

「此中有真意」呈現國畫嬗變

陳師曾《花卉橫幅》

款識為「石工命畫此四品，衡恪。海棠暖濕胭脂雨，老桂寒生金縷衣，草被捲簾人竊笑，黃花更比晚菘肥。師曾畫訖戲題一絕新正。」鈐印為「師曾長壽」白文方印、「解衣盤礴」朱文方印。

陳師曾與齊白石的交往中，一是建議齊白石自創風格，改進畫法，創出「紅花墨葉法」；二是將齊白石的作品推向日本。齊白石對陳師曾的幫助提攜感佩有加，在紀念陳師曾時曾言「君無我不進，我無君則退。」

齊白石《魚蝦蟹圖軸》

1954年，已經92歲（自署94歲）高齡的齊白石，應旅順博物館工作人員登門拜訪請求，創作的作品。圖軸款識為「旅順博物館藏，九十四歲，白石。」鈐印「齊白石」白文方印、「人長壽」朱文方印。

齊白石《牽牛花立軸》

款識為「佩文先生清屬，丁亥，八十七歲白石。」鈐印為「白石」朱文方印。

取他山之石創獨特畫風

齊白石取得如此成就，除自身努力外，亦難不開師友的指點與扶持。對此，齊白石感恩至深，曾刻「知己有恩」印章以為紀念。「知己有恩」是齊白石晚年的一方常用印，邊款上述其淵源：「歐陽永叔謂張子野有朋友之恩，予有知己二三，其恩高厚，刻石記之。」

歐陽修曾為故友張先作《張子野墓誌銘》，文中說他與張先有「平生之舊，朋友之恩」，齊白石這方印章正取義於此。「知己有恩」刻於1933年，此時的齊白石已經完成「衰年變法」，不僅立足於京華，更是名望漸隆。於成名之際齊白石仍能感念恩師故友，是難能可貴的品質，也是他獲得成功的秘訣之一。

事實上，齊白石「衰年變法」的成功，除因其早年的積澱、勤奮不已外，吳昌碩、陳師曾、徐悲鴻等師友的影響也十分巨大。作為中國海派藝術的開拓者，吳昌碩融金石書畫為一爐，開啟金石大寫意繪畫的新風。齊白石正是在學習徐渭、朱耷、石濤的基礎上，又吸收了吳昌碩的長處，才創造出自己獨特的畫風。

而吳昌碩的弟子陳師曾，則被齊白石視為知己。陳師曾上師古人，博習眾採，山水、花鳥、人物、風俗等皆有涉及。他在齊白石「衰年變法」改變繪畫風格上起到了至關重要的作用。中國現代美術教育的奠基人徐悲鴻，主張融國畫的筆墨韻味和西畫技法於一爐，相同的藝術觀念，也讓齊白石和徐悲鴻成為了忘年交。

滿門桃李豐富畫壇

受益於諸多良師益友幫助的同時，齊白石也培養了許多知名弟子，包括李苦禪、王雪濤、李可染、陳大羽、許麟廬、婁師白等。在齊白石的後人中，齊良琨、齊良遲畫藝較為突出。

齊白石曾對弟子說：「學我者生，似我者死」，要求弟子不要一味模仿，要加入自己的領悟。門下弟子受其影響，在學習齊白石的基礎上，繪畫風格各有特色。其中，李苦禪是齊白石最器重的弟子，其繪畫功力繼承了齊白石、吳昌碩、揚州畫派等技法，大尺幅畫是李苦禪的代表。在其繪畫中經常能看到瘦如臂，葉如蓋，花如盆等景象，從而組成了一幅幅龐大的畫面。

無論是李苦禪的鷹、李可染的牛、王雪濤的小寫意花鳥畫、陳大羽的大寫意雄雞、婁師白萌趣的小動物……齊白石弟子繼承並發展了齊白石的藝術，給程式化嚴重的傳統繪畫注入了新的生機。

圖片：旅順博物館提供

齊白石一生經歷清末、民國和中華人民共和國三個時期，他親身經歷了近代中國政治的變遷與外國的侵略，同樣也見證了新中國的成長，這些都對齊白石之後的藝術造成了深刻影響。從一介木匠成為一代巨匠，從農民畫到文人畫，從「五出五歸」到「衰年變法」，齊白石以書畫寄情，把自己的思想、意趣和情感融入日常所見，並以藝術的形式表達最自然直接的情感。

「妙在似與不似之間」

1889年，27歲的木匠齊純芝正在大戶人家做雕花木工。湘潭本地的士紳胡沁園在看到了他的畫後，覺得孺子可教，便主動收他為徒，親自教授畫工筆花草蟲鳥，又請胡家的私塾老師陳少蕃指導詩文。兩位老師還一同商議為齊純芝重新取名「齊璜」，字瀕生，號白石山人，以備他將來題畫所用，從此便有了世人所熟知的「齊白石」。齊白石也有了「廿七年華始有師」的感慨。

