

# 劲挺飘逸 隽秀柔美

## ——《梅兰芳墨兰真迹》画册赏析

■ 张献哲

梅兰芳(1894~1961),名澜,字畹华,北京人,上个世纪我国最杰出的京剧表演艺术家。生于京剧世家,8岁学戏,11岁登台。在40多年的舞台生涯中,他曾演旦角、刀马旦,尤以青衣为主。长期舞台实践中,他对京剧的音乐、舞蹈、唱腔、念白等进行创新发展,形成自己的艺术风格,故称“梅派”。建国后曾任中国文联副主席、中国京剧院院长等职。台上他是一个优秀的演员,台下他的业余生活丰富多彩。除了吊嗓、舞剑外,还养鸽、养花,同时他还学习绘画,并拜王梦白为绘画老师。由于他认真刻苦学习绘画,进步很快,打下绘画的坚实基础。1945年春,他曾在上海举办过个人画展。

山西省博物馆收藏有《梅兰芳墨兰真迹》一册,现介绍如下,以飨读者。

《梅兰芳墨兰真迹》画册为十二开,水墨,纵26、横31厘米,封面纸淡灰色,左边和顶边有破损,左

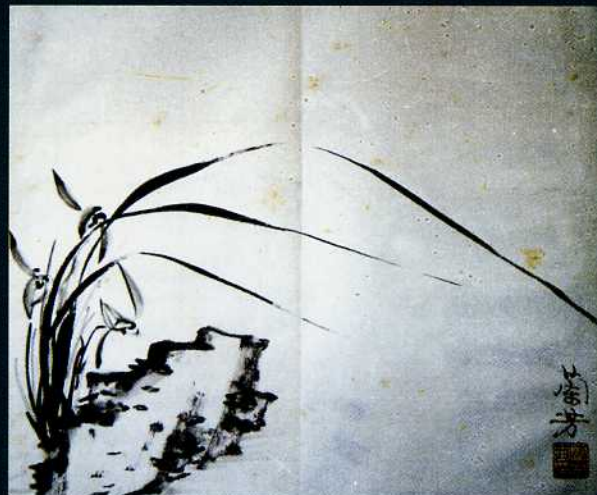
边有粉红色题签,上墨题:“梅兰芳墨兰真迹”7字。

第一开,开页右下部绘石垒叠,缝中绘兰一丛,浓墨绘两长叶,向左撇展相交至页边。浓墨绘细叶和三朵花。左上角款“兰芳”,铃白文“兰芳画印”下角椭圆闲章(图一)。

第二开,左下部画石一块,右下角绘一丛兰草,浓墨画三长叶,向右撇出,其中两叶交叉,最长者飞



图一



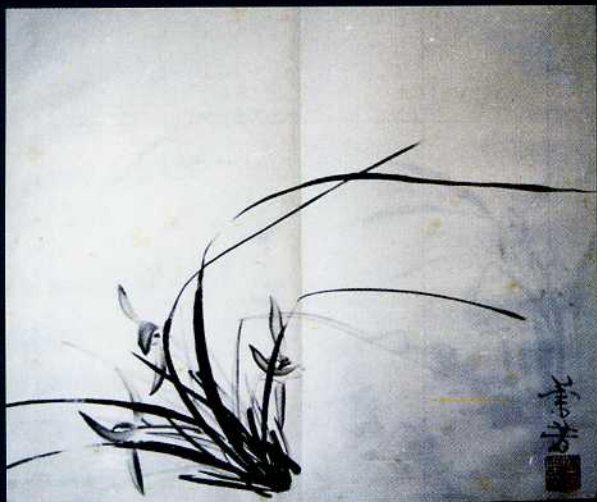
图二

白,伸至画外,其它两叶也有飞白;浓墨绘花三朵,右下角款“兰芳”,铃白文“兰芳画印”印(图二)。

第三开,左下部画兰草一丛,无根,无土石,浓墨绘出长叶向左右两方伸展,向右撇出的两长叶相交两次,并有飞白,一叶至页边,另两叶墨色较淡转折平展。向左两叶至画外,一叶有飞白,画三朵花,右下角款“兰芳”,铃白文“兰芳画印”印(图三)。

第四开,左下部画类似葫芦形石一块,中部凹处





图三



图四

浓墨绘一丛兰草，一叶向左边婉转下垂，向右撇出伸展的三叶，其中两叶相交，最长者至画外。一短叶从石顶端穿过。淡墨画花三朵。右下角款“兰芳”，铃白文“兰芳画印”印（图四）。

