

留住歷史的瞬間

—清·桂馥〈潭西客夜圖〉卷考論與賞析

／何洪源

中華文明歷經了悠悠五千載歲月，在人類文明史寫下了光輝燦爛的一頁。濟南，北枕黃河，南倚泰山，不僅是一座歷史悠久的文化名城，而且大自然稟賦的泉水，還承載了這座古老城市之生命。尤其是鑲嵌城區的七十二名泉，恰似古城的血脈，頓增幾多靈氣，賦予了濟南「泉城」的美譽。可以說，濟南的歷史沿革、城市發展、建築格局、文化蘊涵、名人輩出、民風民俗、人文與自然景觀等，無不與泉水有著直接、密切和重要的關聯。

作為歷史載體之一的文物、古蹟，不僅是歷史文化名城構成和賴以存在、延續的物質條件，而且在歷史研究中具有特殊的地位。它可以直觀地反映歷史的真實，是一個時代的縮影，是凝固的歷史，無聲的旋律。同時，它又是歷史文化與藝術的重要載體，具有深刻的文化內涵、藝術價值和審美情趣。文物本身既是歷史的，又是現實的，是看得見、摸得著的客

觀存在。這種存在使得每一個見到它的人，都不免產生聯翩的遐想。因為，它在向你展現瞬間的歷史，敘說無聲的故事，傾訴悠悠的歲月。濟南市博物館珍藏的清代〈潭西客夜圖〉卷即為一例。

〈潭西客夜圖〉卷，紙本，共分十段，全卷總長為五一八公分。卷首由清代著名文字訓詁學家、書法家桂馥隸書題「潭西客夜」四大字（圖一）。用筆方圓並具，結字嚴整平穩，醇古樸茂，貌豐骨勁，布白勻稱，英威別具，頗有漢碑中雄強駿逸的面貌。落款為「小華為明軒作，老苔署」。鈐印三方：「文學師」白文方印、「瀆井復民」白文方印、「老苔」朱文方印。

桂馥（一七三六一一八〇五），字冬卉，號未谷、雩門、老苔、瀆井復民、肅然山外史。祖籍江西，明代初年因祖上充任「衍聖公府」屬官，故遷居曲阜成為世籍。乾隆進士，

官雲南永平縣知縣。一生究心於漢語言文字學，取《說文解字》與古代諸經典文義相參校，著有《說文義證》、《繆篆分韻》、《札樸》、《晚學集》、《桂末谷詩集》等。他博學多識，能詩善畫，尤工八分，以隸書與篆刻雅負盛名並世皆寶之。《息柯雜著》謂「未谷隸書醇古樸茂，直接漢人，零篇斷楮，直可作兩京碑碣觀」。在曲阜昔日亦曾有「無桂莫稱世家」之說。

卷二為濟南著名書畫家郭敏磐所繪〈潭西客夜圖〉（圖二）。紙本，設色，縱六七公分，橫三一公分。此圖由前至後分寫泉水、小橋、人物、山石、草亭、環廊和屋舍等。近景為一窟「波洶湧而雷吼，勢瀆洞而珠垂」的甘泉，其水湧若輪和上奮湍激之勢，使人「未到泉邊數百步，早聞濺灑轟雷怒」。澗曲泉清，淙淙泉水沿山石駁岸的溪澗，過橋、繞屋和穿過綠蔭滿蔓的藤蘿長架，潺潺地匯流入古龍潭。而在波光粼粼的溪澗橋畔，三位高士似被清澈的月色、噴湧的泉水和明麗的景致所陶醉。他們或憑几而坐，或站立，神態怡然，高談闊論，流連忘返。畫幅後面具體形象地寫出「潭西精舍」的主體建築及周圍藝圃的景致。只見圓月當空，清幽寧謐，瓦房數椽，虛堂敞亮，屋前松槐聳立，屋後垂柳裊裊，四周修竹陰翳並遍植長松雜槩。瓦房左側有環廊聯至六角草亭。亭旁巨石兀立，秀拔欲動。而草亭傍泉所建，更是畫龍點睛並頗顯悠閑和適意。畫幅左上方係桂馥提寫的行書長款，共二十五行，計二百零

八字。移錄校注於下：「癸丑秋冬之際，潭西小築將成。余棲息其間，明軒幙被就宿。是夜，月色清澈，而風雨之聲不絕，蓋新出七十三泉也。余有詩一篇，明軒繼和闕口，小華問之，乃作是圖。圖凡三人，憑几者明軒也，旁坐者余也，斜立者釋研慮也。二詩錄附左方，瀆井復民記。」（鈐「冬卉」朱文方印一方）

