

梁溪画派之我见(上)

|董晓文|

1

画派命名类型

20世纪90年代初,我伯父董欣宾回老家与我闲聊说道:“无锡历史上出了那么多大画家,怎么没有形成画派?”受他启发,我就开始收藏无锡历代书画名家作品以及相关文字材料。20多年来,我已收藏100多位无锡书画名家作品,经过对这些第一手资料的整理分析和归纳,让我感悟很深,今天在这里就无锡地区画派问题谈谈我之浅见。

艺术流派是艺术风格相近或者相同的艺术家的集合体,它是在一定的历史时期内,由思想倾向、审美情趣、创作主张、表现手法等相似的一批艺术家聚集而成,这些艺术家个体之间可以各有特色,但在总体艺术风格上却有趋同性。因此,要成为一个艺术流派,大致要有以下几个条件:第一,要有一个或几个有影响的艺术家为代表的艺术家群体。第二,艺术家群体要有相似或相近的艺术主张和艺术风格。第三,艺术评论家概括提炼而得出的流派名称,能得到世人的普遍认同。

画派作为艺术流派的一种,它的名称确定并没有固定模式,大致可分为以下几种类型:一是以地域名称作为画派命名,如“海派”“京津画派”“吴门画派”“娄东画派”“虞山画派”“常州画派”“佛罗伦萨画派”“威尼斯画派”等;二是根据开派艺术家的姓氏名字而命名,如“黄荃画派”“徐熙画派”“米派”等;三是以地理地标名称作为画派命名,如“黄山画派”等;四是以创作题材作为画派命名,如“湖州竹派”等;五是以创作方法、审美倾向等艺术特色作为画派名称,如“勾花点叶派”“指头画派”“扬州八怪”等等。

上述五个类型画派中以地域命名的画派,创作题材最为多样,表现手法等也较丰富。后面四种画派则相对制约较多,尤其是以地理地标和创作题材作为命名的画派,如“黄山画派”,是以清初梅清为代表的一批画家,长期深入黄山,把黄山及周边自然风光,松石丘壑作为主要表现内容,创作题材狭窄;“湖州竹派”亦是如此,虽然学术影响很大,但终究题材单一。

2

无锡地区画派
怎样命名较为合适

画派的形成,严格地讲不是人为打造出来的,而是经过艺术家和评论家较长时间的推动,慢慢地形成的一种共识。

无锡地区画派以什么来命名呢?如果以“太湖”来命名,“太湖”作为地域名考虑,那太湖周边有二省五市的地域,非无锡所独有,无锡用“太湖画派”容易引起周边地区的误解。有人说,太湖最美风景在无锡,那也是见仁见智之事,毕竟“太湖在无锡”这个说法无法成立。还有人说,无锡许多代表性画

像士高倪

家都画过太湖,但苏州的画家也反复画过太湖,怎么解释都很难自圆。无锡画家创作题材非常宽泛,太湖不仅不是无锡画家的主要创作题材,甚至一些名家的代表作都不是太湖风光。悲鸿先生代表作是《九方皋》《愚公移山》等;钱松喈先生代表作是《红岩》《常熟田》等;古柳先生代表作是《庐山仙人洞》《黄山温泉》等;董欣宾先生的代表作是《乐山大佛寺松》《风雪夜归人》等;周怀民先生的代表作为《祁连山色》《南口早春》等,坊间流传“周芦荡”“周葡萄”等,实际他们没有真正看到周老的代表作。所以用太湖作为无锡画派命名,无论从地域名称说,还是从地标名称看,都不合适。

