

只钓鲈鱼不钓名

——吴镇《芦滩钓艇图》文人画特质分析

王宇哲

(北京大学 化学与分子工程学院 北京 100871)

[摘要] 元代是渔父题材山水画创作的高峰，而吴镇的《芦滩钓艇图》是其中的典范，具有极高的艺术成就。《芦滩钓艇图》创造性地使用湿墨和披麻皴技法绘制草木山石、将渔父塑造成隐逸文人的形象、通过草书题画诗实现诗画互证，体现出元代文人画的典型特质。本文选取吴镇《芦滩钓艇图》进行作品分析，管窥吴镇山水画创作的独特风格，并在此基础上分析作品所体现的文人画特质，以期对元代文人画产生更为深入的认识。

[关键词] 吴镇 芦滩钓艇图 披麻皴 文人画 诗画互证

一、引言

渔父形象是中国山水画的重要题材，而元代则是渔父图创作的高峰，与其他朝代相比，不仅在数量上无出其右，并且在长期实践中形成了成熟的创作范式、达到了极高的艺术水准。而谈及元代渔父题材山水画，吴镇是无法绕开的一位重要画家。他所创作的渔父图集两宋渔父题材山水画之大成，而又有着鲜明的个人特色，对后世的艺术创作产生了深远的影响。

吴镇一生中绘制了大量的渔父图，这些渔父图构图各有特色、风格有所差异，其中《渔父图》（台北故宫博物院藏本）、《洞庭渔隐图》、《秋江渔隐图》等作品长期以来备受学界关注，相关著述颇丰。本文选取吴镇较不为人所知、相关研究相对较少的作品《芦滩钓艇图》

（图1）进行作品分析，管窥吴镇渔父题材山水画的艺术风格与独到精微之处，并在此基础上分析《芦滩钓艇图》中所蕴含的文人画特质，以期进一步了解文人画在元代的发展。

图1 芦滩钓艇图，元，吴镇，纸本水墨，53.8cm×31.1cm，藏美国大都会艺术博物馆

二、作者生平及画作简介

“吴镇（1280-1354年），字仲圭，号梅花道人，晚号梅沙弥，魏塘（今浙江嘉善县城关镇）人。^①经过对《义门吴氏谱》等历史资料的考证，吴镇家境较为富裕，他与兄长共同继承了祖传的家业，有着稳定的经济收入。吴镇的祖上都是宋朝的官员，而他的曾祖父死于南宋与元朝的战争中，这使得吴镇对宋王朝有着强烈的忠诚，在宋亡后无意仕途，终身拒绝出仕元朝。吴镇一生不慕世俗、淡泊名利，他定居在嘉兴附近的魏塘，活动范围始终在太湖流域附近，在隐居生活中大量地把太湖景致融于笔端，是一个真正的隐士形象。

在艺术创作上，吴镇与黄公望、倪瓒、王蒙三人并称为元四家，并与其他三人有着密切的交往。他的山水画创作既受到了董源、巨然、荆浩、关仝等人的影响，同时也广泛吸取了南宋马远、夏圭的边角构图图式，融会贯通、推陈出新，形成了独具特色的艺术风格。鉴定家谢稚柳对吴镇有着这样的评价：“元朝的画派中，只有他组合了极端不同的技法，容纳了南宋的骨体。”^②吴镇擅作渔隐山水，有大量渔父题材的画作传世，《芦滩钓艇图》便是其中之一。这幅作品“为美国顾洛阜私人收藏，故对此画研究甚少，在《嘉善文集》、吴镇纪念馆《吴镇墨迹》中均未提及此画”^③，经余辉先生考证，确认为清宫旧藏，系吴镇真品。

《芦滩钓艇图》取南宋院体边角式构图，画面左侧用湿墨浓淡有致地画出斜向延展的树木和山石，约占画面的五分之二；画面右侧作留白处理，稍微勾画出水纹，右下方一条简笔勾勒的渔船漂浮于水面之上，渔船一端画有身着文士长衫方巾、静坐摇橹的钓者；右上方是吴镇惯用的草书题跋及钤印。《芦滩钓艇图》构图布局不落窠臼、开阖自然，体现了吴镇的隐逸思想。

