

游于艺

——梅兰芳绘画艺术的本源探究

■葛翔高

摘要:梅兰芳与绘画有着不解之缘,对其钟情一生。可惜他所有的绘画艺术几乎为其“京剧”盛名所掩盖,世人对此仅有的“关注”也只是以趣谈轶事的形式出现。梅兰芳为京剧艺术开宗立派,登临艺术顶峰,“名”、“利”双兼。绘画,是他发自内心的热爱,性情的自然流淌,也是和京剧艺术互为补充的素养。探究其绘画艺术之本源,“游于艺”是其一生最高的艺术追求,他的绘画作品充分体现了中国绘画艺术之精神。

关键词:游于艺 梅兰芳 绘画 本源

梅兰芳以京剧表演艺术蜚声海内外,作为20世纪中国最伟大的戏曲艺术大师,他具有深厚的中国传统文化艺术修养,精通诗词、音乐、舞蹈、绘画等诸多艺术门类,尤其钟情于绘画。相对于京剧而言,梅兰芳是绘画界的一位“高级票友”。探究其绘画艺术之本源,我们发现“游于艺”是其一生最高的艺术追求。

一、游于艺——中国绘画艺术之本源

中国画——中国特有的绘画艺术,有着深厚的中国文化底蕴。中国文化,追根溯源,总离不开儒道二家。孔子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”(《论语·述而》)志“道”、据“德”、依“仁”,是士人精神世界的追求目标,生活处世的行为准则,这已成定论和共识。“艺”包括礼、乐、射、御、书、数六艺,“游于艺”,即知识学问渊博,凡人才的培养,生活的充实,皆依六艺修养。“游”乃游泳之游,非游戏之游。时至今日,对“游于艺”的解读,更多侧重于“游”者,游戏也,“艺”者,艺术也。

中国绘画最初是以实用性为目的的,原始的彩陶纹样、岩画、帛画、壁画体现了质朴的艺术之美。随着上层社会对绘画的爱好和参与,除工匠外,一批有文化教养的上流知名画家涌现出来。他们将文化融入中国绘画,由写实到写心,由表情达意上升为精神追求。绘画的最高境界是“游于艺”。“游于艺”即游戏于艺术之内,这可追溯到“文人画”的鼻祖王维,他便着意于田园山水之间。至董其昌的“南北宗论”,“文人画”更达到一个新的高峰,推崇一种心态和境界。

游于艺,艺术追求的最高境界,中国绘画艺术之本源。中国画讲究全面的艺术素养,琴棋书画,样样精通。历史上的书画大家皆是文人,他们都有固定的职业(非专业),书法是书写交流的工具,而画画是消遣的“玩”。这里的“玩”即真正的“游于艺”,既依六艺修养,又具游憩之趣。“德”可据,“仁”可依,唯“艺”不可据、依,是以游而已。游艺,就是游心,是随意、洒脱、自在和完美,视名利为瓦砾,视虚伪为敝屣。“游于艺”是一种生活态度,更是一种人生观。阅尽繁华归淡泊,超然物外,远离尘俗,粪土名利,身与艺化,是一种至高的、心游万仞的人生境界,自由欢畅的心灵。

二、游艺——梅兰芳绘画艺术之渊源

作为一代大师,梅兰芳志“道”据“德”依“仁”,为“梅派”京剧艺术开宗立派。梅兰芳一生临摹、创作了几百幅画,尤以抗战后期在上海居多。他寄情于花鸟、山水、仕女,膜拜于佛像,作品格调高雅、气息清灵、构图简练,既有戏曲之韵味,又有音乐之旋律、舞蹈之灵气,为当时画界名家所赏识。凭借自身全面的文化艺术修养,梅兰芳畅“游”于六“艺”之中。“游于艺”——自弱冠之年始,直至花甲而后终,近半个世纪内,他一直是一位绘画的爱好者、创作者,甚至是一位研究者。

1. 家学熏陶,国学基础

梅兰芳出生于一个家道中落的梨园世家。在旧社会,梨园世家也算是书香门第,

琴棋书画是必须要学的。他的祖父,“同光十三绝”名演员之一的梅巧玲除演戏外,还是一位既擅长书法,又善于鉴别金石、古玩的艺术大师。父亲梅竹芬虽早丧,但其生前也喜爱书画。因此梅家留有许多明、清时的绘画珍品。生在梨园世家,耳濡目染,梅兰芳在少年时就有深厚的国学基础、浓厚的艺术兴趣。学戏之余,他特别喜欢戏曲年画,经常仿效画中人物的身段姿势,细细揣摩,比划思量。稍长,梅兰芳收藏了一些同治、光绪年间的戏曲年画,如沈蓉圃的《十三绝》等。他还收藏了咸丰、同治年间的昆曲年画,特别喜爱宣鼎的《夜雨秋灯录》等。尽管当时梅兰芳还只是爱看,没想到画,但心中的萌动一触即发。

