

齐白石愿在他“门下为走狗”

省博吴昌硕艺术展开始啦

在中国近现代书画史上,有“南吴北齐”的说法,“北齐”指的是齐白石,“南吴”指的是吴昌硕。齐白石在同时代人之中最佩服吴昌硕,4月12日到5月31日,山东博物馆二楼11号展厅推出“吴昌硕艺术展”,让我们一起去感受一下这位大师的艺术魅力吧。

文/片 本报见习记者 张九龙

2 西泠印社 首任社长

其实,吴昌硕早年在书法和篆刻上用功更深。书法方面,他最喜欢临摹石鼓文,毕生精力尽用于此。此次吴昌硕艺术展也展出了许多他的石鼓精品之作,得以让观众一饱眼福。工作人员介绍,吴昌硕的石鼓文常参以草书笔法,不追求形似,而是侧重气度,所以经常能自出新意,耐人寻味。展出的作品中也不乏隶书、行书和独草,大多以篆籀笔法出之,表现出一种率真流利的风格。

吴昌硕的篆刻也是蜚声四海,他受邓石如、赵之谦“印外求印”的启发,从石鼓文、封泥、瓦甓、碑碣中寻找灵感,融会贯通,自成一格。用刀则钱松切中带削的刀法和吴熙载的冲刀法合二为一,形成独特的新刀法。又将画理及书法融入印中,通过刚柔曲直、纵横转舒的线条交互运用,使其篆刻气势磅礴,神出无穷。

因为在篆刻方面的独特造诣,吴昌硕被公推为西泠印社的首任社长。俗话说“文人相轻”,能得到众多文人的一致认可,也从侧面反映出他的艺术地位。在他的号召下,全国的艺术精英云集而来,李叔同、黄宾虹、马一浮、丰子恺、吴湖帆、商承祚等均成为西泠印社社员,杨守敬、盛宣怀、康有为等为赞助社员。此后二十余年,西泠印社迅速发展,声望日隆,逐步确立了海内金石书画重镇的地位。

1 大器晚成的海派巨擘

“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲门下为走狗,三家门下转轮来。”这是齐白石年轻时所作的一首诗。“青藤”指的是徐渭,“雪个”说的是朱耷,也就是“八大山人”,而“老缶”则是指吴昌硕。从诗中可见,齐白石将三人并列,愿意做他们门下的“走狗”。这里的“走狗”为自谦之词,意思是做他们的门徒,任其驱使,以示对他们的仰慕之情。

齐白石比吴昌硕小20岁,他出道时吴昌硕早已名扬四海。虽然没有见过面,但是通过研究吴昌硕的作品,齐白石学到了许多。“吴昌硕喜欢用大写

意,他的花鸟无论是构图还是笔法,都很有特色,感觉齐白石从吴昌硕那里继承了许多东西。”在展厅里,看到吴昌硕的画作,一名老年书画爱好者如此评价。

吴昌硕属于大器晚成型的,游学、游艺、游宦占据了他人生中最主要的时间段。40岁时吴昌硕拜任伯年为师,任伯年建议他以篆书的笔法去画花卉,以草书的笔法画枝干。从此,吴昌硕形成了“金石入画”的独特画风。

1911年夏天,68岁的吴昌硕迁居上海,成为了一名职业书画家,步入了艺术事业的巅峰。当时的上海经济繁

荣,市民文化需求较高,因此汇聚了一批画家。他们的作品大多雅俗共赏,色彩鲜明,绘画题材以花鸟为主,受市民喜爱,被称为“海派”,吴昌硕则是“海派”的重要代表人物。

吴昌硕的作品横空出世,大受欢迎,上海当时甚至出现了“家家缶翁,户户昌硕”的奇景。从此次艺术展中的绘画作品看,他的题材以松梅、兰石、竹菊杂卉为主,间作山水、人物、神佛。在他的画作中,石头、题跋、印章,花卉顾盼生辉,用墨用笔浓淡干湿、轻重缓急挥洒自如。运笔大起大落,善于留白,或对角欹斜,气象峥嵘。

那些年,皇帝玩过的建筑模型

——省博圆明园特展寻宝(中)

