

名作賞析

美畫賞讀：吳歷《溪山行旅圖》

薛達衛 *

摘要 美國大都會藝術博物館收藏了一幅清代畫家吳歷臨元代黃蒙的山水畫——《溪山行旅圖》。吳歷是清初的著名畫家，與王時敏、王鑑、王原祁、王翬、惲壽平齊名，被稱為“清六家”。他在年近五十之時（1681年）離家別井，到澳門聖保祿學院學習，並加入耶穌會。吳歷在居澳期間，更深入了解澳門的風土習俗，著有《三巴詩集》，記錄了當時的所見所聞。

關鍵詞 吳歷；王蒙；大都會藝術博物館；《溪山行旅圖》

美國大都會藝術博物館收藏了一幅清代畫家吳歷臨元代黃蒙的山水畫——《溪山行旅圖》。

吳歷，原名啟歷，字漁山，1632年生於魚米之鄉江蘇常熟，1718年卒於上海。其號為墨井道人，亦號桃溪居士。他是清初的著名畫家，與王時敏、王鑑、王原祁、王翬、惲壽平齊名，被稱為“清六家”。

此幅《溪山行旅圖》未見作者落年款，但從筆墨功力來看，歷來都認為是吳歷約作於40歲至50歲之間的繪畫高峰期。如此尺寸的精湛作品，目前少見。吳歷在此畫題跋自言“黃鶴山樵溪山行旅為惠于臨”，落款墨井道人，鈐“吳歷”朱文、“漁山”朱文二印。畫面左右下角鈐有收藏印“臣琦”（改琦，清代畫家）、“改簣”（改琦之子，精鑑賞）、“燕笙波”（清代收藏家）、“馬積祚”（民國鑑賞家）、“王祖錫”（清代鑑賞家）、“王伯元”（民國收藏家）及“飛景”印。

元代畫家王蒙畫山水，多以淡墨鈎勒山石骨架形態，再以濃墨敷擦，筆法豐富老辣。吳歷臨此畫，不僅畫出黃鶴樵人的筆墨神韻，更有了自己的精髓，而不遜原作。

全畫內芯尺寸59.1×27厘米，以披麻皴法淡墨鈎出山石的輪廓，用乾筆點濃苔作小樹狀，畫面下方墨色濃淡相間寫出，林木疏落有致。畫中山谷澗流，有木橋，有茅屋數間，有農夫作勞作狀，屋外又有二畜臥於地，生活場景樂也融融。正下方更有一人雙手攏袖騎驢，款款前來；又有一小徑通往畫外，使畫面氣韻流暢，無閉塞感。右下角山巒間，亦有農夫擔物擬勞作狀。河水蜿蜒而上，流淌間有擺渡人撐船而來。大宅院內迴廊曲迴，似乎幽靜有別院外。極有趣的是左邊山根，正有一人拾階而上，將靜止的山石帶出一股靈動。上方湖面上有淡墨小山作遠景，漁帆漂逸。此畫雖有一“臨”字在上，但用筆、用墨卻是吳歷的精神，淡墨施皴焦墨點苔，樹木也是淡濃相交錯落有序，似乎可見有淡淡青綠敷染草木蔥蘢，山勢懷抱之間動靜有序，儼然一片世外洞天。畫面間顯溫蘊自然生機，墨色中不見荒寒蕭殺冷枯。如此用筆用墨，亦帶着王時敏的筆墨痕跡。

中國繪畫，極重傳統師承，更講究筆墨意韻。吳歷初時隨王鑑（1598—1677）學習，卻又同時拜王時敏（1592—1680）為師，得王鑑、王時敏之精髓，因而畫風清潤細膩，色彩秀麗精彩。他在隨王時敏習畫的過程中，又得以觀賞到王時敏的豐富收藏，更沉浸於黃公望（1269—1354）、王蒙（1334—？）、吳鎮（1280—1354）、董其昌（1555—1636）等諸家精神，自言：“觀古畫如遇異物，駭新

* 薛達衛，自由撰稿人，澳門藝文評論交流協會會長，澳門書法篆刻協會理事，資深藝術導賞員。

名作賞析

眩目，五色無主。及其神澄氣定，則青黃燦然。要乘興臨摹，用心不雜，方得古人之神情要路。”¹他用心領會古人筆意，神納韻收，因而皴擦極之工細嚴謹，真可謂集古人之精髓，兼及元明諸家並收。

吳歷出身貧苦，因父親早逝，故由其母養育長大。後來，他秉持明朝遺民之志，不出仕，不為官，鬻畫養母。1681年，他在年近五十之時，離家別井，到澳門聖保祿學院學習，並加入耶穌會。吳歷在居澳期間深入了解澳門的風土習俗，著有《三巴詩集》，記錄了當時的所見所聞。後來，他於1682年返回江、浙、滬一帶傳教，任職司鐸。1718年，吳歷客死滬上，時年87歲。吳歷由江南來澳門學習神學，一年後又返回內地傳教，佐證了澳門與上海之間這兩座遠東城市之間早就存在緊密的聯繫。

清人張雲章（1648—1726）對他的評價是：“漁山結清自好，於世俗都不屑意。問學於陳孝廉確庵（陳瑚），問詩於錢宗伯牧齋（錢謙益），學畫於王太常煙客（王時敏），學琴於陳高士岷（陳岷），既皆得其指授矣。念無以給母氏之養，尤專意於畫。”²這番評價簡明扼要地說出了吳歷的學藝經歷，他可以說是詩、書、琴、畫俱佳。

觀中國山水畫，優然自在，如臥遊山河大川。

註釋：

1. [清]吳歷撰，章文欽箋註：《吳漁山集箋註》卷五《墨井畫跋》，北京：中華書局，2007年，第426頁。
2. [清]吳歷撰，章文欽箋註：《吳漁山集箋註》卷首《序跋傳記》，北京：中華書局，2007年，第42頁。

圖1. 吳歷《溪山行旅圖》，59.1×27 厘米，約十七世紀七十年代，美國大都會藝術博物館藏，編號：1981.285.6。（圖片來源：<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41485>）