

书画里的湖州

吴兴千古忆王孙

2022年是赵孟頫逝世700周年,至治二年(1322)7月30日,赵孟頫溘然长逝,终年69岁,临死前还观书作字,谈笑如常。

赵孟頫(1254—1322)字子昂,号松雪、水晶官道人,湖州人。赵孟頫博学多才,在诗文、书画、音乐方面造诣俱深,并皆有出色成就。元末明初的来复称赞赵孟頫,“雅知国史不灭,家声无愧三百年”。正是赵孟頫出仕元朝的个人选择,为宋元之间的文化困境打开了一条新出路,也成就了赵孟頫的书画宗师,远接唐宋,下启元明清。

1987年,国际天文学会以赵孟頫的名字命名了水星环形山,以纪念他对人类文化史的贡献。在元代那个极端的轻蔑和压迫的统治下,文化传承的重任被压缩到了狭小的艺术领域里。赵孟頫成为解决中国文化传承危机的关键人物,他是一个在夹缝中传承文化的勇者,正是他的痛苦选择

和潜心努力,为中华文化的传承和绵延创造了新的契机。

在中国艺术史上,赵孟頫被誉为独一无二、空前绝后的全才。《元史》记载:“篆、籀、隶、真、行、草书,无不冠绝古今,遂以书名天下。……画山水、木石、花竹、人马,尤精致。”他的书法,上追晋代,下及唐宋,无不泛滥浸淫,广取博采而自成大家。其友人元代书家鲜于枢心悦诚服甘居其后:“子昂篆、隶、正、行、草、颠草,俱为当代第一。”赵孟頫在中国艺术史上是一座巅峰,被后世推崇备至,通常元代书画最精简的叙述是:“赵孟頫和元四家”,而“元四家”都是赖赵孟頫“提醒品格”(董其昌语)。他提出“书画本同”“以书入画”的艺术理论,开启了文人画的新时代。

赵孟頫一生勤于书画创作,为我们建构起了风格多变的艺术样子。赵孟頫坚定

地认为书法用笔千古不易,听上去似乎是守旧,其实他的书法主张和他的绘画一样,只是借着古人的幌子在开创当下的新意,解决时代的问题。赵孟頫一生不断地探索,不断地创新,因涉猎广,风格多变,给后世鉴定增加了不小的难度。

从书法和绘画的门类和形式来看,赵孟頫的涉猎面极广,尤其是绘画,真迹与真迹之间的风格跨度极大,非常多变,整个元代的画家都对赵孟頫推崇备至,然而没有一篇当时的评语能总结出关于他画风的清晰概念。无论是赵孟頫同时代的高克恭、李衎,还是他的后学曹知白、唐棣、“元四家”都保有某种独特的画风,使人可以辨认出其一脉相承的独特传统,唯独赵孟頫个人风格难以捉摸。杨载在其行状这样形容:“他人画山水、竹石、人马、花鸟,优于此而劣于彼,公悉造其微,穷其天趣。”

有关赵孟頫存世真迹的数量,目前比较公认的有180件左右,绘画占30余件,其他的包括书法、信札、书画题跋,分别收藏在海内外各大博物馆中,成为各馆的“镇馆之宝”。其中故宫博物院、上海博物馆、台北故宫博物院,三家博物馆收藏的赵孟頫真迹,占了存世真迹的大半,其余的散落在海内外各大博物馆和极少数私人藏家手中。

在中国艺术史上,元代是一个具有里程碑意义的时代。美国艺术史家高居翰认为元代“在文化上有好几个艺术领域却生气蓬勃,特别是戏曲、书法和绘画。其中尤以绘画为然,画史上正在酝酿着一场空前的革命,元代以后的绘画除非刻意的模仿,面貌与1300年之前几乎完全不同”。而700年前这一场“空前革命”的设计者、实践者、引领者,就是赵孟頫。

