

周惠斌

色中见笔 笔随色痕

——齐白石《和平》赏析

齐白石一生作画无数,最擅长画草木虫鱼,亦涉笔山水人物,但之前基本不画鸽子。新中国成立后,为讴歌幸福美好的和平生活,齐白石开始创作祝福祖国、歌颂盛世、象征和平的鸽子。

1950年,《人民画报》约请年近九旬的白石老人画一幅“和平鸽”,寓意世界和平。可齐白石迟迟没有动笔,他对学生姜师白说:“我以

往只画过斑鸠,没画过鸽子,也没有养过鸽子,不好下笔啊!”为了画好鸽子,齐白石让弟子许麟庐买来一笼鸽子,仔细观察它们的轮廓、羽毛、爪子等体态神韵,以及觅食、打斗、嬉戏、飞翔、起落等习性情状,潜心研究,不断揣摩。他还向喜好养信鸽的京剧大师梅兰芳请教,切磋交流,了解了鸽子尾巴有12根羽毛。后来,齐白石花了3天时间,将热爱和平、热爱生活、热爱祖国的真挚情感和美好祝愿,倾注于笔末毫端,在丈二宣纸上绘就了巨幅画作《和平鸽》(又名《百花与和平鸽》),发表在1952年《人民画报》10月号上,并以此画向当时正在北京召开的“亚洲及太平洋区域和平大会”致以敬意和祝贺,由衷表达了中国人民对世界和平的美好祝愿。从此,鸽子成为齐白石花鸟作品中一个非常重要的题材。

齐白石在晚年创作了许多以“鸽子与和平”为主题的画作,《和平》(北京画院藏)堪称其“和平鸽系列”中的代表作。画家通过鸽子和雁来红这两组描绘对象,形象直观地表现了作品的主题“和平”。画面右侧,一从鲜艳的雁来红时而生,两株并立,一株斜插,枝叶披纷,脉络清晰,繁而不乱。红花之下,一只通体漆黑、喙爪皆红的和平鸽,睁大眼睛,回首张望,精神抖擞,生机盎然。画面左上方,以篆

书题款“和平,九十二岁白石老人”,更点明并升华了寄寓的主题——祝福世界和平。整幅作品构图饱满,笔墨淋漓,色彩简洁,浓淡相宜,清新雅致,三枝淡红色的雁来红叶子,与墨色浓重的鸽子,红黑二色相互呼应,含蓄地营造出了热烈而稳重、安宁而祥和的氛围。特别是画家以运墨之势,直接用色彩勾勒造型,粗笔没骨,一改传统国画勾线、填染、平涂的陈规和用色特点,这种“色中见笔,笔随色痕”的大写意赋彩设色的方法,收到了色墨交融、浑然一体的艺术表现效果。

画中鸽子的外形,虽然不是那么细腻逼真、栩栩如生,但结构完备,造型生动,形象自然,羽毛整洁而富有层次,体态轻盈,神态悠闲,平稳而不乏灵动。配以花草背景,写意传神,自成一格,富有浓郁的东方趣味和鲜活的艺术感染力,体现了白石老人晚年对这一题材的大胆创新和勇于开拓的精神。

这一时期,齐白石将自己画的鸽子,与毕加索笔下的鸽子进行对比后指出:“他(毕加索)画鸽子时,要画出翅膀的振动;我

画鸽子时,画翅膀不振动,但在不振动里看出振动来。”齐白石创作素以严谨著称,曾为后人留下了自己的画鸽体会,北京画院现存的画稿上,就有他写下的“大翅不要太大且真”“尾宜长”等文字。他还告诫自己的学生:“画鸽要画出令人感到和蔼可亲,才有和平气氛。”这一切从侧面说明,“人民艺术家”齐白石先生画艺高超精湛,与他严谨认真的创作态度是密不可分的。

