

吉庆藏品系列一

受访嘉宾

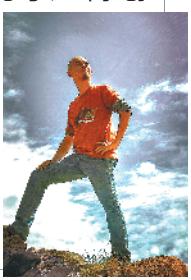
怀一

1965年生于大同。现为北京画院理论部研究员、职业画家。

朱涛

字朴堂,1971年生于广州,现为独立艺术家。主要从事国画花鸟、山水创作,兼擅篆刻、瓷艺创作。曾出版多种美术作品专集、合集,在全国各地多次举办个展、联展。

文/羊城晚报记者 施沛霖 图/受访者提供

岁朝清供,顾名思义,是正月初陈设于案头的清雅物事。人们以仙花、瑞草、奇石、文玩、美器供于案上,以求新年吉庆、春意满室。吴昌硕曾在清供图上题诗:“百事安排度年华,韩瓶插了老梅花。一家富贵多欢喜,阳羡砂壶饮清茶。”那种带着烟火气的喜庆,融入了文人风雅格调,令清供有了雅俗共赏的气质。

从宋元开始,清供图就是岁末年初画家们寓意吉祥的应景题材,明清尤为盛行,“清供图”和“四君子图”、“岁寒三友图”一起成为当时文人画题材中较为固定的图式。多福多寿的佛手,多子多孙的石榴,连年有余的莲藕、鲤鱼,喜上眉梢的梅花、喜鹊,平安如意的花瓶、如意等,都是画家笔下常见的吉物。吴昌硕曾画有一幅《岁朝清供图》,画中既有水仙、红梅、菖蒲等,也有蒜头、柿子等寻常所见吃食之物,生趣盎然。

“每行吉祥事,常生欢喜心。”在疫情笼罩下的庚子年初,隆冬风厉、足不出户之时,以寓意吉祥的花木瓜果、奇石几案、文玩古董点缀案头,随意把玩,或以古穆清芬、吉庆满纸的岁朝清供图令一室生春,驱疫祈福,抒怀遣兴,寄托闲情,可谓应时应景。

作为我国传统绘画题材中寓意吉祥的画种,岁朝清供图的兴起有何历史背景?经常入画的有什么吉祥物事?分别对应何种寓意和雅趣?对于现代人来说,收藏和陈设这类题材的画作有何讲究?庚子年首期《名家话收藏》,我们请来北京画院理论部研究员怀一、独立艺术家朱涛,与读者分享他们对这一吉庆题材藏品及背后美学精神的独特理解。

岁朝清供图:

雅室春生背后的情怀寄托

欣欣向荣之意。

羊城晚报记者:岁朝清供图作为我国传统绘画题材中一个应时应景、寓意吉祥的画种,它的出现与兴起有着什么样的历史背景?

怀一:岁朝即元日。正月初一是农历之元日,一元复始,始于元日。清供的起源应当与氏族祭祀、宫廷陈设与宗教礼佛有着必然的联系。过去,氏族有祠堂,人家有祖先之牌位,逢年过节,供奉牛羊瓜果以祭祀。牛羊瓜果外,像样的人家另设花觚二、烛台二、香炉居中,和而称五供。往庙堂推门看,佛前有条案,案上依次列花觚二、烛台二、香炉居中,和而称五供。佛到中国,入乡随俗,信众以民间祭祀之五器来礼佛。五器在道家,称五献,云:五献皆圆满,奉上众真前,志在求忏悔,亡者早升天。岁朝清供人画图,始于宋元,成于明清,及至齐白石、黄宾虹与我本人,都曾画过《岁朝清供图》。

朱涛:现今藏于台北故宫博物院的一幅传为宋代赵昌所作的《岁朝图》,乃为“岁朝清供图”的最早可见者,该图绘梅花、水仙、山茶、湖石,颇有春日明媚、

及内涵。比如鼎,置于伙房可以煮米炖肉当锅使,陈设于宗庙又可以用来祭祀为礼器。鼎大且重,寓意王位、帝业之“鼎”盛。又如玉之琮,意为八方所宗,故外八方,以地形。中圆虚,应无穷,象地之德,故以祭地也。

