

本館典藏書畫作品評介(六)

葉公超水墨蘭竹二幀

/熊宜中

一、葉氏生平簡介:

葉公超(一九〇四~一九八二) 廣東番禺人,幼失怙恃,端賴其叔 遐庵先生(註一)撫育教誨,曾於 天津入南開中學,一九二四年以優 異成績自美國安罕斯特學院(Amherst College)畢業,兩年後獲英 國劍橋大學(Cambridge University)碩士學位,遊學巴黎,返國後 曾任教於北京大學、暨南大學、清 華大學及西南聯大,主講英國文 學。一九三九年從政,曾任外交部 長(一九五〇~一九五八)、駐美大 使 (一九五八~一九六一) 行政院 政務委員、總統府資政等要職,一 九八二年逝於台北。三十年來葉氏 雖以外交事功知名,然其在學術方 面,以提倡現代英國文學之研究開 時代風氣之先,並鼓吹翻譯文學、 現代詩、小說等藝術,對於當代中 國文學之塑造成型實具有深厚之影 響。而在中國書畫藝術的領域中, 由於青少年時期,隨著其叔遐菴先 生的關係,對於中國書畫可說耳濡 目染,也曾隨湯定之先生(註二) 習過四君子,因之蘭竹題材甚為擅 揚。(傳世作品除書法外也以蘭竹 類為夥。) 而對彼時清末民國初年 之書畫家掌故頗多瞭解,在其散文 集「六十年來之中國繪畫」一篇中,

提供了很好的資料及個人的見解。 來台後從公之餘,提携獎掖當時的 優秀青年學者,不遺餘力,目前在 台功成名就之大家中受其澤被者所 在多有。對於臺灣書畫界之貢獻自 有定論。

二、葉氏對中國畫的看法:

先生對於中國畫的看法頗有見 地,他認為「中國畫中的『趣』和 『氣韻』都是不容易用西洋名詞來 代表它,是中國文人畫的一種特殊 色彩。」他認為「中國毛筆畫的特 點就是畫與詩、書的密切合作。假 使把文人的意味整個從畫裏摒除, 那就是一種自殺行為」。他對於工 筆畫的看法是「必需要能做到攝影 所不能做到的」。他說過「假使我們 的工筆畫寫出來其形狀及色彩和真 的東西一樣,而沒有其他特殊素 質,那在很快的將來,工筆畫的範 圍會被攝影侵佔去。」他認為「工 筆畫必然要有它的神韻才能抵抗攝 影的侵犯。| 他對於山水畫則有極 精闢的看法,他說:「中國畫的精 神當以山水為最有力的代表。它是 中國人取法大自然而超越大自然的 創作。這句話的解釋要從西畫說 起,西洋的水彩、油畫等是以自然 為直接對象的寫生。國畫的山水則 不然。它是以自然中的實物為基 礎,以一樹一木,一山一石,流水 浮雲都是取自天然的面目,但其佈 局卻由作者重新安排,另創一個整 體來表達一種意境或氣氛,也就是 作者筆下再創的自然。這個被畫家 再創造的自然,是沒有時間性的, 也可以說沒有時代性的,因此,中 國的山水是一種很特殊的藝術。它 不是自然的翻版,而是畫家心中所 創作的自然,我們可以說中國畫的 技術是根據自然的形態的,但是他 的創作目標是直接代表作者對自然 的印象或欣賞。」 …… 「中國畫的 特點,是能表達畫家對自然的看 法。 | 一這句話看出了先生對中國 畫的本質有深入的瞭解。

三、本館所藏葉氏水墨蘭竹簡 評:

(一)蘭竹溪泉(圖一)

此幀水墨蘭竹為先生民國六十 三年所作之宣紙全開作品,左上寫 坡石叢竹,深淺得宜,左下寫墨蘭 二株植坡石上,姿態幽雅;右下角 寫流泉潺潺,相映成趣,頗有清涼 之意,通幅渲染得宜,結構穩當, 款題於畫幅左中庭,為「甲寅春初