第五开，左下部淡墨画一丛兰草，无根，无土石，两叶向左弯转下垂，两长叶向上劲挺，然后向右伸展，其中一斜下至页边。其中均用双勾，用较淡墨画花朵，右下角款“兰芳”，铃朱文“宛华”印（图五）。

第六开，右上部浓墨绘悬兰一丛，用淡墨绘根，兰叶均向左弯曲下垂，最长两叶相交，向左下方弯垂，并有飞白。三朵花，中间一朵，茎部左右各一朵，右下角款“兰芳”，铃朱文“宛华”、白文“兰芳画印”印（图六）。

第七开，左侧中部绘一丛兰，绘有草地，兰叶上挺并有飞白，向左两叶一粗一细。三朵花，中间一朵，左右各一朵，款“兰芳”，铃白文“兰芳画印”印（图

七）。

第八开，左边画出一条状石，顶部浓墨绘出向右弯曲的一丛兰，三叶最长，两长叶交叉下垂，另一叶转折下垂。画花三朵，中间一朵，两边各一朵。右下角款“兰芳”，铃白文“兰芳画印”印（图八）。

第九开，开页中间与左上部各画兰一丛，两丛兰均画草地。下端丛兰浓墨画出，其中四叶用墨最浓，两叶向左方伸展，向左伸展一叶至画外，另两叶各向左右上挺，右边一小叶下垂。三朵花。上面一丛兰，其叶向左右两边撇出，中间一直叶，右边三叶，两叶相交，一叶弯折斜垂，左边两叶，一叶至页边，一叶下垂，均双勾叶，二朵花。右下角款“兰芳学画”，铃朱文“宛华”印（图九）。

第十开，画石大小五块，左上和右下两块较大，中部两块石间画一丛兰，中间一叶直挺，左右两边各三叶，左方三叶相交，一叶下垂，两叶向左方平伸，



图五



图六





图七

右边一叶向右上方伸展双折转斜下，二叶相交。花三朵，中间一朵，两边各一朵。右下角款“兰芳”，铃白文“兰芳画印”印（图一〇）。

第十一开，左下部画草地和一丛兰。向左上方倾斜，其叶两枝向左下方斜垂，一枝向右下方斜伸，两叶向右上方斜伸相交，一叶至右页边。三朵花，中间一朵，左右各一朵，茎叶淡墨，花墨较浓。叶用细笔，右下角款“兰芳”，铃白文“兰芳画印”印（图一一）。



图八

第十二开，左上部画草地，地上绘兰一丛，其中五枝长叶分向左右伸展，向左两叶，一叶弯转下垂，一叶伸向画外，中间一细叶上挺，其它三叶向右相交斜下垂至中部。二朵花。画页下部题七绝诗：“蒙君爱我墨兰花，我画兰花尽为家。可惜秦淮人已去，空际名姓玉无瑕”。款“梅兰芳”，铃朱文“宛华”、白文“兰芳画印”印各一枚，右侧铃一闲章（图一二）。

画册的墨兰有相同与不同处：其中一、二、四、八开都画石块，七、九、十、十一、十二开都画草地，其中十开草地上画石五块。一与六开兰叶均从右向左撇出相交伸展，二和八开兰叶均由左向右伸展，并有两叶相交向边婉转下垂。三、四、五、十一开都绘兰在左侧，其叶分向左右两边伸展或下垂。四开兰叶

最长者伸出画外。画二、三朵花。三、五、六开都没土石，三、五开兰无土无根，六开只有长根无土石。在用水墨上，五、七、九、十、十一、十二开较淡，叶子较稀疏。

梅、兰、竹、菊被人们喻为“四君子”，自北宋苏轼开始画兰以来，成为历代文人画家喜欢的题材之一。直到近现代一直有人画兰。兰花本生长在山野空谷之间，叶子形状细长，花色淡绿，味道清远幽香，其质朴实。它的叶茎劲挺，幽香清远，高洁坚贞，常被用之比喻人格。所以自古以来，不少名人借兰抒情，状物言志，以抒情怀。大诗人屈原曾有：“秋兰兮青青，绿叶兮紫气，满堂兮美人”之咏。

梅兰芳先生所绘这册墨兰为山野之兰，非盆中之兰。他以借兰状物言志，抒发情感。这册墨兰，虽没有具体年月落款。但根据其内容和题诗，可以断定是抗战时期的作品。他当时留居日伪统治下的上海，一方面拒演，一方面还得维持家人和同仁的生活，所以操起画笔以卖画为生。表现了他坚贞不屈，不为敌人献媚的高风亮节。