朱涛:中国传统由器而道、载道检器,清供题材可以芥子纳须弥,方寸之间、烟霞具足。如苏轼诗中所说,“此心初无往,每与物皆禅”,清供逐渐从供奉、贺岁,发展到古人文雅致生活的一种缩影;供花则“阶草浸窗润,瓶花落砚香”;斗茶则“黄金碾畔绿尘飞,碧玉瓯中翠涛起”,焚香则“红尘一点不到处,只许炉香度帷箔”……

由雅事而重雅物,继而上升到文人颐养生命、漠雪性灵的情怀寄托。“斯是陋室,惟吾德馨”,书房陈设,便是主人人性高洁的精神外化,“置古铜花尊,花时则插花盈瓶,以集香气;闲时置蒲石于上,收朝露以清目”,墙上悬古琴,案头供古砚,画轴以补壁,书册以充架,居斗室而常有卧游山林之悠然,处困顿而不改翱翔天地之远志。

羊城晚报记者:岁朝清供,是古人的一种年味。

图借物释吉,是古人的一种年味。

朱涛:对于现代人来说,收藏和陈设这类题材的画作有何讲究?

朱涛:明末大收藏家卞永

言,在评北宋范宽《临流独坐图》时,认为此图“真得山静日长之意”,此语蕴涵了中国艺术中对静观天地、时空无限的体会,“消永日,阅知年”,山水画如此,花鸟画亦如此。

随着历代画家以及现当代画家不断丰富文化内涵注入,清供作品文人化,成为喧嚣尘世对精雅生活、清静心性的某种向往,故个人认为,收藏与陈设以尚雅尊古、清逸恬淡为佳,与雅洁精致的居室相得益彰,营造出可供精神盘桓、心灵安顿的空间,回溯我们传统诗

意生活的源头。

羊城晚报记者:名家们的岁朝清供图曾给您的创作带来哪些启发?

怀一:我从事编辑职业三十多年了,至今还在编辑北京画院一个连续出版物《大匠之门》。报纸、杂志、图书,凡纸媒我全干了。我对纸质的材料有一种由来已久的亲近与深情,我的清供图里大约以图书、碑帖、典籍为题。晚清至民国,几位南地的画人也画相同的素材,他们给此类画作取名“锦灰堆”。“锦灰堆”是清人尚鼓碑、尊金石之延伸,带有显著的时代印迹。我作为当代之画人,必然以更加开放的视觉理念来审视,绘制、传递出具有当代风貌的作品。

古人给我们留下了用之不竭的传统经典,同时也留下更多陈腐的垃圾,泥沙俱下。如何来甄别优劣、传承并发扬经典,是我们为之努力的方向。

朱涛:从笔墨上来说,我的花鸟画受明代花鸟画家的影响比较大,首先学习沈周,渐次到孙隆、孙克弘,再者陈老莲、陈白阳,尤其喜欢恽寿平、孙艾、金农。孙艾的温雅清逸,金农的苍拙清朴,恽寿平的典雅秀美,陈白阳风骨上接元人、洒落静美,对我的笔墨气质都影响很大。

我不曾刻意学习过前人的岁朝清供图,我画清供图,也许是喜读明人小品,对文人书斋生活的清幽,心深慕之。“市声不入耳,俗轨不至门。客至共坐,青山当户,流水在左,辄谈世事,便以当大白浮之”,至于“门内有径、阶畔有花、墙内有松、松底有石、石后有亭,亭后有竹”,凡此种种,对于生活在仄迫喧嚣都市的人,何等可望而不可即,即使愿意归隐田园,又有何地可以采菊望南山?

