

盛夏即仲夏,是夏季中最热的时候。唐代樊珣有诗描写道:“江南仲夏天,时雨下如川。卢橘垂金弹,甘蕉吐白莲。”古代的盛夏是何种景色呢?古人又是如何消暑的呢?我们从古画中可窥一斑。

古画中的盛夏

王蒙《夏山高隐图》

仇英《凉亭消夏图》

夏天的各种景色

“绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香。”晚唐名将高骈的《山亭夏日》描写了夏日情景。夏天万物勃发,山清水秀,景色优美。仇英的《凉亭消夏图》描绘了青峰叠翠,飞瀑如练,生机盎然的山水景色。董邦达的《夏山欲雨图卷》描绘了风雨来临前,烟云缭绕,树鸣莺飞,船收渔归的情景。

北宋画家赵令穰创作的长卷绢本设色画《湖庄清夏图》,纵19.1厘米,横161.3厘米,现收藏于美国波士顿艺术博物馆。该图描绘的是江湖平远小景,开卷是湖庄临岸,堤坡树木挺拔,垂柳拂溪,野草萋萋,河塘中荷叶田田,鸭群嬉戏,远处烟水迷蒙。一座小桥连接田间阡陌通往深处,这里绿树成荫,环抱着几间房舍,屋后一片林木,在烟雾笼罩下,横向舒展,时隐时现,有曲径通幽之感,充满幻梦般的诗意。卷末近景描绘三株形态各异的大树,与卷首树木相呼应。《湖庄清夏图》表现的是盛夏骤雨初歇时湖上寂静清凉的意趣。画风工丽,笔墨柔润,烟树迷离,幽美恬静,如梦如诗,景色宜人。

元代画家王蒙创作的《夏山高隐图》则是另外一种景致。这是一幅设色绢本画,纵149厘米,横63.5厘米。现收藏于北京故宫博物院。画的上部崇山峻岭,层峦叠嶂,瀑布孤悬,万木峥嵘。山的中部林木青翠,枝繁叶茂,梵宇僧楼掩映期间,若隐若现。山下溪水潺潺,森林茂密,茅舍草屋,左右错落,一座木桥横卧山涧之上连接两处房舍。右侧房子草檐瓦顶,室内一隐士高人手持羽扇踞坐榻上,一童子捧盆侍奉左右,室外一童子正在驯鹤;左侧为一农家草房,门悬竹帘,屋内陈设两个条凳,一妇人坐于屋中似在做针线,屋外一男子端盆去溪中取水,庭院石凳前一犬静卧,生活气息浓郁。山间小路上,一人行色匆匆,似从上面别墅中而来,可能去山下会见高人,抑或去草屋走亲访友。《夏山高隐图》技巧水墨清华,笔法自如,笔墨湿润,采用兼工带写的笔法,刻画精细,墨气淳厚;构图虽繁密,但作者巧妙地运用了实中求虚、疏密对比之法,安排得有条不紊,可谓王蒙山水画之精品。全幅气势恢宏,一派静谧清幽的意境,真是一处可居可游的佳景。右上自题:“夏山高隐,至正二十五年四月十七日,黄鹤山人王蒙为彦明征士画于吴门之寓舍”。王蒙,字叔明,号黄鹤山樵、香光居士,吴兴(今浙江湖州)人。工诗文书法,善画山水,为“元四大家”之一。至正二十五年为1365年,王蒙时年57岁。此时正是其创作的高峰期,这一时期他画有大量以隐居为题材的作品。

夏天的花花果果

夏天温度高,水分足,各种花草树木生长旺盛,生机勃勃,田野里的牵牛花、凌霄花、百合花等竞相怒放,争奇斗艳。南宋画家鲁宗贵的《夏卉骈芳图》就集中描绘了几种花卉。此图绢本设色,纵23.7厘米,横25.2厘米,藏于北京故宫博物院。画了三种夏天常见的花卉:粉红鲜艳的蜀葵,洁白无瑕的栀子和嫩黄清雅的萱花。在夏日的暖风里,姹紫嫣红,群芳争艳,或拔蕊绽放,或含苞欲放,芬芳馥郁,花香袭人,沁人心脾。花叶千姿百态,花色绚丽多彩,前后穿插,顾盼掩映,优美和谐地融洽在一个清芬芳馨的情调里,为炎炎夏日增添了烂漫色彩,也为人们送来幽香清爽,涤尘洗暑,悦目清心。清乾隆帝专为此图御题五言诗一首:“夏卉弗注名,而却含至理。白白与红红,黄忘忧以喜。分明诠五千,无名名之始。”

