

元·王蒙《秋山草堂图》

◆ 张德宁

元·王蒙《秋山草堂图》

五代、宋的山水画，崇尚水墨，故巨大的《秋山问道图》以水墨画秋山，极尽空寂幽秘的禅意，但也似乎少了点秋色的瑰丽绚烂、爽落深邃的天趣。元代渐兴浅绛淡彩，在墨骨上薄敷赭石、花青等色，依然淡雅秀逸，而王蒙的《秋山草堂图》则别具一格。

《秋山草堂图》纵123.3厘米，横54.8厘米，纸本，浅设色，现藏台北故宫博物院。图绘秋山水岸，岸边芦荻萧瑟，临水的草亭前有人支网捕鱼；秋山林木茂密，红叶绚烂，有茅屋草堂掩映其间，茅屋中有村妇劳作，稚童嬉戏，而草堂上则有高士踞坐榻上展卷阅读，一派祥和的生活场景。水面辽阔，山不高，连绵起伏，典型的江南丘陵景色。以浓墨干笔勾皴，已是元画的特色。树叶或作点叶，或作勾圈夹叶，墨笔点叶上普罩赭色，而夹叶中先敷赭色，然后用薄砾砂色由淡而浓积染，使树叶的砾砂色有明显的浓淡变化，突现树叶的立体感和层次感，而不是简单的平涂。土石和丛树边，是密密的湿笔墨点，然后用淡砾砂色复点，这方法同样应用于水边的荻花的复勾上，使画面上几乎铺满浓淡变化的砾砂色点，渲染出浓重的秋意。砾砂色，这似乎是中国画特有的红色，它不如大红色的浓烈，也没有砾磬色的亮丽，但却透出沉穆野逸的古艳。这样的点染方法，还见于王蒙的《具区林屋图》《太白山图》中，画面艳而不俗，在浅绛设色中独具一格，极具王蒙的个人特色。

王蒙传世的画中，以“草堂”为名的有《东山草堂图》《西山草堂图》和《秋山草堂图》等。在画中，除了寺庙，如《太白山图》中的宁波天童寺画的屋脊斗拱，他画的民居，几乎一色的是草屋。这是元代文人隐居山林的真实生活的写照。元代受异族统治，汉族文人不受重视，王蒙虽也曾做过一个闲官——“理问”，但在当时农民起义风起云涌之际，他抛弃了这个官，携妻张氏隐居于杭州东北的黄鹤山，长达二十多年，过的就是芒鞋竹杖、卧云望山的清贫生活。他名其屋为“白莲精舍”，自号“黄鹤山樵”，览云观山，师法造化，又时而下山，往来于黄公望、吴镇、倪瓒及文人高士间，画风渐变。观其后期的《青卞隐居图》《林泉清集图》及《夏日山居图》等，从其反复皴、擦、染形成的明暗光感，以及独特的焦墨擦笔体现的近实远虚的透视感，将宋代绘画的写实精神以及元代绘画的写意意识推进到一个更接近事理的高度。这一切变化，得益于王蒙数十年处身于山水之中，不断地观察、写生、修炼，才臻此化境。

写意木雕《岗上村居》之一

写意木雕

“十一”国庆黄金周期间，2013年上海民族民间博览会在上海东亚展览馆举行，来自全国15个省市6位中国工艺美术大师、近50位工艺美术师的数千件精品力作汇集一堂，竹木、金玉、雕刻、陶艺、瓷器、绣品、工艺画、布艺……千姿百态，巧夺天工，美不胜收。

这其中，来自浙江新昌的俞柏青，以其首创的“写意木雕”，吸引了众多参观者。那几件《岗上村居》木雕，表现的是一组组疏密有致的传统山乡民居，排列在岗头山巅。俞柏青巧妙地利用木材纹理，不加雕刻，用以表现大山，只在山头雕刻出山乡民居，很有气势。有的参观者一见，不禁脱口而出：“嗨，那不是湘西抓土匪的地方？”

所谓写意，是国画的一种表现手法，大笔泼墨注重神态的表现和抒发作者的情绪，是一种形简而意丰的表现手法。这种手法在中国画中非常常见，但是在木雕中却很罕见。人们熟悉的传统木雕有东阳木雕、乐清黄杨木雕等，都是以工艺繁复、精细著称。其中东阳木雕属于装饰性木雕，以平面浮雕为主，兼有叠雕、透雕、镂空雕、镶嵌雕、圆雕等类形。而写意木雕，则注重写意，注重“留白”，将国画的“留白”引入到木雕中，同时，有巧借木材的天然纹理，这一点和根雕十分相似。比如，作者只刻船，不刻水，水没有具体出现，但是观者心中自有一片汪洋。

写意木雕，风格独特。给历史悠久的中国传统木雕引入了新的元素，带来了新的活力。 丹青文 乔勇 摄

写意木雕《岗上村居》之二

刊头篆刻

作者 许常洲

上海画绣千针万线

再现陈逸飞《弦乐四重奏》

上海画绣《弦乐四重奏》

叶伟娜的上海画绣突破了传统刺绣以绣花山水为主的束缚，以绣人物为主，既有色泽淡雅的素描人物、绢画人物，也有粗犷、层次感强的油画人物，其中大型画绣《弦乐四重奏》尤其引人注目。这幅作品宽2.75米、高1.5米，是以著名画家陈逸飞原作为蓝本再创作而成。画面上，三个女小提琴手和一个女大提琴手正在聚精会神进行弦乐四重奏，这4名外国女子一律黑色的演奏服，浓密的秀发、嫩白的肌肤、专注的眼神，刻画得极其传神，4位提琴手手弦相连，那优美流畅的拉弦动作，就像充满了节奏的线条，律动跳跃，四重奏交织协调的音韵，似乎像潺潺的流水从琴弦中流淌出来。

画面的背景是黑色的，穿黑色演奏服的提琴手像是融化在亮丽的黑色布里。叶伟娜告诉笔者，此幅油画是陈逸飞西方音乐人物系列代表作之一，我们绣此幅作品，以表达对作者的怀念敬仰之情。作品在绣时，不仅要细腻地勾画出原作的气韵，还要体现出刺绣所独有的立体感和层次感，凸显出“凡画笔之不足，则针能独到，凡墨彩有晕缺，则线能补齐”的上海画绣特色。例如，在原作中4位提琴手的黑色长裙与布景是融为一体的，我们在绣时，就将她们的裙摆轮廓线用灰黑的颜色清晰地勾勒出来，以显示服装柔和的线条，为了体现色彩变化，我们黑线就用了近十种之多。

为了突出油画粗犷浑厚的庄重质感，叶伟娜采用了细平绣与乱针绣相结合的技法，通过绣线颜色和针法的变换，细腻地刻画出画中人物的精、气、神，使再创人物的形象更丰满，更富有立体感。可以说《弦乐四重奏》是叶伟娜用针和线画出来的一幅绚丽油画，历时两年半方完成。 王立华

最近，中国工艺美术学会画绣艺术设计中心主任叶伟娜女士开办的上海画绣被列入上海市长宁区非物质文化遗产名录项目，叶伟娜同时为该项目的创始人和传承人。

叶伟娜多年来致力于中国刺绣的传承创新，她的画绣荟萃了顾绣、苏绣、湘绣等各大

名绣的长处，尤其把以画入绣的明代上海顾绣传统技艺发挥到了极致，并进行开拓和创新，形成了超凡脱俗的上海画绣艺术风格。她的画绣作品被评为第三批上海市工艺美术精品，先后获得第10届和第11届中国工艺美术大师作品展“中国工艺美术精品奖”。