

画八仙的宁波画家

中国电影,国漫动画从未让人失望。继去年《哪吒2》《浪浪山小妖怪》爆火,今年暑期,又一部动画奇幻大片《八仙!》席卷票房。

八仙传说,是中国文艺创作永远的主题。在文学、绘画、工艺美术、歌舞、影视、戏剧等各个领域,被反复打磨。

描绘八仙的画家队伍中,有一位明代宁波人吴湘,画过一幅《韩湘子与蓝采和图》轴,现藏辽宁省博物馆,曾在2020年辽博举行的“山高水长——唐宋八大家主题文物展”中亮相。

他还有一件名头更响的《仕女四段图》卷,被评价为“每一帧都美得让人心颤”,现藏故宫博物院。此外,旅顺博物馆有他的《树下听阮图》轴;宁波天一阁藏有他的两幅作品,一件人物图镜片,一件人物大堂轴;还有一幅《溪山横霭图》轴,入编《宁波历代书画集》,现为私人珍藏……

可见,吴湘在人物、花鸟、山水方面,俱有造诣。

然而,吴湘是谁?

1 明代浙派的“正宗嫡传”

非常可惜,史料中关于吴湘的记载实在有限。

宁波人邵洛羊先生主编的《中国美术辞典》,没有将他收入。

查阅各种资料,天一阁洪可尧先生主编的《四明书画家传》中对吴湘的介绍,算是相对较多的,但也很简略,称他是“明隆庆至天启间鄞县人,字文南,号白洋,为吴琪之子。初得其父之传,精人物、草虫、花卉。中年师奉化卢砚溪(镇),工山水,用笔酷肖,神气生动。后复取法张平山(路),变为苍古顿挫,法度整齐,秀雅清丽。又擅长词赋、弦歌。个性落拓,所得赠遗,都用于接待宾客及接济亲友中贫困者,因而更为人所向往”。内容基本源自清代光绪《鄞县志》。石人和、毛伟乐、何业琦主编的《宁波历代书画集》在引用上述内容的基础上,补充了一句“取法宋元,笔力苍古,气韵生动”。

取法宋元,表明吴湘的技法可以追溯至宋代,准确说是南宋四家。其山水更接近马远的风格。马远山水的构图、气势,他的大斧劈皴、钉头鼠尾皴,在吴湘的《溪山横霭图》中都能见到。

南宋的水墨苍劲山水,至明代被浙派继承,先后由戴进、吴伟、蓝瑛等人领军。尤其在明中期迎来一个高潮,除了吴伟,还涌现了奉化人王谔以及张路、朱端、蒋嵩、汪肇等一批画家。

吴湘的山水画学习,历经“转益多师”、博采众长。

他出身绘画之家,父亲吴琪“工鱼虾、水藻,初师周軫(进入宫廷的浙派画家、宁波人),晚更过之”。吴湘早年得父亲真传,在人物、草虫、花卉方面打下基础,兼学山水技法。之后拜奉化人卢镇(字砚溪)为师,达到“笔法酷肖”的效果,而卢镇是浙派名家王谔的弟子。到了中年,吴湘取法张路(字平山),“变为苍古顿挫,矩度整整,丹青家竞式之”,可以说是浙派的“正宗嫡传”,不仅走上了“正轨”,也成为其他画家竞相学习的对象。

吴湘《韩湘子与蓝采和图》轴。
辽宁省博物馆藏

2 得“画圣”神韵,超凡脱俗

吴湘的“强项”,是人物画,《仕女四段图》卷是他的代表作。

这幅画分四段,分别是竹林拨阮、庭院纳凉、倚琴望月、凝神题扇。在人物造型上,仕女面庞圆润,体态丰腴,展现的是一种健康、温婉的世俗之美;在构图上,画面大量留白,配合湖石、芭蕉、翠竹的点景,营造出空灵、静谧的意境;在笔墨与设色上,衣纹用“钉头鼠尾描”,线条灵动而有力,设色明丽而不艳俗,于工笔细腻中透着写意的洒脱,是雅俗共赏的仕女画佳作。画中女子题扇、抚琴、纳凉、奏乐,在庭院内与自然对话,在器物间安放情绪,体现了“诗意的人生”。

