

沈周《古木慈乌图》里的孝道

■陕西宝鸡 王英辉

百善孝为先,源远流长的中华传统艺术长河中,“孝”文化一直是备受推崇的重大主题,更是士大夫乐于展现的重要题材。明代画坛领袖人物沈周精心绘制的《古木慈乌图》(见图),便是深刻诠释“慈乌反哺”这一思想内涵的代表性杰作。

沈周(1427—1509),字启南,号石田,出生于长洲县(今江苏吴县市)湘城镇的书画家庭。拜名士陈孟贤和名画家杜琼、赵同鲁为师;字学黄庭坚,文摹左丘明,诗词学白居易、苏轼、陆游。沈周勤奋作画70余载,与唐寅、文徵明、仇英合称“明四家”,是“吴门画派”的重要成员。后世皆知沈周乃有明一代最有成就之书画巨擘,殊不知其少时就显露卓绝之禀赋,他五岁初涉绘画,便一发不可收,无论白天黑夜,只要手头有一支笔,他就会执着地画个不停。据说家里人担心他只会画艺而不谙世事,甚至强迫他出门交友。沈周天性单纯厚道,心无城府,很快便与人打成一片,文徵明便是其中之一。文氏毕生对之持弟子礼,尊为先生,时常讨教绘画心得。

由沈周创作的“慈乌”图,不由让人联想到沈周至纯至孝的往事,曾有富豪故作贫困潦倒者上门,哭诉自己家贫无力支付病重老母医药费,恳请沈周圆了自己孝顺之心愿。沈周信以为真,挥毫为其画了百鸟图,嘱之变卖为母治病。岂不

知,此人前脚走出沈宅,后脚即张挂画作于家门口,大行竞价拍卖之生意,令倡导孝行的沈周大失所望。

此帧《古木慈乌图》,一枝一鸟而已,却画面饱满、形象丰盈,古树一主干,横陈向外,逶迤伸展,虽系枯木,却劲节凛凛、气象森森,斜逸旁出之梢头,一只丰腴恬静的乌鸟栖于枝上,着墨简约,疏朗澄明,层次自现,立体感极强,苍莽天地间之精灵呼之欲飞。

画面左上方乃行书七绝一首:“慈乌为孝鸟,哑哑夜鸣时。若叹结巢住,借他高树枝。”自署姓名“沈周”。钤印:沈氏启南(朱)及鉴藏印:真率斋(白)、海昌钱镜塘藏(朱)、钱镜塘藏(白)、梁柏如藏(朱)、銮坡主(朱)、花□秘笈(朱)、钱塘姚氏曾□此本于□绮堂(朱)等数枚。由上述印章可知,此画为现代大收藏家钱镜塘颇为看重的一件珍品。

钱镜塘(1907—1983),浙江海宁人。原名德鑫,字镜塘,晚号菊隐老人,室名数青草堂、六莹堂,为吴越王钱鏐之嫡裔。祖父辈均善丹青翰墨,富书画收藏。由于家学深厚,钱镜塘自幼便受熏陶,丹青以外,更擅金石书画鉴藏。经他手收藏过的历代书画金石计有五万余件,其中尤以五代徐熙《雪竹图》、董源《山水图》最为珍贵,而宋代范宽的《晚景图》、清代任伯年的《群仙祝寿图》等均属艺苑珍品。钱镜塘收藏的精神气节深为后人称道,被誉为“今之项墨林、安仪

周、庞莱臣”,与沪上大画家、大收藏家吴湖帆并誉为“鉴定双璧”。其生前为西泠印社社员,1956年起先后向上海、浙江、广东、江苏,以及浙江海宁、嘉兴等地博物馆及西泠印社捐赠历代书画、金石计3900余件。

沈周“孝鸟”主题的画作一生创作了许多幅,可谓不遗余力地宣扬这种知恩图报的鸟儿。小乌鸦为了报答老乌鸦的养育之恩,当老乌鸦年老不能外出捕食时,就将食物对口地喂养衰弱的父母。人如果不孝顺自己的父母亲人,还不如没有生命的树木和不懂感情的飞鸟。“慈乌反哺”的成语便源出于此,慈乌是较小的一种乌鸦,相传能反哺其母。反哺:鸟雏长大,衔食哺其母,后世则以此比喻子女报答父母的养育之恩。唐白居易《慈乌夜啼》诗曰:慈乌失其母,哑哑吐哀音。昼夜不飞去,经年守故林。夜夜夜半啼,闻者为沾襟。声中如告诉,未尽反哺心。步出东南林,哑哑闻哀音。哀音不堪闻,而有所哺心。子母谁无情,尔情抑何深。昔人称尔孝,乌中之曾参。对白居易作品向来推崇有加的沈周,大约从读此诗开始便开启了讴歌孝鸟的绘画内容,可见大诗人的文字对后学沈周的影响还是极为深远的!