齐白石《和平》

徐华铛

张希黄的留青竹刻

明末清初的刻竹高手张希黄系浙江嘉兴人,以留青竹刻技法赢得了后人的推崇。留青竹刻是运用竹子表皮一层薄薄的青筠进行雕刻的技法,图像以外的青皮统统铲去,露出青皮下的竹肌作为地,故名“留青”。由于留青只留其表皮一层进行施艺,所以又名“皮雕”。张希黄的作品精致细腻,犹如绘画中的渲染效果,他以竹皮层之全留、多留、少留、微留或不留来体现竹筠深浅淡的变化,使画面在极薄的竹筠上显示出丰富的层次,从而获得水墨之分五色、绚烂成晕的艺术效果,极具文人气质。

张希黄“楼阁山水图笔筒”

张希黄创作的“楼阁山水图笔筒”是留青竹刻的杰作,细皱的山石、柔抚的柳条、夹叶的树木、壮丽的楼阁,都通过薄薄的一层青筠和竹肌质地的色差得到丰富的表现。最令人称道的是楼阁的刻划,楼阁两层,重檐歇山,那出挑的飞檐、曲折的栏杆、明净的长窗以及葳瓦楞豁、葫芦宝顶都雕刻得精细,线条纤巧,典雅严谨,上题“壬子麦秋”“希黄”款,有印两方,曰“张宗略印”“希黄”。该笔筒高10.3厘米,径宽5.9厘米,现藏于上海博物馆。美国波士顿艺术博物馆、北京故宫博物院亦收藏有其作品。留青刻技是张希黄当时的绝艺,被后人誉为“留青”竹刻第一高手,后继者众多。

张希黄创作的“楼阁山水图笔筒”是留青竹刻的杰作,细皱的山石、柔抚的柳条、夹叶的树木、壮丽的楼阁,都通过薄薄的一层青筠和竹肌质地的色差得到丰富的表现。最令人称道的是楼阁的刻划,楼阁两层,重檐歇山,那出挑的飞檐、曲折的栏杆、明净的长窗以及葳瓦楞豁、葫芦宝顶都雕刻得精细,线条纤巧,典雅严谨,上题“壬子麦秋”“希黄”款,有印两方,曰“张宗略印”“希黄”。该笔筒高10.3厘米,径宽5.9厘米,现藏于上海博物馆。美国波士顿艺术博物馆、北京故宫博物院亦收藏有其作品。留青刻技是张希黄当时的绝艺,被后人誉为“留青”竹刻第一高手,后继者众多。

李莹清

花觚茗盃静相宜

觚,原为商周时期酒器,后为佛前五供之一。而花觚作为瓷器家族的一员,则始于元代,主要有五彩花觚和青花花觚两类,用于插花和摆设。经过明代嘉靖、万历两朝的发展,到了清乾隆时期,花觚的烧造技术不断提高,在造型上趋向于多样化,纹饰更加丰富,其中,缠枝莲、折枝莲、卷草纹、凤尾纹、八宝纹、蕉叶纹和莲瓣纹,如意纹等,都是花觚上常见的彩绘纹饰,装饰题材则主要来源于民间传说、人物故事和禽鸟、花卉等。

曲须龙、反龙、大尾龙等7种不同版别(长须龙和曲须龙各有两种版别),其中以短须龙和反龙最为罕见,是清代银币中极为难得的珍品,因而价格昂贵。而其他版别的“大清银币”,存世量较多,市价较平。同样,在其他币种,如光绪年间所铸的铜元(俗称铜板),其飞龙图及水龙图都是铜元中不可多得的珍品。有媒体报道,该铜元每枚价值均高达十余万元,令人咋舌。

大清铜元

下图为清乾隆黄地粉彩缠枝莲托八宝纹花觚,通高25厘米,口径15.5厘米,底径12.6厘米。从颈下部两道凸起的金色弦纹中间位置的红色篆书“大清乾隆年制”6字款来看,这件花觚应为清乾隆年间官窑烧制。器物为三段式结构,上面为硕大的喇叭口,口沿有金边装饰,内面施淡绿色釉,色泽光洁明亮。长长的颈部,由粗渐细。中间鼓起的腹部为小球形,束脰,底部为钟形,高足外撇。外壁施主题底色黄釉,绘粉彩,从颈部、腹部、胫部到座部,分别彩绘缠枝莲、八宝纹、蕉叶纹和莲瓣纹,五彩缤纷,千姿百态。底部施淡绿色釉,足部一周饰青花回纹,画工精细,釉彩鲜艳明快,发色纯正。器物为仿古青铜器品种,古朴典雅,端庄大方。

