

《苏武牧羊图》

韩 敏

《苏武牧羊图》清·黄慎 山西博物院藏

在山西博物院浩瀚的文物海洋中，黄慎的《苏武牧羊图》犹如一颗璀璨的明珠，以其深厚的文化底蕴、精湛的艺术表现和独特的历史价值，吸引着国内外无数艺术爱好者与历史学者的目光。这幅作品不仅是黄慎艺术生涯的巅峰之作，更是中国传统绘画艺术中的精品，其背后蕴含着丰富的历史背景、文化意蕴和艺术技法，值得我们深入探索。

黄慎，清代中期著名的画家，其艺术生涯跨越了一个动荡而繁荣的时代。他出生于一个普通家庭，早年生活艰辛，却凭借对艺术的热爱与执着，自学成才，最终成为一代宗师。黄慎的画风独树一帜，尤其擅长以狂草笔法入画，将书法与绘画完美融合，开创了清代人物画的新风貌。他的作品不仅深受民间喜爱，更在文人雅士间享有盛誉，成为清代绘画艺术的重要代表。

《苏武牧羊图》以西汉使臣苏武在北海（今贝加尔湖）牧羊19年的故事为题材，讲述了苏武在极端恶劣的环境下，依然坚守初心，不屈不挠，展现出中华民族的高尚气节和坚韧精神。苏武的故事在中国历史上具有极高的象征意义，他是忠诚与坚韧的化身，成为后世文人墨客笔下赞颂的对象。黄慎选择这一题材进行创作，不仅是对苏武精神的颂扬，也是对当时社会风气的一种映射，鼓励人们在逆境中保

持节操，不屈服于压力。

《苏武牧羊图》在艺术表现上达到了极高的境界，具体体现在以下几个方面：

在人物刻画方面，黄慎运用狂草笔法，以简练而富有张力的线条勾勒出苏武的形象。苏武的面容坚毅，眼神中透露出倔强的光芒，头发和胡须已经花白，这些细节都生动地展现了苏武历经沧桑、坚守信念的坚韧精神。同时，黄慎还巧妙地运用了色彩的对比与和谐，以淡雅的色彩渲染出苏武的衣着和背景，使得人物形象更加鲜明、立体。

在背景描绘方面，黄慎以淡墨和留白的手法，营造出一种荒凉而辽阔的北国风光。虽然画面中没有过多的细节描绘，但那种寒冷、孤寂的氛围却跃然纸上，仿佛能让人感受到苏武在北海牧羊时的艰辛与孤独。这种虚实结合的手法，既增强了画面的艺术效果，又深化了作品的主题内涵。

在构图布局方面，黄慎巧妙地运用了“S”形构图，将苏武的形象置于画面的中心位置，而三只羊则分散在周围，形成了一种动态平衡。这种构图方式不仅使得画面更加生动、有趣，还巧妙地引导了观众的视线，使人们的目光自然而然地聚焦于苏武的形象上。

在技法融合方面，黄慎在创作《苏武牧羊图》时，运用狂草笔法的灵动与自由，将苏武的形象和动态表现得淋漓尽致。同时，他还巧妙地运用了干湿、浓淡、虚实等技法，使得画面既有力量感又不失细腻与柔美。这种技法融合不仅展现了黄慎深厚的艺术功底，也为中国传统绘画艺术注入了新的活力。

在题字与印章方面，画面的左上方，黄慎自题了一首五言诗，与画作相得益彰。题款和印章见于画面左上方的空白地方，钤有“黄慎”“瘦瓢”两印，这些元素不仅增加了作品的艺术价值和历史价值，还使得画面更加完整、和谐。

《苏武牧羊图》不仅是一幅杰出的艺术作品，更是一部承载着深厚历史与文化内涵的文献。它见证了黄慎个人艺术风格的成熟与升华，同时也反映了对于忠诚与坚韧精神的认同与追求。从更广泛的意义上说，这幅画是中华优秀传统文化中“忠孝节义”价值观的具体体现，对于研究清代社会文化、艺术审美等方面，都具有重要价值。

