

·珍藏撷英·

万虫写照 百鸟传神

——西安美术学院珍藏齐白石绘画作品鉴赏

王 沛 (西安美术学院图书馆 陕西西安 710065)

摘 要 文章选取西安美术学院图书馆藏齐白石绘画作品中的十余幅花鸟画精品,结合其生平进行品鉴,探析一代宗师齐白石的艺术心路历程及其艺术成就。

关键词 齐白石 齐璜 花鸟画 西安美术学院

中图分类号: J22

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2010)04-158-003

Appreciation of Qi Baishi's Paintings Collected in Xi'an Art College

Wang Pei (Library of Xi'an Art College, Xi'an, Shanxi, 710065)

Abstract: The author chose some of Qibaishi's paintings collected in Xi'an Art College and tried to understand the master's thought and achievement in art.

Key words: Qi Baishi; Qi Huang; flower-and-bird painting; Xi'an Art College

CLC number: J22

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2010)04-158-003

齐白石(1863—1957),原名纯芝,小名阿芝,字渭清,后改名璜,字濒生,号白石,别号借山吟馆主者、寄萍老人、齐大、木居士等,湖南湘潭人。齐白石的艺术创作得益于多方面的滋养,走的是“外师造化,中得心源”的传统路子,以徐渭、八大、石涛、李鱓、吴昌硕、金农等为宗,并在六十岁后,画风遽变,重视创造,主张“画家先阅古人真迹,然后脱尽前人习气,别创画格,为前人所不为者”,篆刻初学“浙派”,后来多取法汉印,认为“刻印其篆法别有天趣胜人者,惟秦汉人”,书法风格在六十岁之前,基本不出何绍基、金冬心、郑板桥、李北海和吴昌硕诸家之间,六十岁后,则“先与古人合,后与古人离”。木匠出身的齐白石深受民间美术浸渍,将民间文化的丰富元素注入到文人画的审美天地,拓宽了文人画狭隘清高的审美情趣,把意境的淡泊高雅与生命的鲜活艳美融为一体,“妙在似与不似之间”。

齐白石人物、山水和花鸟都画,成就最大的是花鸟画。在他的笔下,游动的虾、横行的蟹、弹跳的蛙、狡黠的老鼠、灵动的草虫、稚拙的小鸡、雄健的苍鹰等等,无不赋予亲切的自然美。

齐白石是一位勤奋而多产的艺术大师,诗、书、画、印无不卓绝,他的一生很有传奇色彩,创作了数以万计的绘画

与篆刻、书法作品。西安美术学院图书馆自上世纪五十年代以来,派人到全国各地不惜重金购买历代与现当代书画名作入馆收藏,其中有齐白石中晚期作品30余件,我们从中采撷十余幅齐白石花鸟画精品,结合白石生平进行研究、品鉴^①,试图探析一代宗师齐白石的艺术历程。

1 早期(1892-1918)

白石先生早年在从事民间画像、民间雕花工艺的同时,学习文人绘画,启蒙于《芥子园画谱》。1902年的西安之行,是齐白石进入不惑之年后远游的第一站,其后8年间“六出六归”的经历使他在游历名山大川中结识了更多良师益友,开阔了眼界,为他画风的变革奠定了基础。远游之后,画风由工笔逐渐转向大写意,走上了吴昌硕开创的花卉翎毛一派。

2 中期(1919-1927)

定居北京后,齐白石在近花甲之年采纳了莫逆之交陈师曾的建议,开始了历时十年的“衰年变法”。《白石诗草》云:“余作画数十年,未称己意。从此决定大变,不欲人知。即饿死京华,公等勿怜,乃余或可自部快心时也。”他将时代审美要求与个人志趣结合起来,把幽居以来所学

^①文中部分画作款印、形制、点评,参考杨晓阳.中国历代绘画西安美术学院珍藏[M].北京:人民美术出版社,2009:556-569

摹的冷逸画风转变成一种浑厚、简约、刚健、文野相融、雅俗共赏的新风格。大胆融合写意画和民间绘画的表现技法,用色作花,以墨钩叶,自创“红花墨叶”一路,画风遽变,逐渐形成“齐派”风貌。^[1]十年变法的成功,是以变法前近四十年的深厚积淀为根基,铸就了齐白石的大器晚成。

