

形神兼备情景交融

——齐白石绘《偷油图》

今年是 20 世纪画坛巨擘齐白石诞辰 150 周年。丹青岁寿,同其永年。齐白石画,笔墨纵横雄健,色彩鲜明强烈,造型简练质朴。所作花鸟鱼虫,山水人物,取材广泛,民间情味盎然。如徐悲鸿所评“具备万物,指挥若定,及其既变,妙造自然。”值此周年,各地纪念特展琳琅满目,纷至沓来。数月前,在香港见东京中央拍卖展示齐白石《偷油图》一帧,形神兼备,情景交融。可谓物理、物态、物情三者俱备,笔法、墨法、水法三者兼得矣!

《偷油图》设色纸本,纵 67 厘米,横 33 厘米,款曰“白石老人八十岁画,时居京华西城又西”。钐“齐大”朱文印。时年为 1940 年。

此画左侧画油灯一盏,其上风吹烛火,灿烂摇曳,其下蜡烛燃烧,如泪下状,如前人所咏“烛泪粘盘垒葡萄”是也。油灯若随意写出,浓淡干湿得宜,简洁明快,极具质感。中有二鼠,前者已有所获,在啃食花生,悠然自得。后者仰头望烛油,瞪眼欲吞,前爪抬起,作跃跃欲试状。画二鼠之用笔,起承转合,层次分明,用墨随浓随淡,淋漓酣畅,于滋润明浩之中,呈现出鼠之皮毛质感。二鼠之尾一直一曲,虚实相生,韵味无穷。

此“偷油图”曾为日本藏家所得,特制桐木盒贮之,又请齐白石在木盒上题记曰“偷油图,庚辰秋八月,八十老人齐白石书”。也钐“齐大”朱文印。木质上题书,犹如汉简牍,尤具自然苍劲之趣,齐白石此题,风骨蕴伏,神采外映,其有百看不厌之妙。据笔者所见,齐白石画配有亲笔盒题者,真少之又少,可不宝乎!

齐白石画最具生活气息,善以出神入化之笔,写其铮铮赤子之心。鼠为其孩时多见之物,狡黠、灵活,与蝼蛄、蚂蚁为伴,在石子、瓦甃间游戏。虽《诗经》中已有“硕鼠、硕鼠,无食我黍”之抗议,但如“照虚耗”、“撒灰囤”、“耗子节”、“老鼠嫁女”等民间传说,一直流传不衰。有关鼠的名画也屡见不鲜。如明朝初年孙隆的《瓜鼠图》、明宣宗的《瓜鼠图》、八大山人的《瓜鼠图》。皆为形神逼真、得心应手之作。

齐白石画鼠图多幅,形式多变,尤多情趣。一次画《鼠子啖书图》,为乡人拿去,即取纸追摹二幅自赏。至 91 岁时尚童心未泯,又画鼠图一幅,油灯下二鼠直奔两只大红萝卜,题曰“灯火光明如白昼,不愁人见岂为偷,题旧句,佛逊贤侄孙如见,九十一白石老人寄自北京白石画屋,交汝大儿手亲交上”。亲情、童趣之真,由此可见!

童衍方

▶ 齐白石《偷油图》
◀ 外包装木盒上有齐白石亲笔题字(右)

花格“百福”“百寿” 尽显榫卯技艺

去年在上海当代工艺美术精品展上, 由陈标设计和制作的古典花格紫檀“百寿瓶”获得众多参观者的好评。日前,花格紫檀“百福瓶”也由陈标创作完成。

古典花格榫卯技艺是我国古建筑中的一项传统工艺,一般都用于平面的门窗设计制作。而像百福瓶、百寿瓶圆柱形的曲面连接,集木雕、木工、绘画等多项技艺于一体,国内十分罕见。陈标创立的“古典花格榫卯技艺”,被上海市经济和信息化委员会认定为“第三批上海市传统工艺美术技艺”,其作品获得过中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品展金奖。

在陈标工作室里, 百福瓶和百寿瓶像双子星一样并排而立,均高 1.18 米,圆柱的直径 33.8 厘米,瓶身和瓶盖都是用长 2.2 厘米、厚 2 毫米的小叶紫檀片榫卯连接而成。陈标说:这样的小木片每件作品是 5000 多片, 两件作品从设计到制作完工,足足花了二年多时间。两件木瓶的花格都是人字格,在百福瓶的瓶盖上,人字格中间雕着 5 幅蝙蝠、仙桃、古钱组成的图案,意蕴吉祥。而百寿瓶上则雕有牡丹花纹,意蕴长寿。木瓶的瓶盖和瓶身丝口紧密,瓶盖口打磨得十分光滑,圆柱形的瓶身全用紫檀小木片榫卯连接成,人字格的花纹图案组成一个层次丰富、富有韵律美的紫檀花格大木瓶。在福瓶的人字格中间雕有 100 个不同字体的“福”字,在寿瓶的人字格中间雕的是 100 个不同字体的“寿”字,每行排列 10 字。纵观这两件作品,古朴凝重、典雅大气,1 米多高的木瓶没有支撑形体的柱子,全靠那成千上万片的小木片用榫头连接, 整件作品十分牢固结实。

