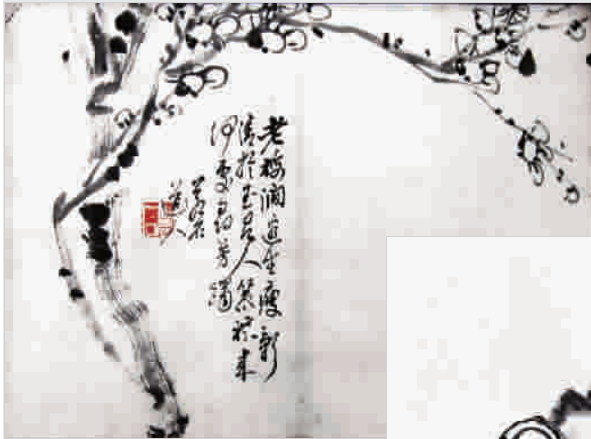

苦铁小品 道法自然

为纪念吴昌硕先生荣任西泠印社首任社长一百周年，上海吴昌硕纪念馆举办了书画展。展览展出了二组吴昌硕先生的水墨花卉小品：四页吴先生早年的“梅花”册页，一堂吴大师晚年的《龙吟天道》花卉册页。这一“早”一“晚”的精心布展，形象直观地向人们展现了吴昌硕先生“道法自然 笔墨春秋”的艺术演进之路。

■ 图 1

■ 图 2

■ 图 4

■ 图 3

早年的“梅花”册页创作于 1879 年，吴昌硕先生 36 岁时。当时他已有了一定的书法篆刻功底，并已随安吉著名画梅能人潘芝畦学画。潘老画梅树主干，善用飞白笔法，昌硕先生喜称之为“扫”梅。这笔墨之法，促就了吴昌硕一生纵笔挥洒，直抒胸臆的大写意画风。所以这四幅“梅花”册页，主干“扫”出，斜逸的旁枝以淡墨中锋简笔“写”来，加以浓墨点苔，润笔圈花，颇具墨澹神逸之趣(图 1)。吴昌硕先生一生爱梅，自称“苦铁道人梅知己”，并在自家的小院——“芜园”植梅十数株。每日临窗挥写，展现的就是青年吴昌硕心中之梅：清逸、秀雅、古趣十足。就像他早岁有诗自云“瘦蛟舞腕下，清气入五臟”。

晚年吴昌硕先生的一组十七帧水墨花卉册页，是吴昌硕先生 84 岁，临终之年春季所作。他肖“龙”。现今著名的篆刻家、书法家高式熊先生九十高龄时将此册页命名为《龙吟天道》。确实，当时吴昌硕先生誉望日隆，艺臻化境，已成为海上画坛的一代宗师。可以说，其将自己八十多年的人生感悟、艺术智慧、笔墨才情挥写在此本册页中各色花卉蔬果里。随处可见诗画悟禅、金石章法、篆隶情趣、行草风流。笔墨洗练遒劲、韵味醇厚。细细品味，以小见大，可谓是综合其诗书画印才艺的经典。

同样画梅，此晚年册页中的老梅以淡墨渲染山石衬之，梅的枝干浓墨纵笔，苍劲老辣，似写似画的枝头从花，气盛神耸，率性展放，又以漆墨点缀，着重突出了梅花的“精、气、神”。题画诗为“前邨雪后有时见，隔水香来何处寻”。诗文是书画的点晴，点出了吴老心中家乡之梅：郁勃纵横、傲雪凌霜、不张扬、然不流俗的品格。也流露着他晚年浓浓的思乡情怀。吴老绘画的特色之一是以篆刻运笔，以书法入画。此页晚年梅花的挥写，呈现出的皆是篆隶笔意金石韵味。就像他曾有咏梅诗云“螺扁幻作枝连蜺，圈花着枝白璧圆。是梅是篆了不同，白眼仰看萧寥天”。(螺扁：篆隶笔法)。这首诗是对此帧梅花笔墨的最佳诠释，此画亦是他融金石书画于一体的个性笔墨的典型展现(图 2)。

竹，是文人画的传统题材。吴昌硕先生画竹也不走寻常之路，有自己独到的章法、笔墨、与感悟。此帧册页他大胆“移用”了篆刻时印面“纵线分割”的布局。画面的左半边虚实浓淡疏密一丛竹，竹竿挺劲，纵横错落；竹叶飒爽，似“金错刀”。画面右半边全留白，以行书题上一首七绝，笔墨沉雄，掷地有声。“爵觚盘敦鼎彝，掩映清光竹一丛。种竹道人何处住，古田家在古防风”。前七字表七类青铜器，在昌老眼中，山风中婆娑起伏的大片竹子，其枝叶似乎

