

浅析李嵩《货郎图》卷

——写实乡村生活情趣的代表作

谢絮冰

(湖南省长沙市幼儿师范学校 湖南 长沙 410000)

[摘要] 宋代是我国绘画史上一段鼎盛时期,不仅画科开始增多、完善,且绘画风格也不断创新,绘画题材丰富多彩,从宫廷到民间、从城市到农村。文章主要对宋代写实乡村生活情趣的代表作李嵩的《货郎图》卷做探讨和整理,如作者生平和《货郎图》卷现状;画面自身的传神达意等。并通过对比乡村货郎代表的差异来展现南宋社会生活的名俗风情。

[关键词] 宋代;李嵩;《货郎图》卷;乡村生活

引言

宋代是我国绘画史上一段鼎盛时期,不仅画科开始增多、完善,且绘画风格也不断创新。在此期间出现的宫廷画院一定程度上使得花鸟画、山水画逐步成熟有了同时代的风格,“写实”的形式和技巧到两宋已经臻于巅峰。其中以写实宋代民间生活为题材的风俗画有着重要的地位,李嵩就是一位代表性的画家。

1 作者生平和《货郎图》卷现状

《货郎图》卷是我国现存古代绘画中的一幅著名的风俗画,是南宋画家李嵩的名作。李嵩,约生活在公元12世纪末至13世纪初,《图绘宝鉴》记载:“李嵩,钱塘人,少为木工,颇达绳墨,后为李从顺养子。工人物、道释,得从顺遗意,尤长于界画,花鸟、山水、界画,光、宁、理三朝画院待诏”,²被时人尊称为“三朝老画师”。

《货郎图》存世的有四幅,一幅收藏在故宫博物院,即我有幸能亲眼目睹的;一幅团扇藏在台北故宫博物院,名为《市担婴戏图》,还有两团扇分别藏在美国大都会博物馆和克利夫兰博物馆。

此幅为绢本设色,横25.5cm,纵70.4cm,画面上左边8人,右边7人,还有两条小狗。画面上共有25个印章,有嘉庆印、三希堂印等。款署:“嘉定辛未李從順男嵩畫”,查辛未为宁宗嘉定四年(公元一二一一年)。

2 画面自身——传神达意的笔力。

图绘货郎挑货到乡村后,妇女、儿童围观争购的热闹场面。空阔的村头,小草丛生,翠柳轻拂,货郎笑容满面地挑担、摇鼓,缓步走来。一群爱热闹的孩子围上前去,有的抚摸货物,有的购买零食,有的露出羡慕的表情,有的拉着母亲的衣襟求购,将儿童的心理活动表现得活灵活现,具有浓烈的乡土气息和生活情趣。全画可分为左右两部分,左面共八个人,货郎、村妇和六个儿童;右面七人,一个妇女和六个孩子,还有大小狗四只。整幅画面既可以分组观赏,又以妇人、儿童的手势巧妙地连为一体,没有割裂之感。

李嵩擅长界画,尤其是人物画,作者虽着色,但基本上是以线条来表现,线描细劲,行笔间有顿挫,以表现下层百姓所着布衣的质感,繁杂的物品都用线一一勾出,毫无懈怠。由此看来人物形象各有所长,不再像北宋时期面貌大同小异,画面中不论是货郎、妇人还是小孩都神态各异,栩栩如生。画面上工笔细致,线条流畅且轻盈富有变化,使得画中充满着欢快活跃的气氛和质朴无华的民间情趣,真实地反映了当时南宋时期民间的社会生活。

3 乡村货郎的代表——李氏货郎与苏氏货郎的差异之处。

宋代随着商品经济的发展,城市商品交易繁荣,由于物品交流的需要,交通的限制,于是就出现了一批挑着担子进行买卖的商贩,在宋代被称为“货郎儿”。³后来皇帝也从诗中流露出对这一角色的喜爱:“肩挑重担那 疲,夺攘儿童劳护指,莫笑货郎痴已甚,世人谁不似其痴。”⁴此为《货郎图》卷中清乾隆帝御题

七言诗一首。这种货郎更是深受妇女儿童喜欢,很多画家在采取现实题材的时候都会用到这一典型的公众形象。

李嵩的《货郎图》描绘的是乡间生活,着重在表现农村的风土人情,有着浓烈的乡土气息。首先,从画面中的植物来看,“牡丹,花之富贵者也”,而李氏的画种就明显只有些许杂草,以及斑驳的树影。其次,从人物的穿着打扮上来看,李氏画中的货郎、妇孺都衣着简陋,没有任何装饰性,就是粗麻大衣,更不用说身上佩戴有装饰物了。再者,从货物上看,李氏的推车上明显货物种类更多,堆积得密密麻麻,这也可能是考虑到乡间货物的稀缺以及买卖的周期长,没有城镇方便。

4 南宋社会生活的写实。

南宋时之风,不再只有宫廷绘画指导着画家的艺术理念,宫廷之外的画家更加注重了描绘社会的现状。宋代经济的繁荣,使得欣赏绘画的主要人群也有所扩张,过去只局限于宫廷里那些达官贵人,而城市经济的发展使得市民阶层开始活跃,市民文化的兴起也相对应对艺术提出了新的要求,因此,绘画开始走向了平民大众,成为市民阶层也能欣赏和触摸的形式。随着欣赏对象的变化,画家们自然相对地调整绘画题材和形式以满足对象的需求。于是乎,更多表现民俗风情的画,货郎图便有了它存在的社会意义。

于李嵩本人来说,他出身寒微,成名后不忘本色,始终与劳动人民在感情上保持一定的联系,以他们作为自己的主要创作对象,这样的货郎角色就更加体现了百姓的社会生活,体现了作者内心对平民生活的关心。儿童的活泼稚态,货郎的饱经风霜都刻画得很生动,尤以儿童描绘得最为传神,可见画家对这类生活的熟悉和观察之精细。

李嵩有纯熟的写实技巧,既能够标新对象,又有驾轻就熟的笔墨功夫,这幅《货郎图》也自然而然成为了宋代风俗画里的典型代表,而画家从平民的视觉来反映社会生活,展现下层人民的朴实及清贫,更是一幅典型的充满乡村情趣的代表之作。

参考文献

- [1] 文天. 中国历代书画艺术论著丛编[J]. 博览群书, 1997(11): 20.
- [2] 畏冬. 宋·李嵩《货郎图》卷[J]. 瞭望周刊, 1990(25): 35.
- [3] 畏冬. 谈李嵩的创作思想[J]. 故宫博物院院刊, 1983(01): 58-60+64-2.
- [4] 曲彦斌. “货郎儿”、“货郎鼓”及《货郎图》[J]. 寻根, 2001(02): 12-21.
- [5] 黄小峰. 乐事还同万众心——《货郎图》解读[J]. 故宫博物院院刊, 2007(02): 103-117+158.
- [6] 王连海. 李嵩《货郎图》中的民间玩具[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2007(02): 37-41.
- [7] 刘怀英. 宋代风俗画中的平民意识[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2008(12): 163+165.