

清恽寿平《果蔬写生册》里的丝瓜、竹笋、茄子、芋头(从左到右)。

古画里的时令蔬果

韩惠娇

自古以来，民以食为天。但在画家眼里，日常用于果腹的蔬果，不仅是餐桌上的美食，也代表着曼妙自然和人间烟火。他们以此入画，抒发对生活的感怀，笔墨里流淌着个性与意趣。

历朝历代，画家以蔬果为题材的，不胜枚举。常入画的蔬菜有白菜、萝卜、茄子、芋头、葫芦、丝瓜、莲藕、竹笋等，水果则有桃子、梨、橘子、葡萄、石榴、柿子等。而这些画中“常客”也非等闲之辈，在传统文化里，它们承载着诸多吉祥寓意。比如，白菜寓意“百财”，葫芦寓意“福禄”，荔枝寓意“大利”，葡萄、石榴、枇杷等多籽水果寓意“多子多福”等。

笔走龙蛇的葡萄藤叶

“灌园学圃，昔人所请，而早韭晚菘，来禽青李，皆如翰林子墨之美谈，是则蔬果宜有见于丹青也。陈有顾野王，五代有唐垓辈，本朝有郭元芳、释居宁之流……”蔬果画是花鸟画的一个分支，最早成章节提出蔬果画理论的是宋代《宣和画谱》的“蔬果篇”。该书的作者认为，最早将蔬果引入画面的是南北朝时陈国的顾野王。

由隋唐至五代，一些著名画家开始创作蔬果题材的画作，部分作品流传于世。比如唐代边鸾的《蜂蝶茄菜图》《天桃图》，五代南唐徐熙的《茄菜草虫图》《果子图》，五代南唐丁谦的《写生莲藕图》《写生葱图》等。

宋元时期，蔬果画在技法和表达方面有了新的发展，开始呈现出明显的文人画特征。

台北故宫博物院藏有一幅南宋许迪的《野蔬草虫图》，画面上绘有白菜、蚱蜢、蝴蝶、蜻蜓。许迪是江苏常州人，描绘草虫精妙入神，其风格源自画僧居宁。这幅《野蔬草虫图》呈现的景致十分简单，地上有一株白菜和一只蚱蜢，另有一蝴蝶、一蜻蜓飞于空中，它们分别占据了画幅的四个角落。这样的构图原本略显呆板，但因每一物都刻画得巧妙灵动、栩栩如生，整幅画仍然给人以耳目一新的观感。

南宋后期的画家温日观，擅草书，又特别喜欢画水墨葡萄。他创作的《葡萄图》自成一派，人们称其为“温葡萄”。元代长谷真逸辑《农田余话》记载：“温日观夜于月下视葡萄影，有悟，出新意，似飞白书体为之，酒酣兴发，以手泼墨，然后挥墨，迅于行草，收拾散落，顷刻而就，如神，甚奇特也。”“元诗四大家”之一杨载曾作诗评价他的画：“醉中捉笔两眼花，倚檐架子欹复斜；翠藤盘屈那可辨，但见满纸生龙蛇。”由此可见，温日观将书法和绘画技巧熔于一炉，用草书笔法绘就葡萄的藤蔓和枝叶，可谓笔走龙蛇、一气呵成。

明代画家徐渭的《水墨葡萄图》亦采用了草书笔法，但相较于温日观的《葡萄图》，更显狂放洒脱。这幅画叶、果均用淡墨加胶矾挥洒，墨气淋漓酣畅，产生了极佳的晕散效果。从细节看，葡萄叶多为浓淡相宜的墨块，果实则呈点状，已超越形似，是一种大写意的风格。

清润雅洁的蔬果写生

明清时期，以沈周、徐渭、恽寿平等为代表的画家在创作蔬果画时，更注重笔墨的运用，他们呈现的蔬果已褪去甜熟之味，多用淡色，注重以墨色区分层次。清代画家恽寿平曾专门以“果蔬”为主题，画了一套写生册，将清润雅洁的画风展现得淋漓尽致。