在我国琳琅满目、内涵丰富的瓷器系列中,彩瓷以品种繁多、色彩缤纷而著称。它在瓷器的装饰图案上,巧妙地运用了中国传统绘画艺术,用红、黄、绿、蓝、紫等颜色的彩料在瓷胎上进行绘画,再经窑烧制,使单纯的胎体装饰向色彩斑斓的釉彩装饰发展。明清时期是彩瓷发展的鼎盛时期,粉彩、斗彩、五彩、珐琅彩等争奇斗妍,鼎上彩、釉下彩、釉上釉下双层彩等各具特色,釉因为一般都使用了两种以上的颜色,底釉和各种装饰釉交相辉映,五彩斑斓,极富艺术美感。粉彩是清代彩瓷中极其重要的一种表现形式,亦称软彩,为瓷器的釉上装饰。从清康熙开始,到了雍正、乾隆时期,粉彩瓷得到了很大的发展,日益完善。其制作方式是先在白胎瓷器上勾勒出图案的轮廓,再逐一填色后,在摄氏700度高温下烧制而成。这件粉彩花觚釉色艳丽柔和,色调浓淡均匀,各种纹饰疏密有致,从布局到色彩的配合和填彩,工整流畅,自然融洽,精美绝伦。

器物上的篆书书法书体端正,古朴苍劲,红色的字迹与上下的两圈金色弦纹相映,更增添了花觚的雍容华美及艺术旨趣。观整件器物,造型庄重优美,胎釉光亮,胎质细腻,釉汁肥厚,上下高低粗细对称,胎体丰满圆润;画工生动细致,装饰纹饰虽然繁密堆叠但不杂乱,显得错落有致;釉色纯净光洁,浓淡相宜,尤显清新典雅,不禁令人联想到明末清初诗人李标的诗句:“竹韵松涛清自远,花觚茗盃静相宜。”

整件器物华美繁缛,富丽堂皇,充满了浓郁的民族特色,令人赏心悦目,不失为清代官窑珍品。

清乾隆黄地粉彩缠枝莲托八宝纹花觚

周小丽

珍贵的光复南京从军纪念章

109年前,武昌的枪声埋葬了一个旧时代。在辛亥革命纪念日之际,藏友晒出了他收藏的一件珍贵的辛亥光复南京从军纪念章。

这枚圆形的纪念章直径约5厘米,为纯银制作。纪念章的正面凸起双环,内环正中浮雕一面迎风招展的红旗,并刻有“光复南京”四个小字。外环则刻上了“辛亥十月十二日”“从军纪念”。纪念章背面左下方处阴刻“贤劳纪念”几个字。背面还有一块小小的铭牌,铭牌上有“徐绍桢敬赠”的字样。同时,这枚纪念章顶部用一个银质的小环固定一截缎带,可以佩戴在胸前。

1911年10月10日的武昌起义创造了辛亥革命第一个胜利。由于革命在全国爆发主客观形势成熟,武昌起义枪声在全国各地得到响应。南京是华东地区政治中心,武昌起义后,同盟会总会便策划夺取了这座重要城市。

纪念章上的徐绍桢系中国近代民主革命家,中华民国开国元勋。1911年11月8日,时任驻守秣陵镇新军第9镇统制的徐绍桢率所部7000人进攻南京,但被清军江南提督张勋部击溃。徐绍桢后任联军总指挥,率领江浙联军于12月12日光复南京。中华民国成立后,徐绍桢历任南京卫戍总督、广东军政府广州卫戍总司令、总统府参军长、广东省长等职。他一生精于军事,为官清廉,酷爱读书和藏书。

