

中国龙画第一人——陈容

■师正伟

中国古代画史中，曹不兴、顾恺之、张僧繇、吴道子、陈容皆是画龙的高手。但真正称得上“龙画第一人”的恐怕要数南宋著名画家陈容。

陈容，字公储，号所翁，福建长乐人，生卒年不详。南宋端平二年（1235年）进士，曾做过福建莆田太守。陈容才华横溢，诗文豪壮，尤善画龙，变化欲活，有“所翁龙”之誉。

陈容一手开创了水墨画龙的先河。他的龙画被当时很多文人雅士所推崇。比如元人吴澄言其画龙“虽在墙壁绢素之上，如见能飞跃，盖得龙之真也”，是谓陈容画的龙栩栩如生，有传神之妙。后人形容他的作品“云蒸雨飞、天垂海立、腾骧天矫、幽怪潜见”。据国家博物馆研究员朱万章2015年的研究数据表明，海内外所藏署款为陈容的画龙传世作品者共有22件，其中海外所藏11件，中国大陆和台湾地区所藏11件。

陈容画龙技艺高超，他笔下的龙始终焕发着灵动之美，仿佛随时都能飞腾而出。美国波士顿美术馆收藏有一幅陈容创作于淳祐四年（1244年）的《九龙图》横幅。图中描绘了九条分置于险山云雾和湍急潮水之中的龙，这九条龙形态各异，或攀伏山岩之上，怒目圆睁；或游行于云空之中，雷电云雾掩映；或龙戏水珠、波涛汹涌；或雌雄相待，欲追欲逐；或架势搏斗等等，将龙的种种神态情势，刻画得非常生动。图中九条龙自右往左依次为：第一龙，刚刚从岩穴中飞跃而出，头尾毕露，紧抓巨石，翘首以待。第二龙，仅露头尾，与缭绕的雾气兼容，双目斜视，回眸望向第一龙。第三龙，从岩石上跃起，耳目炯炯正视前方，张牙舞爪，神态凌厉。第四龙，被突如其来的巨浪顺势卷入漩涡，奋力挣扎，目光狰狞，左爪中的明珠如捏碎一般，姿态异常痛苦。第五、第六龙，为一组，第五龙龙角已脱落，猛然腾起注视着疾驰的六龙，形成搏斗架势。第七龙，在云海中嬉戏遨游，几乎被湮于其间。第八龙，穿过云雾翱翔天空，尾巴若隐若现，

一副傲慢姿态。第九龙，则俯身于岩石之上，回望卷首。

陈容所画之龙，栩栩如生，雄奇魁伟而变化多端。他能够把龙的各种形态、神情刻画得活灵活现，富有生命力。陈容有一幅长轴《五龙图》，现收藏于东京国立博物馆。此画给人带来的视觉观感效果犹如剪辑过的电影一般，有前奏（瀑布、湍急的水流）、高潮（龙的出场，即整幅画面墨色最浓的部分）和尾声（水声还在，龙已离去），搭眼一看，会以为瀑布和龙是两幅画。刚开始，象是一个游客寻访山野的时候，霎那间龙出现了，风云变幻，雷雨交加。随后，瀑布过后峰回路转，一下子龙就出来了。在龙离去的那一段中，同样的水流从龙群的身边流出，挽起两个浪花，好像在游客拿出照相机刚准备拍的时候，龙一下子又消失得无影无踪，随着水流一起流到了很远很远的地方。而龙的亮相也颇有趣，五龙中的四条为一组于左侧，互相缠绕飞行，姿态虬曲苍劲，对观众侧目而瞥之，而第五条或为龙首，独处于右侧，从云层中露出一目，直视观众，那个表情倒与塔罗牌大阿卡那牌第十五张中的恶魔有几分神似，观众看过左边四条龙，再看到这个诡异的眼神与似笑非笑的龙脸，不由得寒而不栗。作者另外一幅《五龙图》，现收藏于美国纳尔逊-阿特金斯美术馆，这幅《五龙图》表现了群龙嬉戏争斗、相互盘绕、腾云驾雾的情景。画面中五条矫健灵巧的威猛巨龙呈“S”形，在云雾之中交聚游走，它们或只见其头不见其尾，或只露面不见身，显得自然从容，顾盼多姿，都具有明显的动感和节奏感。在细节上，作者着力刻画了龙头长颈高鼻、龙须威拔和张牙舞爪的体姿，一部分龙身则隐在云气中虚写，并以淡墨渲染来示意雷电交加的气氛，隐现互衬，表现了古代传说中龙有鳞、有须、有爪，能通灵变化，善兴云作雨的特点，从而使作品显得生动传神，惟妙惟肖。

（下转第3版）

南宋
陈容
云龙图

112.5x48.5cm
中国画

中国美术馆藏

南宋 陈容 五龙图(局部) 45.2x299.5cm 长卷 水墨 纸本 东京国立博物馆藏