太原唱经楼

籍云燕 绘

晋公盘：一件嫁妆背后的家国责任

何晓木

晋公盘 山西博物院藏

公元前七世纪某年，晋文公重耳的长女孟姬远嫁楚国，其嫁妆中有一重器，后世称之为“晋公盘”。

首先，它是一件日常盥洗用器，工艺精巧，趣味盎然。按当时礼制，贵族每当宴前饭后，均须盥洗，叫作沃盥之礼，因此孟姬使用晋公盘的频率极高。

盥洗时，清水经过孟姬的手，落入晋公盘中，奇异的一幕出现了：原来盘中有十数个圆雕动物，当水恰好落到其中一只鸟身上，力道和角度也刚刚好时，它居然滴溜溜转动起来。随着孟姬两手搓洗而不断变化手势，落水也在不断变换位置和角度。于是，一下子鱼动了，一下子乌龟又动了，一下子青蛙也动了。后来，水在盘中越积越多，上面还有水不停落下，冲击着盘中积水，形成跳荡的水流，所有圆雕动物被瞬间激活，全部舞动起来，原地360度旋转，鸟嘴一启一闭，乌龟头也反复伸出又缩回。犹如坚冰解冻，一方池塘中，被困了一冬的水族动物们都欣喜地活动着手脚，庆祝春归人间。

这是孟姬爱看的一幕。有时，为了让动物们多转会儿，她明明已洗好了，还会做洗手状，就为了让水继续注入，给动物们持续推力。

孟姬仔细观察过，此盘花样众多，大体分浮雕、圆雕两种。浮雕除盘底中央盘绕成圆形的一对精美双龙外，另有4只金龟、7只游泳状青蛙，及内壁的4条游鱼，共17个。圆雕包括5只水鸟、7只青蛙（三跳四蹲）、3条游鱼、4只爬行乌龟，以及作为支足的三个裸体人形，共22个。圆雕动物都非常可爱，充满乐趣。另有裸体人形，也都低眉顺目，默默跪坐，安详地肩负着身上的圆盘。

她也琢磨过水族圆雕为何遇水即转圈。原来是使用了转轴。转轴底端铸接在盘底，起固定作用，转轴头部插入圆雕内部，在卡槽位置卡好后，便支撑起了这个圆雕，同时，轴头与圆雕内壁之间尚留有极小的空隙，只要从外面给圆雕一个微小的推力，它就能水平转动。

另外，这些圆雕并非一体的，比如中间那5只水鸟，它们的上部与下部其实由两截组成。可以想见，当时铸造时，应该是将水鸟上部拿开，将转轴正向插到下部，转轴底端从底部穿出，然后快速在盘底既定位置滴上几滴烧灼至液化的青铜水，将转轴底端准确地杵到上面，等到青铜水固化，转轴便被牢牢固定住了。然后把水鸟的上部与下部扣合，一只水鸟就永远地栖息在了这件青铜盘中。

在以后的无尽岁月中，但凡来点恰到好处的水流，水鸟便会高昂着头，振起双翅，转啊转的，或独乐，或众乐，都陶醉其中。

同时，晋公盘还是一件礼器。晋文公命人铸造该盘时，让工匠在其内壁镌刻有7段共183字的铭文，其中有云“作元女孟姬宗彝盘”，特意声明是祭祀等庄重场合使用的器皿。虽然孟姬总把宗彝盘拿来日常盥洗，但并非说将父亲的嘱托不当回事。

孟姬牢记着此盘内壁上的铭文。铭文主要讲述了先祖唐公叔虞、祖父晋献公及父亲重耳三人如何英明神武、光耀天下。父亲说这些，意在让她谨记自己作为一位晋国女儿、一位楚君夫人应肩负的责任，不坠晋国威名。

父亲对她训诫道：唯王正月初吉丁亥，晋公……作元女孟姬宗彝盘……唯今小子，敕义尔家，宗妇楚邦，于昭万年，晋邦唯翰，永康宝。

父亲的言外之意，她十分清楚：一是作为楚君正妻，管好后宫，赶快生养儿子，早立为太子，并稳固东宫之位，以后好顺利继位，方能“于昭万年”。二是当晋国需要时，挺身而出，佐助母国，是为“晋邦唯翰”。

孟姬明白，晋楚是分踞南北的两大强国，皆具图霸天下的雄心与实力，走向战场兵戈相见的那一天，很难避免。作为晋文公的长女、楚成王的正妻，她不能阻止两强争霸，但还是能发挥力所能及的作用，让两国不必走到你死我活的绝境。平时，她希望能在两国之间多多穿针引线，起些润滑或缓和的作用。倘能如愿，便不负父亲的嘱托。

近日，收藏在山西博物院的晋公盘从三晋故地“出差”到江南水乡，在苏州博物馆展出，向今人讲述着三千年前晋文公对孟姬的深情厚爱，也让世人看到了孟姬那份沉甸甸的责任。