辛亥革命结束了中国长达两千年之久的君主专制制度。南京的光复,为以后南京临时政府的建立奠定了基础,在辛亥革命成功、共和制的确立中起着决定性的作用。在革命的过程中,南京的革命志士为实现民主共和而不顾安危、英勇奋战的革命精神令人永远敬仰,这枚纪念章就是为纪念这次战斗而颁发的。它也成为那段历史的宝贵见证,被永久保留了下来。

光复南京从军纪念章

纪念章背面

那秋生

怪才徐渭的醉意狂草

徐渭一生学书对意气有明显的追求意识,再加上他终生倍受坎坷逆境的磨难,因而使他的书法形成了笔力雄健、线条苍辣爽疾、豪迈不羁、恣肆放逸的特有艺术风格。从他那字里行间的抑扬顿挫、大小、快慢、刚柔、枯湿等反差变化,无不看出他坎坷不幸的心境。其实在书法艺术中,气息是至关重要的,它往往主宰着一幅作品格调的高低。无论是阳刚或阴柔之美的作品,随心所欲,顺其自然,乃是至高境界。

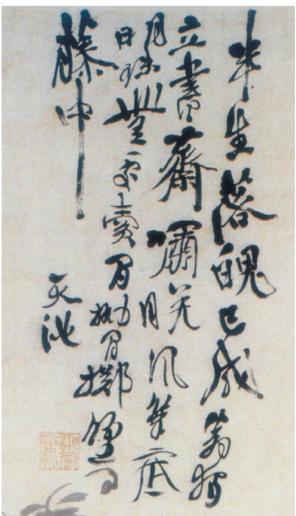
清人刘熙载《艺概》言:“观人于书,莫如观其行草。”概基于这些事

例,《庄子·列御寇》篇云“醉之以酒而观其则”,也是此意。冲破法度藩篱、摆脱理性制约的途径,却在于酒精或微醺或酩酊的旁助,这样的艺术规律,抽象得如同艺术本身,着实令人难以琢磨。

从书法的角度来看,徐渭的独异之风也十分明晰,有一种“不可磨灭之气,英雄失路托足无门之悲”。《墨葡萄图》题诗云:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”观其草书用笔之飞动,淋漓恣纵。在墨法上既随意浸染的墨晕,又见控制得宜的浓淡,这二十八个字被徐渭自称为“戏抹”而已。其特点是笔力劲健,线条爽疾,豪放不羁,方圆兼济,轻重自如,一气呵成。其字势欲斜欲宕,放纵不羁,令人联想到作者怪异的人格性情与坎坷的生活经历。

徐渭具有文人气质,他的题诗其实就是幅自画像。其中“独立书斋啸晚风”句,仿佛画出了一个一生怀才不遇、落魄失意的倔强老人的形象,他在面对命运的多次捉弄之后,仍然不失傲骨,不肯向命运低头。诗中借代葡萄的“明珠”,恰似其品格和艺术的结晶。他的《题石榴图》也说:“秋深熟石榴,向日笑开口。深山少人收,颗颗明珠走。”这颗“明珠”还令人想起一个成语“明珠暗投”,这和诗人一生怀才不遇被闲置的命运何其相似。

透过这个命、书、诗融合的整体,我们可以发现徐渭的真相:墨画蕴其“精”,草书扬其“气”,题诗透其“神”——其心在虚静中骚动,其身坐在忘里狂躁。他是“畸人”,尽情抒发着胸中的悲愤与哀痛;他是“怪才”,着力表现了笔下的叛逆与创新。正是:生命不幸,笔墨有情。

徐渭《墨葡萄图》题诗

朱积良

古钱币上的“龙”

龙,是我国古代传说中的一种善于变化、能兴云作雨,利于万物的神异动物。龙又有许多种类,有鳞者称为蛟龙,有翼者称为应龙,有角者称为虬龙,无角者称为螭龙,未升天者称为蟠龙,好水者称为蛟龙,好火者称为火龙,善吼者称为鸣龙,好斗者称为蜥龙等。龙是中国特有的传统文化符号,自古以来,龙是伟大中华民族的象征,并视其为神物予以崇拜,龙的形象应用范围亦极为广泛。