只有这一案上清供,一卷代山、一勺代水,得以作出尘之想;是以我裁素纸以作清供,聊寄文人之意趣。设色淡雅、文质清旷,往往只取一朵折枝花、一角瓷瓶、半方书案,让画面往外延伸,取空间无尽之意,得虚实相生、空灵淡远之趣。

最后以我短文《聊佐清欢》的一段结束:“何以寄浮生?平生意趣,都在这案膝斗室、砚池笔山、卷册丹青、檀纸素绢间消磨。浅摹轻染,把书斋况味、精良草虫、竹影花韵,形诸笔端,以此薄伎,敢呈诸君,聊佐清欢。”

艺术视界

记录时代,讴歌大爱
广东艺术界齐抗“疫”

整理/羊城晚报记者 施沛霖
图/羊城晚报记者 朱绍杰
受访者提供

庚子伊始,疫情来袭。在举国上下齐心“战疫”的时刻,广东艺术界同仁们纷纷以笔代枪,用书画、雕塑等形式创作了一大批以抗击疫情为主题的美术作品,记录这场艰苦鏖战中真实、感人的时时刻刻,讴歌医护人员舍己救人的大医精神,颂扬万方驰援的大爱精神……

1月底以来,中国文联、中国美协、广东省文联、广东省美协、广州市文联等纷纷发起了倡议书,号召广大文艺工作者积极投入到抗击疫情题材文艺和美术创作工作中,体现广东文艺工作者强烈的社会责任感、使命担当,以及广东美术界一直秉承的热心慈善公益的优良传统。

目前,广东画院、广州画院、广州雕塑院、广州美院、省市美协的艺术家正奋力创作,优秀作品不断诞生,如陈永锵创作的6尺大作《风雨木棉雄》、张弘的《武汉七天,城里城外》、方士的《祈福图》、汪晓曙的《战疫魔》组画、罗奇的《亲爱的,我只是不小心闯入了你的世界》、陈侗的《又一天》、林霖的《火神山的黎明》、何枫的《别让生命从眼前流逝》、陈铿的《2020诺亚之舟》、李晓白的《加油》等。

《风雨木棉雄》陈永锵

广东画院号召画家们拿起手中的画笔,用心用情用功,潜心打造有筋骨、有道德、有温度的美术作品。广东画院原院长刘斯奋,专门赋诗一首鼓舞士气:

坚料流言满耳传,
偶然点击只随缘。
耽书自可消长昼,
铺纸犹堪画半天。

门无剥啄因人静,
茶有芬芳趁雨前。

待把瘟神送归位,
欢歌祝捷看新篇。

广州雕塑院艺术家们也为战“疫”加油,作品形式既有传统雕塑泥稿,也有极具科技时代感的画作。广州雕塑院副院长陆增康创作了雕塑作品《众志成城》,刻画了挂帅出征的医护工作者奔赴一线战“疫”的场景,副院长王卫宁则以普通女护士为原型创作了雕塑《战疫天使》……雕塑人以不同的形式,记录着疫情防控过程中的感人瞬间。

广州市美协以绘画艺术的形式,用中国画、水彩画、油画、插图等作品,展现全国人民不畏艰险、迎难而上的精神风貌,日前推出了“一场没有硝烟的战斗——广州市美术家协会抗疫主题作品网络展”。翰墨有情,广州市书法家协会也举办了“众志成城 同心战‘疫’——广州市书法作品网络展”,展示了书法家们以饱含深情的笔墨创作的一批书法精品。

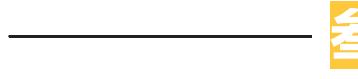
羊城晚报艺术研究院也携手文艺工作者,共同行动,抗击疫情,特开辟“奋战驰援 艺术战疫”系列专题,记录时代,彰显人心。广东省文联主席、广州美院院长、广东省美协主席李劲望表示:经此一役,相信我们广大的文艺工作者能从中得到更多的人生历练和思想升华,并创作一批讴歌时代、不负使命的精品力作。

雕塑家曹崇恩近日在创作钟南山院士像

《岁朝清供图》吴昌硕

意生活的源头。

羊城晚报记者:名家们的岁朝清供图曾给您的创作带来哪些启发?