隨緣卻作募緣人，客裡經營棟宇新。更起茅亭留夜月，斜安水檻隔風塵。

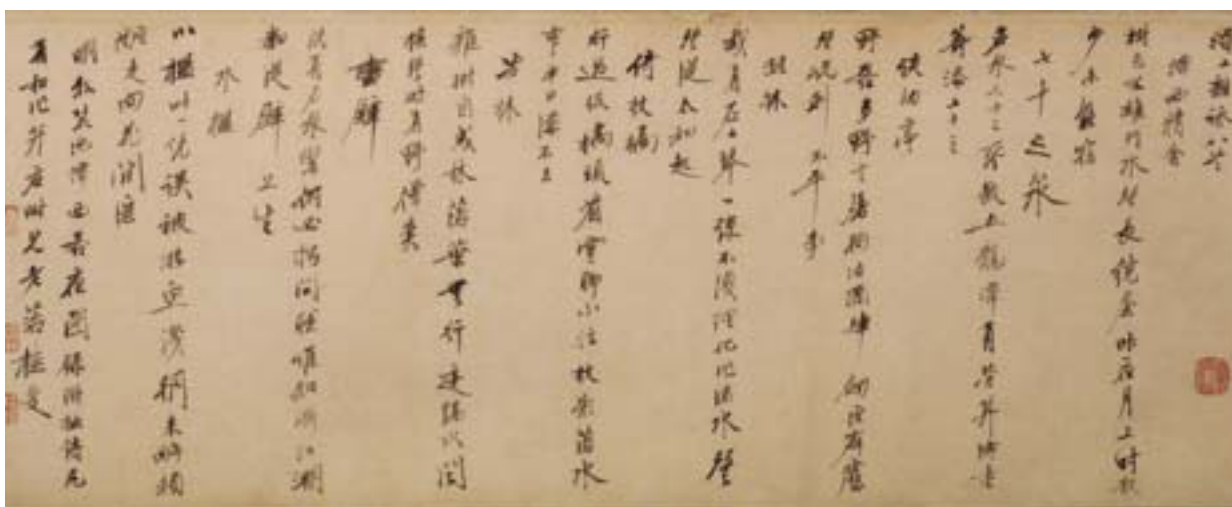
也知此地難終老，可許三年再送春。兀坐黃昏懷舊約，何吳陸沈戴黃陳。

草亭開敞砌階平，濁酒鹽齋嘗落成。全借鄰家秋樹色，同聽石竇夜泉聲。

逢場喜事真成癖，好處懷人倍有情。幙被一肩琴作枕，不妨鐘樓隔嚴城。

下鈐「空中樓閣」朱文方印、「陳留」朱文鐘布印、「十二硯齋」白文方印。

郭敏磐，字小華，號雲門外史，歷城（今濟南）人。嘉慶九年舉人，官益都教諭。工詩畫，長山水，善隸書，為桂馥弟子。清阮元《小滄浪筆談》曰郭小華為「未谷弟子，於隸猶得其傳」，並稱郭的山水為「山東第一」。從畫幅題款可知，此圖是郭敏磐依據桂馥的詩句和在「精舍」相會之時的激情而譜寫的。由於他對這位啓蒙老師深為敬仰並從學數年，對業師的生活環境和品行為較為熟稔，因而所繪圖卷頗能真實地寫出老師所築、所居、所行、

圖三

所聚之情狀，以及其胸中蘊集的情致、志趣和理想。畫家通過這幅畫面，不僅把老師傾心所築的精舍、汨汨冒溢的泉水、清曠空寂的環境和樂於讀書交友的日常生活樸實無華地表現出來，而且還在這些平凡的小景中賦予雋永詩意，成功地傳寫出文人墨客在永恆的自然景觀面前獲得精神超脫的悠然心境。使人觸景生情和畫外生情，使畫面的意境另拓天地並韻味無窮，令人產生如臨其境遙接古人超曠情致的藝術感染力。反映了畫家善於運思和匠心獨具的藝術才能，實屬精心構繪之佳作。

