

华夏博物之旅

秋山淡墨写千峰

董宝厚

绕树,红叶点点;当头玉兔高悬,月朗星稀,夜如白昼。一叶小舟水上漫游,上载主仆数人:一人捧卷阅读,一人高谈阔论,一人倚靠船舷观赏两岸风光。船首仆僮在吹火煮茗,船尾艄公在轻轻摇橹行船。作者用细腻的笔触将一个秋高气爽、月光如银的宁静夜晚极富诗情地融入令人陶醉的画意之中。仇英出身低微,幼年失学,曾习漆工,酷爱绘画,他近师周臣,远宗赵伯驹,特工临摹,虽为职业画家,作品却极具文人气息,此图为其代表作。

图①:马和之《月色秋声图》。
图②:刘松年《秋窗读易图》。
图③:萧照《秋山红树图》。
图④:仇英《赤壁图卷》局部。
图⑤:赵孟頫书法作品《秋声赋》局部。

上文仅列出辽博的部分秋景画作,在琳琅满目的古代绘画中,描绘秋景的画作极多,尤其到了元明清之际,大多数画家笔下都有秋景的呈现。在这些古画里,我们能够看到不同的秋意,有的冷僻萧瑟,有的生机勃勃,还有的带着浓厚的人情味,不论这些秋天是何种景象,它们都是属于秋季的一丝古韵。

(作者为辽宁省博物馆副馆长、研究员,本报记者胡婧怡采访整理)

图①至图⑤均为辽宁省博物馆提供

本版责编:孟扬 唐中科 曹怡晴
版式设计:蔡华伟

农民画中赞丰收

刘燕

农民画是我国20世纪50年代以作者身份命名的画种,是生活的艺术。历史发展中,传统农耕文明孕育了剪纸、刺绣、木雕、彩绘等诸多民间艺术形式,是农民画创作取之不尽的源泉。农民画作者就地取材,运用丰富的造型手法,表现乡村巨变、劳动场景和民俗生活等内容,用画笔描绘当代乡村振兴发展中的新乡村、新生活、新面貌。

秋天意味着丰收的喜悦。秋天有许多值得庆祝的节日,中秋节象征了阖家团圆的幸福,国庆节反映了人们对国家的热爱,苗族的赶秋节、土家族的摸秋节等民族节日习俗,都是农民画着重表现的秋日题材。据我们的调研统计,目前有60多个农民画乡保持着活跃的创作状态,且各地不断涌现出新的画乡,每个画乡所处的地域不同、作者不同,在表现秋意上可谓各有千秋。青海西宁湟中区的作品表现秋季牧区牛羊成群的富足生活,浙江嘉兴的作品表现水乡划船捕鱼、养殖的劳作场景,陕西延安安塞区的作品表现秧歌庆丰收的习俗,山东胶南地区的作品表现秋季鱼市兴隆的“俏金秋”,华南、华北及华中地区农民画作品中常出现的场景则是秋收打场……

从本质上讲,农民画属于亚民间文化,也被称为“现代民间绘画”,因此与中国传统绘画创作手法大有不同。与传统国画、工笔写实和写意绘画知白守黑的含蓄之美相比,农民画在表达秋意中运用的绘画材料和创作手法无拘无束,饱含对生活的热情。比如上海金山张新英的作品《渔家酒》,虽然没有以秋天命名,但是画面绘制了秋天蟹肥之际酒菜摆桌等待宴请宾客的瞬间,画面静中带动、物中有情。山东胶南地区的《俏金秋》则以红蓝色调,展现了鱼市热火朝天的场面,彩绘出红红火火的另一种秋天。如果说前者是一首悠扬舒缓的夜曲,后者则是一曲直抒胸臆的丰收赞歌。

农民画的创作材料和手法不拘一格,甚至赋色方法也不限于“随类赋彩”。天津北辰区丰爱东的《运河秋色》把运河画成红色,将渔猎丰收和农业丰收交织的画面绘制得和谐而活跃。河水在传统意义上是蓝色的,而作者却画成红色,他说画成红色的运河就像飘带,更能够体现出丰收的喜悦。各地农民画作品在表现秋收的手法上既有地域性又有个人特色,创意和方法层出不穷,这也是农民画创作保持活力的法宝。农民画作者以率真的形式,表现出作者在当前乡村巨变中人们的精神面貌和对生活的热爱,因而充满感染力。

如今的农民画创作者已不仅仅是农民,更有来自各行各业的城镇居民,农民画也成为反映国家乡村振兴和城镇发展的窗口。农民画以民间艺术为基本语言,以民俗生活为土壤,以地域文化为特色、面向现实生活的创作方法,深受国内外各界人士的喜爱。

