书法学习中的临帖。早在南北朝的南齐，艺术理论家谢赫在《古画品录》中提出过著名的“六法”论，其中一法为“传移模写”，也就是通过临摹锤炼绘画技巧，传承作品。

今年，《雪梅斑鸠》出现在央美“传移模写教学作品展”的“典范”板块，该板块旨在揭示临摹在中国画现代转型中的双重使命：既需传承古典法度，更要激活传统基因。

画史上，尤其是明中期以后，画家摹仿前人作品的情况非常普遍。甚至一些画家的代表作中，也有不少此类作品，比如明代吴门画派、苏松派、华亭派的成员，就有不少摹仿五代和宋元诸家的。

这一风气，到清代及民国时期，更是达到高潮。清初的姑熟派、“四王吴

恽”，近代的张大千、黄宾虹、金城（大收藏家王世襄的舅舅）等，都是这方面的高手，有的甚至可以达到乱真效果。

这件吕纪的《红梅斑鸠图》，绢本设色，立轴，168.6×97厘米。画的是一棵粗壮的老梅树，五只斑鸠蜷缩于树干上。画家采用工细的没骨画法描绘斑鸠，突出了鸟儿毛茸茸的羽毛质感，一只独立枝头，另四只两两成对，依偎在一起，生动逼真。严寒中，红梅怒放，梅枝上积了厚厚一层白雪。为了表现天气的阴沉，对积雪的处理，画家采取了淡墨渲染、只在树干上部留出空白的方法，一暗一明，蓬松的积雪便跃然纸上，冬日的阴霾清冷仿佛扑面而来。

王雪涛的《雪梅斑鸠》，纸本设色，立轴，165×81厘米。该画的高度和吕纪原作差不多，但宽度明显收窄。细看画面，原作中开阔的雪景空间被压缩最多，使梅枝走势与斑鸠位置异常紧凑。这种改变造成视觉中心点发生了变化，吕纪原画中作为配角的斑鸠，在这幅《雪梅斑鸠》中有了“主角光环”，这也反映了王雪涛在作画时的创造性劳动。

2 吕纪：明代工笔花鸟画第一人

宋明两代，是中国文化史上的两座高峰，在绘画领域，也都迎来了极大的繁荣。这两个朝代，出现了多位喜好绘画的皇帝，不但自己造诣精深，还大力扶持文艺创作，比如设立画院，招录画家，给予官职和优厚的待遇。因此，宫廷绘画得到了长足发展，呈现一派欣欣向荣的景象。

而花鸟画，是最受皇家垂青的一个画种，分别出现了黄居寀、赵昌、崔白、易元吉等一批宋代院体工笔画家和以边景昭、吕纪、林良为代表的明代宫廷画家。明代诸家中的成就，则以吕纪为最高。

吕纪（1439—1505），字廷振，号乐愚，鄞县（今宁波）人，于明孝宗弘治年间应征入宫，供奉仁智殿，官至锦衣卫指挥使。以花鸟画见长，亦工人物和山水。他的花鸟画，有两种风格，起初是水墨写意，后期为迎合弘治皇帝喜好，画风转向工整富丽一路，并最终在这一路上形成强烈的个人面目，冠绝当时。清初姜绍书在《无声诗史》中，评价吕纪

“作禽鸟如凤、鹤、孔雀、鸳鸯之类，俱有法度，设色艳丽，生气奕奕”。后世更是对吕纪的工笔重彩花鸟画推崇备至，称其将院体花鸟推到了气势恢宏的境地，他也被奉为“明代工笔花鸟画第一人”。

吕纪是一位勤奋的画家，目前存世作品不少，仅“中国历代绘画大系”之《明画全集》收录的就达46件之多。这些作品分布于国内外多家博物馆、美术馆。

国家博物馆藏有他的《蕉岩鹤立图》，画的是溪岸冬景，一只仙鹤立于雪地，生动传神，仪态富贵；中国美术馆有《牡丹锦鸡图》；收藏于故宫博物院的《桂菊山禽图》，是吕纪的重要代表作，常见于各种美术史籍和教材；上海博物馆有《山溪春禽图》《雪柳双凫图》等，浙江省博物馆收藏的《锦鸡山茶图》，近两年在各地多次展出。

吕纪生活的年代，中日文化交流频繁，其艺术在当时不仅名闻海内，而且声名远播，成为日本屏风画的来源之一。

3 王雪涛：艺术与宁波渊源深厚

王雪涛（1903—1982），河北邯郸成安县人，当代花鸟画名家。虽然他从出生、求学到工作、生活基本都在北方，但是其艺术养分的积累及风格的形成，却和宁波有着深厚的渊源。

为王雪涛打下坚实艺术基础的，是1922年至1926年在北平艺专读书的四年，绍兴人陈半丁（1876—1970）是其主要的授课老师。而陈半丁的花鸟画基础，很大程度上与宁波人严信厚和严子均父子有关。

1894年，19岁的陈半丁随表叔吴隐（字石潜，西泠印社创始人之一）来到上海，在虹口严信厚的小长芦馆拓印为业。严信厚，慈溪费市（今属江北区庄桥街道）人，著名实业家、上海商界领袖、宁波商帮鼻祖，书画造诣极高，当时正在制作《小长芦馆集帖》。在严家，陈半丁结识了吴昌硕。1906年严信厚去世，归葬故里，严子均曾邀陈半

丁同赴宁波，之后又邀他到上海家中作画，不仅将收藏的历代名画供其临摹，还向他引荐了任伯年、蒲华、金城等画界好友。在与海上诸家的交流学习中，陈半丁画艺大进。1917年，陈半丁来到北京，先是在北大图书馆任职，次年被北平艺专聘为教授。四年后，王雪涛成为他的学生，得其悉心指导，终成一代名家。

王雪涛传移模写的功力，为时人所公认。他对古代及当时画家作品的临摹，往往能达到乱真效果。其另一位恩师齐白石见过王雪涛仿自己的作品后，曾亲题“蓝已青矣”，称赞他青出于蓝。

王雪涛既能画工笔，也是写意花鸟画大师，笔下的芦雁堪称一绝，而严信厚同样精于芦雁图，最擅长的风格，正是小写意。从中可见，作为陈半丁弟子的王雪涛，其艺术与宁波的渊源不浅。

● 新闻多一点

吕纪《红梅斑鸠图》和王雪涛《雪梅斑鸠》两幅画作，如果你有兴趣找找不同之处，这里给你透露其中一处，那就是落款。前者左侧偏下落“吕纪”款，并钤印“四明吕廷振印”；后者则在相同位置落款“雪涛”，并钤有两颗白文印章。

记者 楼世宇