卷三為桂馥書行書自撰詩文（潭上雜咏八首）（圖三）。移錄校注於下：

潭西精舍

樹色不離門，水聲長繞屋。昨夜月上時，散步未能宿。

七十二泉

名泉七十二，不數五龍潭。有（注：《詩集》原文是「爲」）勞算博士，籌添七十二。

談助亭

野客多野言，屠狗沽酒肆。劍匣霹靂聲，說到不平事。

琴床

我有石上琴，一彈不復理。化作流水聲，聲從太初起。

倚杖橋

行過板橋頭，看雲聊小住。杖影落水中，半日流不去。

潭西好橫石作懸床有處枕來成不似
 中人睡也又了妨流水日空高具注
 潭西好支板作橫榻但許折論閑倚
 枕自能度曲生吹蕩風月夜近倚枕指
 潭西好遠地即芳林黃樹天拋星乾
 色四圍垂柳柔情時燕往來禽芳林
 潭西好貯隱忘淋漓怕石嶺响哥歡
 狀長相傷寒寒此枝想見疏揮時在香
 潭西好水榭走批欄一任落花流出古
 更喜飛鳥吸精采生越滿蒼苔水榭
 中冥七夕懷為居士滿筆元詩詞
 潭西小詩和味若元韻
 潭西精舍
 我聞城郭西名士新造屋以中多佳趣朝言田信宿
 七十三泉
 五龍不可見響泉近曰潭一窟噴珠玉往謀約定三
 談助亭
 竹亭倚對泉一聲宏漢碑有客好清潭不及塵世事
 琴床
 惟得狂外者乃該箇中理有林而吾春會看苔綠起
 倚杖橋
 板橋伴置尺萊杖朽且任偶絲慈高花溪冰共上
 芳林
 芳林喜似真雅會忘別處安得萬士來也重共山僧笑
 畫屏

圖四

雲衣綠裳寒泉使如鳴其國太古樂於花三四
 晴美酒置千斛每為文字飲相忘名利苟
 我身山中人看山日不足今我觀此園分我
 心私許可許謀致乘共君共休沐晨夕語心
 期寧以私泉福相月在應應看奇文欲快情
 迹愧見真趣豁然大覺覺
 明和云元大人為題 林在才徐明理好草
 龍潭古地又成美村之場木石流小瀑祥之舍由來
 勝跡必藉高人讀被某床坐空編多韻事祥來畫壁
 半嵌以起風聲倚水惟以怡情望草亭而過思佳
 東度至自不特秋影橫批舞玉清九閣一任古詩賦以
 聞計來于七十二之外地已劫盡標名士于濟南才士
 之中入新新隱舍也此道澄潭曾與十五于當年石
 七數喜明倚許情一學于木庄由公而悅皆信悅之
 觀今未瑣夜遊古人自有以也浮生若夢為歡能
 與何成展積舍之新園是祥益寶誰主清林人
 之首而足覺百已有聲寄送與于咏歌各言已
 志為豪情于慷慨聊寫我心滿悅故擊擊漫噴學
 步之
 天誰如已復何人辰春相看誰喜新白髮新愛生雖黃
 青山依舊隔紅塵空前早已頭破兩花底紫屋吳
 送春回首昔年那水地雪泥鴻爪已成陳
 祥居靜地莫寄平水波濤迴畫不成竹性月明而收
 彩石床風細出暮春香佛已覺空墨夢老猶偏能
 幽俗情千夜和石高水處許詩好應謝寒成
 戊子九秋和木公韻五
 明軒先生雅正 可亭王維和并題

圖五

芳林

雜樹自成林，落葉無行迹。隔水聞棋聲，時有（注：「詩集」原文是「爲」）野僧奕。

畫壁

既有石泉響，何必松間聽？誰知浙江潮，翻從壁上生。

水檻

小檻時一憑，誤被游魚識。朝來醉顏酡，走向花間匿。

卷後末署：明軒裝池「潭西客夜圖」錄附拙詩凡有和作並應附兄老苔桂馥。鈐印四方：「老苔」朱文方印、「文學師」白文方印、「瀆井復民」白文方印、「桂馥之印」白文方印。

根據有關資料記載及其考證，乾隆五十六年（一七九一），桂馥與陳明軒、沈二香、何夢華、陸古愚、吳秋鶴等幾位志同道合的文人墨客，「嘉其水木之勝」，共議並釀金在五龍潭西側創建書齋等，題名為「潭西精舍」。這裡原是北朝大明寺所在地，即酈道元《水經注》所謂的湖上客亭，也即是杜甫當年飲宴的歷下亭的故址。精舍內增添了「談助亭」、「倚杖橋」、「畫壁」等為陪襯，還將天鏡泉之水引入古龍潭中。同時，又將新掘出的一窟湧泉命名為「七十三泉」。由此，該組建築名聲四起並盛極一時。有詩贊譽「天然成結構，曲折使人迷。花徑窗三面，茅亭水半溪。芳林入