农民画总是紧贴生活、反映生活、礼赞生活,每当有新事物出现,在农民画创作中总是能看到作者的创意和思考。得知二十四节气申遗成功,农民画作者在文化遗产研究、传统节日体验、地域特色挖掘方面持续探索,以二十四节气为主题的作品蓬勃而出。可以看到,许多作品从秋天的节气里选题进行创作,比如秋天是秋天的第四个节气,即传统“祭月节”,这一天被设为“中国农民丰收节”。在农民画的秋意里,人们能够看到56个民族五彩缤纷的民俗节庆,金色的麦场、丰收的喜悦,以及山乡巨变、美丽乡村、网络经济等与时俱进的主题。

社会发展和经济繁荣给生活带来巨变,也给农民画创作注入新鲜血液。如今,上海金山农民画中的秋天,既有焕然一新的新城镇街景,也有水乡韵味的小桥流水、菱角池塘生态养殖,是时尚与传统、乡村与城市、农业与商业的碰撞与融合。广东龙门的秋天,以岭南节庆民俗、劳动生活为主题,反映出经济繁荣的龙门人依然满怀对生态美的向往。山东临朐的作者以模仿木版年画的手法表现当地秋天生姜丰收、乡村振兴等题材,弘扬积极向上的精神风貌。

斗转星移,时代发展的脚步永不停歇。今天的乡村生活已经展现出不同的面貌,农民画创作沿着有生活、有故事、有内涵、有思想的方向发展,相信会涌现出更多更新、更好的作品。

(作者为中国民协中国农民画研究中心主任、山东大学教授,本报记者李蕊采访整理)

图⑥:农民画《俏金秋》。
赵庆玲绘,刘燕提供
图⑦:农民画《二十四节气宁波篇》。
余海君绘,刘燕提供

“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”。这是北宋大画家郭熙对画山技法的“四如”之说,流传颇广。四季循环往复,各有特色,绘画中的山水也季节分明,美不胜收。

时下暑热已退,明净如妆的秋山,星月皎洁的夜晚,澄碧的秋水,载着浓浓的秋意,装点着自然。回望中国浪漫主义文学的源头《楚辞》就用“悲哉!秋之为气也”,奠定了古人对萧瑟秋景的感伤,从此“悲秋”成为文学作品里常见的情绪,其影响至今不绝。而深受中国文学影响的书画艺术,历代丹青圣手也描绘了大量的秋景绘画,传承至今。辽宁省博物馆书画收藏琳琅满目,享誉世界,在这秋意浓浓的时节,让我们一同来欣赏几件书画作品,跟随古人的画笔领略那时的秋日胜境。

南宋马和之的《月色秋声图》原为扇面,曾是明代收藏家项元汴的旧藏,清初被收藏家梁清标获得,装裱为对折册页,并标注题名“马和之月色秋声”,此后进入清宫收藏,乾隆对题七言诗一首,编入《唐宋元集绘》并著录于《石渠宝笈续编》。这幅画尺幅不大但意境十足,秋风拂动下,老树摇曳,落叶纷披,树下岸旁一人席地坐于虎皮之上,一手拄地,目视远方,意态闲适。面前有酒具和餐盘,身旁有童子伫立。坡岸的远处不做刻画,天地相接,可见一轮圆月高悬空中。马和之是南宋宫廷画家之首,绘画上追吴道子,有“小吴生”之誉,以柳叶描著称。此图人物衣纹、流水、树叶等处,线条粗细变化明显,流丽活泼,富于韵致,显示出马和之高超的技巧。左侧有元代大书画家赵孟頫题字,与画面内容相互映衬,诗有画意,画有诗情,相得益彰。

