

古代画作里的欢乐年味

■陕西西安 马小江

“岁朝”是古时人们对新年的一种称呼,它是一年的开始,象征着除旧布新,否极泰来。有关岁朝的民俗活动非常丰富。

过年前,家家宅院门户张贴春联、门神、挂千,显示人们对于避邪驱疫,祈求来年平安吉祥的愿望。清代雍正、乾隆时期,朝政步入轨道,国泰民安。从京华宫内到四海民间,岁朝习俗十分浓烈,宫廷和民间,一时涌现出不少“岁朝”主题的艺术应景作品。

春节前夕,人们磨刀、杀鸡、赶年集,样样不漏。集市街道胡同,货摊辐辏,贩卖爆竹、挂灯、糖点的,打太平鼓的,耍龙舞鱼、曲艺杂耍表演的,跑旱船的,四海欢庆,好一派欢愉的天朝祥和光景。这些,现在的我们都可以从清代画家丁观鹏、金廷标、姚文瀚等留下来的绘画作品中窥见一影。

2023年春节将至,华夏大地,

国泰民安,万象更新。缅怀中华史迹,探寻那积淀千年的深厚优秀文化传统习俗,新的一年在中华民族特有的喜庆欢乐气氛中徐徐打开。

清代姚文瀚绘《岁朝欢庆图》(见图),纸本设色,其尺寸为纵82.4、横55厘米,该作品现收藏于台北故宫博物院。

这幅图描绘了清代人们过年阖家欢庆团圆的场面,将新春时节欢快和气的团聚气氛表现得淋漓尽致。画面上,屋舍俨然,古木苍青,男女主人及长辈们端坐厅堂,或许是在聊天,或许是在观看满堂的子女儿孙在嬉戏玩闹,满心欢喜。孩童们则敲锣击鼓,吹笙拍板耍傀儡、点燃爆竹、嬉戏于庭院中。家仆们或持酒壶侍立,或端送糕果,穿梭于前厅回廊里;后院妇女忙碌准备着丰盛的年夜饭;远处阁楼上男仆正合力悬挂大灯笼;前庭后院忙得不可开交。庭院火盆烧着松枝、芝麻秸;室内布置着“四季花卉”大屏,朱

砂瓶插牡丹,烘托出满堂富贵的年味,整个庭院充满着欢乐的气氛。

整个画面构图合理,设计精巧。人物造型圆润可爱,颜色浓厚富丽,充满着吉祥喜庆之味。而小孩们最喜欢的大概就是放爆竹了,在这幅画中,两个孩童蹲在地上数着一篮各色花样的鞭炮,面露喜色,另一个红衣男孩则正拿着香小心翼翼地接近地上的鞭炮,绿衣孩子则捂着耳朵,频频回头看是否点着了。圆润的身躯把儿童放鞭炮时刺激而又紧张的情形,描绘得相当深刻。

姚文瀚(生卒年月不详),字濯亭,顺天(今北京)人。清乾隆八年(1743)进入宫廷如意馆供职,在宫中服务长达四十多年。擅长画人物、道释、山水、楼阁,画风工致,设色浓丽,受西画影响。他的《岁朝欢庆图》,生动地再现了那个时代过年时的热闹情景,为后世留下了一笔宝贵的文化遗产。

游酢草书气脉连贯势灵动

书法艺术成就之高。北宋是书法变革的时代,游酢把握了时机,在学中求变,不拘成法,敢于推陈出新。游酢草书笔画线条之间映带照应,气脉连贯,体势灵动。用笔灵活,使转委婉曲折,在转中含折,圆韵而遒劲。用笔铺毫抽锋,极富弹性,巨细收敛,变化无穷,匠心独运,擒纵得宜,极尽其妙。王羲之“作草如真”,这是指他用楷书的提按顿挫的笔法写草书,基本上字字独立,字画清晰。而游酢的草书法非常简洁,古法中的“藏头护尾”以及行笔中的种种顿挫,都被简省了。大部分线条都是出自中锋,即使特大的“来”字起止笔画也都是直来直去,十分简洁明快,不随世俗,时出新意。虽有时点画不作连写,仍气脉相贯。游酢的草书上下承接,左右瞻顾,意气相聚,神不外散。字与字之间的贯气,主要靠上下字之间的欹侧斜正的变化,有揖有让,递相映带,有时靠势的露锋,承上引下,有时靠急速的回锋以含其气,在静止的纸上表现出动态美。神驰情纵,得心应手之间写出精神和气质来。笔势多变,“飘若浮

