

基础知识

齐白石的昆虫画和相关邮品欣赏

王荫长*

(南京农业大学植物保护学院 210095)

Insect paintings by Qi Baishi and interrelated philatelic items appreciation WANG Yin-Chang* (*College of Plant Protection, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China*)

Abstract Qi Baishi (1864~ 1957), a great modern Chinese painter was born in Xiangtan, Hunan Province. His favorite motifs included plants, flowers, fish, shrimps and insects. He inherited the style of traditional Chinese painting and folk art. He often used free brush strokes to paint flowers and plants, and using meticulous line and detail to paint insects. He blended the two techniques fabulously. This paper introduces insect paintings by Qi Baishi and interrelated philatelic items.

Key words Qi Baishi, insects paintings, philatelic items

摘要 齐白石(1864~ 1957)生于湖南湘潭,是我国近代艺术大师,他擅长画花鸟鱼虫。他继承了中国传统绘画和民间艺术的精华,常以写意笔法画花卉,以工笔画昆虫,形成了独特的艺术风格。本文介绍邮票上的齐白石昆虫绘画。

关键词 齐白石, 昆虫画, 邮票

昆虫绘画和昆虫诗歌一样,在昆虫文化中占有重要分量。古今多少艺术家运用他们的灵感和画笔,为人类与昆虫之间构筑情感交流的桥梁。齐白石是我们熟知的艺术大师,他热爱自然,热爱生命,也热爱和平。在近1个世纪的绘画生涯中,他创作的花卉虫草作品不计其数,是近代昆虫文化中一颗璀璨的明星。他用笔墨激发人类去认知微小的生灵,他在诗情画意中为昆虫歌唱,为昆虫呐喊。他不但深得中国人民的喜爱,在国外也有很大的影响。1955年他获得国际和平奖,1962年被选为世界文化名人。在众多的齐白石邮票中,不但可以看到白石老人晚年慈爱可亲的形象,同时还能欣赏他精美的绘画作品。特别令昆虫工作者欣喜的是,在邮票中可以欣赏到老人笔下昆虫优美的姿态和无尽的魅力。

1 虫入藤溪是雅君

齐白石 1864年生于湖南湘潭,1957年在北京逝世。1958年苏联为他逝世1周年发行纪念邮票(邮票上的生年有误)。从邮票上可看到这位老人慈祥的脸容和深沉的眼神。在他饱含风霜的一生中,与昆虫有非常深厚的情结(图版iv:1)。

和昆虫打交道,在过去中国文人眼里是“雕虫小技”,在白石老人眼里,昆虫是充满情趣的小生命,是他寄托乡情和爱心的芸芸众生。他有一首《花鸟、虫鱼》诗,道出了他对昆虫的看法。诗中写道:

从师少小学雕虫,弃凿挥毫学画虫。
莫道野虫皆俗陋,虫入藤溪是雅君。

* E-mail wangyc301@126.com

收稿日期:2009-01-12 修回日期:2009-01-22

春虫绕卉添春意,夏日虫鸣夏更浓。

唧唧秋虫知多少,冬虫藏在本草中。

诗中讲到他早年做雕花木匠,后来改行,结交文人,学习绘画。先学画山水、人物,后来主攻花鸟鱼虫。那时的湖南湘潭,虽然天下并不天平,但田园风光自然恬适,他的家乡星斗塘杏子坞,山青水绿;他的“借山吟馆”,虫鸣蝶舞,野趣盎然。田间屋后的春蝶、秋蝉,鸣声撩人的蝈蝈、蚰蚰,都与他亲密无间。他不视玩虫为雕虫小技,他认为能将它们画在纸上(古代以浙江剡溪边藤皮作高级造纸原料,因此诗中称纸为藤溪),生动而富灵性,都能成为高雅的艺术品^[1]。

齐白石的绘画,早年受徐渭、石涛和吴昌硕等人的影响甚深,后来得到陈师曾的指点,闭门变法,重视创新,“诗书画印自感益进”。他融合传统写意和民间绘画的表现技法,所画花鸟鱼虫笔墨纵横雄健,简练质朴,无不形神兼备,一虫一草都雅俗共赏。他在整体上作阔笔写意的花卉,水墨淋漓,紧要处让纤毫毕现的昆虫出场,具有画龙点睛的神奇。无论大幅立轴或小品册页,都以天真纯朴的童心,运老辣生涩的笔墨,表现不同季节和多种环境下的昆虫神态,开创了文人和工匠都未达到的艺术境界^[2]。