陈标说:百寿瓶和百福瓶制作,先画图纸,再做塑料模型,仔细计算尺寸,这一万多件紫檀木片都是他一片片锯出来的、凿出来的,每件作品用紫檀毛料 50 公斤,制成的成品仅重 10 公斤,可见难度之大、功夫之深。两件作品从设计到完工,足足花了两年多时间。

王立华

作者 王培南

“触景生艺” 陶艺创新

方卫国、王勇、罗皓“触景生艺·三人行陶瓷艺术作品全国主题巡展”日前在上海兴国宾馆开幕,展览为期两周,这也是该展北京站后的第二站。

方卫国、王勇、罗皓是景德镇工诚逸品艺术陶瓷基金及其运行公司景德镇工诚逸品艺术陶瓷发展有限公司旗下的签约艺术家,这三位艺术家均来自南昌,到景德镇追寻创新陶艺梦想,成为“景漂”族的优秀代表。他们用现代人的思维方式,绘画语言进行创新,表现出自己对历史、对文化和对工艺技法的独特见解和领悟,开创新一代艺术家敢为人先的勇气和胆魄。

据介绍, 方卫国的陶瓷绘画语言颇具大家之风,传神、气韵、形式三者完美结合。他瓷板上的仕女形象圆润、淡雅,线条柔美,把女人的姿态表现得淋漓尽致(下图为方卫国高温颜色釉《乐伎》瓷板)。

王勇的作品色调淡雅,画境静谧,情趣曼妙。那份轻柔的意境,似云中观山,雾里看花,以朦胧、柔和的色调和从容、含蓄的笔触,引入进入一个恬和宁静的天地,显示着独特的艺术个性。

罗皓经过多年的潜心研究, 成功突破了传统的陶瓷绘画技巧及颜料配方的模式,并且把独创的颜色釉和油画技法结合起来,这些经过特殊工艺烧制出来的低温颜色釉陶瓷油画,色彩个性十足,任窑火浓烈,素板均可留痕,不失本色。

行家表示:艺术作品中的内涵之美、创新之美是一种隐形的竞争力,“笔墨当随时代”,如今艺术家最重要的职责不是生产出足够数量的作品,而是在精神向度上不断求索与挖掘,创作出符合市场审美需求的佳作。有了好作品的支撑,艺术市场才会达到新的高峰,不愧于新的时代。

夏龙

今年 10 月 10 日, 故宫将迎来成立 90 周年纪念日。上海鸿运斋的主创人员创意设计了一把乾隆竹炉壶,作为故宫 90 周年纪念壶。

故宫成立于 1925 年 10 月 10 日,它有两部分重要元素组成,首先是竣工于 1420 年的明代皇宫建筑,也是世界上最大的皇宫。这一古建筑已经历了 595 年, 本身也是不可复制的文物。第二它的“主体”是宋、元、明、清历代皇帝收藏的把玩,以及各地方官员贡奉的珍贵艺术品。就是这数百万件各朝各代的奇珍异宝,才使故宫名扬世界,成为国际上著名的博物馆。2012 年,鸿运斋艺术主创黄栋华访问台北故宫博物院,从两岸故宫的藏品看,各有千秋。北宋文人画、清三代官窑瓷、商周青铜

乾隆竹炉壶

器、各种清宫档案是台北故宫的院藏精品。而北京故宫则在乾隆玉器、明代黄花梨家具,清代紫檀家具、清代缂丝、织锦、苏州刺绣、历代书画等方面彰显特色。鸿运斋艺术主创发现,两岸故宫藏品各有特色,但其文化和人文脉络,却是惊人的一致。两岸均把乾隆皇帝的藏品以及他的玉器、瓷器、书画、诗作、茶道作为重点文物展览,而且均投入大量人力、财力进行研究。

故宫 90 周年纪念壶的创意主线渐渐清晰起来,有茶诗皇帝之美誉的乾隆,就是这款

紫砂壶的“灵魂”。清宫档案资料显示,乾隆虽然是中国历代皇帝中,最会“玩”的一个,但他没有“玩物丧志”,而是“玩物增智”。通过各种文玩、雅玩陶冶了自己的情操。不仅如此,乾

隆还通过茶舍中的品茗,以淡化宫中的“官气”,强化和提倡廉政建设。著名的青花“三清杯”,就是乾隆对部下“清心、清欲、清廉”的廉政要求,为此乾隆在自己茶舍中所用的茶具,基本以“清心”的竹子为主要材质,有竹炉、竹夹、竹筷、竹荷、竹针等。而这些茶具,给了故宫 90 周年紫砂壶的一个创意亮点,整把壶就是乾隆竹茶炉的器型, 竹子在壶身上是筋囊, 中间开光珐琅彩画, 绘明代唐寅的品茶图,一位智者在水边弹拨古琴,边上香炉、竹炉、紫砂壶、沉香、茶叶罐、瓷茶杯等一应俱全。它反映了明代文人的茶道艺术,而这又是乾隆的最爱。壶背刻乾隆儿子嘉庆帝手书对联:八千树色皆春意,九十春光总太和。隋龙