2. 外师造化,中得心源

梅兰芳一生钻研京剧事业,呕心沥血。闲暇爱好养花、养鸽子,远游大好河山,观摩佛像壁画,认真观察,仔细揣摩。如此的用心、尽心和专心,不仅提高了梅兰芳的艺术修养,还使“梅派”表演独具神韵和意境。同时,这也深深影响着梅兰芳的绘画,相辅相成,相得益彰。梅兰芳爱花、养花,这在许多京剧名家中是极为典型的。年轻时他就开始培植最感兴趣的牵牛花(俗称勤娘子),因其颜色鲜艳,品种繁多,而有助于戏剧服装设计。他注意观察花草的形状、色彩变化,从中得到启发,他的花卉画也因此而别具一格。仅从齐白石的《白石诗草》中可知,“梅家植牵牛花百种,花有极大者,巨观也,从此始画此花”,白石老人还留有“百本牵牛花碗大,三年无梦列梅家”的诗句。梅兰芳为佛门俗家弟子,每去一处,有缘必膜拜佛像。洗涤心灵之余,结合佛教历史,用心揣摩佛像的造型,包括服装、头饰、手势等,丰富了他心目中舞台表演的形象,同时也加深了他对仕女画和佛像画的理解。

3. 尊师重道,潜心痴迷

在那个年代,京剧相当于现在的流行歌曲,而梅兰芳则是最靓的明星,拥有一大批“粉丝”——京剧票友,其中不乏一代书画名家。梅兰芳和他们亦师亦友,交往频繁。北京的“缀玉轩”、上海的“梅华诗屋”,既是他们聚会畅聊的场所,更是梅兰芳向他们请教画技、切磋画法的殿堂。早在青年时第一次赴上海演出,梅兰芳与老画家吴昌硕相识,结为忘年交。获赠吴老梅花图一幅,由此引发绘画兴趣,返京后由罗瘿公引荐求教于名画家王梦白,正式习画。此后结缘机巧,梅兰芳跟姚茫父学画佛像,跟黄宾虹学画山水,跟齐白石学画虫草鱼虾,跟吴湖帆学画仕女画……亲聆名家教诲,眼界尽开,兴之所至,目之所及必想亲历手摹。抗战时期息影舞台专事绘画,“我当年演戏找到窍门后,戏瘾更大。现在学画,有了些门径,就有小儿得饼之乐”,潜心痴迷之情溢于言表,跃然纸上。梅兰芳对所有的书画名家执弟子礼甚恭,尊重恩师齐白石的故事更是家喻户晓。白石老人“幸有梅郎识姓名”和梅兰芳“吾敬吾师是本分”,道出了梅兰芳的有情、有义,其尊师重道的美名,也在艺术界广为流传。

三、游心——梅兰芳绘画艺术之精神

梅兰芳是一位专业艺术家,但就绘画艺术而言,他又是非专业的。对于“梅派”京剧艺术,梅兰芳穷其一生,呕心沥血,开宗立派,已经到了一个艺术顶峰,可以说是“名”和“利”双兼。绘画则是他的业余爱好,自谦为“玩票”,无须为“名”、“利”所累,更不

必拘泥于绘画条条框框的桎梏。梅兰芳对于绘画是发自内心的热爱、性情的自然流淌,他的绘画艺术和京剧艺术互为补充的素养。“德”可据,“仁”可依,唯“艺”不可据、依,是以游而已。作为文人,更是作为一位艺术家的社会责任感,梅兰芳“游于艺”——游心于绘画艺术,其画是真正意义上的“文人画”,体现中国绘画艺术之精神。