白石老人的昆虫绘画,件件都是他长期雕琢和锤炼的结晶,是他回报大自然的厚礼。他画昆虫始终遵守2条原则,第一,不画没有见过的虫;第二,所画的虫都经过写生。他年轻时亲自采虫、养虫。有时把蜻蜓之类的飞虫用丝线拴柱,详细写生,竭力捕捉它们从动作中透露出来的灵性。中年后长期寓居北京,依然以湘潭农民的情怀,对昆虫依依不舍,还让孩子们去捉虫,他会长时间细细品味这些小小生灵的一举一动。从北京画院上百幅昆虫写生中,可以看出他当年在绘画昆虫方面所下的功夫,每幅都渗透着他对昆虫的深情与依恋。流传在市场上的早期写生作品《齐白石虫草册》内中有49种不同的昆虫,基本上都是北京当地种,真是极工极致,惟妙惟肖^[3]。他在《工笔草虫册》中写道:“昔觉写真古画颇多失实。山野草虫余每

每熟视细观之,深不以为古人之轻描淡写为然。尝以斯意请教诸师友,皆深赞许之”。昆虫的体躯很小,特征细微,不用工笔不能表现其细微末节,他就用细心刻画,总能将它们形态特征,描绘得生动传神。他曾经风趣地说:“画人难画手,画虫难画爪”。他画螽斯、蝗虫,能画出胫节上的距和跗节上的爪,细致入微的程度,专业工作者都会自叹不如。但昆虫是动的,特别是舞动的蜂和蝶,若只顾照着标本细腻刻画,往往失去它们的浪漫和活力。白石老人有时也会改工笔为写意,在朦胧中现神奇。因此,他描绘蜜蜂、蝴蝶的扇翅跃身,全都充满动态和美感,他记录螽斯、蟋蟀振翅鸣叫打斗,无不流露奇妙和灵动,真是“翻者折翅能见动作,飞者振翅如临风声,鸣者切股能闻音响,跃者挺身可视状态”。他说:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。又说:“凡画动物,欲不似,画家本来不能为,欲似又不能免俗,此画难处”^[1,3]。白石老人还善于为昆虫营造生态或文化氛围。有时了了数笔,让蜻蜓飞上荷叶,不但使画面增添诗意,而且虚拟了清水环境;他画蟋蟀,旁边一只瓦罐,生活情趣便油然而生。如果一个昆虫专业人员,把观察昆虫的眼睛从显微镜前移到老人所画的蜻蜓或螳螂身上,就会视觉疲劳顿消,升华成一种难得的精神享受。

2 方寸天地闻秋声

1980年我国发行《齐白石作品选》特种邮票,这套一共16枚的邮票(另有1枚小型张),票幅像缩微的国画条幅(19.5 mm × 62 mm)。邮票下边印有1979字样(实际上在1980年分2批发行),第一批《牡丹》《松鼠》等8枚,其中面值20分的,题为《秋声》这是首枚有昆虫形象的齐白石作品邮票(图版iv:2)。老人在枯黄凋零的慈菇叶下画着1对蟋蟀。可以看出季节已近深秋,蟋蟀虽然很小,但它们正在“恋爱”,显得轻快愉快,似乎发出阵阵悦耳的鸣声。这就是老人通过蟋蟀送给我们的“秋声”,与欧阳修老人家《秋声赋》中肃杀悲切的情景,大相径庭。

白石老人非常钟爱螽斯,在他的画中有各种各样、姿态优美的螽斯。1996年乌干达发行的“齐白石作品选”小型张中,1只螽斯正在沿牵牛花藤前行,似乎去找伴侣。老人题道:“借汝牵牛鹊桥过,那时双鬓却无霜”(图版iv:3)。从中说明虫是老人早年的写生,晚年补画牵牛花时,难免流露出他对岁月的眷恋,即使如此,他也想成全这头孤苦伶仃的螽斯。2007年是齐白石逝世50年祭,南太平洋岛国图瓦卢发行《齐白石》邮票作为纪念。其中有1枚小型张,有1只的螽斯在树枝上爬行,显得神气活现,纵观结构不过了了数笔而已(图版iv:4)。这不仅老人妙笔生花,也是他对这些小生命精华的提炼。同年,在尼维斯的《齐白石》小型张上,老人以另一种姿态,描绘了栖歇在菊花上的螽斯,鲜明的色彩和清新的画风,让螽斯显得灵动可爱(图版iv:5)。

在1996年乌干达发行的邮票中,还有1个10枚组合的小版张,内中4枚为虫草题材,分别是“蜜蜂和紫藤”(图版iv:6)、“凤蝶和红蓼”(图版iv:7)、“蚱蜢和荔枝”(图版iv:8)、“螳螂和小米”(图版iv:9)。画中虫草相间,动静结合,使赏画者面对小生命会产生无法抑制的爱恋。画“蜜蜂和紫藤”时,老人年已92岁,用写意技法一气呵成。画中紫藤花招来蜜蜂,生机盎然;画外仿佛花香诱人,蜂飞有声。作品的和谐完美,力透纸背,在方寸天地中展示得一览无遗。

1998年,越南发行《中国画家齐白石绘画》邮票,1套6枚,第一枚是蜻蜓和荷花,题款“秋色有香”(图版iv:10)。画中蜻蜓正朝残荷款款飞来。极限片放大了画面,还增加了1枚有老人头像的邮戳,不用多少文字,就将老人爱虫的心情感染给了读者。

2007年安提瓜和巴尔布达发行了《齐白石扇面画》邮票,其中有1枚题款“好样”的,在1只很大的葫芦上,配上1只小小的瓢虫(图版iv:11)。从瓢虫百无聊赖的样子,可以看出画不但葫芦结得大,而且蚜虫也找不到,真是好样的!

