

客中月光照家山

——北京画院藏齐白石精品展在湖南美术馆开展

齐白石作为湖南籍的画家,从一个雕花木匠成长为20世纪伟大的中国画艺术大师,其改变命运的后半生都是客居在北京生活与鬻画。所以他富有笔墨情趣、日臻老辣的许多饱受赞誉的作品大都是在北京期间创作的,北京画院收藏有齐白石颇为丰厚的作品,此次甄选其中的140余件精彩作品赴齐白石故乡湖南展出,不啻为艺术家不忘本心和表达对故乡家山的一份眷恋之情。

齐白石《荷花鸳鸯》84.5×55cm 纸本设色 无年款

本报讯 胡美“客中月光照家山”,句出齐白石的一方印章,倾注了老人对家乡的无限感怀与思念之情。近日,由中共湖南省委宣传部、湖南省文学艺术界联合会指导,紫荆文化集团有限公司支持,湖南美术馆、北京画院、中国对外文化集团有限公司主办,中国对外艺术展览有限公司、湘潭市齐白石纪念馆协办的大型展览“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”在湖南美术馆拉开帷幕,展览跨年展出,为新春佳节的观众带来美的享受。

展览聚集了140余件原作精品,涵盖绘画、书法、篆刻、文献等诸多品类。通过“中国长沙湘潭人”“桃花潭水深如许”“万里乡山有路通”“各有本心忘不得”四个板块,讲述了齐白石与家乡湖南的鱼水之情。这是北京画院第一次如此大规模地组织展品离京展出,就是为了让家乡人民可以欣赏到更丰富的白石之作。除了精彩的作品,展览首次推出齐白石数字艺术沉浸体验,通过科技与艺术的结合,使观众如入画境。每一位观众都将拥有一对白石之眼,感受齐白石视角下的家山与远游、草木与鸣虫,感受他在画室中的思虑与琢磨,点染与挥毫。

齐白石对艺术的执著,不仅体现在衰年变法的勇气,更体现在日常作画的创新。中国人都知道,画虾乃白石老人一绝。他笔下的游虾,晶莹透明,活灵活现,仿佛要从画中跳出来一般。然而,大多数人都不知道的是,齐白石为了画好虾,曾经先后经过了数次变革。起初临摹古人,形象略似。63岁前后,他开始对着案头水盂里养的青虾写生,初具形似,不过对虾的透明质感和动态层面还未达到深度刻画。68岁,他以墨色的浓淡来表现虾体的质感,虾须变得更有弹性,生动地展现出虾在水中游曳时的状态。不过他仍未满足,80岁时齐白石在虾头间点上一笔焦墨,干脆老辣,同时还在长须之间增加了短须。长须柔软而有弹性,短须坚硬而有韧性,形成鲜明对比,真正达到了炉火纯青的境界。此次展览将齐白石不同时期的画虾作品进行了集中展示,更能让观众发现其中细节的变化以及老人在创作背后所花费的苦心。

齐白石一生跨越百年,饱经旧社会的离乱,终于在鲐背之年步入了新中国。他把个人的喜悲转化为对国家乃至芸芸众生的关爱,把自己生活小圈子里的自得与感伤转化为对祖国与世界的祝福,用画笔为天下人祈求和平与安宁,更用中国传统艺术的方式将自身对和平安宁的祈愿形诸笔端。展览展出了齐白石晚年创作的《和平图》。老人通过描绘悠闲自在的鸽子,从而营造出一个安宁祥和的境界。他用绘画祝福祖国万岁、祝福世界和平,并向世界和平理事会献礼。为了画好鸽子,齐白石还在家里饲养鸽子,通过观察写生、摸索研习,最终创造出经典的和平鸽形象。

魏源曾说,“直省惟闽中、江西、湖南皆聚族而居,族皆有祠,此古风也”。湖南的宗族观念形成了以血缘、地缘和族群认同为基本特征的“熟人社会”。人们在以亲缘关系为主的小圈子中,过着安定、自足的生活。齐白石,从一介木工最终成为艺坛巨匠,除却自身的聪敏勤奋外,还得力于同乡师友的帮扶。地方乡绅胡沁园、晚清巨儒王闿运,还有同为王门弟子的杨度、夏寿田、郭人漳……他们或参鉴点拨,或引介提携,不仅让齐白石成功迈进文人圈层,更助其在北京站稳脚跟。

1889年,27岁的雕花木匠齐白石受到湘潭士绅胡沁园的赏识,并在胡沁园的引荐和帮助之下,结识了陈少蕃、黎氏兄弟、罗氏兄弟等一众湘潭文人。齐白石跟随他们学习书法篆刻,切磋诗艺,实现了人脉阶层的重大

跨越,完成了从木匠到画师的转变。作为齐白石早期最重要的一位老师,胡沁园堪称齐白石的伯乐,齐白石也称其为“平生第一知己”。此次展出的《柑树》就是齐白石与胡沁园师徒深情的见证。画中题曰:“前朝丁未春,于沁园师处乞来柑树,栽于九砚楼前。丁巳以来已扬花而不结实,思移地亦非其时也。”表达了齐白石对老师和往日时光的追思与感怀。

另一件改变齐白石人生轨迹的事情,就是拜入王门,成为湘绮弟子。这位老师正是晚清巨儒王闿运。王闿运在清末民初的政坛、文坛声名显赫,弟子众多。其中,门人夏寿田、郭人漳邀请齐白石远游,促成了白石早年的“五出五归”;杨潜庵与齐白石同居法源寺,杨度更为齐白石打理财务。齐白石初入京城,能够快速结识京中的文艺好友,湘绮弟子的身份十分重要。当年,在齐白石宣武门内劈柴胡同家中,就挂着王闿运为其题写的“寄萍堂”横额,此次也与观众见面。

对家乡故土与亲人的思念是齐白石一生创作的源泉。1917年,为避兵匪之乱,齐白石远赴京城,怎会想到客居他乡便是一生。越近晚年,老人的思乡情结越加浓郁,恨不得手持赶山鞭,将家乡的一草一木赶至眼前。每当思乡情切,唯有寄情笔墨。于是,他反复提笔,绘少时所见:梅公祠旁的荷塘小路,星斗塘前的竹林游虾,枫林亭下的祖孙相依……帧帧画面承载了齐白石的浓浓乡思。而湖南乡间的风物,也为齐白石提供了丰富的创作素材。出身农家的齐白石,真切地感受到自然的美好。他怀揣赤子之心,善于捕捉世间的天然之趣:蔬果鲜香、花木芳茂、草虫嗡鸣、雏鸡嬉闹……他将文人画家不屑看、不屑画的“凡庸”之物写入画卷,又常以民间喜闻乐见的题材付诸笔端,再通过诗文题识赋予其鲜活的情感。齐白石打通了雅与俗的边界,拓展了传统文人画的表现空间,真正走进了人们的内心。