2020年冬,我把多年收藏的梁溪已故书画名家作品集结出版,于荣巷书社举办了作品展览会和学术研讨会。清华大学、南京大学著名学者沈卫荣、范金民专程来锡参加了这次活动。外地许多著名书画家发来了贺电,体现了对无锡文化的高度关心。无锡著名贤达学者、书画名家近百人亲临现场观看了展览。学术研讨会由陈瑞农先生主持,会上浦学坤、刘铁平、王建源、严克勤、谈福兴等文化名人都发表了热情洋溢的讲话,大家普遍认为无锡地区画派命名,还是以“梁溪画派”或“无锡画派”命名比较客观实在。著名画家许惠南先生因事没有参加这次活动,但他在多种场合表示,无锡地区画派命名,还是以“梁溪画派”或“太湖画派”更合适些。

那么“梁溪画派”“无锡画派”哪个名称更能被人接受?用“无锡画派”周边城市固然不会有意见,只是相比之下用“梁溪画派”更有文化内涵。首先,历史上有许多文人墨客留下了大量关于梁溪的诗文,梁溪作为无锡的域名,早已为世人所熟知,知名度上不受影响,不生僻。第二,“梁溪”有着丰富的人文内涵,梁鸿孟光的美好故事,很有诗情雅意,以它为名,对教化社会风气,弘扬正能量有一定宣传意义。第三,1936年常熟书法家萧退庵在给诸健秋的两首诗中,有“梁溪画派祖云林”之句,说明历史上已有外埠艺术家对“梁溪画派”的认可。第四,笔者从黄浩然先生主编的《无锡籍书画家及名人印鉴

款识》中作统计,该书中385位书画家,用梁溪款印的有23人,用无锡款印的仅3人。笔者从本人收藏的已故无锡历代书画名家作品中作统计,100多位书画家用梁溪款印的有7人,用无锡款印则没有。据此,我们大致可以得出结论,无锡地区已故名人艺术家,普遍推崇梁溪这一域名,所以我个人认为,无锡地区画派以“梁溪画派”命名较为合适。

3

梁溪画派的萌芽、
形成、高峰阶段

中国古代十大画家无锡占有三席,晋代顾恺之,元代倪雲林,明代王绂,他们对无锡书画家的影响更多体现在人文精神上,从绘画本体学上讲,没有产生流派性影响。直到清朝中期,无锡画家才改变以往个体单干的状况,开始抱团成群,师徒之间传承脉络逐步清晰,甚至可以梳理到现在。

笔者把“梁溪画派”发展脉络归纳为萌芽、形成、高峰、发展、蛹化五个阶段。

萌芽阶段。“梁溪画派”萌芽于清朝中期,之前无锡地区画家学术交流少,个体成就可以很高,但始终处于一种散的状态,乾嘉以后这种情况得到了明显改变,山水以邹一桂、秦仪、秦炳文、秦祖永、华翼伦等为脉络;花鸟以邹显吉、邹一桂、顾皋、韵香、杨灿、杨芝田、秦文锦等为脉络;人物以华冠、顾应泰、潘锦、过懋、王鼎标等为脉络,尽管他们在画科上不是划得很清,纵向上也断断续续,但在这100多年里,他们之间或师承或交谊或唱和,从艺术风格角度看,相互影响较多,对后面画派形成起到了奠基作用,故我们可以把这个历史阶段称为“梁溪画派”的萌芽阶段。

形成阶段。“梁溪画派”的形成,师承脉络清晰是一个重要流派特征。道光年间顾应泰传潘锦、过懋;潘锦传吴观岱,过懋传王云轩。吴观岱传诸健秋、杨令第、秦古柳、顾坤伯、侯碧漪、周文彬等。王云轩传孙葆羲、陈旧村、邓季超、陈负苍、蔡光甫等,顾门弟子占了无锡画坛大半江山。吴观岱早年拜潘锦为师,后得到廉南湖帮助北上京师。廉南湖与康南海同科,曾参加“公车上书”,后任职户部,家中收藏甚富。吴观岱去京后开始住在廉南湖家里,廉南湖尽出藏品,供吴观岱临摹学习,廉收藏石涛尤多,吴观岱通过学习,技艺大进,逐步形成了洒脱雄厚的画风,有“石涛再世”之称。后来,廉南湖又将吴观岱荐入清宫如意馆为光绪帝绘课本故事。廉南湖在北京艺圈中大力推荐吴观岱,与吴观岱交往颇多的有翁同龢、袁克文、林琴南、齐白石、杨味云、杨组云等,由此吴观岱的气局和画艺得到了根本性的改变和提升。晚年吴观岱返回家乡后,声望极高,袁克文等还专程来锡拜访过他,人们多以“江南老画师”称之。他还与吴湖帆、吴子深、吴待秋合称“四吴”。中国山水画一扫“四王”摹古之风,