在邮票中,白石老人勾画了凤蝶、蜜蜂、蜻蜓、螳螂、蟋蟀、螽斯和瓢虫等7种不同的昆虫,很有代表性,真是琳琅满目,美不胜收。邮票虽小,却把老人的绘画风格,以及他的爱虫情结流露得淋漓尽致,这对昆虫邮票来说非常难能可贵,在丹青史上也可以说是绝无仅有的。其昆虫种类之多和绘画水平之高,都远远超过《芥子园画谱》所辑录和描绘的内容^[4]。

3 剔开红焰救飞蛾

齐白石众多的昆虫画,尤其是一些小品,在社会上非常受人欢迎。老人过世以后,市场价格节节攀升,在20世纪60年代,香港市场上几幅册页,价格就到过几十万港币。为满足国内外美术界和集邮界的需要,以及让民众能够领略白石老人的虫草画的艺术风采,20多年前,国内几家出版社发行了一些明信片。如1986年外文出版社的《齐白石昆虫小品》明信片,1989年新世界出版社的《齐白石昆虫画选》明信片。在2套明信片中,收集了白石老人24幅昆虫绘画作品,内中昆虫种类相当丰富,包括蜻蜓、螳螂、蝗虫、蚱蜢、螽斯、蝉、螭象、天牛、叶甲、桑蚕、夜蛾、透翅蛾、凤蝶、蛱蝶、蜜蜂、熊蜂和胡蜂等等,打破了传统中国画中大多是蝴蝶和蜜蜂的老框框。白石老人一般很少在他的小品上题诗,偶尔简单地写上《青虫也》《秋佳》等,但为扑灯的飞蛾,题了《剔开红焰救飞蛾,昔人句也,白石借用,八十五岁》。明信片上不惜笔墨的题款,传达了老人至深的爱虫之心,十分生动有趣(图版iv:12)。

在明信片上,白石老人的一张张昆虫小品都成了特写镜头,各种昆虫的传神形象,给人的印象清晰而且深刻。明信片作为通信载体,很容易流传到世界各地。1992年6月28日在北京召开第19届国际昆虫学大会,会上我带去几套明信片,顷刻间被外国代表们抢要一空。就在那次会上,我国发行了一套昆虫邮票,其中螳螂、蜻蜓都是白石老人所钟爱的,多次出现在明信片上,因此以老人的佳作,配合殷会利设计的昆虫邮票,制作极限明信片,真是锦上添花,相

得益彰,成了我国昆虫邮品中的珍品(图版 iv: 13)。遗憾的是当时手中已无螳螂明信片,回到南京再补,邮戳上的时间、地点已不再是“1992.6.28.,北京”了,从而成为憾事(图版 iv: 14)。

白石老人曾经说过,他的一生都在“为百虫写生”。如果说法国法布尔用科学家的眼光来描绘昆虫;那么,齐白石就是用他的艺术家眼光表达昆虫,他们俩虽然出生地点不同,但都从农民家庭里走出来,一直保持着农民的善良和对昆虫的情缘。他们用不同方式记录昆虫,讴歌昆虫,却有异曲同工的效果。如今白石老人的昆虫绘画和法布尔的《昆虫记》一样,已经成为昆虫文化的重要组成部分,他的精品力作有的收藏在博物馆,有的流传在海内外,品味他的昆虫画,大多要到他的作品选集中去寻觅。观

赏有关白石老人的邮品,为我们打开了一扇奇妙的窗户,窗外既有滴翠的芭蕉,也有阿娜的牵牛;而更多的是五花八门的昆虫,它们展示了白石老人的昆虫情结,以及老人对自然的热爱和对画虫的执着。在方寸天地里和小虫相会,我们的身心也会和蝴蝶一起舞动,我们的情感也会和蝈蝈一起鸣唱,这是齐白石留给我们的宝贵遗产,也是世界昆虫文化中难得的瑰宝。

参 考 文 献

- 1 吴桦. 虫趣. 上海: 学林出版社, 2004 407~ 414.
- 2 杜锋. 齐白石“十工虫秋草图”鉴赏, 2007, <http://monalisa.sina.com.cn/blog/sohu.com/47042599.html>
- 3 佚名. 齐白石国画作品欣赏, <http://www.art.com/pic/28.html>.
- 4 [清]王安节. 芥子园画谱. 上海: 上海书店出版社, 2002 519~ 654

图版 I

