

黄公望的画外才艺

徐宏图

元代著名画家黄公望(1269-1354年),本名陆坚,后过继平阳县黄氏为子,才改为“黄公望”,即黄公久所“盼望”的意思,字子久,晚年称“平阳黄公望”。黄公望以画闻名于世,更以其代表作《富春山居图》享誉海内外。其实,黄公望除作画外,其他亦出类拔萃。元钟嗣成《录鬼簿》称:“公望之学问,不待文饰,至于天下之事,无所不知,下至薄技小艺,无所不能。”

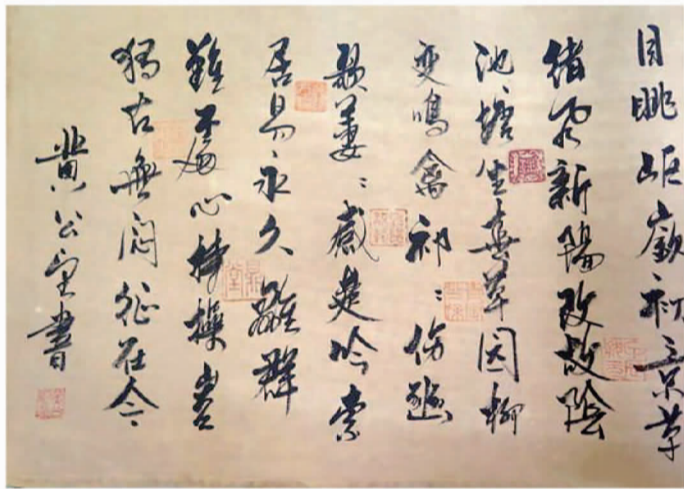
黄公望《水阁清幽图》

黄公望《天池石壁图》

黄公望石刻像

黄公望书法

善元曲

元曲包括元杂剧与散曲。《录鬼簿》卷下“方今才人相知者”立有黄公望小传,称其“长词短曲,落笔既成,人皆师尊之”。“长词”即元杂剧,“短曲”即散曲,可见他无论杂剧或散曲均精通。关于杂剧,他与《赵礼让肥》的作者秦简夫、《杀狗劝夫》的作者萧德祥齐名,可惜他的剧作均佚。关于散曲,黄公望现存小令【仙吕】醉中天《李嵩鬻髅纨扇》一支,收入《孙氏书画钞》及《全元散曲》。曲文如下:“没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,弄一个小样子把冤家逗。识破个羞那不羞,呆兀自五里已单堠。”堠,是古代记录里程的土堆或土墩,俗称“路碑”。《正字通》云:“堠,封土为台,以记里也。十里双堠,五里单堠。”

这是黄公望为南宋宫廷画家、杭州人李嵩所绘的《骷髅幻戏图》创作的一首小令。本是题写在一张方绢上,后面落款“至正甲午春三月十日大痴道人作,弟子休休王玄真书”。此处的“大痴道人”就是黄公望,休休王玄真是他的弟子。可见,这首曲是黄公望作,而字是他的弟子王玄真写的。

擅诗赋

《元诗选》仅收黄公望诗作《和铁厓·水仙祠前湖水深》等六首,其实远不止此数。黄公望的诗大多为题画之咏,先后为晋顾恺之、南朝张僧繇、唐王维、李思训、五代与宋董源、荆浩、关仝、李成、苏轼、夏珪及同时代赵孟頫、倪瓒、王蒙诸家画作题咏。经他题咏之作,画以传神,诗以传韵,诗情画意,相得益彰。

学界评公望的题画诗有两大特色:一是以画家论画,深得个中三昧,故多有独到的见解。例如题北方山水画派的代表人物李成(咸熙)的《李成秋岚凝翠图》云:“李侯少年擅丹青,晚岁笔意含英灵。兴来漫写秋山景,妙入毫末穷杳冥。”又云:“无声诗与有声画,侯能兼之夺造化。临窗点笔试题之,老眼模糊忘高下。”赞李成地貌山川,将诗境、画境融为一体,工夺造化。又题《李成寒林图》云:“六法从来推顾陆,一生今始见营丘。腕中筋骨元来铁,世上江山尽入眸。林影有风摧落叶,涧声无雨咽清流。塞驴骚客吟成未,万壑寒云为尔留。”称其能继承顾恺之、陆探微的传统,意境旷远,饶有诗思。二是笔墨清奇,语言简峭幽隽。如题《为袁清容长幅》云:“入山眺奇壑,幽致探何穷。一水青岑外,千岩绮照中。萧森凌杂树,灿烂映丹枫。有客茅茨里,居然隐者风。”通首白描,景物鲜丽,而逸朴之气充盈行间。又题《王晋卿万壑秋云图》云:“雨霁云仍碧,天高气且清。霜枫红欲尽,涧瀑落长鸣。岫岭苍茫景,江湖浩荡情。应知卧云者,奚尚避秦名。”笔致简净,诗格相似。题《王摩诘春溪捕鱼图》后段云:“我识扁舟垂钓人,旧家江南红叶村。卖鱼买酒醉明月,贪夫徇利徒纷纷。世上闲愁生不识,江草江花俱有适。归来一笛杏花风,乱云飞散长天碧。”用清隽语言,将主人公融入山野景物中,突出了渔翁旷逸的情操和豁然襟怀。直至晚年老眼昏花了,仍为人题诗。七十四岁那年,他为倪瓒《春林远岫小幅》题曰:“春林远岫云林画,意态萧然物外情。老眼堪怜似张籍,看花玄圃欠分明。”情深意切,令人感动。以上参见张承肃《黄公望题画诗》一文。

