

画里画外

黄筌与《写生珍禽图》

■ 叶海晨

五代十国时期，藩镇割据，军阀混战。西蜀地区因受战乱破坏较少，中原许多画家来到这里避难，所以在一段时间内，西蜀境内，画家云集，再加上西蜀政权建立了皇家画院，召集大批画家进行绘画创作，使西蜀一度成为当时的绘画艺术中心。

在西蜀画坛，成就最高的当属花鸟画的创作，代表人物便是黄筌。

黄筌（约公元903-965年），字要叔，四川成都人。五代西蜀时曾任翰林待诏，主管皇家画院，擅长画山水、人物，尤以画花鸟最为著名，他与江南徐熙齐名，并称“黄徐”。

黄筌非常重视写生，所作花鸟画，多取材于宫中的珍禽瑞兽、奇花异草，他先以极细的线条勾出轮廓，再赋以柔丽色彩，使线色相融，形成富丽、逼真的画风，体现出宫廷的审美情趣，有“黄家富贵”之称。

相传，有一次，有外使来到蜀地，送来了几只仙鹤，蜀主孟昶命黄筌将仙鹤绘于皇宫偏殿的墙壁上。黄筌对这些仙鹤进行了仔细观察，将仙鹤的各种姿态鲜活地画在墙上。一些真鹤见到后，以后是同类，便在画前展翅跳跃。由此足见黄筌细致的观察力和深厚的写实功力。沈括曾在《梦溪笔谈》中评价黄筌：“诸黄画花妙在赋色，用黄极精细，几不见墨迹。但以五彩布成谓之写生。”

黄筌的代表作是《写生珍禽图》。

《写生珍禽图》又名《珍禽图》，因画中的鸟、虫、龟等动物排列凌乱，没有构图和组织，看似一幅写生画稿，故前加“写生”二字。后代的绘画评论家，根据画作左下方的“付子居宝习”几个字，猜测这幅画可能是黄筌给儿子临摹的写生稿本。虽然只是为了临摹作稿之需，信手而画，动物大小不一，且相互之间或有联系，或无联系，但将其作为一件独立的画作来看，仍有别具特色之感。

《写生珍禽图》所画禽鸟、昆虫有24只，鸟有白鸽、麻雀、鸠、白头翁、山雀等，昆虫有蚱蜢、天牛、蝉、蜜蜂等，另外还有一大一小两只乌龟。作者强调真实描绘，重视质感，每一只虫鸟的特征、羽毛鳞甲，都画得准确、细腻，每一个动物的神态都展现得活灵活现，富有情趣。

画中右侧，有两只相对而立的麻雀，一老一小，幼鸟扑扇着翅膀，张着嘴，嗷嗷待哺的样子惹人怜爱；老麻雀则低着头，闭着嘴，嘴中似乎没有食物，一幅无可奈何的样子。下面有一只老乌龟，它两眼注视着前方，不紧不慢地向前爬行，左边的一只小乌龟，头偏向一侧，似乎在观察周围的环境。画中的其它鸟雀，或静立、或滑翔、或低头觅食、或侧耳倾听，动作各异，生动活泼。画中的昆虫，有大有小，画面右侧的一只昆虫，仅有豆粒大小，却刻画得十分精细，透明的双翼正在飞舞，质感极强。画面中间，有一只小蜜蜂，俯首摆尾，似乎正在采蜜。

黄筌在《写生珍禽图》中，用细密的线条和浓丽的色彩描绘这些动物。鸟儿的羽毛柔顺而富有光泽，脚趾劲瘦有力；乌龟积墨厚重，龟壳坚硬质密；昆虫须爪毕现，栩栩如生。

黄筌是中国花鸟画史上开宗立派的人物，他的画作的出现标志着中国花鸟画已经走向成熟。黄筌先后在前蜀、后蜀、北宋的宫廷内担任画师，一生都未离开宫廷，对北宋及后世的花鸟画创作产生了深远的影响。北宋初年，翰林图画院评判花鸟作品优劣，即以黄筌的“勾勒填彩，旨趣浓艳”作为标准。北宋末年的《宣和画谱》，曾收录黄筌作品349件，但流传至今的，只有这幅《写生珍禽图》。如今人们还能从这幅画中，感受黄筌精湛的花鸟画创作技艺。