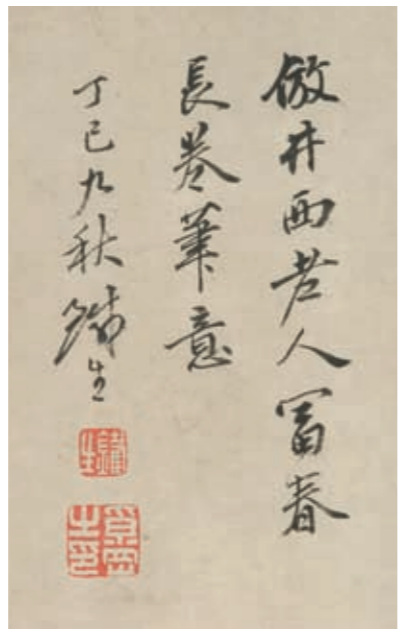

奚岡 〈墨筆山水〉軸

任曉華

畫上作者自題

畫心左下角鈐「用松圓墨」白文方印

浙江省博物館藏清代奚岡的〈墨筆山水〉軸，縱一一·八、橫三〇·三公分，是仿黃公望〈富春山居圖〉筆意而成的。
畫上作者自題：「仿井西老人富春長卷筆意。丁巳九秋鐵生。」

後鈐白文方印「鐵生」、「奚岡之印」，畫心左下角鈐「用松圓墨」白文方印。「丁巳」為清嘉慶二年（一七九七），作者時年五十二歲，此圖是其藝術成熟期的代表作品之一。

奚岡（一七四六一—一八〇三），原名鋼，字純章，後字鐵生，號蘿

龕、蝶野子，別號鶴渚生、蒙泉外史、蒙道人、蘿龕外史、散木居士、鶴渚散人、冬花庵主等。錢塘（今浙江杭州）布衣。詩書畫印皆善，是清朝著名篆刻家、畫家。在印學上，他造詣頗為精深，與丁敬、黃易、錢松等人合稱「西泠八家」，在中國印學史上佔有重要的地位。有《冬花庵燼餘稿》傳世。奚岡在乾嘉間極有聲譽，其山水畫的影響甚至遠播海外。《清稗類鈔》言「乾隆時，琉球人嘗以餅金購之。」他曾取徑婁東，學習元人畫法，上溯董巨，又對沈周、文徵明、李流芳等歷代名家的遺跡心摹手追，用功很深。他的山水風格多為

清 奚岡 墨筆山水 軸 浙江省博物館藏

溪流中有三四碎石，借助碎石便把水聲潺潺寫出，化虛為實。

近景茅草屋舍掩映於林木間，有的樹木葉子已落盡，點出秋意漸濃。

清疏秀雅一流，後以書入畫，晚期畫風逐漸顯露大家雄渾沈鬱瀟灑之氣。「井西老人」即是元代著名山水畫家黃公望。明清以來的畫家極為尊崇黃公望，特別是以董其昌、「四王」為代表的正統派畫家，臨摹古畫，聲勢浩大，甚至到了「家家大癡，人人一峰」的地步，影響之大，

至今未已。很多畫家千人一面，缺乏創新，徒具衣冠而乏其神采。而奚岡則是個例外。

細觀此幅作品，從畫面構圖來看，作品大致分近中遠三段式構圖，近景處三四塊坡石，對坡岸略作交代，又是右側坡地的延伸，溪流中亦有三四碎石，借助碎石便把水聲潺潺

寫出，化虛為實。溪流對面茅草屋舍掩映於林木間，有的樹木葉子已落盡點出秋意漸濃；中景作為銜接略為空曠，通過溪流曲回環繞將近景遠景有機結合在一起，水波少紋，小橋流水，屋舍分佈兩岸；遠景山勢漸高，樹木在山脊坡石間依勢而生，更遠處的山巒僅以淡墨渲染，給人以山峰連綿不斷的遐想。整個畫面視角獨特，將人的視線從山谷間一直引申到無限遠處，把自山前窺山後和自近山望遠山的深遠、平遠之景表現的淋漓盡致，處處透露出南方山水的鍾靈雋秀和雅逸平和，更有一種山空人靜、獨往會心的靜默之美。