1. 自我比照,激励抒怀

梅兰芳习画,择名师,勤观察,从性情,重人格,尤喜绘梅、兰、松等君子题材。抗战时期,梅兰芳迁居上海,从名画家、爱国志士汤定之学画。汤定之以松之品格自勉,曾赠丈二匹古松图于梅兰芳,题款:“四时各有趣,万木非其俦”,借以鼓励梅兰芳继续保持古松一般坚忍不拔、经历风吹雨打而宁折不弯的精神。为此,梅兰芳更是以此自我比照,激励抒怀。山西省博物馆收藏有《梅兰芳墨兰真迹》,这幅作品是梅兰芳借山野之兰状物言志,抒发情感。1944年冬,他从无线短波得知日本吃一败仗,兴奋不已,挥毫画就《梅花图》,题款“春消息”,寓意曙光在前,胜利即将来临。斗方《古松图》题款前人诗句“岂不罹霜雪,松柏有本性”,展示自己坚强、乐观的思想境界。设色《牵牛花》题款“曩在旧京,庭中多植盆景牵牛,绚烂可观,他日漫卷诗书归去,重睹此花,快何如之”,反映了梅兰芳对抗战胜利充满信心的乐观态度。1945年春,他再临摹姚茫父的《达摩面壁图》,题写了语意双关的四句话“穴居面壁,不畏魑魅;壁破飞去,一苇横江”,以表洁身自好、坚贞拒敌、期盼胜利的信念,并对未来充满信心的精神品质。

2. 蓄须明志,卖画济世

蓄须明志,梅兰芳保持了高尚的民族气节。丰子恺评曰:“茫茫青史,为了爱国而摔破饭碗,不顾生活者,有几人欤?”然其时,梅兰芳经历着政治上的敌伪压迫、经济上生活拮据的困难,不得已依靠银行透支和卖古玩,甚至把北京无量大人胡同五号的住宅卖掉,以维持生计并接济穷困的同行。谢绝舞台,有闲的同时也带来无限的苦闷,加之生活窘迫的客观现实,朋友劝他“不去演出,何不卖画为生”,梅兰芳想想也只能如此。“我的画是玩票性质,要想下海,就非下苦功不可”,说到做到,下苦工习画,尤以仕女图和花卉为最,许多朋友也把收藏的陈老莲、新罗山人、恽南田、方兰坻、余秋宝、改七芗、费晓楼的真迹给他临摹。1944年端午节,汤定之、吴湖帆、李拔可等先生聚会“梅华诗屋”观画,肯定了梅兰芳的画技大有长进,建议他办一个画展。诸位画师、友人的鼓励,使梅兰芳增强了信心。经过八九个月的精心准备,梅兰芳于1945年4月与叶玉虎在上海福州路都城饭店合办画展。展出作品170余幅,包括佛像、仕女、花卉、翎毛、松柏、梅花等,及部分与叶玉虎合作的梅竹,与吴湖帆、叶玉虎合作的《岁寒三友图》,还有一些摹作。这次画展不仅使梅兰芳的经济情况有所改善,也更加深了他对作画的自信。八年抗战,蓄须明志,息影舞台,卖画济世,戏剧大师田汉对此赋诗“傲骨从来耐岁寒”以高度赞许。

3. 兼容并蓄,融会贯通

梅兰芳潜心于绘画非一时之好,而是巧妙地将中国绘画艺术与京剧表演艺术兼容并蓄,融会贯通。他欣赏体味古今书画,

“感觉到色彩的调和,布局的完美,对于戏曲艺术有息息相通的地方,因为中国戏剧在服装、道具、化妆、表演上综合起来可以说是一幅活动的彩墨画”。“我们从事戏曲工作的人,钻研绘画,可以提高自己的艺术修养,变换气质,从画中去吸取养料,运用到戏曲舞台艺术中去。”梅兰芳爱画花卉、翎毛、草虫,将五色缤纷、鲜艳夺目的复杂色彩、图案运用到戏曲服装上,研究出了浓淡相宜的多样图案,使京剧旦角服装清新雅致、美而不俗。学习了画佛像、美人后,梅兰芳研究古代仕女的造型、勾勒衣纹的线条,改革京剧化妆,画出了他心目中最喜爱的美人。在中国戏剧史上,梅兰芳曾经以一幅中国画引发了他的戏剧创造灵感而被传为佳话。据梅绍武先生回忆:1917年,梅兰芳偶然在一位朋友家里见到一幅《散花图》,上面所绘的天女体态轻盈、风带飘逸,十分美妙。被深深吸引之余,梅兰芳萌生一种愿望——若把天女衣带飘舞的风姿编成一套舞蹈节目搬上舞台,岂不甚好。就此构想,也得到恩师白石老人“意境极妙”的赞赏。同年,他与齐如山一起,根据佛教经典神话故事《维摩诘传》,共同编排了《天女散花》。那载歌载舞的表演,典雅飘逸、乍阴乍阳的“神动之美”,倾倒了大量观众,成为了梅派代表剧目之一,至今仍久演不衰。

结语

梅兰芳一生热爱祖国,热爱人民,以其精妙的艺术和高尚的品德,赢得全国人民的高度赞赏。他把毕生精力献给了京剧艺术事业,同时又与中国绘画结下不解之缘。很可惜,所有的这些