梅兰芳先生所描墨兰有鲜明的艺术特色：其一墨兰的构图布局，简洁疏散闲淡。画面空间开阔轻松，其物象上下呼应，左右搭配合理协调，层次

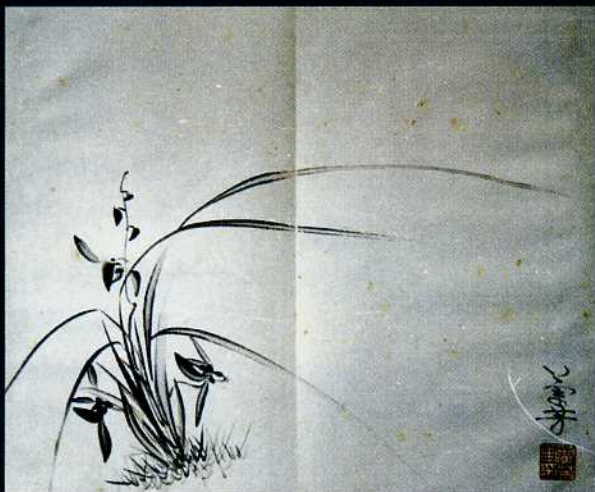


图九

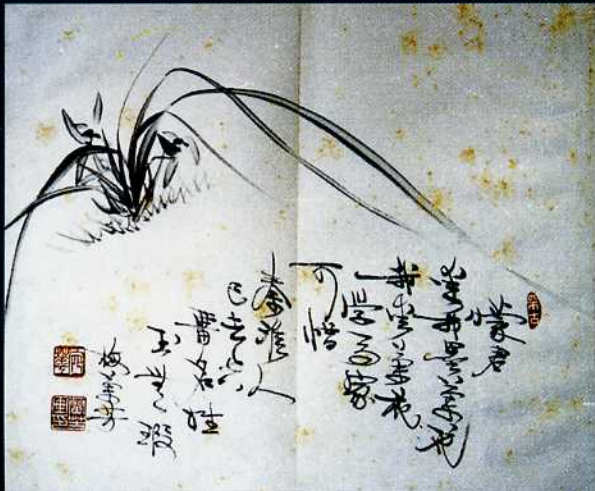




图一〇



图一一



图一二

明快，既没有满板之感，又没有空旷单调之觉，也没有头重脚轻，或左重右轻的感觉，给人布局比较适度，节奏明快，别具韵趣的整体形象之美。可谓匠心独具。如兰丛画在左边的，兰叶则向右方撇出伸展弯曲，或直到页边画外，款印落在右下角。而兰丛和土石画在右下部的，兰叶则向左方撇出伸展婉转下垂，直至页边或画外。兰丛画在下部的，叶向上方伸展或向左右两边分撇出叶梢，呈开放式或放射式。兰丛画在上面的，其叶根向下方伸展下垂。总之，整个画面统一对称协调，使人叹服。

其次在运笔上，粗看运笔浓墨较多，线条单调，花为二至三朵，变化不大。可是细细观察体会，却发现恰恰相反：运笔线条流畅劲挺，婉转飘逸，行笔中变化极丰富复杂，一笔下来，劲挺中有力且有韧性的柔美，婉转飘逸；柔美中又有刚劲，故刚柔相济。行笔中巧妙地运用中锋、侧锋变化，使线条显示出长短、粗细、宽窄、肥瘦、厚薄、正侧翻转、参差错落。叶子相互交叉，疏密穿插，顿挫俯仰伸展叶梢，含蓄丰富，节奏明快。在长叶上还出现飞白。飞白在书法中常见，而画上较罕见。

其三再看水墨的运用。整个画册用墨极活，浓墨较多，淡墨较少，尤其画长叶从根茎部直到叶梢大部用浓墨，花蕊花瓣用淡墨。根茎用浓墨可使画面变化含蓄丰富，墨色饱满。

梅先生学习绘画是为了促进他的京剧表演艺术，京剧表演艺术优美的舞蹈、音乐、身段、唱腔、服装、化妆对他绘画起了一定的促进作用，可见各门类艺术是相通的，相辅相成的。

#### 参考书目：

刘彦君《梅兰芳传》，河北教育出版社1996年12月版。

（作者工作单位：山西省博物馆）

栏目主持／梁育军