三、作品细节分析

1. 草木山石的用笔与用墨

图2 芦滩钓艇图（局部），元，吴镇，纸本水墨，53.8cm×31.1cm，藏美国大都会艺术博物馆

吴镇的山水画受到董源、巨然的影响，在摹写江南风景时大量使用湿墨和披麻皴技法，擅于表现湿润而多草木的溪岸。如图2所示，在表现溪岸山石时，作者借淡墨用丰富多变的笔法大致勾画出山石的走向和结构，再使用淡墨作披麻皴，对山石的纹理进行表现，最后以淡墨覆

① 余辉：《吴镇世系与吴镇其人其画——也谈〈义门吴氏谱〉》，故宫博物院院刊，1995年04期，第51页。

② 张春记编：《谢稚柳谈艺录》，郑州，河南美术出版社，1998年。

③ 杨惠娟：《宋元山水画中的渔父题材研究》，中央民族大学，2011年，第48页。

染，形成山石的体积感，最后用较浓的湿墨在背阴处点苔，皴擦与墨染相结合，使画面疏落有致。作者对于山石的处理自成一格，可谓精妙。

而在处理山石上的草木时，如图2所示，作者在画面上堆叠了浓淡分明的多层墨迹，营造出强烈的空间感；大量湿墨的使用，使得画面水气氤氲，精准地表现出江南水乡的景致。作者先用湿的淡墨点染出层叠的树叶，再借助没骨技法，以更淡的墨色在枝叶外侧进行渲染，并大略勾画出山崖边的水纹，最后用浓墨和焦墨简笔勾勒出遒劲而含水较少的树干和山崖上丛生的野草，整个画面层次分明，繁而不乱。

相比元四家中黄公望、倪瓒、王蒙三人，吴镇擅于使用湿墨繁笔，运用丰富的墨色变化营造山石树木的体积感，而湿笔披麻皴技法也是他的独创，充分营造出水墨丰润、水气氤氲的画面效果。秦祖永在《桐阴论画》中评价吴镇：“墨汁淋漓，古厚之气，扑人眉宇。”^①吴历在《墨井画跋》中也认为：“梅道人深得董巨带湿点苔之法……浑然天成，五墨兼备。”^②从《芦滩钓艇图》中对山石和树木的表现，可知这些评价绝非过誉。

2. 渔父形象的处理

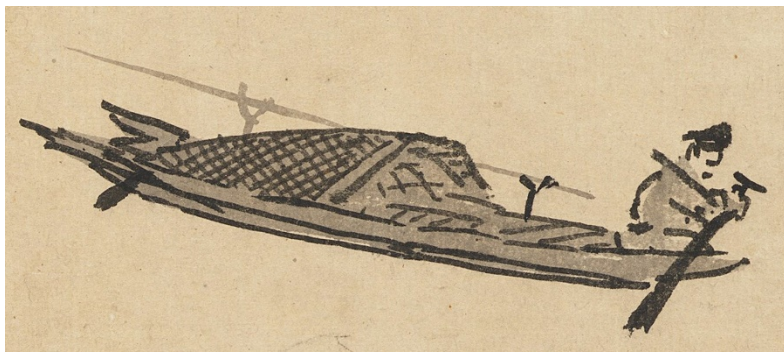

图2 芦滩钓艇图（局部），元，吴镇，纸本水墨，53.8cm×31.1cm，藏美国大都会艺术博物馆

吴镇在《芦滩钓艇图》右下方简笔描画了漂浮江上的渔船及船头的渔父。值得注意的是，吴镇所塑造的渔父形象身着文士的长衫、头戴巾帽，并非普通劳动者的形象，而是一个完全文人化的渔父，这样的人物造型选取并非偶然。

图3 秋江渔艇图（局部），北宋，许道宁，绢本设色，48.9cm×209cm，藏美国纳尔逊-艾金斯美术馆

我们不妨对图3《秋江渔艇图》中的渔父形象与图2《芦滩钓艇图》中的渔父形象加以对比。图3中许道宁笔下的渔父完全是普通劳动者的形象，他们身着便于劳作的短衣，有的撑篙、有的收网，三两成群、分工明确；而图2吴镇笔下的钓者却不具有普通劳动者的穿着，作者刻意

① 秦祖永：《桐阴论画》，北京大学图书馆。

② 吴历：《墨井画跋》，北京大学图书馆，第7页。

未安排画中人物从事捕鱼活动，从而把画中的渔父作为劳动者的意义剥离，而更突出强调其作为文化象征的符号意义。我们可以推知，《秋江渔艇图》中的渔父仅是作者所观察到的客观构图要素，而吴镇笔下的渔父则已经寄托了作者的意趣，与作者合二为一。对于山水画中渔父形象的变迁，笔者另有《“无我”的钓者与“有我”的钓者——两宋山水画中渔父形象差异及原因初探》^①一文进行分析，此处不再赘述。