幽處，畫壁盡留題。倚杖橋邊立，聽泉日向西。」潭西開勝境，講舍最蕭森。水木延清賞，濠梁托素心。聽泉俯潤石，佇月立花蔭。城市囂塵裡，幽迹那可尋」。另外，由於「往來名士多居於此」，於是這裡亦就成為名人學士雲集輻輳、咏詩吟賦和進行文化交流活動的重要場所。為此，桂馥於乾隆五十八年（一七九三）暮春書寫《潭西精舍記》，刻石至今猶存。是年秋冬之際，他又滿懷對「精舍」和泉水的眷戀與傾慕，精心書寫了此卷。不僅詩賦直抒胸臆，妙筆生花。其書法用筆更是剛健沉著，體勢連綿飛動，豪邁不羈，一氣呵成，表現出酣暢淋漓和瀟灑超逸的藝術境界，是桂馥書法作品中難得之精品。包世臣《藝舟雙楫》將桂馥的書法定為「佳品上」看來是不無道理。

卷四至卷十（圖四、圖五），均為桂馥之友的填詞和韻。這些或行或草或楷的書法，在卷面上呈現出飛動的筆墨。可謂質樸文雅，豪放縱逸，取徑高古，九勢八法，顧盼多姿，奇而古質，凝練遒勁，味厚神藏。

歷史無言，逝者如斯。今天的城市日新月異、步履匆匆。而拂去歷史的風塵並鑒賞此卷，卻令人別有一番感懷。簡言之，一是，根據較少的有關資料，僅知「精舍」始建於乾隆五十六年（一七九一），而建成時間多以桂馥書寫的《潭西精舍記》為準，即癸丑暮春之初（乾隆五十八年，一七九三）。但考之該圖卷的

題款和詩文，可知其建成的準確時間應為癸丑秋冬之際，是年桂馥五十七歲。另外，縱觀此卷所收十餘位文人名士的詩書畫，始於癸丑秋冬即「小築將成」之時，止於戊午九秋（嘉慶三年，一七九八）。由此可以說，期間必定是往來名士多會、多居之地。因為，恰在嘉慶三年，官運蹇滯並已六十二歲的桂馥，離濟赴雲南補任永平知縣，並於嘉慶十年（一八〇五）客死他鄉。另據《續修歷城縣志》所載有關「精舍」之資料，「嘉慶十一年（一八〇六）李適雲、周二南讀書潭西精舍」並考議《水經注》和有關秦瓊故居之說。但再其後，多為「潭西精舍懷未谷先生」、「過潭西精舍有感」等詩文的記載。據此可初步推論，「精舍」至少在一七九一年至一八〇六年的十五年間，應為文人墨客多會多居之地和濟南的勝景之一。此後，「精舍」圯於何時無考。但這組建築之命運，恰如桂馥在《潭西精舍記》所云：「今以一瓦一椽托之潭上，幾何不與頽垣廢址同歸烏有」。由此，該卷的發現與研究，無疑具有重要的補闕豐史之作用。

二是，該圖卷由師長命題和題跋，弟子依題作圖，諸多文人填詞和韻，眾人緊扣「潭西精舍」「雜咏八首」這一主題，融山泉湖河城舍為一體，以墨相會，以心相交，繪景抒情，凝於筆端。詩賦之美，書畫之精，內容之豐，形式之雅，真可謂珠聯璧合藝苑奇葩，具有較高的藝術價值。據考證，此卷共收有手書的詩詞文賦六十一首（篇），其中除桂馥的「潭上雜咏

八首」見諸於《桂未谷詩集》和《續修歷城縣志》外，其它五十三首（篇）均為首次發現，實為難得和寶貴。這些有景有情，有實有虛，情景交融，實虛相匯的雅意麗詞，不但詩境幽美和詩中有畫，並且還為「精舍」及泉水增添豐厚的人文內涵。使人深感濟南的建築和泉水，不僅有自然的美，而且更有人文之美，它是風景又是活生生的文物。所以，觀此絕妙之品，書香墨魂蕩然其間，頗給人以雅致清新、妍妙無窮和思古思賢之感。另外，儘管此卷已歷經人間滄桑二百餘載，但流傳至今並保存完好，特別是經國家古代書畫鑒定委員會鑒定及所編《中國古代書畫目錄》、《中國古代書畫圖錄》諸書收錄，全國博物館現存郭敏磐繪畫作品僅此一件，愈顯珍貴與罕見。誠如桂馥曾詩云並祈盼的：「寫與後人看，知有誰收存」。

三是，儘管此卷是一件古人創作的書畫與詩詞文賦組合的藝術品，但它卻令人驚異的以其文物所具有的歷史、藝術和科研價值，真實地映示出距今二百多年前「潭西精舍」這處人文自然景觀的明麗多姿，形象地再現了古人依山傍泉而居和對泉水、泉城眷戀等一些豐富多彩而又具體平實的記憶。