齐白石的扇面作品独具特色,在题材的选择上十分讲究,不起眼的花卉草虫、多子的石榴,或常见的螃蟹、游虾等,都被他简练而巧妙地表现在扇面上,作为真诚的祝福赠送给至爱亲朋,表达吉祥、平安、富贵、长寿、和美的美好愿望,令人赏心悦目(图三、图五)。

《墨花草虫》(封面)扇面(17.9cm×51cm)作于1919年。笔墨淡素、巧拙,行笔粗健并显厚润,画风简、少而冷逸。一丛杂卉自右下向上弯斜,疏落的笔调颇具萧肃秋意,花头两只蚱蜢,须、翅、爪刻画精微独到,把阔笔写意花卉与工笔虫草巧妙地结合在一起,极具艺术魅力。左上款题为金农书风,结体方正,行笔缓慢,追求横画与竖画之粗细对比,拙中见巧,书画浑然一体。款题“余画粗枝大叶、知者无多”,齐白石这种“冷逸如雪个”的风格不被人欢迎,当时在京没有名气,买画的不多,惟好友周印髯与时任北京商务印书馆经理的孙伯恒能够了解。艺术上的冷遇和离家的愁怀促使齐白石痛下决心,开始变法。

1920年秋,经齐如山介绍,京剧大师梅兰芳与齐白石相识,流传下一段齐梅之间相惜相知的艺林佳话。当时北京城各种流派画师云集,所谓正宗画家出于偏见瞧不起木匠出身的齐白石,齐白石备受冷落,处境艰难。一次在喜宴上,齐白石穿着寒酸,无任何人与他攀谈,当鼎鼎大名的梅兰芳恭敬地和他寒暄并尊称为老师之后,众客才与他敷衍。齐白石十分感激梅兰芳在关键时刻为他“圆了面子”,精心画就《雪中送炭图》,配诗云:“而今沦落长安市,幸有梅郎识姓名。”梅兰芳收到画后回诗“师传画艺情谊深,学生怎能忘师恩。世态炎凉虽如此,吾敬我师是本分。”扇面《紫藤蜜蜂》(图二)(17.5cm×50cm)是1934年齐白石为梅夫人所作。淡墨藤蔓挥洒自如,绿叶紫花鲜亮活泼,两只蜜蜂似闻香而来,动静相宜,生趣传神。此画也是两位艺术大师崇高人格与艺德的见证。

《苍松图》(136cm×33cm)作于1927年。整幅只画大松树一部分,十分雄伟。书法用笔,笔墨老辣、苍厚,松树枝干用侧笔皴擦写出,刚劲、粗厚雄健。焦墨、浓墨、淡墨变化,苍劲中显出层次与空间。画细长的松针,采用长锋坚硬的狼毫笔,下笔得见中锋功力,松针密密重重,繁而不乱,细看似微风吹动,摇摆不定。大笔挥洒,自由随意,苍拙斜欹的大段白石款题书法也自然成体,增强了作品

的气势,与画面相得益彰。^[2]右上款题中“因樊山老人有诗在上”,所提樊山老人即樊增祥,字嘉父,号樊山,湖北省恩施人,工诗,官至陕西布政使等。1902年,齐白石四十岁,应朋友夏午诒、郭葆生之邀赴西安,经夏介绍初识樊增祥,尽观所藏名画,自此与樊增祥结下长达三十年的深情厚谊。已是文坛名宿的樊先生亲自为齐白石这样一位下层劳动者出身的晚辈制定、书写治印润格,这在当时不仅被画坛传为佳话,而且等于为齐白石的人品、画艺做了宣传。齐白石曾为其治印数十方如“增祥长寿”印,1928年樊山为齐白石的《借山吟馆诗草》写序,1931年樊山去世,齐白石痛悼知己,刻大印“老年流涕哭樊山”,感恩戴德,铭于肺腑。

3 盛期(约1928-1948)