在我国古代钱币上,早在汉武帝的“白金三品”,就铸有龙的图形,其后的宋元明代,也有少部分流通币上铸有龙纹。特别是在历代花钱上,龙的图形则更多。在清代末期光绪、宣统年间所铸的银元铜元,其背面大多铸有龙的图像。龙的图案却是千姿百态,不同币种上的龙纹,有着明显的区别。这些龙,有盘卧着的蟠龙,有鳞光闪闪的蛟龙,有双角翘起的虬龙,也有从水中跃起的蛟龙等。具体在龙身上,更是千变万化,有像蹲

坐着的,俗称坐龙;有作站立之状,则是立龙;有的龙下方有水波纹,称为水龙;而无水纹则是旱龙;有在云间盘绕的叫云龙;有空中龙腾之势的称为飞龙;因龙纹外铸有珠圈的称为珠圈龙;有龙须较长的称为长须龙;龙须稍短直的为短须龙;因龙身作反“S”状,有异于通常的正“S”形,称为反龙;因龙尾特别肥大的叫大尾龙;因龙须向左右作弯曲状的叫曲须龙;因龙形作游动之状的称为游龙,还有驼背龙、扫帚龙、大头龙、四爪龙、五爪龙的,也有以钱局名而称为新疆龙、江南龙、闽关龙、己字龙等等,真是五花八门。而这些龙纹的名称,在收藏界已成了这些银元铜元的专用名词。

根据这一情况,古钱币收藏爱好者在收集清末这些有龙纹的银元铜元时,要仔细观察鉴别币上龙的图案。同一币种,由于龙的图像异样而价格悬殊。比如宣统三年(1911)所铸的“大清银币”,制作精美,受人青睐。因版别不同,其币上的蟠龙图像有长须龙、短须龙、

曲须龙、反龙、大尾龙等7种不同版别(长须龙和曲须龙各有两种版别),其中以短须龙和反龙最为罕见,是清代银币中极为难得的珍品,因而价格昂贵。而其他版别的“大清银币”,存世量较多,市价较平。同样,在其他币种,如光绪年间所铸的铜元(俗称铜板),其飞龙图及水龙图都是铜元中不可多得的珍品。有媒体报道,该铜元每枚价值均高达十余万元,令人咋舌。

李喜庆

方寸之上敬老情

“九九重阳节,方寸敬老情。”农历九月初九,是我国的传统节日重阳节。1989年,我国将这一天定为“中国老人节”。传统与现代的巧妙结合,使它成为尊老、敬老、爱老、助老的老年人的节日,并于2006年列入第一批国家非物质文化遗产名录。在我的集邮册中,就有多枚反映老年人题材的邮票,方寸之间展现了中华民族关心、爱

护、敬重老年人,期盼老年人健康长寿的优秀品德。

1959年9月25日,我国发行了《人民公社》特种邮票,其中第九枚为“敬老院”(图一)。图案是一位白胡子老爷爷手中拿着烟袋,正在烟袋锅中装置烟叶,脸上流露出满足的笑容。这是中国老农的典型形象。背景是老人们松下对弈、竹下读报、品赏梅花的画面。老人在敬老院轻松惬意的幸福生活跃然纸上。

1999年9月9日,为庆祝国际老年人年,中国邮政发行了《国际老年人年》纪念邮票全套1枚(图二)。邮票画面为白色象牙雕刻体“寿”字和黄色背景衬托下的1999国际老年人年标志,意喻老年人健康长寿,表达了国际老年人年的主题。

2018年10月1日,中国邮政首次发行了《国际老年人日》纪念邮票全套1枚(图四)。这套邮票运用中心对称构图进行设计,画面中间部分用漫画手法表现了一对幸福、恩爱的老夫妇形象,围绕在周围的中国传统纹饰图案传递出对老年人福寿安康的美好祝福。邮票上下左右四个半圆内的图案分别为老年人打太极拳、做园艺、康复医疗、做志愿者等场景,诠释了老年人温馨健康的生活状态。邮票画面采用中国红作为底色,体现出浓浓的中国特色。

图一

图二

图三

图四