画的引首,题“吴带当风”四个篆书大字,为西泠印社创始人之一王福庵所书。意思是说,吴湘的画得“画圣”吴道子神韵,有超凡脱俗之美、“吴带当风”之妙,是对这幅画很高的褒奖。

卷尾,有海派“三吴一冯”中吴待秋的一段跋文,写于1943年,称此画“笔致超远,无尘俗气,衣纹纤动,大有出水之妙,足以媲美唐仇,迥非后人所可比拟也”。把吴湘与明代“吴门四家”中的唐寅、仇英相提并论,同样是一种高度的赞誉。

2024年中秋期间,此画曾在故宫博物院的“千秋佳人”仕女画展中展出。

3 他的画中“音乐元素”满满

清光绪《鄞县志》之“艺术传”这样介绍吴湘:“至若词赋弦歌,俱擅其长。”说明吴湘是一个“文艺全才”,他也在多幅画中体现了满满的“音乐元素”。

他的《仕女四段图》卷中,“竹林拨阮”“倚琴望月”两段分别画了阮和琴;《树下听阮图》中也出现了阮,《溪山横霭图》中一位高士正在抚琴,而《韩湘子与蓝采和图》的主角,恰是八仙中最懂音乐的两位。

从民间流传的八仙样式看,韩湘子常为手持长笛(或洞箫)的斯文公子形象,蓝采和则常穿破蓝衫,腰系黑木带,手持拍板,提花篮,踏歌而行。两人随身携带的乐器,其实也是他们的法器。

这幅《韩湘子与蓝采和图》,吴湘在民间传说的基础上进行了再创造,对两个人物的形象、装束作了一定的改动。画家将场景置于寻常山林野径,背景有松石、小草、杂树,充满人间烟火气。画中,韩湘子与蓝采和一左一右一齐仰望前方,神情专注。他们在看什么?画中没有交待,这也使该画带上了一层神秘色彩。就像同处于17世纪的法国画家尼古拉斯·普桑的油画《阿卡迪亚的牧人》,画面内容引人猜想。

吴湘的老师张路也画过《八仙图》,画中蓝采和与何仙姑是一对CP。而到了吴湘那里,蓝采和与韩湘子成了一组。

八仙传说中,有一个蓝采和为韩湘子修笛子的故事。

那日,韩湘子的竹笛裂了,怎么也吹不出能令百鸟飞舞百花绽放的曲子,他难过得几乎落泪。蓝采和刚刚开导完何仙姑,就来到韩湘子面前,对他说,这支笛子,是你八百年前被昆仑山下一棵枯竹感动,用三滴泪浇灌,它才重新发芽成长,你亲手把它做成了笛子。这么多年,它早已有了灵性。如今它裂了,是因为你忘了初心,只沉迷于技巧和考评,它替你着急。说完,蓝采和从花篮里取出一片花瓣,贴在笛子的裂缝上,说:“湘子,你闭上眼,想想第一次吹奏它时的感觉。”韩湘子八百年前的记忆如潮水般涌上——他当初吹第一支曲子,是为一只受伤的凤凰疗伤,吹得跑调了,可凤凰听后痊愈了。想到此,韩湘子一滴眼泪落下,笛子上的花瓣融化,裂缝愈合……

由此可知,韩湘子与蓝采和一齐望向的,是一支笛子。吴湘没有把它画出来,或许就是想让看画的人费点思量。

当然,这是我的猜测。之所以这么猜,是因为除了这幅画,吴湘现存所有的画作中全部出现了乐器,而“词赋弦歌,俱擅其长”的他,在画八仙中最懂音乐的两位时,不可能不考虑画韩湘子的标配——竹笛。他之所以不画,是因为觉得这件法器太重要了,它承载的,是初心。

记者 楼世宇

吴湘《仕女四段图》卷之“竹林拨阮”。
故宫博物院藏