沈氏之所以看重慈乌并为之丹青立传,其笔墨背后倡导大众重孝道、知礼仪的深刻意义是不言而喻的!

黄道周行书《途中见怀诗》倾心魏晋

■福建南平 支荣慧

明代书法家黄道周就义后,邑人在其出生地铜山深井村旧居设神牌祭祀,在其执教的明诚堂设馆纪念。

相传在他就义后十年,有人在武夷山林里,看见一个黄衫朱履的老者策杖优游于林泉间,酷似黄道周。于是为之建庙崇祀,享受人间香火。人们视黄道周为神,尊称“助顺将军”,以避清廷忌视。乾隆年间,有黄姓移民奉其香火入台,在艋舺竹巷尾建小庙供奉。台北市康定路也有助顺将军庙,专祀黄道周。可见,老臣自古就受到群众的爱戴,老百姓心中有一杆秤,群众眼睛是雪亮的,谁好谁坏自不用细说。

黄道周,字幼玄,一字螭若,福建漳州人。明天启二年进士,深得考官袁可立赏识,选庶吉士,授编修,历官翰林院脩撰、詹事府少詹事。南明隆武时,任吏部兼兵部尚书、武英殿大学士(首辅)。学贯古今,尤以文章风节高天下。性格严冷方刚,不谐流俗,明亡被俘,至死不降。工书,真、草、隶各体自成一派,影

响很大。世人尊称之黄圣人、石斋先生。著作甚丰,有《儒行集传》《石斋集》《易象正义》《春秋探》《孝经集传》等,后人辑成《漳浦先生全集》,现存诗两千余首。被俘后,“见三光”的牢室中所作三百多首诗,出自忧愤,最为感人。黄道周先后讲学于浙江大涤、漳浦明诚堂、漳州紫阳、龙溪邨业等书院,培养了大批有学问有气节的人才。清代著名学者蔡世远概括其一生:严谨的治学精神和渊博的学问可比邵雍,忠贞为国直言敢谏可比李纲,慷慨赴难从容就义可比文天祥。徐霞客评他“字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海内第一,其学问直接周、孔,为古今第一”。明史赞:“学贯古今,所至学者云集。”

明代书法,在承接元代的基础上又有所发展。明代书法家们大都取法高远,以晋唐书法为学习对象,并有新的发展。明代后期,随着农业、手工业的进一步发展,新的美学观、价值观兴起,更是达到了个性化的高峰。这期间涌现了一批大师,如徐渭、董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐等,他们被视为明代最有

创造性的书法家之一。

黄道周的行书和草书主调是行笔转折刚劲有力,体势方整,书风雄健奔放,有力量,又有姿态。他以隶书铺毫和方折行笔,点画多取隶意;字虽长,但强调向右横势盘绕,让点画变得绵而密,虽略带习气,但奇崛刚劲,形成了自己独特的形式语言,尤显出其人刚直不阿的个性。他的楷书主要学习钟繇,比起钟繇的古拙厚重,更显得清秀、飘逸,字体方整近扁,笔法健劲,风格质朴,十分类似钟繇楷法。不同处是,钟书于古拙中显得浑厚,黄书则见清健,可以看到其受王羲之楷法的影响。清初宋荦说:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”他的隶书正具有“清截道媚”的特点,不如楷书那样清刚。

黄道周行书《途中见怀诗》轴(见图),纸本,立轴,共3行,纵141、横32厘米,现藏北京故宫博物院。钤“黄幼玄”“道周”印2方,引首印钤“五伐三洗元复来”。此轴书法用笔掺和钟繇笔势,方拓峻峭,险劲倔强,

结体呈俯仰欹侧之势,章法紧密,阵势森罗。加大行距,有奋笔直下之势,激情燃纸,振迅耳目,如闻钟声、蹄声于道,结字欹侧多姿,风格朴拙,大小参差错落,帖中第一、二行右下部,字形略大,行笔速度加快,连笔更多,汪洋恣肆,宛如江海流水,一泻千里,浩浩荡荡。第二行“人舟”二字连为一体,而且空间更大,特别显眼。鲜见章草笔画,只有第二行第三字“才”字一点。帖中“自、身”原本方形的结体都写成三角形,与众不同。落款有特点,两行小字,下面中间位置再落“黄道周”三个大字,印又钤于右边,达到了协调的效果。释文:“侧岸危途见白日,断帆吾道正中流。何能晚柱还双壁,自是量才过一丘。洗耳天高巢父径,文身江阔越人舟。已偿簪笔当年愿,别领浮槎方外州。答王觉生途中见怀之作,录似昆翁王年丈正。黄道周。”

从黄道周书论中,反映出他对魏晋书法是比较倾心的,尤其对钟繇、索靖等具有古朴书风的书法更为欣赏,而对其同时代书法,如董其昌的书法,则并非如此,此帖正是他书论的实践。