几乎均为他的“京剧”盛名所掩盖,对其仅有的“关注”也只是以趣谈轶事的方式出现,或者作为京剧艺术研究素养之补充。陈传席先生认为知识分子必须关心国家的前途和人类的命运,具有批判精神和独立人格。但是,现在一些画家道德沦丧、唯利是图、心俗画伪,忘记了自己的身份和自己应对国家尽到的责任。一位画家的品格和责任,比画画更重要。梅兰芳虽非职业画家,但作为知识分子、真正的艺术家,有着独立的人格、强烈的社会责任感和民族自尊心。他是绘画界的一位“高级票友”,其画是真正意义上的“文人画”,充分体现了中国绘画艺术之精神——游于艺。

参考文献:

- [1]李仲明.梅兰芳.兰州大学出版社,1996.
- [2]李伶伶.梅兰芳.中国青年出版社,2001.
- [3]李生龙.孔子“游于艺”思想阐微.湖南师范大学社会科学学报,2006(4).
- [4]王晓飞.能诗善画的梅兰芳.纵横,2004(9).
- [5]单汝鹏.梅兰芳·《天女散花》·徐悲鸿.江海纵横,2009(3).
- [6]谢荣.梅兰芳学画逸事.名人传记(上半月),2010(1).

(作者单位:泰州师范高等专科学校美术系)

编辑 王树凯

(上接第24页)

为结实、图案丰富、造型优美。

(4)立编属于创新编法,主要突出纬少经多,编出的产品立体感强。

阜南柳编的编织技术在传承传统编织技法的基础上不断创新,拥有大量技法娴熟的民间艺人,其立编、经编、拧编、藤编、排编等编织技术均达到全国领先水平。阜南柳编往往根据需要,在编法上将多种编法组合运用,编织材料从以单纯柳条为主,转向以柳条、藤条、草绳、柳铁、木片等多种材料复合编织。阜南柳编还将绘画艺术和传统工艺美术融合到编织技术中,实现编织工艺创新,编制的壁画类、仿生类、仿古类产品,立体感强,形象逼真。

三、阜南柳编的艺术特色

阜南柳编具有独特的艺术品质。它造型多样、质地自然,编织纹理优美,具有古朴素雅之美。作为民间手工艺,背后所隐含着的浓郁的乡土气息,散发着永不消逝的民间文化气息。阜南柳编艺术是沿淮劳动人民为满足生产和生活的需要所进行的艺术创造。它植根于深厚的民间生活土壤中,体现出人类朴素的审美观念和精神品质,具有鲜明的艺术特色和生活情趣。

四、柳编的设计价值

从设计艺术的角度来看,柳编具有独特的价值。柳编选材天然,艺术风格单纯、质朴、自然,保留着手工制作味道,蕴藏着丰厚的情感、习俗和民间文化。这些与当代设计艺术所提倡的绿色、生态和人文的设计理念存在着共同的元素。

柳编可以在日用产品、商品包装、艺术装饰、家具等设计领域,依据人的生活需求,设计开发更多的产品。由于柳编取材纯

天然、无污染、其产品具有朴素的自然韵味,满足了人们亲近自然的需求。同时产品废弃后可回收,不会对环境和生态产生影响,体现出生态和绿色的设计理念。柳编制品所蕴含的手工艺文化和质朴的艺术品质,也为设计艺术注入了丰厚的人文内涵。总之,将柳编艺术的造物思想、艺术品质和文化内涵等融合到设计中去,既是对柳编艺术的传承和提升,更是为设计艺术的形式和理念提供了更为广阔的空间。

结语

历史悠久的阜南柳编因其特殊的杞柳资源和独特技艺,而成为全国柳编艺术的代表之一。作为国家级非物质文化遗产项目,阜南柳编具有宝贵的文化和艺术价值,我们没有理由不将这项凝结着历代艺人勤劳智慧的技艺发展得更好。

参考文献:

- [1]田自秉.中国工艺美术史.东方出版中心,1985.
- [2]张道一.造物的艺术论.福建美术出版社,1989.
- [3]杨银,陈磊.探究柳编工艺在现代室内实用器物设计中的运用.美与时代(上半月),2009(7).
- [4]刘峰,刘国峰,姜威.阜南县柳编产业发展及其对农业结构调整的启示.安徽农学通报(上半月刊),2010(5).
- [5]中共阜南县委,阜南县人民政府.关于申报“中国柳编之乡”工作情况汇报.
<http://www.cnaca.net.cn/uploadfiles/2011-6-1>.

(作者单位:枣庄学院美术与艺术设计学院)

编辑 王旭