恽寿平，又字正叔，别号南田，江苏常州人，是清代画坛主流画家“四王吴恽”之一，以花卉见长，兼能山水。据传，他初画山水，与王翬(hu ī, 字石谷)交谊甚厚，自以为不能超过王石谷，便说：“是道让兄独步矣，格妄耻为天下第二手。”于是舍山水而专攻花卉，其实从现存的《山水轴》等作品看，其山水画笔墨洒脱秀逸，不逊于“四王”。

恽寿平的花卉画影响之大，以至于《国朝画征录》载：“近日无论江南江北，莫不家家南田，户户正叔，遂有‘常州派’之目。”常州画派生徒甚众，至今不绝。他笔下的花卉，设色清雅，逸气充沛，富有文人气质。

此果蔬写生册共计12开，其中6开是恽寿平写生的果蔬作品，其余6开是刘墉的题跋。恽寿平所绘的《陋香馆写生册》有多幅，以花卉为主，果蔬较少见。而此册绘丝瓜、竹笋、葡萄、茄子、白菜、芋头，亦有花卉之雅韵，难得一见。

国画的写生以“外师造化，中得心源”为主旨，优秀的画者善于用高度概括的笔墨语言表达物象、承载诗情、记录生活。恽寿平的《果蔬写生册》，画丝瓜纯以水墨画就，浓淡染出瓜、叶的阴阳向背，瓜络的勾勒稳健含蓄，瓜的敦直与藤蔓的盘曲形成对比。画竹笋，则以竹子为配，竹子清健挺劲，笋子稚嫩，石绿与赭红相伴，画面清朗可爱。茄子的画法是没骨技法，画家以笔尖和笔肚不同的色彩绘出茄子的颜色，叶片上似乎能看到颜色的流动。白菜亦用水墨绘成，构图直上，以一片低垂的叶子打破构图之直势，以墨分五色，染出叶子的色泽层次。两个芋头并排，一大一小，看似失于板正，然以错落参差的落款相配，又恰到好处。

在创作路径方面，恽寿平的作品以小写意没骨画法为主，勾花点叶，有平淡天真之味。他在题跋里写道：“还忆山堂夜卧迟，寒灯呼友更吟诗。地炉松火同煨芋，自起推窗看雪时。”画家寒夜与友人围炉看雪、煨芋吟诗，既安顿了肚腹，又抒发了诗情。

安贫自守的岁朝清供图

谈到蔬果画，清代梅镠收藏的《岁朝图》也给人留下了较深的印象。

此《岁朝图》为清人若泉所作，绘有藤篮，篮内有梅花、水仙、佛手，以及柿子、菱角等水果，旁边的火炉上摆着火盆、茶壶、火钳，这是较为典型的岁朝清供图。“岁朝”指的是大年初一，“清供”的意思是“清雅贡品”。大年初一，在厅堂、书斋里摆上时令果蔬，祈福纳吉，除岁迎春，是我国民间的一种传统。岁朝的“贡品”一般有佛手，取神灵庇佑之意；有水仙，为时令鲜花，寄托阖家团圆之盼；有柿子，表达日子

红红火火、事事如意的愿望。而梅花和茶壶，则意味着有傲霜斗雪的气节，也展现了画家品茗赏花、怡然自得的隐居之乐。

明清时期的文人，喜欢在画上题诗，以表达自己的心境和旨趣。此幅《岁朝图》上，写有一首元代诗人吕思诚的诗作《戏题》：

典却春衫办早厨，老妻何必更踟躇；
瓶中有醋堪和菜，囊里无钱莫卖鱼；
不敢妄为些小事，只因曾读数行书；
严霜烈日皆经过，次第春风到草庐。

在这首诗中，吕思诚描写了自己和妻子拮据窘迫的岁朝生活，并略带轻松地自嘲自解。若泉题此诗于画上，意在表达文人安贫乐道的志趣，似孔子弟子颜回，“一簞食，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐”。

此画用笔古朴浑穆，融入了金石笔意，这是清中期以后写意画发展的一大趋势。以金石笔意入画，肇始于“扬州八怪”，至以赵之谦、吴昌硕为代表的“海上画派”传承发展，后又有齐白石扛起金石气味大写意画之大旗，数百年间延续不绝。■

南宋许迪《野蔬草虫图》。

明徐渭《水墨葡萄图》。本版图片均为资料图

B02/B15 版谜底(由上至下): 菠萝蜜、荔枝、黄皮、山栏稻、龙眼。