

春风千里，书画江南

李兰

上海博物馆“春风千里：江南文化艺术展”将于5月26日—8月23日举行。自古江南多才子，他们参与文学、艺术的创作，将诗、书、画、印有机结合，托物言志，以寄兴的手法表达江南之美、文人之思。本文聚焦这一年度大展的书画部分。

中国的书画艺术有地域性特征吗？答案是肯定的。在书法方面，清代阮元曾撰有《南北书派论》《北碑南帖论》；在绘画理论上，明代莫是龙、董其昌提出了山水画“南北宗论”。这些文艺理论，多是以艺术史自身发展的脉络为出发点进行的理论建构，但是，亦从不同角度反映出明清各家已关注到地域因素对书法、绘画风格流派的影响。对此，童书业先生从社会文化学角度阐述道：“山水画实有南北二派的画法，北方人画山多用方笔、硬笔，南方人画山多用圆笔、柔笔；用墨、设色等也不同。这主要由于南北自然环境的不同。不同的自然环境在人心目中的反映，表现出来，便形成南北不同的画法。”（《南画研究》）

历史上，“江南”是个不断变化的地域概念，在人文地理概念中特指长江中下游以南。同时，“江南”还是中国富饶文明的代名词，具有深厚的文化内涵。江南文化主要源于吴越文化。这里自然条件优越，物产丰富，传统文化积淀深厚，孕育了众多的文艺大家。王僧虔（426—485）在《论书》中称“陆机书，吴士书也”，意思是著名文学家陆机（261—303）的书法代表了三国孙吴士大夫阶层的书法风格。幸运的是，北宋《宣和书谱》著录的陆机《平复帖》历经一千七百余年保存至今，成为我们今天了解吴地士大夫阶层书法风貌的无价之宝。永和九年（353）农历三月初三日，时任会稽内史的王羲之（303—361，一作307—365，一作321—379）邀请谢安、孙绰等四十余位社会名流，在浙江绍兴西南兰渚山上的兰亭举行了一次盛大的聚会。王羲之为本次雅集提笔畅意撰写了一篇序文，即被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》。时至今日，“兰亭学”业已成为一门显学，兰亭文化也成为越地文化中的重要组成部分。

“江南好，风景旧曾谙。”（白居易《忆江南》）江南山清水秀的自然环境，滋养了许多的绘画大师。在中国绘画史上，“六朝四大家”之顾恺之（今江

苏无锡人）、曹不兴（今浙江湖州人）、陆探微（今江苏苏州人）、张僧繇（今江苏苏州人）皆生长于环太湖流域。他们的艺术创作和理论，对后世影响极为深远。北宋米芾在《画史》中说：“颍州公库顾恺之《维摩百补》，是唐杜牧之摹寄颖守本者……其屏风中山水林木奇古，坡岸皴如董源。乃知人称江南（画），盖自顾（顾恺之）以来皆一样，隋唐及南唐至巨然不移。”可见，米芾对“江南画”的技法和风格进行了追本溯源，认为从东晋顾恺之开始便有了雏形，此后至南唐董源、巨然遥接衣钵，一脉相承。明代董其昌将董源视为山水画史上的正宗主脉，导引了其后的三百年间的中国山水画史。

董源，一名元，字叔达，生于唐末，卒于宋初，主要活动于10世纪后期。他在南唐时，曾官至“北苑使”，所以人们称其为“董北苑”。宋郭若虚《图画见闻志》称董源为“钟陵人”；《宣和画谱》称其为“江南人”。北宋米芾《画史》赞誉董源绘画为：“平淡天真多，唐无此品，在毕宏上。近世神品，格高无与比也。峰峦出没，云雾显晦，不装巧趣，皆得天真。岚色郁苍，枝干劲挺，咸有生意。溪桥渔浦，洲渚掩映，一片江南也。”明代董其昌将董源归入“南北宗论”之“南宗”的重要画家之列，其“平淡天真”“有生意”的水墨山水画为中国山水画开辟了崭新的天地。

《夏山图》卷（上海博物馆藏）经明代书画大家董其昌鉴赏，并认定此图为五代董源所作。图中描绘了江南夏季丘陵地区冈峦起伏、林木繁茂的山光水色，突显了人们安居乐业的祥和景象。在董源的传世作品中，与此图风格相近的有《潇湘图》卷（故宫博物院藏）和《夏景山口待渡图》卷（辽宁省博物馆藏）。与此二图较为工致的皴染笔法相比，《夏山图》卷用笔更为抽象凝练，是对沈括《梦溪笔谈》所说“（董源）其用笔甚草草，近视之几不类物象，远观则景物粲然，幽情远思，如睹异境”的最好呈现。