架构成一个个灵动的各类青铜器上的古文字，摇曳生姿。于是昌老在半纸册页上调动了行、草、篆、隶于腕底，笔墨干湿叠用，浓淡互破。笔无妄下，点划铿锵，一下就让观者似置身于风声呜呜竹声铮铮的大片竹林之中。咫尺寰宇，真无愧大师手笔。“种竹道人”，画者自谓也；“古防风”即画者家乡安吉。老人的思乡之情，再一次溢于毫端(图 3)。

三棵肥腴的大白菜，笔线拙朴的菜帮，墨色华润的菜叶，漆黑的菜根特显眼，意味深长地题上“菜根滋味长”五字，这页分明是昌硕老人艰辛一生的深切感悟。又一页画面斜立一个硕大葫芦，前后竟被两枚古厚的大刀币夹着。笔墨极为洗练，近似白描。细读题款，令人忍俊不禁：“葫芦任有万金丹，不若钱刀得流利”，老人以金丹葫芦来衬托，墨简意赅，诙谐地嘲讽了“金钱万能”的社会世相(图 4)。

此组吴昌硕先生晚年的册页，读来真是兴味无穷，回味无穷。且不论画面本身透射出的大师的学问、襟怀、人品，单就水墨点染的宣纸上，昌硕老人随心走，墨缘意运，物我一体，自由游走于诗书画印的通衢上的艺术造诣，观者禁不住要赞叹一声：“这才是艺臻化境”！“真正的笔墨享受”！

吴有斐

顾景舟大师的《提璧壶》

那么他的名字一定是——顾景舟。中国紫砂拍卖过千万的作品一共有 11 件，顾景舟独占 9 件，可见其在紫砂艺界无人可以企及的巅峰地位。

在北京保利 2011 年秋季艺术品拍卖会上，“壶艺泰斗”顾景舟的提璧组壶（共 11 件）以 1782.5 万元的价格创下紫砂拍卖世界纪录。提璧壶，高 145mm，口径 78mm，宽 185mm。因其壶盖面似玉璧而得名。壶体扁圆柱形，平盖，扁围钮，扁提梁，微曲线造型。结构严谨，刚中带柔，和谐匀称，是当代紫砂茗壶一绝。此壶是顾氏毕生的经典之作，曾经多次制作、修改壶器造型。是当代紫砂壶中，表现出材质美、工艺美、形式美、功能美等五美境界的一绝。1994 年邮电部发行《宜兴紫砂陶》特种邮票一套四枚，“提璧壶”是其中之一。

柳眉

颜色釉，为『海派瓷器』添彩

近日，久负盛名的申窑举办主题为“人文与自然”的精品瓷器展，除了展出申窑与施大畏、张桂铭、俞晓夫、杨正新、马小娟、黄阿忠、石禅等海派合作的画家瓷精品，又推出了新创烧的颜色釉瓷器。

颜色釉瓷，釉色可谓五彩缤纷，晶莹夺目，被誉为“人造宝石”。其红釉光艳华丽，青釉素洁雅致，黄釉明朗清晰，花釉斑驳古雅。而结晶釉则变化无穷，爆发出大小不一的品花，花团锦簇，光芒四射，其艺术效果之妙是难以形容的。历史上的瓷上色釉，源于商代陶器黄釉。汉末晋初，创青釉瓷器。到唐代，则又创造了以黄、紫、绿为主的三彩，宋代又出现天青釉、粉青釉、红宝釉、紫宝釉和黑釉。到了明代，便有了钧红、祭红、郎窑红、胭脂红、美人醉等名贵色釉。钧红是我国最早出现的铜红釉瓷，宋时为河南钧州禹州所烧造，故名“钧红”，它的诞生，结束了当时青花瓷独占鳌头的局面。从明开始，景德镇瓷工继钧红之后，又创造了另一种高温铜红釉——祭红，它妖而不艳，红中微紫，色泽深沉而又安定，釉中无龟裂纹理，是颜色釉瓷中之珍品……

作为“海派瓷器”探索者的申窑掌门人罗敬敏，近年来在瓷艺创作上又有了新的追求：通过改变传统瓷器的造型，使之更具时尚风韵；用颜色釉经高温烧制，追求自然地窑变，使瓷器的色彩更丰富。人们欣喜地看到，申窑的颜色釉作品有的红如秋枫、有的蓝如深海、有的黑如墨玉、有的白如祥云。其釉均匀自然，其色绚丽多彩。有人说，颜色釉，为“海派瓷器”增添了新的色彩。

丹青

刊头篆刻

作者 许常洲