云,矫若惊龙”。

“心者,帅也。”游酢书法之妙,神采为上。笔酣墨饱,游心太玄,俯仰自得。或气势磅礴,或蕴藉风流,或纵横驰骋,或龙腾虎跃……信笔所之,挥洒自如,书写出光照千古的神品、妙品和能品。游酢草书奇谲多变,幽深难测。他创造性地将草书推向“飘风骤雨惊飒飒”难以勘测的境界。他那风驰电掣般的书写节奏,摄人心魄,扣人心弦,产生征服人心、出神入化的神奇效果。可以毫不夸大地说,游酢狂草似抒情诗、交响乐、霓裳羽衣舞,是集众美于一身,令人叹为观止。游酢的草书疏处可以走马,密处不使通风。妙在线条的粗细强弱的交替,笔势的开合聚散的变化,字形的大小高低的错杂,构成虚实相生的章法效果。字字相插,行行相争,相争相插处互挤互拥,相让相避处又遥相呼应,磊磊落落,洋洋洒洒,体现出草书狂放、瑰奇、纵逸的艺术风格,浑然一体,尽显和谐之美。他在调和指挥若定,胸有成竹,使作品能险而不怪,潇洒畅达,超然入胜,毫无雕饰,变化

出于自然,新奇仍能守法。他的草书极尽错综变化之能事,如落叶纷披,令人眼花缭乱,然片片落叶又极规则,规则中有不规则,视觉上动的。细审之,每一字又静静躺在纸上,内气充盈,十分的传情,十分的浪漫,激情不可抑止。

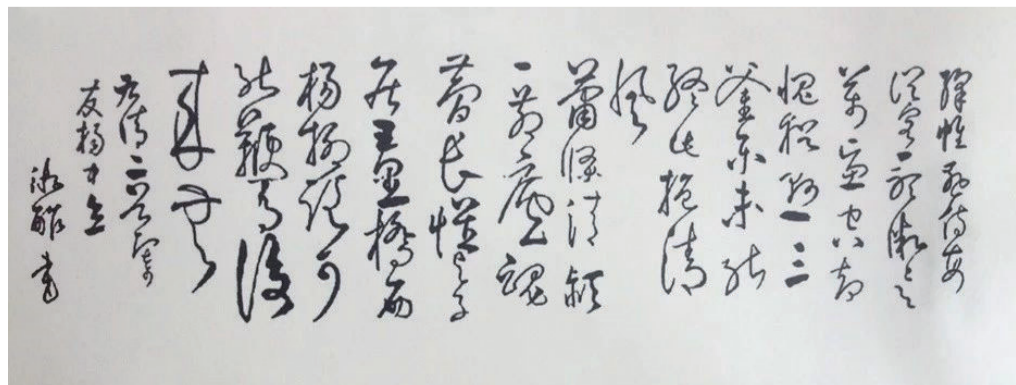
理学作为一种社会文化思潮,尽管不是简单、纯粹的道家思想的改头换面,而是儒道合流或曰以道释儒的产物,即是在儒家学说的躯体之中,注入道家思想的灵魂。所以老庄思想对宋人潇洒风流风尚产生直接巨大的影响,一是老庄的尚无为思想;二是老庄的尚自然思想。正是对自然、无为思想的这种推崇与追求,才使宋代文人竞相风流倜傥,并进而使游酢书法艺术亦以潇洒纵横为美。游酢崇尚自然思想,是老庄的基本思想之一。“在方而法方,在圆而法圆”,处处时时均须以道为本、循道而行。这种自然无为思想,直接对书法艺术的潇洒风流产生催化和驱动作用。同时,游酢在潜心研究理学的同时也涉猎禅学,在禅学中深受禅的影响。因此他的书法也充满禅的灵气与觉心。以此唤起欣赏者的生机和灵感,富有弹性的书法必然是圣洁而高尚的。风格即人,“心正则笔正”,游酢草书正是他高尚人格的反映,如清泉一般澄净透亮,笔笔清新干净。