工书法

黄公望的书法,一方面师法晋唐的章法,另一方面吸收时人赵孟頫的部分元素,并形成了自己的特色。他在元仁宗皇庆、延祐年间,曾亲眼观看赵孟頫书写五体千字文的情景,并作《跋赵孟頫行书千字文》云:“经筵仁皇全五体,千文篆隶草真行。当年亲见公挥洒,雪松斋中小学生。黄公望稽首谨题。至正七年夏五月书于龙德通仙空松声楼,时年七十九。”他在对赵孟頫《黄庭经》所题的跋文中也说:“近世人学书,自少小涂抹成形,至长大方解事,乃习书法,由是不得不为俗笔所紊,雪松翁髫髻时习字,便自黄庭始,不知其临几千百本矣。中年收得钟绍京墨迹,笔意遒劲,不拘楷法。”从跋文可得知,黄公望对赵孟頫及其书学渊源是十分熟悉的,而与赵孟頫交往并受他的影响也是可以理解的。此时,尽管他年事已高,但文字语气皆诚挚恭谨,他对赵氏的敬慕之情可见一斑。

黄公望书体多为行书,也有少数为小楷书,皆风华自然,率性适宜,与画作若相映带。其早年书法作品早已不存,而从现存的墨迹来看,无疑到画坛领袖赵孟頫的影响,这可在他题《天池石壁图》上的小楷款识,以及《跋赵孟頫行书千字文》《跋赵孟頫临黄庭经》等墨迹中得到证实。其中《跋赵孟頫临黄庭经》帖,行楷书,140字,分13行写,书于至正五年三月,此是黄氏仅存的书迹中最有代表性的一件作品。字体聚散得宜,开合分明,点画用笔,全出自晋唐。在吸收了赵子妍秀风韵的同时,又增加苍劲。在章法上,却反赵书的顾盼轻灵、精熟整饬习气,字势多取左散斜式,结字时,撇、捺及主横画夸张而伸长。字间、行间既能互相穿插顾盼,又能顾及到大小变化和整体风貌,有端雅舒展、秀劲飘逸之感,格调清朗,观之爽心悦目。正如明人张丑对黄氏书法的评价:“如飞鸟依人,翩翩可喜。”以上参考郑天友《黄公望的书法艺术》一文。

通道经

黄公望因受张闾案牵连入狱,出狱后,受友人张雨、张维桢、方从义、倪昭奎等全真教门人的影响,亦入全真教,号大痴道人,在富春江及苏杭一带以道人身份过着半隐居的生活。他拜“蓬头道人”金月岩为师,为金月岩画像题字称“普愿学者,唯师是式”,可见他对其师之尊重。此外,他还常与当时许多著名的道士如莫月鼎、冷启敬等为师友,诗酒相酬。据《画史会要》记载,黄公望对“九流之学,无不晓”,并且于苏州的文德桥开设“三教堂”,宣传全真教教义。明代画家沈周称“所至三教之人,杂然问难,翁论辩其间,风神疏逸,口若悬河”。明代《正统道藏》收录了三本由金月岩编、黄公望传的内丹修炼典籍:《纸舟先生全真直指》一卷,《抱一子三峰老人丹诀》一卷,《抱一函三秘诀》一卷附图,均题“嗣全真正宗金月岩编、嗣全真大痴黄公望传”。

黄公望擅吹铁笛、占卜等。关于吹笛,见诸记载的文献,如《铁崖先生古乐府》卷二《五湖游》中有“道人卧舟吹铁笛”诗句。杨瑀《山居新语》称“黄子久亦以铁笛自吹下山。游湖者吹角上山,乃吾子行也。二公略不顾,笛声不辍,交臂而去”。更有杨维桢在其《东维子文集》中多次提及黄公望吹铁笛乘舟游太湖事,如《跋君山吹笛图》即有“予往年与大痴道人扁舟东西柳间,或乘兴涉海,抵小金山,道人出所制小铁笛”云云。杨维桢自己也以善吹铁笛出名,故有“杨铁笛”之称。他称赞黄公望吹笛技艺,可谓惺惺惜惺惺。