吴镇笔下的渔父是其隐逸思想的象征。对作者而言，渔父不是消极避世的形象，而是狷介自守、不慕功名的智者。在创作以渔父为题材的山水画时，作者把强烈的情感倾向融入对画中渔父形象的表现之中，渔父题材山水画成为了吴镇追求清高脱俗的精神境界的载体。

3. 自成一格的题画诗

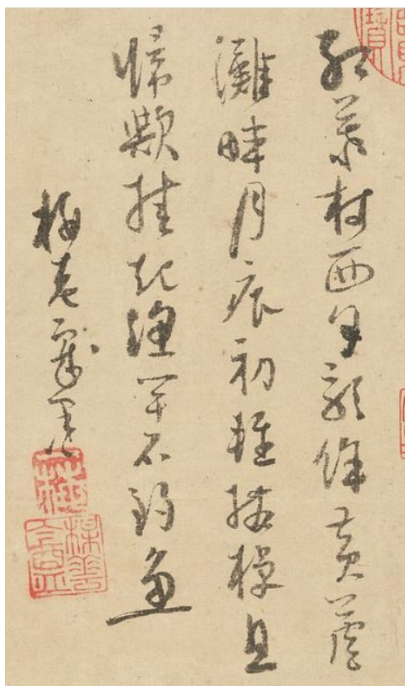

图4 芦滩钓艇图（局部），元，吴镇，纸本水墨，53.8cm×31.1cm，藏美国大都会艺术博物馆

在《芦滩钓艇图》画面右上方，吴镇草书有题画诗：

“红叶村西夕照馀，黄芦滩畔月痕初。轻拔棹，且归欤，挂起鱼竿不钓鱼。”^②

这首题画诗以草书写就，风格遒劲灵动，是画面不可分割的一部分，与画作本身形成互文关系，诗、书、画三种艺术形式达成了完美的和谐与统一。首先，题画诗本身具有强烈的文学意蕴，交代了作品创作的背景，点出画面所描绘的黄昏江上、渔父回归的情景，使得画家的指涉更加明确、意境更加完整；其次，作者题诗用墨有浓有淡、或干或湿，“月”、“鱼”等字出现飞白，整体运笔富有变化而潇洒自如，不仅以较深的墨色填补空白、避免了画面结构失当，并且笔法线条流动，形成了画作的有机整体。元代题画诗盛行，书画的共通性逐渐走入画家的视域，正如赵孟頫在《枯林竹石图》上的题词所言：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”^③在这种思想的推动下，元代文人逐渐把题画诗作为自己画作中不可或缺的一部分，与画面中其他意象一同承担表意职能。而吴镇《芦滩钓艇图》中的

① 即笔者的期末论文。

② 见吴镇《芦滩钓艇图》。

③ 赵孟頫：《赵孟頫集》，杭州，浙江古籍出版社，2012年。

题画诗无疑是其中佳品，极大增强了作品的表现力。

四、《芦滩钓艇图》的文人画特质

文人画也称“士夫画”，是中国传统美学中一个重要的概念。不同于宫廷画院中职业画家的作品与民间画工的画作，文人画的创作者多为士大夫，体现了文人独有的艺术特征和审美意趣。文人画滥觞于魏晋时期，在唐宋得到了迅猛发展，苏轼、米芾、黄庭坚等人初步建立起文人画的基本美学理论；时至元朝，由于朝代的变迁和宫廷画院的消亡，大量文士和画家拒绝出仕异族政权，转而以文人画作为自己情感表达的重要方式，文人画逐渐进入成熟鼎盛时期。在一众文人画创作者中，吴镇无疑是极具代表性的一位，而其作品《芦滩钓艇图》也充分体现了文人画的典型特质。结合上文对《芦滩钓艇图》作品细节的分析，我们可以一窥元代文人画的几个重要特点。