拜入胡門後，齊白石開始接受傳統的中國畫訓練，「石要瘦，樹要曲，鳥要活，手要熟」。老師的諄諄教誨時刻縈繞在齊白石的耳邊，更深刻影響到他日後的藝術創作。十年後，齊白石經張仲勳引薦正式拜見著名經學家、文學家王闈運，後又在友人的勸說下正式拜入王門。從此木匠齊白石、鐵匠張仲勳、銅匠曾招吉成為王闈運向旁人誇耀的「王門三匠」。成為王門弟子後，齊白石隨王闈運同遊江西，飽覽名勝古蹟，開拓視野。

在1902年到1909年的8年間，齊白石先後遊陝、京、津、浙、滬等地，實現了「讀萬卷書，行萬里路」的夙願，稱為「五出五歸」。通過遊歷，他創作不少佳作。

時至1919年，為躲避鄉鄰，齊白石正式定居北京。雖然此時的齊白石名滿湖湘大地，但初到京城卻遲遲未能打開自己的局面。摯友陳師曾勸他不追隨前人腳步，而是要變革創新，57歲的齊白石因此進行「衰年變法」。在近十年的變法期間，他學習徐渭、石濤及同時代海派大家吳昌碩的畫風，形成獨特的大寫意國畫風格，開「紅花墨葉」一派。

齊白石主張藝術「妙在似與不似之間」。他的繪畫題材很豐富，但以瓜果蔬菜、花鳥蟲魚為工絕，兼及人物、山水，他最主要的成就是花鳥畫。齊白石「為萬蟲寫照，為百鳥傳神」，用筆雄渾健拔，用墨滋潤淋漓，用色濃艷潑辣，真率自然，筆下的花鳥蟲魚極富生活情趣和民間特色。

齊白石是中國近現代史上的傑出藝術家。他出身農家，曾做過木匠，後以民間畫工為生。他將傳統的文人畫風與民間藝術相融合，創「紅花墨葉一派」。所作花鳥、蟲魚、山水、人物筆墨縱橫雄健，造型簡練生動，充滿鄉間野趣和童心的天真，既開拓了中國畫的新面貌，也為中國畫的現代轉型做出了突出貢獻。

大公報記者 宋偉

「此中有真意——齊白石及其師友書畫展」

日期：即日起至12月18日（逢周一休館）

時間：上午9時至下午4時

費用：免費入場

地點：旅順博物館（遼寧省大連市旅順口區列寧街42號）

齊白石、陳半丁《鸚鵡石圖軸》

款識為「白石老人齊璜畫雉，半丁寫菊石。」鈐印為「齊大」朱文方印、「陳年之印」白文方印、「半丁合作之印」白文方印。

王雪濤《貓戲圖》

款識為「遲園燈下雪濤補畫，曹克家寫貓。」鈐印為「雪濤長年」白文方印，「遲園」朱文方印二印。左下鈐「汝賢」朱印。

王雪濤1924年拜齊白石為師，奉師命改名雪濤。王雪濤以小寫意花鳥草蟲著稱。能準確地把握動態中的花鳥，並且能在情景交融中體現出轉瞬即逝的情趣，創造了清新靈妙、雅俗共賞的鮮明風格。

齊白石《大蝦立軸》

款識為「大里先生之屬己卯春三月畫於燕京，白石山人，齊璜。」鈐印為「齊大」朱文方印。

李苦禪《紙本松鷹中堂》

款識為「癸卯秋寫於青島。苦禪。」鈐印為「李氏苦禪」朱文長方印。

李苦禪1919年在北大畫法研究會從徐悲鴻學素描。1922年入北京藝術專科學校學西畫，翌年拜齊白石為師。以花鳥畫見長，尤善畫鷹。他不喜歡在畫上題詩，大多數畫作只題畫的標題，然後是年月、名號。他尤其擅長大寫意花鳥畫，樹立了大寫意花鳥畫的新風範。

吳昌碩《花卉四條屏》

條屏款識為「破荷寫荷，時丁酉十一月。」「臨摹石鼓琅瑯筆，戲為幽蘭一寫真，中有離騷千古意，不須攜去賽錢神，老缶。」「仙源三月花，春潭千尺水，安得一漁舟，蕩漾山光裏。次竹仁兄大人法家正畫，丁酉十一月，昌碩弟吳俊卿。」鈐印則有「老缶」朱文方印、「俊卿之印」朱文方印、「苦鐵不朽」白文方印，「五湖印巧」朱文方印、「破荷亭」白文方印。

吳昌碩擅長寫意花卉，他以書法入畫，把書法、篆刻的行筆、運刀、章法融入繪畫，形成富有金石味的獨特畫風。

徐悲鴻《奔馬圖軸》

款識為「直須此世非長夜，漠漠窮荒有盡頭，廿八年六月，悲鴻。」鈐印為「東海王孫」白文方印。

徐悲鴻極力推崇齊白石，為其出畫集、辦展覽，收購了他大量精品力作。齊白石曾發自肺腑地說：「生我者父母，知我者徐君也。」

