

中国书画名家馆藏巡览

文人画家李苦禅——以跋文抒人生体悟

■孙燕华(李苦禅纪念馆副馆长)

以跋文体悟人生

谈，研求绘事，殊可乐也。八四叟，苦禅即题记之。

苦禅先生的行文颇有古风，“起承转合”是必须具备的：自“见君思有酒”为起，至“复能清心耳”为承，“辛酉夏月客桂林”至“殊可乐也”为“转合”。最后注明“八四叟，苦禅即题记之”。文中白石老人的诗句大有来历——《红楼梦》第三十八回众人在大观园饮酒吃蟹作诗，贾宝玉即有“横行公子竟无肠”之句，可见无肠公子早有流传。写意画如此构图，颇具新意，白菜、螃蟹、蘑菇各居上下，中间以大篇题字铺满，画中秋味意浓，书法有度，酣畅淋漓，真气乃出。

与诗画观新解

苏东坡评王维“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”，此论受到历代名家的首肯和追随。及至苦禅先生时代，传统古诗词逐渐退出了人们的生活，国画中的诗意，或以诗句配画的形式亦逐渐退出，取而代之的是主题性绘画，最后题画名。

苦禅先生的国文基础很好，泛览历代各大名家的作品，确保他在创作中，依然保存着古诗词的意境和气韵，颇为难得。

陶渊明(靖节先生)的诗是文人画家们最常画的题材，尤其是“采菊东篱下，悠然见南山”之意境，苦禅先生有三幅不同的构思。

李苦禅 采菊东篱下 1972年

苦禅先生常以“笔记体”或“说部”的文字作画中题跋，以自己的体悟或讲述故事的形式，达到自警或教化的目的。观此类作品不但可以欣赏苦禅先生的精良笔墨，同时也体悟他对人世间的各种思考。

《鲶鱼双蟹》以寓言的方式对社会百态做了诠释。跋文为：

鲶鱼在水中正游行，二支蟹挡住去路。鲶曰：“我乃鲶鱼也。”蟹曰：“鲶只是鱼类即有敌对之嫌疑耳。”于是蟹呈起坚甲势相动武，鲶不得已以圆滑手段迎之，往来十数回合，平势力敌，各不相下。有名氏评曰：坚甲者恃其刚，圆柔者仗其狡滑，是以各不相下也。余曰唯唯，为之记。岁在庚申秋月戏作以解无聊赖耳。老苦。

画中两只蟹与一条鲶鱼各持其优势互争，最后打个平手。苦禅先生并未以告诫的口吻点化读者以结尾，而是“余曰唯唯”，意思是“我记住啦，”或者“是的是的”。以此回应“有名氏”的评议，并“为之记”，这种结语并非单纯地教育别人，倒是在警示自己，谦逊之意自现。

读《秋味图》跋文：

秋味。见君思有酒，念尔本无肠。白石山翁诗句。尝咬菜根牙齿坚，蔬菜可养廉，可清洁身心，盖淡薄可致远，复能清心耳。辛酉夏月客桂林榕湖滨，数友朝夕畅

菊花依然俟时开放，然而欣赏它的人还在吗？画中以一株白菊似陶公影像，孑然独立，倚仗临风，与石为伴，高洁傲霜，苦禅先生敬思古贤之情跃然纸上。这是绘画中化景物为情思的佳作。跋文承续陶公爱菊起，以安在设问收尾，频添思念之愁绪。

此画构图，菊花纵立上冲，横石略斜，配托主角。再以枯枝、苔点均衡布白，展示空间，简炼概括。作品以菊之尚存，陶公安哉的氛围，发思古之悠情。

《抬头见南山》依然出自“采菊东篱下，悠然见南山”，然而苦禅先生以全新的画面，诠释了他的内心世界。

“悠然见南山”轻松愉悦，是采菊间隙时的心境。“抬头见南山”本已经改变了气氛，而画中的构图全然改变了原诗的意境。南山似一尊佛像，庄严伟岸，山腰浮云环绕，云下是茂盛绽开的黄菊花，朵朵丰满，还在呈生长之势，是苦禅先生怀着严肃的心情仰视南山之尊位，或者说对先贤前辈崇敬心境。若以原诗最后两句作诠释，可谓“此中有真意，欲辨已忘言”倒也有趣。

一首传颂千年的诗，以三个不同的角度创作出不同的意境和内涵的作品，大约只有达到陈师曾先生说的人品、学问、才情、思想四个文人的标准才能做到。

这种境界正是中国传统哲学的表达，故而，苦禅先生题了“绝似香山老居士”以表达了他作画的目的和心境。