怀一:我从事编辑职业三十多年了,至今还在编辑北京画院一个连续出版物《大匠之门》。报纸、杂志、图书,凡纸媒我全干了。我对纸质的材料有一种由来已久的亲近与深情,我的清供图里大约以图书、碑帖、典籍为题。晚清至民国,几位南地的画人也画相同的素材,他们给此类画作取名“锦灰堆”。“锦灰堆”是清人尚鼓碑、尊金石之延伸,带有显著的时代印迹。我作为当代之画人,必然以更加开放的视觉理念来审视,绘制、传递出具有当代风貌的作品。

古人给我们留下了用之不竭的传统经典,同时也留下更多陈腐的垃圾,泥沙俱下。如何来甄别优劣、传承并发扬经典,是我们为之努力的方向。

朱涛:从笔墨上来说,我的花鸟画受明代花鸟画家的影响比较大,首先学习沈周,渐次到孙隆、孙克弘,再者陈老莲、陈白阳,尤其喜欢恽寿平、孙艾、金农。孙艾的温雅清逸,金农的苍拙清朴,恽寿平的典雅秀美,陈白阳风骨上接元人、洒落静美,对我的笔墨气质都影响很大。

我不曾刻意学习过前人的岁朝清供图,我画清供图,也许是喜读明人小品,对文人书斋生活的清幽,心深慕之。“市声不入耳,俗轨不至门。客至共坐,青山当户,流水在左,辄谈世事,便以当大白浮之”,至于“门内有径、阶畔有花、墙内有松、松底有石、石后有亭,亭后有竹”,凡此种种,对于生活在仄迫喧嚣都市的人,何等可望而不可即,即使愿意归隐田园,又有何地可以采菊望南山?

只有这一案上清供,一卷代山、一勺代水,得以作出尘之想;是以我裁素纸以作清供,聊寄文人之意趣。设色淡雅、文质清旷,往往只取一朵折枝花、一角瓷瓶、半方书案,让画面往外延伸,取空间无尽之意,得虚实相生、空灵淡远之趣。

最后以我短文《聊佐清欢》的一段结束:“何以寄浮生?平生意趣,都在这案膝斗室、砚池笔山、卷册丹青、檀纸素绢间消磨。浅摹轻染,把书斋况味、精良草虫、竹影花韵,形诸笔端,以此薄技,敢呈诸君,聊佐清欢。”

《岁朝清供图》齐白石

羊城晚报记者:在岁朝清供中,经常入画的有什么吉祥物事?有哪些常见的形制?分别对应何种寓意和雅趣?

朱涛:汪曾祺在《岁朝清供》一文中这样写道:“岁朝清供”是中国画家爱画的画题。明清以后,画这个画题的尤其多。任伯年就画过不少幅。画里画的,实际生活里供的,无非是这几样:天竹果、腊梅花、水仙,有时为了填补空白,画里加两个香橼。“橼”谐其音圆,取其吉利……隆冬风厉,百卉凋残,晴窗坐对,眼目增明,是岁朝乐事。

然清供之物远比汪老所言丰富,亦无定式,多以清香、鲜艳、吉祥、古雅之物,花木瓜果、奇石几案、文玩古董,组合成趣;而清供之图就可谐音寓意、引经据典、文思化现,蕴藏真意,各成佳构。如玉堂富贵之玉兰、桂花,芝兰皇室之灵芝、芝兰,平安合和之玉瓶、荷花,松竹双清之松枝、竹叶……

怀一:各种赏瓶花器经常会出现《岁朝清供图》,以喻平安、太平、安平之意。陈鸿寿清供里画过青铜瓶,青铜瓶不易碎,以为平安永固耶。即是画一个瓶,宫廷画师绘清供往往多画天球瓶或者观音尊,尤以雍正、乾隆两朝清宫画师善为之。天球瓶明永乐自西亚传入,因其圆正体硕,仿佛皇权通隆、天下太平。帝王之所好,画师必从之,一个时代的图像印证了一个时代的文化心理与向往。

宋辽金时期,北方游牧民族有一种盛酒器,学界称经瓶,民间呼作鸡腿瓶。比鸡腿瓶大一些

《清供图》怀一

珠帘不动花影移条屏
朱涛 140X21CM 纸本设色
2019年

珍藏艺术 分享喜悦