

王个簃《刀鱼图》与《龙幻图》

■王回(南通市个簃艺术馆)

王个簃(1897-1989),原名王能贤,后改名王贤,别名启之,号个簃,有霜茶阁、暂闲楼、待鸿楼、见远楼、庆宪楼、还砚楼、献颂楼等斋名。作为吴昌硕的弟子,他全面继承和发展吴昌硕艺术精神,将诗书画印相结合创作理念全面融入创作实践中,紧跟时代发展,不断探索,创作出了一批具有时代精神的经典力作,形成了自己的艺术风格和创作理念。

王个簃很早就开始临习吴昌硕的印稿和古印谱,初窥印学门径。1923年,王个簃从李苦李那认识了诸宗元,诸宗元将王个簃印稿带给吴昌硕批阅,同年8月,李苦李带王个簃到上海为吴昌硕庆生,奠定了王个簃拜吴昌硕为师的决心。1924年,王个簃便辞去了南通的工作奔赴上海。初到上海时,王个簃每个礼拜都会携新作拜访吴昌硕,请吴昌硕指导。直到1925年,王个簃担任吴长邨(吴昌硕孙子)的老师,才住进了吴昌硕家,与吴昌硕朝夕相处,耳濡目染,可以说在吴家这段时间是王个簃深入学习吴昌硕艺术的关键阶段。

1926年,清明前后,好友钱浩斋来沪看望王个簃,恰逢长江一带刀鱼上市,便托人捎来家乡一筐刀鱼。王个簃与吴昌硕煮酒共餐,兴起所致,即兴作《刀鱼图》一幅。

画面主体通过前景一串起四条刀鱼与背景竹筐上方寥寥几笔概念化的刀鱼形象组合,虚实结合,再现出收到刀鱼的场景,笔墨简练,形神兼备,在似与不似之间弥漫着浓浓的生活气息。画完后,王个簃根据构图需要又作了双款题跋,一横一纵,使整体和谐统一,给画面增添了书卷气息。右题曰:“通州钱浩斋寄赠刀鱼数贯与缶师煮酒共啖,作此遣兴。丙寅,个簃贤。”左上题七言诗一首:“大江之委正月天,有鱼游刃味至鲜,子與不云鱼我欲,对兹合饌三尺涎。劳亭(早年别号)。”将诗、书、画、印融于一体。1932年,《刀鱼图》在英国伦敦、德国柏林展出并获奖。时隔28年(1954年),这幅画再次回到王个簃手中,王个簃对其又作了长跋漫记:“是图为我三十岁所作,与《瓜菱清暑图》同时参加英国伦敦、德国柏林中国画展,瓜菱一帧入选德国东方博物馆中国画陈列室。阅二十有七年,甲午三月,正刀鱼上市时节,与诸生烹鲜话旧,偶及兹图,抽毫伸

纸,作刀鱼写生者再,皆不能当意。固知一画之成难以预断,而笔与心违,实近数年来艺事荒落之所致。鼓琴者三日不弹,手生荆棘,信然。月初返吴门,从篋中检得旧制,悬诸壁间,弥觉有味,而画笔奇横处尤堪玩索,他日容我重理笔砚,想乞还故技,亦易事耳。一九五四年四月,王个簃漫记。”

王个簃认为一幅画的布局、用笔、用墨以至于题字钤印都需关注虚、实、轻、重问题,从他的这幅《刀鱼图》中可见一斑。1927年,王个簃所作的《龙幻图》更能体现出画面的笔墨干湿浓淡、轻重虚实的变化。

与《刀鱼图》完全不同的是,《龙幻图》用了满构图的形式,以线为形,以墨为质。王个簃有意识地在在构图上“造险”,不断制造画面间的矛盾(由右下角山石到左下角山石到向上逐渐延伸松树的“L”形势与不断向上腾起的云雾形成的“S”形势形成矛盾),并在矛盾中寻求协调,达到和谐统一的效果。

画面上半部分,通过线条的穿插、墨色的浓淡变化,营造一种空间感。画面下半部,通过寥寥几笔重墨带过山石形貌和左下角的落款,都将画面重心向下延伸,从而使上部繁复的古松在整个画面中处于平衡状态。淡墨勾勒的云雾使画面产生流动性和空气感,形如蛟龙缠绕于松间,动静结合,虚实相生。画面通过浓淡干湿的变化,苍劲浑厚的用笔,描绘出山间古松葱翠郁勃、耸入云霄的状态。

当吴昌硕看到王个簃已经托裱好的《龙幻图》后,甚为赞赏,于是在画心右侧题款:“猛笔个簃临大涤,题诗老缶碍秋豪。涛声浩浩天风落,聊当鱗沱一战麈。个簃大弟泼墨处,浑穆生动兼而有之,时乎鲜有其人,缶亦当退避三舍。丁卯秋仲,吴昌硕题记,年八十四。”。足见吴昌硕对弟子王个簃才华的肯定。

从这两幅作品可以看出,王个簃全面继承了海派艺术风格。他非常重视传统,但不被传统束缚。他的作品是从生活中来,又脱离了生活,他将生活所见所闻所感凝聚到画面中,从胸有成竹到生活中来,再到胸无成竹,最终进入到创作的忘我境界,神与物游,追求意境。

◀王个簃 刀鱼图 47.3×37cm 中国画
1926年 南通市个簃艺术馆藏
跋文:大江之委正月天,有鱼游刃味至鲜。子與不云鱼我欲,对兹合饌三尺涎。钤印:王贤私印(朱文)
通州钱浩斋寄赠刀鱼数贯,与缶师煮酒共啖,作此遣兴。个簃贤。钤印:个宦(朱文)

▶王个簃 龙幻图 141.7×38cm 中国画
1927年 南通市个簃艺术馆藏
跋文:龙幻。个簃拟大涤子,丁卯七月。钤印:启之(朱文)王贤(白文)
吴昌硕跋文:猛笔个簃临大涤,题诗老缶碍秋豪。涛声浩浩天风落,聊当鱗沱一战麈。个簃大弟泼墨处,浑穆生动兼而有之,时乎鲜有其人,缶亦当退避三舍。丁卯秋仲,吴昌硕题记,年八十四。
钤印:吴俊之印(白文) 吴昌石(朱文)

