

古悦新喜

悠然『立夏』入画来

刘明才

蟋蟀鸣，蚯蚓出，王瓜生，苦菜秀。

立夏之时，微风轻拂，草木清香，万物萌发蓬勃向上的生机与活力。中国古代绘画中不乏表现立夏时节自然物候与人文风俗的作品。画家用笔墨传写自然神韵，抒发胸中逸气，从不同角度表达对天文与人文、时间与空间的观察和思考，展现立夏节气的丰厚文化内涵。

在我国部分地区，立夏之日品尝时鲜是一种传统习俗。所谓“时鲜”具体指哪些食物，各地有不同说法，但都体现了“应季而食”的生活智慧，反映了中国人尊重自然、顺应自然、天人合一的哲学理念。春末夏初之时，古人喜青梅煮酒，以其新酸益于脾胃。《本草纲目》中说“梅者媒也，媒合众味”，宜甜宜咸的青梅适配各种味道。《尚书》更有“若作和羹，尔惟盐梅”之句。梅酸盐咸能大大改善食物的口味，“盐梅”由此引申出辅政为民的美好寓意，调梅也因此而盛。明末清初画家陈洪绶的《调梅图》即以此为题材清雅婉约之作。画作笔墨从容舒缓，画中人物神情温婉柔和。妇人端坐于石凳之上，两位侍女在火炉旁调制梅子。太湖石、花瓶、矮榻造型典雅，花枝设色清丽，协以调梅雅事，意境深远，于朴素淡然中传递出高古气息。

与梅子同为立夏时令水果的还有枇杷，其果实橙黄圆润，寓意吉祥，备受人们喜爱。枇杷与鸟雀的组合，也成为宋代工笔花鸟画的重要图式之一。在继承五代徐熙、黄筌成熟的写生经验基础上，两宋画家直面自然、心摹手追，使“工笔”的主要技法为先勾后染，工细致；同时，与当时的文人墨戏之法相融，形成萧散古雅、重视笔墨意趣的独特风格。另一种值得注意的技法为“没骨画法”，此法或工或写，均不用墨线勾勒物象轮廓，而直接通过墨与色的挥写或晕染塑造物象，注重笔痕墨韵和敷彩设色的有机融合。

在构图方面，宋代花鸟小品多为“折枝画”——画家以审美的眼光从“触目横斜千万朵”的繁茂花丛中，删繁就简折取赏心悦目的“三两枝”入画，以特写手法描绘花木的细节之美。“折枝”，也逐渐演变为一种取景构图的方式，以小观大，以少胜多。

折一枝风雅，品万千意境。对物象自然生发、触类而变的布局经营，使作品意境深远，这在存世的多件宋代枇杷鸟雀类绘画中可见一斑。北宋赵佶的《枇杷山鸟图》便为折枝构图，并采用了没骨画法。此图纯以水墨晕染而成，画风清健高雅，精微蕴藉。鸟儿回首顾盼，凤蝶翩然欲落，枇杷晶莹剔透，枝叶繁盛舒展……画家集纳美的瞬间，并将其定格毫端，寓动于静。叶面上的虫洞逼真，情趣鲜活，充分展现了画家敏锐的观察力和高超的绘画技巧。现存宋代枇杷鸟雀类绘画中，还有一幅南宋院体画家林椿所绘的绢本《枇杷山鸟图》。该作正是“摘尽枇杷一树金”的艺术写照——成熟的枇杷饱满润泽，一只翘尾引颈的绣眼鸟正紧盯着枇杷上的蚂蚁。

画家运用工笔画法，设色细腻、渲染精妙。此外，南宋吴炳(传)《枇杷八哥图》等作品，或为淡墨，或为设色，但构图之巧思、塑形之精绝、情态之

生动自然颇为相类，意趣盎然，体现了富有诗意的中华美学精神，引发观者无限遐思。

万物华时，亦是“荔”夏。五月，早熟的荔枝已经上市，宋末元初画家钱选(传)《荔枝图卷》便展现了此时累累荔枝成熟可人的景象。画中，叶瓣的疏密聚散、枝干的穿插揖让一顾自然；红润饱满的荔枝与锐角形态的枝叶层层叠置，形成丰富的视觉效果；5只小鸟分栖于密林间，或相呼相望，或隐身叶后，或回首观蝶，或独自鸣唱，整幅画卷恰如一首轻快的协奏曲，让鸟语果香环绕观者周围，展现了画家平淡天真的审美趣味。

田间地头，立夏的乐章久久回荡。南宋韩佑(传)《螽斯绵图》记录了田间一隅的勃勃生机。画中，滚实的香瓜饱满诱人，翻卷的花叶仿佛随风轻摇、流香四溢，引来两只觅食的螽斯。瓜爬绵绵的藤蔓与鲜活灵动的螽斯，既承载着子孙昌盛的吉祥寓意，也映现着画家对生活、对生命的热爱。因热爱而产生的专注观察和从容表达，使作品更富情志。千年之后，透过画家精湛的技艺，观者依然能够感受到其热诚的内心与寄望。

以画为媒，品味立夏之美，不仅在于欣赏节气胜景，更在乎于精微刻画中探求中华美学的传承演变，启发创新灵感。譬如，前述宋代画作多以淡墨双钩填色，或彩或墨，层层渲染，逐渐将墨线融于彩墨叠加之中。这种介于重彩院体画与文人水墨画之间的风格，实际上潜藏着后世写意水墨花鸟画勃兴的趋势，当代美术工作者可从中体悟表现技法及精神旨趣的深刻转变。

品读古代佳作，感受立夏时风，学习古人笔墨形式，明了古人创造心意，才能更好地将艺术创造力与中华文化价值相融合，将中华美学精神与当代审美追求相结合，催生更多优秀之作。

(作者为中国人民大学艺术学院教授)

中国《枇杷山鸟图》，作者宋代林椿。

故宫博物院藏

美術

版式设计:蔡华伟

昂扬青春点亮多彩画卷

“青春孕育无限希望，青年创造美好明天。”

科研一线，青年学者敢担重任、勇挑大梁；体育场上，青年运动员顽强拼搏、争创佳绩；危难面前，青年“尖兵”冲锋在前、逆行出征……在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业新征程上，广大青年迎风向前、奋力奔跑，放飞人生梦想，书写时代华章。

昂扬的青春，点亮多彩的画卷。许多美术工作者着力绘写青春之美。今天，本版选登部分美术作品，展现青春理想、青春活力、青春奋斗，鼓舞更多青年在新时代的广阔天地里逐梦前行。

——编者

油画《毕业季》，作者鹿茂琛。

油画《风雪青春》，作者孙立新。

水彩画《火热青春》，作者王益飞。

中国画《律动青春》，作者宋子伊。

油画《领跑》——浙江实施数字经济创新提质“一号发展工程”，作者陆琦。