

一段书画流传史上的传奇——

黄公望《富春山居图》卷

◎ 聂卉

其人其画

● 论元代山水画，当推元四家，四家之中又以黄公望居首。

● 黄公望(1269～1354年)原籍江苏常熟，本姓陆，名坚，过继永嘉(今属浙江温州)黄氏，因“黄公望子久矣”，于是更名“公望”，字子久，号一峰、大痴道人等。黄公望幼有神童之誉，早年曾任浙西县吏，后入大都(今北京)为监察院书吏，一度受株连入狱，出狱后已年过半百，从此他绝意仕途，一心皈依“全真教”，云游四方，寄情山水，以诗画自娱，“袖携纸笔，凡遇景物，辄即摹写”。至正十四年(1354)，黄公望逝于杭州，享年86岁，在他故乡常熟的虞山西麓，至今其墓尚存。黄公望的山水初学董源、巨然一派，后受赵孟頫熏陶，善用湿笔披麻皴，技法纯熟又不失天然，至明代被推为“元季四大家”之冠。黄公望的著述，如《写山水诀》、《论画山水》等，也成为后世典范之学。从他的传世作品来看，以晚年所作的水墨长卷《富春山居图》为一生绘画成就的最高代表。

● 《富春山居图》原图纵33厘米，横688.3厘米，黄公望自至正七年(公元1348年)始画，之后陆续添补完备，历时三、四载才告成图。

● 画面以长卷的形式，描绘了富春江两岸“山川浑厚，草木华滋”的秀丽景色。这件作品的不凡首先体现在“经营位置”，也就是构图布局的章法与技巧。富春江南起建德梅城，经桐庐到富阳，在杭州注入钱塘江，沿途时而群山夹峙，滩多水险，时而丘低山远，江宽流缓，古人赞曰：“天下佳山水，古今推富春”，“两岸画山相对出，一脉秀水迤迤来”。面对百里山川，画家并没有刻板的照搬，也没有一一罗列两岸名胜古迹，而是择其要、删其繁，“竖画三寸，当千仞之高，横墨数尺，体百里之迥”。展阅此卷，观者目随景移，景随人迁。起首只见一座高岗，如此起势有如文章的“开门见山”；继而平坡沙渚，水波不兴；再接层峦叠嶂，江水似乎不见但有山涧溪流暗通消息，这一段山景是画卷高潮所在；之后一路平缓，寂寥空阔，看去虽平淡之极，却是以“此处无声胜有声”的笔法，使简略的景物蕴含连绵不绝之意；结尾处又是一座山岭陡立，与卷首呼应，为画卷奏响最终的强音。整幅作品中，起伏的山形自成段落，水势贯穿始终，景物疏密有致，起承转合，环环相扣，引人入胜。

● 细观此图的运笔用墨，于平淡天然中独见功力，令人玩味不尽。黄公望在笔法上传承董源、巨然一路，又自创新机，山水画中披麻皴法的经典在他的笔底得以确立和发展。《富春山居图》中皴笔线条略长，平行中有交错，紊乱中有秩序，条理清晰，线条疏松。用墨或擦或染，浓淡互参，干湿有别，山水多以干枯的线条写出，唯树叶用浓墨、湿墨，显得山淡树浓，林峦浑秀。更为难得的是，画家在为山水传神的同时，并未脱离山川形质，将客观物象的自然状态表现得恰如其分。整卷作品意境简远，空灵疏秀，墨色清润，挥洒自如，堪称展示山水画笔墨意蕴的佳作，被后人誉为“画中之兰亭”。元代山水重笔墨多过丘壑本身，此图令观者在品阅山水的同时，更流连于水墨所营造出的精神世界。