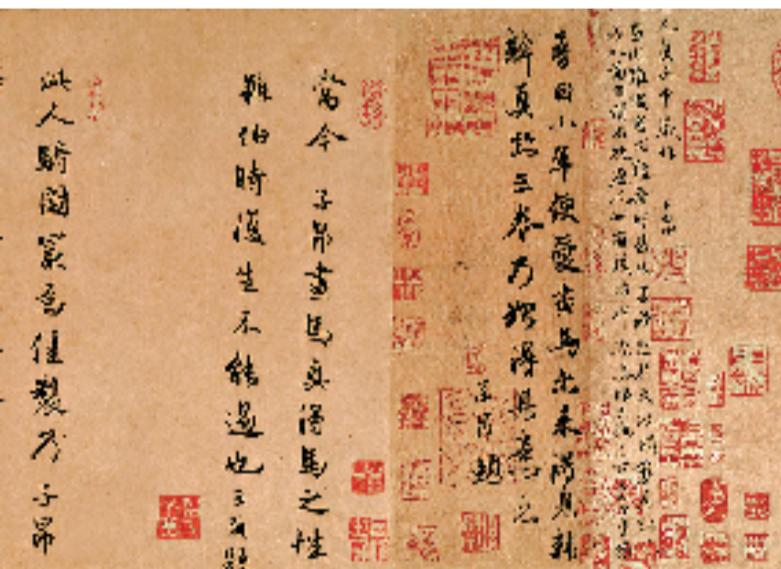
(下转第13版)

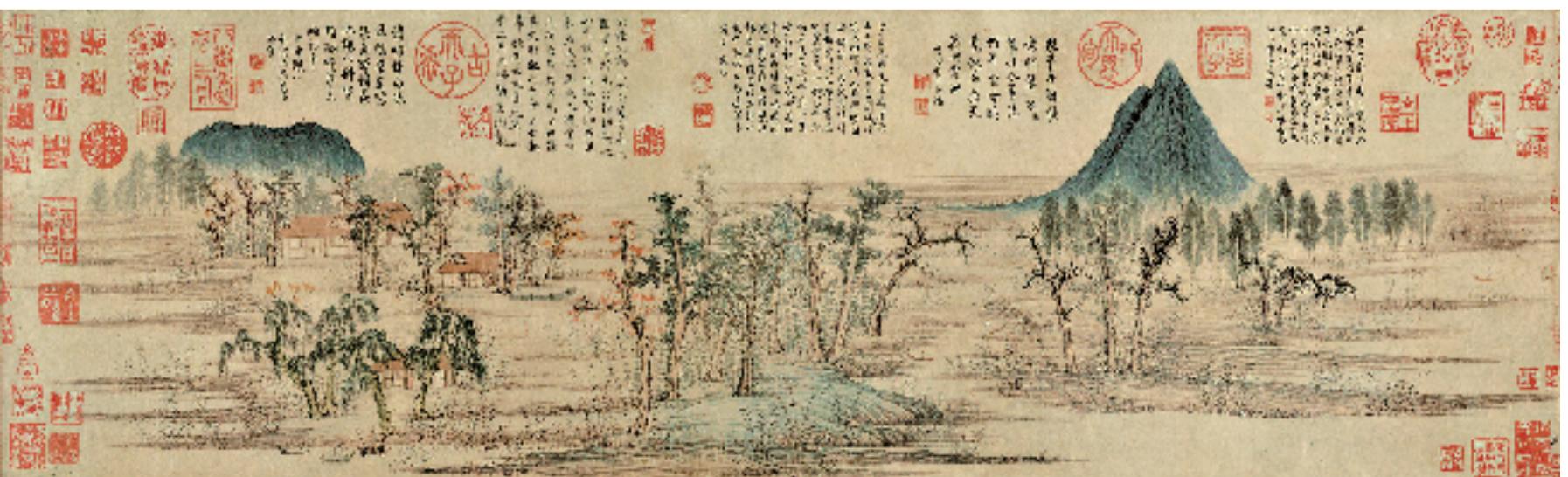
赵孟頫《二羊图》(美国弗利尔美术馆藏)

赵孟頫《秋郊饮马图》(北京故宫博物院藏)

赵孟頫《人骑图》(北京故宫博物院藏)

赵孟頫《鹊华秋色图》(台北故宫博物院藏)