1. 笔墨简淡 注重诗意

中国早期的山水画追求形似，而北宋的宫廷画院更是“在享有极度闲暇和优越条件之下，把追求细节的逼真写实，发展到了顶峰”^①，宫廷山水画家力求精细入微地描绘所见的景致，这种死板凝滞的风格遭到了苏轼等人的激烈抨击。而随着文人画的发展，简淡的笔墨风格越来越受到推崇，至元朝已经成为山水画的主流风格。吴镇的《芦滩钓艇图》对草木山石的处理，正是文人画风格的典型体现。作者并不追求面面俱到地工致描画出溪岸草木的细节，而是寥寥数笔勾勒出山石树木的大致走向与形状，使得水气氤氲的意境跃然纸上。而与之相对地，作者对于笔法和墨法的着意控制又是细致入微的。吴镇以“戏墨”作为自己的重要艺术主张，认为“墨戏之作，盖士大夫词翰之余，适一时之兴趣”^②，由此可见，以士大夫自居的吴镇把墨法作为自己山水画创作的关键，这也反映了元代文人画的典型特点，即不追求形似，而是注重笔墨技巧和画面表达的诗意。

2. 个人色彩 情感表达

元代文人画相比南宋时期更加强强调画家个人情感的表达，而画家的作品也具有强烈的个人色彩。在《芦滩钓艇图》中，吴镇笔下的渔父身着长衫方巾，与一般渔父劳动者的形象相去甚远，而更接近文人的形象，这正是因为作者有意把自己的心境投射于渔父，画面中隐逸的渔父形象正是作者自己的化身。元代文人画不再追求形似，而更注重把自己的心境和情感藉由自己的作品圆融地表现，这也是中国传统绘画艺术发展的必然结果。

3. 诗画互证 形成互文

元代文人画一个突出的特点便是诗、书、画三种艺术形式的有机统一。在《芦滩钓艇图》中，吴镇的草书题跋不再是简单的创作者身份的标识，而更多地成为作者艺术追求与审美趣味的重要体现，是画面不可分割的一部分。画家作为精通诗词创作和书法艺术的文士，在创作实践中自觉地打破了不同艺术形式之间的界限，把诗词的音律美和书法的形态美引入山水画中，题画诗的内容与画面意象的选取相互印证、相互补充，形成了精妙的互文结构，使得所画山水带上了强烈的人文气息。随着文人画的发展，在元代文人画中，题画诗词已经成为画面中不可或缺的一部分，承担了重要的表意和表情功能，对后世文人画的进一步发展产生了深远的影响。

① 李泽厚：《美的历程》，北京，文物出版社，1981年，第289页。

② 沈以丞编：《历代画论名著汇编》，北京，文物出版社，1982年，第208页。

五、总结

《芦滩钓艇图》是元代重要画家吴镇的传世名作，是元代渔父题材山水画的代表作，也是元代文人画风格演进的重要见证。《芦滩钓艇图》创造性地使用湿墨和披麻皴技法绘制草木山石，把渔父塑造成隐逸文士的形象，并在画面右上方加入草书题画诗，上述细节均体现了元代文人画的典型特质，是文人画这种艺术形式在元代进一步发展的体现。

参考文献：

专著类

- [1] 赵孟頫. 赵孟頫集[M]. 杭州：浙江古籍出版社，2012.
- [2] 沈以丞编. 历代画论名著汇编[M]. 北京：文物出版社，1982.
- [3] 李泽厚. 美的历程[M]. 北京：文物出版社，1981.
- [4] 中央美术学院美术史系中国美术史教研室. 中国美术简史[M]. 北京：高等教育出版社，1990.

期刊类

- [5] 陈晨. 吴镇“渔隐山水”及其笔墨语言内涵[J]. 中国国家博物馆馆刊，2019(05): 84-90.
- [6] 张繁文. 绘画史上的渔父情结[J]. 南京艺术学院学报，2005(01): 78-82.
- [7] 余辉. 吴镇世系与吴镇其人其画——也谈《义门吴氏谱》[J]. 故宫博物院院刊，1995(04): 51-69.

学位论文类

- [8] 李月梅. 宋元文人画隐逸思想研究[D]. 河北师范大学，2016.
- [9] 杨惠娟. 宋元山水画中的渔父题材研究[D]. 中央民族大学，2011.
- [10] 盛岚. 元代渔父情结山水画中的文人隐逸心态研究[D]. 扬州大学，2013.
- [11] 韩睿思. 文人画的发展及演变[D]. 吉林大学，2014.
- [12] 张倩. 吴镇“渔父”题材山水画研究. 曲阜师范大学，2019.
- [13] 储菲. 中国画皴法之披麻皴——从临摹到创作[D]. 杭州师范大学，2015.