

元代刘贯道《消暑图》赏析

□马小江

盛夏天气炎热,人们忍受着高温的煎熬,都想找个法子消暑避暑。现代人有风扇、空调等可以享用,其实在古代,尽管没电,但人们的消暑方式也是五花八门,或找一棵浓荫大树,或去茂密的山林,或找一处荷塘凉亭……闲来无事,偶观一幅古人《消暑图》,看着画中的内容,忽而觉得似有丝丝凉意从中飘来。

此图为绢本设色,29.3×71.2cm,是元代画家刘贯道的作品,原作现藏于美国纳尔逊——艾特金斯艺术博物馆。

《消暑图》画的是一个种植着芭蕉、梧桐和竹子的庭园,其左边横置一榻,一人解衣露出胸、肩,赤足卧于榻上纳凉。榻之侧有一方桌,桌子与榻相接处斜置一乐器。榻的后边有一大屏风,屏风中画一老者坐于榻上,一小童侍立于侧,另有两人在对面的桌旁似在煮茶。屏风之中又画一山水屏风,这种画中有画的“重屏”样式是五代以来画家喜欢采用的表现手法,大大增强了画面的观赏性和趣味性。该画的右方有两名女子持长柄扇、携包裹款款而来,仪态娴静文雅。画面布局左密右疏,形成比较明显的对比。

刘贯道的生卒年月不详,约活动于13世纪,字仲贤,中山(今河北定州)人。其幼时家贫,天资聪慧,善画,工画道释人物,宗法于晋唐,山水师从李成、郭熙,花竹鸟兽亦能集诸家之长。其画笔法凝练,坚实有力,造型准确,生动传神,成为当时画坛的高手。他有两幅画作最为著名,一件是现藏于台北故宫博物院院的《元世祖出猎图》,另一件便是这

幅《消暑图》。

这是一幅元代人物画中具有代表性的作品之一。刘贯道采取了虚实结合的法,就画中的器物来看可分为两类,一是实景,即画面之前景;一是虚景,即图画之背景,亦即屏风画中物。

实景里的器物为居于画面左方的一张卧榻,下开壶门,底有托泥,其侧置一踏床。卧榻之端有一个带托泥的方案,方案中心部分,一个荷叶盖罐,又露出半边的汤瓶和一擦盏托,此为茶事所需;一具辟雍砚,有书卷20包裹在竹书帙里置于砚边,此为书事所需;一个满插着灵芝的长颈瓶,一个挂着铜钟的乐器架,均为案头清物。方案之侧是一个三弯腿带束腰的四足小几,几上置冰盘,此为“消暑”之物。

卧榻上面的主人公一身燕居之服,

右手轻拈拂尘,左手漫拄书卷,背倚隐囊,一双方鞋脱在踏床,隐囊后面竖一把阮咸。画面右方有侍女二人,一人捧袱,一人肩扇。卧榻后面是一架座屏,芭蕉、翠竹分别点缀于屏风两侧,屏面又嵌了一幅画。

屏风画便是此图之虚景。画面深处又是一架山水屏风,前方卧榻一张,榻上一个小小的书案,案上放着书册、辟雍砚、笔格和笔,案旁一个投壶。主人坐榻,小童手捧博山炉立于侧。画面左边有一个方桌,桌边茶盏并盖托有两副,又一擦茶盏倒扣在桌子中间,此外则是一个食盒,一个注碗,一个注子,一个荷叶盖罐。桌旁有一具带莲花托座的风炉,炉上坐着铍子,一童子手持铍子的长柄方在煎茶,贴着桌脚是一个大水盆。

从画中可以看出来,主人公被置于

士人所向往的一种闲适之境。从画的整体构图来看,刘贯道把三幅主题不同、情景各异的画面用“重屏”方式绝妙地结构在一起,把三个时间和空间合理地变为一个时间和空间,使画面具有纵深感并极富欣赏趣味。从技法上看,界画屏榻工致精巧,衣纹线条劲挺舒畅,线条的硬度、粗细和韵律与宋代院体的风格颇为相近,室内的各种古器物及陈设品被刻画得细致入微、精准无误。

在古代,有钱人家和官宦人家还能买些冰块消暑,而普通人家就只能硬扛了,至多也是少穿点衣服而已。从画中人物周边的布置及消暑时摆放在身旁器物里的冰块来看,主人公该为一高士。

纵观这幅画作,画风严谨,构图新颖,技巧独特,颇具一定的品鉴价值。

辽三彩金蝉浮雕笔洗赏析

□吴昆

蝉这种在夏季鸣叫的昆虫自古以来就备受人们的青睐。在古代,蝉不仅是一种自然生物,更是一种具有丰富象征意义的符号,被广泛应用于文化作品和生活用品之中。我在一个藏家朋友那里欣赏到了一方辽三彩金蝉浮雕笔洗。

蝉在古代文化艺术作品中的应用非常广泛,在诗词歌赋中常常被用来表达离愁别绪、相思之情。例如,唐代诗人李商隐的《蝉》中,“本以高难饱,徒劳恨费声”表达了蝉高居树梢、难以饱腹的处境,同时也传达了诗人怀才不遇、孤寂凄凉的内心感受。在绘画中,蝉的形象更是丰富多彩,画家们通过描绘蝉的形态、色彩和声音来表现大自然的美丽和生命的活力。同时,蝉的形象也常常被用来象征生命的短暂和无常,提醒人们珍惜时间、把握当下。

在古代的音乐中,蝉也扮演着重要

的角色。蝉鸣清脆悦耳,被视为大自然的乐章,常常被用来营造宁静、祥和的氛围,表达人们对大自然的敬畏和赞美。同时,蝉的形象也被融入到音乐器具的设计中,如蝉形笛、蝉形琴等,成为古代音乐艺术的重要组成部分。

蝉是文人墨客喜爱的一种生物,故其形象也多用于文房用品中,比如笔筒、笔洗、镇纸等。

朋友收藏的这件辽三彩金蝉浮雕笔洗高2.5厘米,长15厘米,色彩以橙色为主,这是辽代三彩瓷器的经典着色,在笔洗的表面绘制着两棵树,使用绿黄着色,显得很贴近现实。最为出彩的是在树的一边使用浮雕技术烧制了一只栩栩如生的蝉,蝉的头为黄色、身体为绿色,虫足也绘制得栩栩如生,与一边的树相得益彰,让人仿佛沐浴在夏天的

阳光之中。

辽三彩继承了唐三彩的一些特点和烧制方法,不同的是在着色方面,辽三彩多用黄、绿、褐三种颜色,而唐三彩中蓝色比较常见。在收藏价值方面,辽三彩虽远不及唐三彩,但也是中国陶器的瑰宝,历经沧桑依旧靓丽。

蝉鸣悠长,彩陶悠久,它们的美在历史长河中闪闪发光。

侧视图。

辽三彩金蝉浮雕笔洗

俯视图。

辽三彩金蝉浮雕笔洗