赵之谦：花卉、山水、人物

◉ 单国强

赵之谦博学多能，艺术上兼擅绘画、书去、篆刻，学问上工诗文，多著述，还喜欢编书。其中以书画最负盛名，篆刻、著书亦不逊色。他学画始于21岁，擅长花卉，亦能作人物、山水。其作画宗旨是："学由博返约，画以繁入简，丈夫为其难，无取悦俗眼。"

花卉画

赵之谦的花卉画，从他兀傲不羁、爽朗直率的个性出发，更多崇尚水墨写意一路画法，近学扬州八怪，远绍石涛、八大，上溯徐渭、陈淳，借纵情挥洒的笔墨，宣泄心中的块垒。同时也受到秀润明丽一路画风如恽寿平、蒋廷锡花鸟画的熏陶，由于这路画风在民间有较深影响，所以赵之谦通过民间艺术接受了这一传统。但他注意摒弃其柔弱秀媚的一面，弘扬其磊落拙逸的一面，以适合自己所需。他领悟到："学南田画难得拙逸。徒事秀媚，便失宗旨。"在长期临学中，他还体验到恽寿平的山石，无论尺幅多小，往往蕴藏着一种磊落的气势，表现出宕荡而广阔的胸襟。他在一幅《岩石》扇面中曾自题：

恽正叔画，凡小册之一拓而扩大，即以为芝岩图，磊落襟怀，峻嶒气骨，似胜前人；若丰神秀逸，则谢不敏矣。

这种拙逸笔墨和磊落气势，实际上是指恽寿平设色没骨与工笔勾勒相结合的花卉画中，主要运用没骨法、以简逸的用笔塑造物象、不求精微的形似，进而塑造略带拙感的形态，设色清丽而不艳俗，鲜亮中带儒雅。这些画法，也就是以色代墨的小写意法，它与纵笔的水墨写意法是颇能相融的。赵之谦经过取舍提炼，终于将两种迥然不同的传统合而为一，变成最适合表现自己个性的画法。同时，他又融入书法、篆刻之法，增添金石味，从而创造出全新的绘画风格，开"金石画派"之先河。其成熟的花卉画，主要艺术特色表现在题材的现实性、构图的平中奇、笔墨的金石气和色彩的浓艳感4方面。

赵之谦花卉画的题材，大多取自自然生活，除习见的"四君子"梅、兰、竹、菊及牡丹、水仙、荷花、松柏外，更多表现日常平凡的蔬果、杂卉，如白菜、萝卜、竹笋、菠菜、柿子、葫芦及雁来红、仙人掌等。尤其是前所未见的地方特产，通过实物写生，也一一摄入画面。如他客居温州时，见海产中的海猪、剑鲨、虎蟹、石蛏、燕魟等稀见之物，即绘《异鱼图》卷，奇异的形态十分写实，诸鱼旁还一一释名，其友胡澍题跋曰："扮叔者随所见而悉图之，特以广见闻，资考订，不更快乎！"

至福州，赵之谦见到许多异草奇物，又作《瓯中物产图》(荣宝斋藏)，其中青芥、沙蒜、拓鱼等都为罕见物产，各物皆旁注名称和物性，自题曰："咸丰辛酉，扮叔客东瓯，见海物有奇形怪状者，杂图此纸间，为考证名义，传神阿堵，意在斯乎？"作于咸丰十一年（1861年）的《花卉》四条屏，则绘福州所见的稀有花卉，如丁冬、秩榆、杜鹃、莲草等。

这些题材，既开拓了花卉画的表现领域，又以写生手法如实描绘，为博物考证提供了形象资料，其主旨已突破纯为消闲雅玩或借以抒怀的文人画观点，这是前所未有的。此外，赵之谦还将民间风俗的事物写入画中，如避邪的米袋(内装五谷以避鬼魅)、香牌(装香屑，背刻"百无禁忌"字样)，在《米袋》页中还题诗曰：

生前已作五谷虫，死后乃畏五谷缝。
何人吓鬼称行凶，钟家久推进士公。
进士公，亦是死，徒然捣鬼不如已。
姑娘花样好针指，奶奶偷来在怀中。

民间俗物加儿歌式的题诗，这在以往花