再看筆墨。大塊的山石、坡岸多用淡墨勾出輪廓，內輪廓只在關鍵處隨山勢變化施以長短披麻皴，從整個畫面來看皴線較少無繁複之感，這種用筆的疏簡率意，顯然是元人畫法。小塊的坡石碎石則根據石頭肌理和明暗用渴筆淡墨皴出，最後施以濃墨點苔，增加畫面精神氣。樹木的枝幹用雙勾寫出，扭曲頓挫帶有金石意味，有挺拔疏朗之感，樹葉則用濃淡不同

的墨筆寫出，陰陽向背、彎曲倚斜無不妥帖。代表遠樹的苔點如墜石依勢點綴在山間，堅實有力，正如書法用筆中的「錐畫沙」，使畫面有種沈著感而不輕浮。整幅作品用筆法度嚴謹，張弛有度，透出一股鬆和之致，顯示作者高超的筆墨控制能力。用墨比較清淡，但不輕薄，乾濕筆皴擦互用，營造疏密深淺層次豐富的畫面效果。總體上，此畫延續了黃公望濕勾、乾皴、焦墨點的慣用手法，將表現山石時主要輪廓線與輔助皴擦緊密結合在一起，有筆有墨，最終呈現清秀蒼潤的效果，可謂得黃公望山水畫之精神。

奚岡對繪畫用筆的把握得益於他在金石篆刻方面的造詣。早在清初，程邃就已在其山水畫中注入金石趣味，形成其蒼渾樸拙的畫風；金農等畫家也以拙樸的碑版金石意趣入畫，創造出迥異於流行畫風的繪畫風格；乾嘉以來隨著金石考據學的進一步發展，碑學書法和金石篆刻勃興，嘉慶道光年間，在浙江杭州等地湧現出一批精于金石學的畫家，他們被視為晚清金石派繪畫的先驅作家，黃易、奚岡即為代表人物。他們的本質特徵同傳統文人畫一樣，「托物言志，以物抒情」，同時秉承文人畫的「寫意」宗旨，重「意」輕「形」，書畫相通，豐富了文人畫的內涵。奚岡的繪畫早期雖從「四王」正統派規範入手，但因其廣博的學識和治印的基礎，能以金石碑版的審美意趣入畫，雖尚處於探索階段，但對其繪畫的演變也起到了積極的促進作用。他的畫看去線條柔曲，但又不是那樣圓潤清淡，線條中又透著剛勁之力，含蓄而樸拙。一般來說善書者多善畫，是由於他們轉腕用筆靈活而不板滯，所以

繪畫時用筆往往堅實而不滯，剛勁卻不失鬆和之致。

俗話說「畫如其人」，奚岡性情曠達耿直，黃公望豪放曠達，雲遊四海，兩人精神上亦有相通之處，思想表現於藝術，品格自然顯現出來。奚岡字「鐵生」的由來還有一段趣聞。傳說奚岡年少時畫名已盛，乾隆下江南，行宮需要繪飾，杭州知府派人來請他作畫，使者無禮被他拒絕，知府遂派差役將他強行拘來，奚岡說：「豈有捉賊來作畫之理！不畫！」知府知他是童生，欺曰：「汝該是『鐵生』，不是童（銅）生！」從此奚岡遂以「鐵生」為字，並終身不試科舉。如此品格之人必不媚俗，繪畫自然也有清高之氣，不會流於世俗，他的作品也印證了這一點。

此畫曾經張宗祥（一八八二—一九六五）收藏，他去世後由家屬捐獻給浙江省博物館。張宗祥喜藏圖書和書畫，對金石和碑版之學頗有研究，金石書畫俱佳的奚岡之作自然成為其青睞物件。

作者任職於浙江省博物館

遠景山勢漸高，樹木在山脊坡石間依勢而生，更遠處的山巒僅以淡墨渲染，給人以山峰連綿不斷的遐想。