变法之后,齐白石进入了艺术上的成熟期与全盛期。二十年间,齐白石创造力旺盛,作品多,精品多,风格稳定,人们熟悉的齐白石作品,多出自这一时期。

《秋荷图》(图六)(182cm×55.8cm)年代不详。白石画荷去李贽之草率、八大之太真,而为严谨、抽象。此画构图饱满,荷花、荷叶、荷梗穿插变化,颇多构成意识。意境雄浑健朗,用笔纵横粗放,设色平稳厚重,赭墨间充溢着蓬勃生机。画面繁密而有秩序,乱中寓严谨法度,整中见丰富变化,不求自然形似,而求构成形式美,聚散有致,极富韵律美,笔墨构图都完美地呈现了“随心所欲,不逾矩”的艺术创作境界。

《雨湿红蕖冉冉香》(151cm×41cm)作于1939年。以水墨为主色,设色饱满,施墨沉稳,用饱和的洋红直接点画荷花,衬以黑黑的浓墨叶和用焦墨写出的叶梗,在红与墨、干与湿、浓与淡、粗与细的对比中形成鲜明奔放的视觉效果,别有韵致。^[3]款自画幅左上垂下,与荷花梗形成不同的纵势,再以大叶斜破之,颇具匠心。可见白石晚年在笔墨、意境、布局、形式感、构成法式上均达其艺术巅峰。

齐白石绘画中的虾、蟹、鱼、蛙历来为人津津乐道。

扇面《螃蟹》(图四)蟹壳只画一团淡墨,看不出笔痕,没有甲壳的感觉,应为白石五十岁左右所画。《行到几时休》(图八)(99.5cm×34cm)作于1941年。齐白石画蟹除了源于生活之外,其精益求精的艺术追求也推动了风格样式的一变再变。他曾说“余之画蟹七十岁以后为之一变,此又一变也”,“寄萍老人八十七岁所画,八十之前不能也”。此画白石自署八十一岁,为画蟹晚期精品。画面中七只螃蟹横行,蟹壳由三笔画成,浓淡分明,蟹腿一笔画成,笔力非凡,最后用浓墨点睛,^[4]蟹壳、长足、甚至蟹足的细

毛皆有质感,笔墨更加精简突出,堪称一绝。篆书款题“行到几时休”充分表现出大师崇高的民族气节和巧妙的斗争艺术。“七·七”事变后,北京、天津相继沦陷,齐白石悲痛万分,在门上贴出“停止卖画”的告示,但有时“怕他们纠缠不休”,万不得已,变通手法与敌伪斗争。《自述》中写道:“我见敌人的泥脚愈陷愈深,日暮途穷,就在眼前,所以拿老鼠和螃蟹来讽刺它们。”^[5]正如齐白石曾题《蟹》的句子:“冷眼观螃蟹,看你横行到几时。”

“群虾”是齐白石最负盛名的画题,他曾说“余之画虾已经数变,初只略似,一变毕真,再变色分深浅,此三变也”,“吾画虾几十年始得其神!”^[6]白石画虾历时四十多年,反复观察写生,体悟到七十岁,才摸索出一套完美的表现方法。他以生活中的虾为依据,经过提炼、概括和夸张,创造出饶有天趣的艺术形象。白石老人巧妙地把粗、细、浓、淡、软、硬不同的墨笔线条配合起来,最后画出透明的、在清水中自由游动的、富有生命力的活虾。^[7]

扇面《游虾可欣》(图七)四尾虾姿态各异,虾身透明,后腿只画五只,应为齐白石七十八岁后所作。另一幅《群虾簇影》(图一)(68.6cm×23.7cm)作于1944年。虾头一笔更加浓重,横出两笔浓墨虾眼,更粗更长,画虾钳、虾须用笔更加苍劲有力。画上之虾似乎亦随白石晚年心手双修,愈加老健,^[8]虾群游动,各具神态,削去繁冗,不画一水而满纸澄鲜。款题“寄萍堂上老人白石八十四岁作画”,依八十四岁推算此画应作于1946年而非1944年,为什么相差两年呢?原来1937年春,齐白石相信算命先生说他丁丑年“辰戌相刑”的预言,用瞒天过海法,从七十五岁这年起加了两岁,再加虚岁,自署七十七岁。^[9]