皇帝过把建筑师瘾

这可不是普通的建筑模型或者工艺品,而是响当当的建筑名门“样式雷”专给清朝皇帝制作的烫样。

所谓“烫样”就是立体建筑模型,是中国古建筑特有的产物,是为了给皇帝“指点江山”而制造的。也许您要问了,烫样真的会被“烫”吗?回答是肯定的。烫样是用纸张、秫秸和木头等加工制作的,除了用到簇刀、剪子、毛笔、蜡板等简单工具外,还需要特制的小型烙铁烫成型,因而名为“烫样”,是不是很像?这些烫样大约是按照几十分之一的比例进行制作的,建筑的细节、装饰甚至室内陈设都可以很清晰地分辨,达到了“高仿”的程度。

从外观上看,圆明园特展展出的这件烫样,虽然造型独特,但是若论华美程度,似乎还没法和同展的珠宝玉器相比。不过,据了解,小小的烫样其实还暗藏着玄机。如果打开烫样的屋顶,还可以看到建筑物内部的情况,

“这个小屋子造型好别致啊。”省博圆明园特展中,一座建筑模型让不少参观者发出感叹。也许您想象不到,这个小模型已经有一百多年的历史,而且曾经被皇帝把玩过呢。

文/片 本报见习记者 张九龙

如梁架结构、内檐彩画样式等,烫样的屋顶上还贴有表示建筑各部尺寸的标签。

土建工程古今都是大事,对于皇家宫苑,皇帝们不仅会亲自点题,而且对建筑细节要认真过问。图纸过于专业,又不直观,因此就有了烫样的问世。皇帝可以根据

烫样作出督导和调整,设计出尽善尽美的建筑作品,过一把建筑师的瘾。

这么精巧的烫样,除了样式雷家族,在当时没人能设计出来。也许您没听说过样式雷,但是一定熟悉北京故宫、三海、圆明园、颐和园、静宜园、承德避暑山庄、清东

陵和西陵。其实,这些人类文化遗产级别的古建筑都是出自样式雷家族之手。

在十七世纪末,南方匠人雷发达来北京参加营造宫殿的工作,因为技术高超,很快就被提拔,负责工程设计。结果从此一发不可收拾,他们家先后七代主持清代宫廷建筑的设计,垄断200多年,被称为“样式雷”。

万字房寓意“万方安和”

咱们再回来聊聊这座“奇葩”建筑。无论是四合院还是紫禁城,在世人的印象中,中国的古建筑大多是横平竖直、四平八稳的,这个建筑的造型似乎有点另类。其实这个建筑还真的存在过,它的原型是赫赫有名的“圆明园四十景”之一的“万方安和”。

俯视下去,这建筑的形状完全是“卍”的翻版。“卍”字读作“万”,相信在佛教场所中,您经常能遇到,表示吉祥永恒之意。“万方安和”位于圆明园中心景区后湖的西北侧,始建于雍正初年。它不仅造型独特,而且整个房屋

建在水中央,意寓四海承平、国家统一、天下太平。造型吉祥,名字也吉祥,古人可真是思虑周全。

这座建筑雍正时称“万字殿”,俗称万字房,乾隆时称“万方安和”。“万方安和”总共有33间殿宇,有趣的是,这些房间无论东西南北,居然室室相通,毫无阻隔。同时,在通风、保暖和采光等方面,“万方安和”都有独到的讲究,因此整座建筑冬暖夏凉,非常适合居住。

由于这些特色优势,雍正皇帝非常喜欢在此园居住。“万方安和”建成的第一年,雍正特赐自己最宠爱的皇子弘历(即乾隆皇帝)读书于此。乾隆时期,这里仍是重要的游憩寝宫之一,每到端午节都要在此殿中侍奉皇太后进宴。嘉庆帝也对“万方安和”颇为怜爱,先后题咏多达23次。

这座“卍”字形建筑,是我国建筑史上的特例,十分珍贵。不过遗憾的是,这座建筑在1860年英法联军火烧圆明园的时候就被焚毁了,如今只有台基的遗址尚存。