令人遗憾的是,游酢的草书受到整个宋代尚意书风的影响,他的作品明显地烙上当时代书风的影子,这是时代造就的,这也正是游酢不能成为在中国书法史上像王羲之、董其昌等一流书法大家的原因吧。

福建建阳 支荣慧

“程门立雪”的故事在中国学术界可谓人人皆知。元祐八年(1093),福建建阳的游酢年过四十,已是进士出身的太学博士,仍好学不辍。这年冬天,游酢为了深入学习理学思想,便专程与好友杨时一起到洛阳拜伊川先生程颐为师。来到程颐家门口,听说程老先生正在闭目休息,两人不敢打扰先生,便在门口等候。等到先生醒来时,雪已下了一尺多厚。这就是流传千年的“程门立雪”的故事。游酢正是凭着这种勤勉好学的精神,尽得理学的真谛,成为程门四大弟子之一,并且位居其首。游酢学成南归,悉心传授理学,使理学得以南传,他成为闽学的先驱,被尊称为“道南儒宗”“闽学鼻祖”。

游酢,福建建阳麻沙镇长坪人。熙宁五年(1072),20岁的游酢行冠礼之后,离开长坪,慕名赴洛阳拜见程颐。程颐对这位风华正茂的弟子十分赞赏,断言“其资可以进道”。同年八月,程颐出任河南扶沟县知县,特意举荐游酢任该县教谕。从此,游酢学有专攻,成为福建闽北最早接受“洛学”的学者。元丰四年(1081),游酢又荐将乐杨时一道拜程颐为师。不到一年,两人同时告别老师。程颐嘱咐他俩把理学传向南方,目送他俩离去,怡然自得说:“吾道南矣!”游酢传播“二程”理学的主要功绩在于作《明道先生语录》,将程颐平时的言行记录整理成书。朱熹是游酢门生的弟子。朱熹后来成为“集理学之大成者”,整理的《程

游酢草书《寄友杨中立》诗二首

清代姚文瀚《岁朝欢庆图》,台北故宫博物院藏

■福建建阳 支荣慧

“程门立雪”的故事在中国学术界可谓人人皆知。元祐八年(1093),福建建阳的游酢年过四十,已是进士出身的太学博士,仍好学不辍。这年冬天,游酢为了深入学习理学思想,便专程与好友杨时一起到洛阳拜伊川先生程颐为师。来到程颐家门口,听说程老先生正在闭目休息,两人不敢打扰先生,便在门口等候。等到先生醒来时,雪已下了一尺多厚。这就是流传千年的“程门立雪”的故事。游酢正是凭着这种勤勉好学的精神,尽得理学的真谛,成为程门四大弟子之一,并且位居其首。游酢学成南归,悉心传授理学,使理学得以南传,他成为闽学的先驱,被尊称为“道南儒宗”“闽学鼻祖”。

游酢,福建建阳麻沙镇长坪人。熙宁五年(1072),20岁的游酢行冠礼之后,离开长坪,慕名赴洛阳拜见程颐。程颐对这位风华正茂的弟子十分赞赏,断言“其资可以进道”。同年八月,程颐出任河南扶沟县知县,特意举荐游酢任该县教谕。从此,游酢学有专攻,成为福建闽北最早接受“洛学”的学者。元丰四年(1081),游酢又荐将乐杨时一道拜程颐为师。不到一年,两人同时告别老师。程颐嘱咐他俩把理学传向南方,目送他俩离去,怡然自得说:“吾道南矣!”游酢传播“二程”理学的主要功绩在于作《明道先生语录》,将程颐平时的言行记录整理成书。朱熹是游酢门生的弟子。朱熹后来成为“集理学之大成者”,整理的《程