白石将别人不屑的老鼠引入了花鸟画创作中。《累累佳果诱鼠来》(图九)(83×36cm)作于1945年。画幅上方茂盛的葡萄枝蔓书法用笔写出,蜿蜒垂下,墨色渐淡,枝、叶、果穿插掩映而不乱,变化丰富,充满动感。妙趣横生的笔墨将叶之繁茂、果之香甜、鼠之狡黠表现得淋漓尽致,体现了浓厚的乡土气息,意趣天成,生动传神中更显天真纯朴。

4 晚期(约1949-1957)

上世纪50年代是齐白石艺术生命的又一个春天。

《虾影憧憧》(68.5cm×34.5cm)作于1953年。白石老人九十三岁画虾,更具笔力。虾须长且弯,柔中带健,飘逸但毫不散乱,极富书法运笔的韵味。虾身主要以淡墨为之,水墨感很强。虾足的处理更加简化,但将虾游动时的

姿态表现得惟妙惟肖。不拘于形似,而动感、质感兼备,达到了神形俱佳的化境。左下钤印“三百石印富翁”(朱文方印)为白石常用印章、款题。齐白石的篆刻与他的绘画艺术并称双绝,晚年亲刻此印,除了对自己治印艺术的自豪之外,也是对自己一生努力的肯定。

《蛙声出山泉》(66cm×29.9cm)作于1954年,齐白石自署九十四岁。齐白石总是能将生活中司空见惯的花鸟鱼虫赋予诗情画意,作品中洋溢着白石老人的童心、天趣和非凡的艺术创造力。画面右上方一丛水草之下,两只青蛙小心翼翼地照看着它们的孩子,下方淡墨轻松勾画的水波有虚有实,三五成群、活泼可爱的小蝌蚪自由自在地摇摆着小尾巴戏水。蝌蚪的造型用笔准确生动,每个游动的小尾巴,无一雷同,画面鲜活有趣,更诱人深思。天地万物间,如蝌蚪青蛙一样,转换变化的生命永远生生不息。^[10]于此三年后的秋天,这位“人民艺术家”与世长辞,安葬在北京西直门外魏公村湖南公墓,墓前的石碑上刻着他生前所篆“湘潭齐白石之墓”。湘江湘水的欢歌与叹息,是白石老人最为珍藏的记忆……

齐白石是二十世纪最富创造性和影响力的艺术家,大师绘画和教学一生,为“万虫写照,百鸟传神”,用他饱蘸深情的笔墨,出色地塑造了中国绘画史中拙朴、天真、健康、有力、有人情味的典型美。面对如此丰厚的珍藏,我们有责任对其进行整理、解读、品鉴,使白石老人近百年的艺术精神得以传承和借鉴。

参考文献:

- [1] 欣弘.1995-2002 书画拍卖集成:齐白石[Z].长沙:湖南美术出版社,2003:前言.
- [2] 郎绍君.齐白石全集·绘画(第二卷)[Z].长沙:湖南美术出版社,1996:10.
- [3] 徐改.齐白石[Z].石家庄:河北教育出版社,2000:135.
- [4][6][7] 胡佩衡,胡橐.齐白石画法与欣赏[Z].北京:人民美术出版社,1992:60,56,58.
- [5][9] 齐白石.白石老人自述[Z].济南:山东画报出版社,2000:231,207.
- [8] 徐鼎一.鉴赏齐白石[Z].福州:福建美术出版社,2001:47.
- [10] 齐自来,马泉.齐白石[Z].武汉:湖北美术出版社,2003:104.

作者简介 王沛(1968-)女,西安美术学院图书馆馆员。

珍

藏

撷英

西安美术学院珍藏齐白石绘画原作品鉴

图一 群虾藻影

图二 紫藤蜜蜂

图三 石榴图

图四 螃蟹

图五 凤仙图

珍

擷英

西安美术学院珍藏齐白石绘画原作品鉴

图六 秋荷图

图七 游虾可欣

图八 行到几时休

图九 累累佳果诱鼠来