夏天最常见的还是荷花,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,在酷暑中绽放自己的美丽,成为历代文人墨客歌咏描绘的对象。明代画家陈洪绶的《荷花鸳鸯图轴》描绘了“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的荷花品格。此图纵183厘米,横98.3厘米,现藏于台北故宫博物院。画中的四枝荷花亭亭玉立,花朵清丽,或含苞待放,或花蕾初绽,或含露朝阳,或争艳怒放,形象丰富地展示了荷花开放的不同形态,风姿绰约;荷叶也是形态各异,有的似碧玉托盘,有的大如雨伞,有的浮在水面,晶莹的露珠在上面滚动,多姿多彩;湖石雄奇,浑穆古朴、凝重深沉;一对鸳鸯四目相对,嬉戏荷间,打破了一池碧水的宁静;一只青蛙正埋伏于石后的荷叶上,好像发现了附近的蚊虫,欲伺机捕食,给画面平添了几许生机与意趣;两只彩蝶飞来,一只在空中翩翩起舞,一只落在花上。从中可见画家善于观察的细心与状物精微的匠心。陈洪绶爱莲,亦爱画荷花,曾为自己起号“老莲”。

夏天各种瓜果先后成熟,花样品种丰富,清代画家袁江的《写生蔬果图页》展示了多种果蔬。此图绢本设色,纵32厘米,横22厘米,藏于中国国物流通协调中心。《写生蔬果图页》共二页,一页绘熟裂的西瓜,绿皮红瓤,形神俱备,令人垂涎欲滴。瓜皮绿中泛黄正是熟透的征象。摘瓜人为使瓜保持新鲜,特留有一截瓜藤和几片瓜叶;一页绘紫茄、白茄和青绿的豆荚,藤上小花洁白,绿叶青翠,看上去淡雅清新。这些写生作品以没骨法绘制,栩栩如生,形象逼真,尤其是一些细节勾染到位,可见作者观察生活的细腻独到。

大自然中去消暑

在酷暑炎热的季节,没有空调的古人如何纳凉呢?那时也有避暑山庄、窖冰或冷饮等消暑,但是这些都是皇家和达官贵人所能享受的,多数百姓还是借助大自然的环境,走进山川河流,听泉间流水,融入绿树翠竹之中,心静自然凉。其纳凉方式不仅环保低碳,而且是情趣盎然,充满着诗情画意。如唐寅的《石林消夏图》、文徵明《纳凉图》等都是借助大自然的环境,平心静气,驱除烦热。宋人的《槐荫消夏图》和《柳荫高士图》都是在树荫下,仰卧在凉榻上,或坐于凉席上,袒胸露腹,闭目养神,或慵懒地翻看手中书卷,或喝几杯酒,打发夏日的酷热。

明代画家仇英的《凉亭消夏图》描绘的是在山中的凉亭中消夏的情景。画面上崇山峻岭,青峰叠翠,白云环绕,犹如仙境。山间瀑布飞流,泉水淙淙,在青松翠竹、茂密树木的掩映下,有一座豪华别墅,只见楼阁临水而建,亭廊舫榭,飞阁耸翠,或锦檐绣甍、雕栏玉砌,或翘脊高啄,钩心斗角。凉亭之上,两位身着官服之人凭栏而坐,品茗交谈,似倾听山中的阵阵松涛,又似观看眼前如练碧水,一童子侍立一旁。《凉亭消夏图》以青绿色为主,青山绿水,生机盎然,观之顿觉周身凉爽,心旷神怡。从题识上看,此画作于明朝嘉靖辛卯年七月二十六日,右上有好友文徵明题记:“中有仙人宅,幽深不计年。松杉巢白鹤,楼阁涌青莲。野色孤云外,苍苔落照前。几多尘俗梦,到此一悠然。”

清代文人顾禄在《清嘉录》中说,“画船箫鼓,竟于葑门外荷花荡,观荷纳凉。”清代画家金廷标的《莲塘纳凉图》即描绘了在荷塘边纳凉的情景。此图纵56.9厘米,横65.1厘米,现藏于上海博物馆。画中一泓碧水,荷叶田田,荷花盛开,岸边树木繁叶茂,郁郁葱葱,青竹翠苍,景色宜人。浓荫之下,摆一几案,上有莲蓬等新鲜果实,一男子身着燕服,斜倚案前,姿态悠闲,神情自若。对面一女子身着华丽服装,手持画扇,携童子款款而来。此画笔墨工细,人物动态悠闲自在,自然生动,呼之欲出;布景简洁,设色雅淡,富有层次,别具一格。此图是根据杜甫的《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》诗意所绘。诗曰:“落日放船好,轻风生浪迟。竹深留客处,荷净纳凉时。公子调冰水,佳人雪藕丝。片云头上黑,应是雨催诗。”池塘边湿度大,风经湖水的渗透徐徐吹来,变得凉爽无比。在酷暑难耐之日,到荷塘纳凉无疑是一个好的选择,既能纳凉,又能观荷。

(据《西安晚报》)