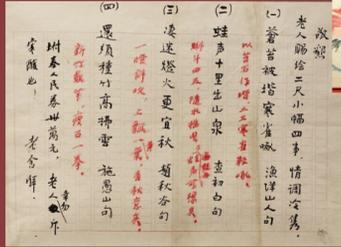

本报记者 张群琛 李若晨

从「齐白石在北京——纪念齐白石诞辰一百六十周年特展」中可见，齐白石「红花墨叶」的大写意风格发挥得淋漓尽致，同时其诗书画印也自成一格。展览中我们不仅能看到齐白石的作品，同时还能通过一些信件了解齐白石与友人们的交往历程。

齐白石
蛙声十里出山泉
1951年
中国现代文学馆藏

声名渐起知音来

齐白石成名后，求画求印者络绎不绝。1950年，齐白石与文坛巨匠老舍在北京市文联大会上相识，自此交往日密。此时齐白石已年近九旬，而老舍刚刚五十出头，二人堪称忘年交。

老舍雅好收藏，常以诗词名句求齐白石作画。展览中便有一封1951年老舍书写的《命题求画信函》，该信札以四句古诗为题，向齐白石求四张“二尺小画”，并寄去“人民币三十万”（相当于30元）作为画资。只见信函上，红黑笔迹相交，道出四句诗词意境：“（一）苍苔被阶寒雀啄，渔洋山人句。（以苔石作阶，二三寒雀啄轻）（二）蛙声十里出山泉，查初白句。（蝌蚪四五，随水摇曳，无蛙而蛙声可想矣）（三）凄迷灯火更宜秋，赵秋谷句。（一灯斜吹，上飘一黄叶，有秋意矣）（四）还须种竹高拂云，施愚山句。（新竹数竿，瘦石一拳）”括号中的红字是老舍写下的自己的构思。齐白石最后却只给老舍画了两幅，并改“二尺小画”为四尺长立轴，一幅为《凄迷灯火更宜秋》，另一幅便是著名的《蛙声十里出山泉》。

这幅《蛙声十里出山泉》藏于中国现代文学馆，此次并未参展，但仍有一幅示意图，可见画中景物。远山映衬下，一道急流从山涧乱石中泄出，几只小蝌蚪正顺流而下，欢快戏水，正应了老舍所写的“无蛙而蛙声可想矣”，更有“深山藏古寺”的意境。文学家的巧思与画家的技艺碰撞出诗画融合的经典之作，造就一段佳话。

坐落在北京市和平门外琉璃厂西街的荣宝斋，是齐白石在北京售卖和传播作品的重要场所。初来京城时，齐白石便在此挂单卖画。随着齐白石艺术名声的扩大，荣宝斋特意为他定制了一系列精美的诗画笺，深受市场欢迎。齐白石曾言：“我的诗第一，印第二，字第三，画第四。”除了画，齐白石也卖印，展览中有一本齐白石所写的《丙子杂记》，第一页记录着他卖画卖印的日常收入。“荣宝斋廿四元。一月廿七日，刊二石，六字：徐源泉印、客坐。十六元。又刊一石，四字：杨亚峰印。十六元……三月六日，五尺四件，虾、白菜、葫芦、大小鸡。润手。”齐白石的字迹潇洒随意，完全不拘泥于纸上红格。

而齐白石篆刻作品中的巅峰之作也能在展览中寻到。那是一方齐白石晚年所刻的自用印，上刻“门人半知己”几个字。“齐白石借鉴了吴昌硕篆刻的破残、剥蚀之美，结合了赵之谦的留白处理及黄牧甫的几何造型，将他们的印风熔于一炉，创造出自己的篆刻风格。”张楠介绍，齐白石还擅长运用斜线分割空间，此印“门”字左右并未采用传统的对称处理方式，而是歪斜地排列。“人”字中间大量留白。“知”字则整体右倾，“己”字下面的留白与“门”“人”字中的空间相呼应，最后以封泥边栏将五字框在中间，整体印面布局灵动而不局促，“门”字外还故意破残，使印文右侧舒朗而不紧张，堪称齐白石篆刻中的颇具巧思之作。所谓“门人半知己”，表达的是齐白石对门下弟子的情谊。齐白石门下弟子众多，梅兰芳、李苦禅、王雪涛、李可染等都曾拜师于他。忘年交、求购者、门人弟子，让晚年大胆革新的齐白石，终究没有“饿死京华”，而是有了更多知音，能懂他画里乾坤。

各具形态的十二生肖

本次展览中有一个角落，如果参观千万别错过。这里展示了齐白石的著名画作《十二属图》。

根据题跋，可知《十二属图》的由来。题跋写道“慰三先生既藏予画多，又欲索画十二属，予以有未曾见者，龙不能画，遂却之。先生令厂肆一年之中索去二三纸，用心四年，始集成。先生今已为予友也，出画属图四字，予始得知心苦。”

题跋中提到的“慰三先生”即收藏家关蔚山。当时他向齐白石求十二属相的画，齐白石以没见过龙为原因回绝了。后来关蔚山每年求两三张，一共求了四年，最终凑成了眼前的《十二属图》。

齐白石笔下的十二生肖各有不同。比如《桃猴》，画中猴子怀中抱着一只与躯干大小相当的桃子，双腿虽然是向前走，但是上半身朝向斜后方，右手放在额头前做出张望姿势，看上去十分拟人。画中的题跋也十分有趣，“既偷走，又回望，必有畏惧，倘是人血所生，必有道义廉耻。”这段题跋极具讽刺意义。

参观者都喜欢与自己的属相合影，可是属牛和属虎的观众们会发出疑问：为什么这两幅画中的动物只有背影？展览策展人、北京画院副研究员张楠介绍，在画家胡佩衡、胡襄（音同伦）父子所著的《齐白石画法与欣赏》一书中，齐白石曾表示想画一幅牛屁股，同时也能让观者看出这头牛是歪着头，寓意想要回家。“因为齐白石儿时曾在老家放牛，所以这幅画应是他的内心写照。至于老虎为何也是背影，这可能是老人的独特视角。”

而《十二属图》中的龙也是非常有趣。与其他十一幅露出全身的画作不同，这幅画只有龙首露在画面的右上方，其余部分则被云雾覆盖。而且齐白石对于龙眼的描绘十分独到，一反传统的凌厉，这幅画作中的龙竟有些可爱。

不画未见之物是齐白石的原则，这幅龙是如何诞生的？齐白石的孙女齐慧娟介绍，齐白石以前学过木工雕花，熟知龙、麒麟等常见纹饰的绘制。“齐白石早期的画作中不止出现过龙，还有钟馗、王母等神话人物，只是后来他的艺术大成，就不再画没见过的事物了。”

张楠介绍，这套《十二属图》虽然画幅尺寸相近，但并非按十二生肖的顺序进行创作，在创作时也没有统一的构思和命名，各具情态，传神地表现出各种动物的特性，也传达出齐白石的一些人生感悟、个人性情与思想感情。