观老功不可没。

另外,与吴观岱同时代先后有三位画家,对“梁溪画派”形成也起到了很重要的作用,他们分别是丁宝书、王云轩、胡振。丁宝书与廉南湖、吴稚晖、俞复、孙揆均同学南菁书院,后与廉南湖一起在上海创办文明书局,为海上“六十名家”之一。王云轩师过懋,早年山水人物花鸟都有涉足,晚年专心佛学,所作佛像很有影响。胡振曾在南京、上海执教,通过与外埠画家交流,逐步形成了他清润厚滋的画风,山水花鸟人物俱精。1924年他与诸健秋、贺天健等一起创办了无锡美术专科学校,自任教务长。1934年,他又在无锡创办了振南国画学堂,还担任了云林书画社社长等。

经过这四个人的创作实践,内外交流,师徒传授,机构教育等,“梁溪画派”画风逐步形成,流派性特点开始慢慢显现。我们把晚清民国这个历史阶段称为“梁溪画派”形成阶段,这几位艺术家是“梁溪画派”的第一代人物。

高峰阶段。经过吴丁王胡之后,“梁溪画派”才真正迎来了高峰,代表人物有徐悲鸿、杨令第、诸健秋、秦古柳、钱松喈、陆俨少、贺天健、钱瘦铁、顾坤伯、陈旧村、孙葆羲、周怀民等等。他们之间关系紧密,艺术交流和相互影响较多。像徐悲鸿先生是从宜兴走出去的,当初宜兴行政关系不隶属于无锡,但悲鸿先生与无锡艺术家交集颇多,这一点他与吴大羽先生根本不同。悲鸿先生与无锡的关系可以上溯到他在上海求学时代,当年他初赴上海,十分艰辛,有幸结识了廉南湖,廉南湖把悲鸿先生推荐给康有为。经康康鼎力相助,哈同花园征集仓颉画像,悲鸿先生巨幅水彩仓颉像一举夺冠成名。悲鸿先生在自传写道:“时又识廉南湖,极为契合,遂知名于沪。”1926年,悲鸿先生回国,还画一张素描自画像赠予南湖先生。悲鸿先生曾多次创作《九方皋》,其中一幅现藏清华大学,在画的右下角署以“辛未初冬第七次写此,并纪念廉南湖先生,感喟无极。悲鸿时授徒中央大学,居丹凤街。”悲鸿先生还与吴观岱、胡振、秦古柳先生等有过不少艺术交往。由于这些原因,以后悲鸿先生对无锡后起之秀都尽力栽培举荐。悲鸿先生虽然主张改良中国画,但他“古法之佳者守之”的观点,没有丢掉中国画的根本,这点从他书法和国画线条中,仍可以辨出无锡画家的一些影子。

我们把这个时期作为“梁溪画派”的高峰期,是由这批艺术家的艺术高度和历史影响力所决定的,这批艺术家队伍特别强大,地域覆盖面涉及中国东部大半个地区,山水花鸟人物走兽等都有很高成就。徐悲鸿、周怀民在北京,钱松喈在南京,诸健秋、秦古柳、孙葆羲在无锡,陈旧村在苏州,贺天健、钱瘦铁在上海,顾坤伯、陆俨少在杭州,都是作为一方画坛盟主活跃于当时,在中国现代绘画史上都占有重要历史地位。所以我们把这个历史阶段称为“梁溪画派”的高峰阶段,这些艺术家是“梁溪画派”的第二代人物。