註釋:

註一:葉遐庵(1881-1968)即葉恭綽, 近代詞學家、書畫家,又名譽虎, 一作裕甫,號矩園人,廣東番禺 人(今廣州)人,出身於京師大 學堂仕學館,留學日本,早歲從 政,曾任北洋政府交通總長。一 九二三年應孫中山先生,至廣州 任財政部長。抗戰時仗義避居香 江,鬻字為生。一九四九年大陸 淪陷後,歷任北京中國畫院院 長、中央文史館副館長等職。工 書法,由顏真卿、趙孟頫入手而 取百家之長,自闢畦徑。書風峭 拔、剛勁、綽約多姿、跌宕有韻。 善畫竹石,畫竹秀勁,多取元人 神韻,每畫輒書題詩,用筆運腕, 雄柔蒼渾,自成一格。著有《遐

▲圖一、蘭竹溪泉

葉公超寫,下鈐「葉」單字圓形朱 文靈印及「公超蘭竹 | 白文印二方。

二 蘭竹清風 (圖二)

此作成於民國六十五年,亦為 宣紙全開水墨作品,結構較前幀鬆 朗,款題於右上角,為「丙辰中秋 後五日,葉公超」,下鈐「公超長年」 白文印一方。左下角鈐「葉公超七 十後所作 | 細朱文壓角章。通幅疏 秀清朗,頗有韻致。葉氏本人曾云: 「中國花卉中以蘭竹最難畫,因為 變化少,要畫得好,實在不容易。 竹子在中國畫中,以元朝人畫得最 多。我發現,凡受外人壓迫,而個 人性情不願服從壓迫,不願跟壓迫 妥協的,就特別喜愛畫竹子。竹子, 可以說是反抗壓迫的象徵。| 葉氏 的蘭竹有元明人的清幽氣息,其來 有自。

▲圖二、蘭竹清風

總結:

蘭竹為四君子之二,四君子為 花鳥畫的分支,宋元若干畫家好寫 竹、梅、加上松樹,稱「歲寒三友」。 元代吳鎭則在「三友」外,加畫蘭 花,名為「四友圖」。蘭、竹這類題 材,因能象徵高潔的品格和正直、 堅忍、堅強、樂觀及不畏強暴的精 神,歷代畫家久畫不衰,成為文人 畫的主要畫題,如文同、吳鎮、李 衍、夏旭、趙孟頫、趙子固、鄭所 南、金農、鄭燮……乃至近代的吳 子深、陳方、鄭曼青等所寫蘭竹, 無論造型、趣味、氣息均各具特色, 為歷代傑出蘭、竹畫代表,都有可

以學習探索之處。而葉氏一生雖以 外交為職,然行政之餘,從未忘情 文藝,他的書法宗法宋人,饒有東 坡氣味,所寫蘭竹,筆墨清雅具元 朝遺韻,雖非專業書畫家,卻仍有 可觀者,何也?人文修養濃厚故 也。

庵詞贅稿》、《遐庵書畫集》、《遐 庵談藝錄》、《遐庵清秘錄》、《五 代十國文》、《全清詞鈔》、《清代 學者像傳續編》等。

註二:湯定之(1878-1948)即湯滌,近 代畫家,小字丁子,號樂孫、太 平湖客、雙于道人,原名向,因 慕石濤(大滌子)之名,改名為 滌,江蘇武進人。湯貽汾曾孫。 作畫恪守「離法而立法」的家學。 家貧幼孤。山水學李流芳,以氣 韻清幽見稱,亦善畫梅、竹,尤

長於松,松針長達尺餘,懸肘提腕,鐵畫銀鈎,筆力遒勁。書法 隸行俱佳。莊蘊寬任故宮博物院 院長時,湯曾任該院秘書。晚年 寓上海,傳世作品有山外帆影、 墨松等。