自古江南多才子，他们参与文学、艺术的创作，将诗、书、画、印有机结合，托物言志，以寄兴的手法表达江南之美、文人之思。赵孟頫倡导“书画同源”，提出“石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同”。这是赵孟頫关于绘画与书法笔墨相通理论的名句，言明中国书法艺术与绘画艺术本是同根而生的并蒂花，是江南地区文人画大发展的重要理论依据。赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪，别号水精宫道人、鸥波等，吴兴（今浙江湖州）人。宋朝宗室，赵匡胤十一世孙。以父荫补官，后调真州（今江苏仪征）司户参军。南宋灭亡后，赵孟頫返回家乡吴兴，拜老儒敖君善为师。至元二十三年（1286），御史程鉅夫奉元世祖之命到江南搜访逸士，赵孟頫应诏赴京。他累官至翰林学士承旨、荣禄大夫（从一品），死后追封魏国公，谥号文敏。

赵孟頫是元初艺坛上一位继往开来的艺术大师。他在诗词、书法、绘画、音乐方面均有很深造诣，特别在书画方面成就最为突出。在书法方面，他极力主张继承晋唐法度，力追二王，同时又能在古人的基础上别开生面，形成婉丽秀逸的新风格。在绘画创作方面，他所涉及的绘画题材广泛，山水、人物、花鸟、鞍马、竹石等题材无所不精。在表现技法上，工笔、写意、青绿、水墨无所不工。赵孟頫在继承晋唐五代和北宋的优秀传统上，集众家之长，自成面貌，是引领时代风气的领袖人物。《兰石图》轴（上海博物馆藏）是赵孟頫的经意之作。全图以兰花竹石题材入画，营造出一种萧散自然的意境。作者以飞白法画石，以书法用笔绘兰花和杂草，纯以水墨为之，墨色浓淡相间，笔致潇洒有致，是对其“书画同源”艺术理论的探索与实践。

文徵明所作的《江南春词意图》卷是明代吴中文人诗、书、画相结合的典范之作。元代画家倪瓒所作的《江南春》词曾经引起了明代吴中名

清·徐扬《姑苏繁华图卷》(局部)，辽宁博物馆藏

宋拓本王羲之《行草书秋月帖页》，上海博物馆藏

士沈周、祝允明、徐祜卿等大规模的诗词唱和，堪称江南文坛的一大盛事。倪瓒是无锡人，无锡与苏州同属于吴中地区，所以吴门文人往往把他作为乡贤视之。倪氏原本家资豪富，博学好古。元末社会动荡不安，迫于当时社会形势，他变卖田产、浪迹于太湖一带。明代松江画家孙克弘题跋《渔庄秋霁图》轴称：“石田（沈周）云：云林（倪瓒）戏墨，江东之家以有无为清俗。”倪瓒为人淡泊高洁，画如其人，所作画风亦清高绝俗，为世人推重。因此，江东之家往往凭借是否收藏倪瓒作品，来彰显鉴藏品位的雅俗。倪瓒《江南春词》中的“惊禽”“落花”“青苔”“绿尘”“哀鸣”等用语使得词文笼罩于清冷的色调中，这与倪瓒传世画作如《渔庄秋霁图》等所表现出的荒凉与空寂的色调完全一致，是倪氏人生与心境的真实写照。有学者统计，从明代弘治二年（1489）到明季天启、崇祯一百余年间，至少发起过五轮对《江南春》词的唱和活动，参与者多达70多家，唱和之作达110多首。在这场旷日持久的“江南春”唱和热潮中，除了留存有丰富的文学作品之外，书画家也以此进行绘画创作。这其中，文徵明可以说是最为热忱的一位。

文徵明（1470—1559），初名璧，以字行，更字徵仲，号衡山，长洲（今江苏苏州）人。曾任翰林待诏，旋辞归。工画擅书，山水远师宋人，近学赵孟頫，风格秀润温雅，多写江南湖山园庭，书法学二王，诸体皆精，道逸婉秀。与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”。他反复以“江南

春”为主题进行文艺创作，其笔下的《江南春词意图》卷（上海博物馆藏）一改倪瓒《江南春词》及倪氏画风中传达出的悲情感伤清冷色调，呈现了人与自然和谐共处的勃勃生机。画面描写出江南春景木叶初碧、草长莺飞的旖旎景象。人们骑马踏春、划船竞戏、徜徉于湖山岸树之间。笔致细致精微，色调婀娜秀润，传达出盎然春意。此图内容不仅是对江南山水的再现，更是描绘出吴中士人理想中的精神家园。卷后吴中文人争相题和，有沈周、祝允明、杨循吉、徐祜卿、唐寅等十数家题跋。

（作者为上海博物馆书画研究部副研究员）

策划：

文汇报理评部

执行编辑：

李纯一 lcy@whb.cn

封面编辑：

陈韶旭 css@whb.cn

封面图片：

据文徵明《江南春词意图》卷制图

扫一扫微信公众号二维码，
关注文匯學人