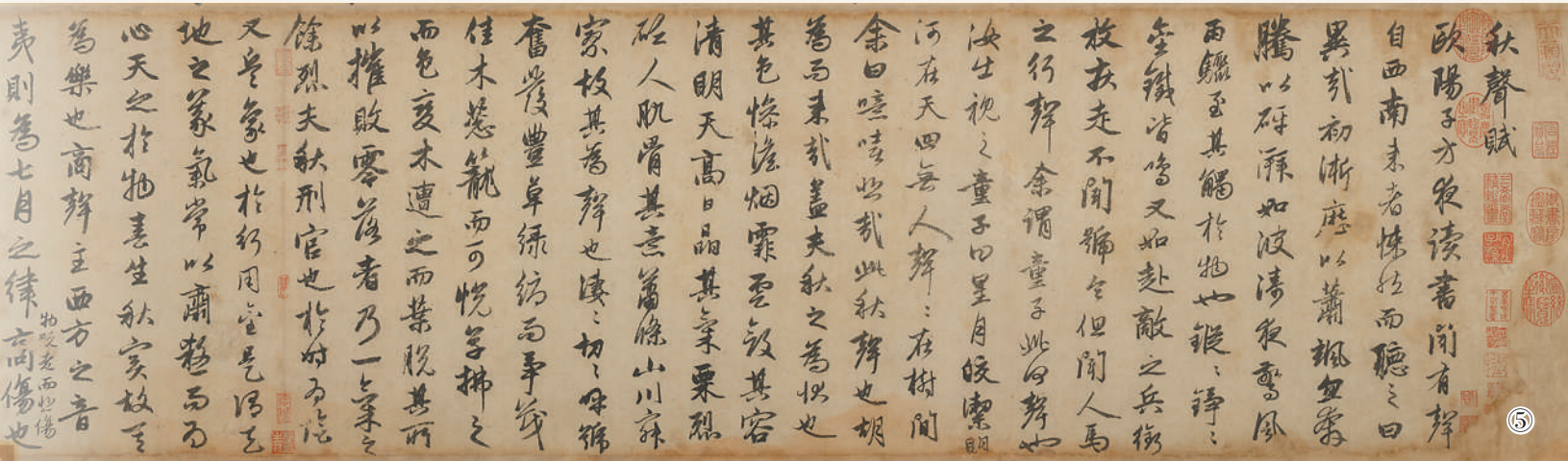
南宋四家之一的刘松年《秋窗读易图》是宋代绘画中表现秋意的佳作。图绘山崖下临水而建的一座雅致的院落,院外两株青松干挺叶茂,院内霜枫红叶,散落一地。屋中屏风露出一角,仍能看出屏风中碧波荡漾。主人坐在临湖的书案前,书案上有香炉和翻开的书籍,简约而明快。他看向湖畔,若有所思,小童拱手侍立于侧,神态恭敬。远处林岫掩映,薄雾横陈,流水潺潺,一片湖光山色。此图和《月色秋声图》都是《唐宋元集绘》中的画作,但前图无款,作者马和之为后代根据画风指认,而此图难得的有“刘松年”三字署款于左侧山崖之上,让我们对作者的指认变得更为确切。刘松年是南宋孝宗、光宗、宁宗三朝宫廷画家,画风与李唐一脉相承。他的传世作品不多,此图技巧精湛,意境空灵,成为研究者屡屡提及的代表作之一。

同样是前文提及的《唐宋元集绘》中,还有一幅描绘秋景的佳作,即南宋萧照的《秋山红树图》。萧照出身颇为传奇,据史载,他于北宋靖康年间流入太行山为盗贼,后随南宋四家之首的李唐南渡,绍兴年间补入画院。他擅长山水画,山水、人物、树石酷似李唐,传世代表作有《中兴瑞应图》。此图无款,鉴藏家梁清标题签认定为萧照,想必依据画风而定。画面山峦重叠,秋水已落,岸边布满嶙峋的石块,小舟上一人以篙撑岸,似欲离开,乘客下舟,弯曲的小路通向山后的村落一角。引人注目的是岩石上高大的树木,秋霜已将树叶染成红彤彤的一片,散落的点点红叶零星飘落于水面。远处的山峦崖壁着墨不多,似不经意,但皆合法度,远景的疏旷与近景的繁密形成对比。画家用笔苍劲,赋色浓艳,深秋已至,天气渐凉,浓浓的秋意跃然绢素之上。

前面所介绍的三件画作都产生于宋代,宋代是中国绘画的高峰,更是中国文化发展的一个巅峰时代,诚如陈寅恪先生所言“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。在众多描绘秋意的文学作品中,“唐宋八大家”之一欧阳修的《秋声赋》和苏东坡的《赤壁赋》是不可错过的名篇,而元代赵孟頫行书《秋声赋》和明代仇英《赤壁图卷》也值得推荐给大家。

赵孟頫是中国书法史上的一位卓然大家,他取资广博,转益多师,集各家之长,自成一派。《秋声赋》为欧阳修的名篇,哀而不伤,臻于儒家哲学和审美所追求的至高无上的境界。赵孟頫所书此卷,总40行,共414字,一气呵成,圆转迢迢,深得二王笔意,运笔流畅洒落,行间茂密,气韵生动,可谓精美绝伦。明代王世贞评价此卷说“此书英标劲骨,谬谓有松风意,要当与《秋声》斗雄”,已经把书写技巧与书写内容相提并论了。

苏东坡《赤壁赋》是中国文学史上的千古名篇,其反映的作者由月夜泛舟的舒畅到怀古伤今的悲鸣,再到精神解脱的达观,不单对之后的文学产生深远的影响,也成为画家竞相表现的主题。其中“明四家”之

图⑤