

书画名家

4月18日,“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”在上海油画雕塑院美术馆开幕。这是继2024年9月,周碧初家属代表向上海油画雕塑院捐赠了百余件周碧初绘画精品和艺术文献后的一次重要汇展,共展览汇聚起周碧初近120件油画作品,完整呈现他一生艺术创造的风格脉络,在中国画坛引起不小反响。

近代百年,在漳州乃至福建,算得起艺术大师的屈指可数,而被冠以艺术拓荒者,能够和徐悲鸿、颜文樑、林风眠、吴大羽、刘海粟这些国粹级人物并肩的更是凤毛麟角,而周碧初就是其中的一个。

1903年8月,周碧初出生于福建省平和县霞寨镇一个名叫深渡的小山村。上世纪初,正是中国最苦难的年代。然而,周家两代经商,家底殷实,这给童年的周碧初带来平静的好时光,也为他的艺术道路打下基础。从小聪慧过人的周碧初,深得父母疼爱。其父周颂三一生从农民到商人,饱尝“文盲”之苦,因此,他对下一代的教育尤为重视。1909年,六岁的周碧初便被送进乡村私塾读书,让他得到良好的文化启蒙。其间,好学的周碧初还从乡间油漆、画像及绣花等民间手工艺中得到启发,为他日后绘画埋下艺术的种子。随后周碧初被父亲带到厦门就学,从小学到中学,周碧初受到全面而良好的教育。1918年,周碧初考入了陈嘉庚创办的集美中学,1922年集美中学毕业后,他以优异的成绩考入厦门美术专科学校,实现了多年来的夙愿,开始接受正规的美术教育,而当时厦门美专不分科,这正好给周碧初既学习传统中国绘画的笔墨精神,也领略西洋画图技艺。早期中西结合的美术创作训练方式,为他日后的油画中那别具一格的东方韵味奠定了基础。

善于捕捉色彩变幻,又受过油画熏陶的周碧初尤其向往西方油画。1924年从厦门美专毕业后,周碧初在新加坡任中小学图画教员。此时,他非常向往到世界艺术殿堂巴黎学习绘画。然而,父亲希望他继承衣钵,劝他经商。几经劝说,父亲终于让步。次年秋,周碧初便踏上巴黎的求学旅程。同期踏上法国学画的还有徐悲鸿、颜文樑、林风眠、吴大羽等一大批后来成为开一派先河的大师级人物,周碧初与他们成为同窗好友。

初到巴黎,人生地不熟的周碧初一边学习法语,一边在日良美术研究所学习人体素描,苦练基本功。功夫不负有心人,1926年,周碧初脱颖而出,考入法国国立高等美术专门学校,师从知名的印象派画家欧内斯特·洛朗教授。

富有远见的洛朗教授不但在绘画技巧上对周碧初有很大的帮助,还引导他关注本民族的文化传统——中国具有悠久而深厚的文化艺术传统,中国年轻人应该发扬光大,不必盲目崇拜西方。洛朗的话如一记重

长江三峡(1984年)

中国油画拓荒者周碧初

锤,对周碧初影响深远。

为更好领略西洋油画的精髓,留法期间,周碧初成了巴黎各大美术馆的常客,他细细临摹,苦心研究名家名作,从中汲取养分。周碧初还常到巴黎郊外写生,塞纳河、巴比松村一带优美的景致便成了他创作的对象。创作中,周碧初既遵循印象派风格,又在实践中寻找自己的路子,博采众长,兼收并蓄,在注重对比色并置和反衬技法的同时,他更注意细笔触和点簇的表现力与生动性。

1930年学成归国,时局动荡,踌躇满志的周碧初先后辗转厦门美专、国立杭州艺专、上海美专、上海新华艺专等地执教,行迹漂泊,萍踪无定,但他初衷不改,潜心执教和艺术创作。先是到母校厦门美专任教半年,后在国立杭州艺专代课一年。1932年,在上海美专任西画教授,还应邀到私立上海新华艺专执教,并担任西画系主任。

但随着战局吃紧,上海最终沦为“孤岛”。此时,周碧初等一大批爱国艺术家毫不退缩,继续开展绘画创作和教学。1939年10月,为激励同胞抗战斗志,周碧初与陈抱一、朱屺瞻、钱铸九、宋神沅五人举办了“联合油画展”,以此提振民族救亡士气,成为当时上海艺术界的一次重要活动。但随着战火蔓延,1941年,周碧初被迫离开新华艺专,到国立杭州艺专任教,从此踏上漂泊的旅程。在不断的颠沛流离中,他仍不忘绘画创作,并多次筹办个人画展。在孜孜以求的探索中,在笔触、用色和构图上逐步形成自己的独特艺术风格。

1949年底,周碧初旅居印

周碧初晚年生活照

尼,至1959年秋回国,足迹遍布印尼各地。这十年光阴,让他有足够的时间来思考、消化国画与油画、传统与先锋、写实与抽象等种种之间的关系。他拉近理论与实践的距离,在实践与理论中找到自己的位置,周碧初迎来人生最平静的一段宝贵时光。

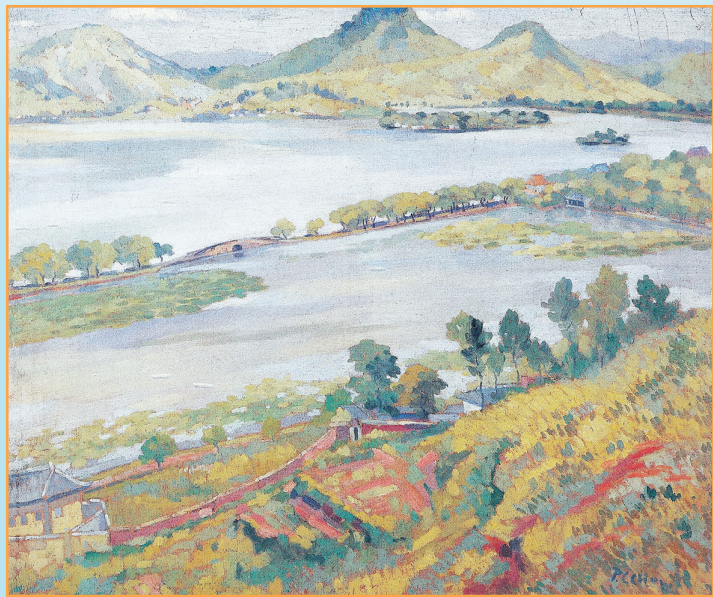
印尼十年的成就是辉煌的,周碧初迎来艺术创作的成熟期和高峰期,他创作了足以影响后世的大量作品,并多次举办个展。这种以赤诚之心赞美生活、讴歌生命的印尼风情作品,一经展出,便轰动印尼。印尼著名画家、雕塑家亨德拉评价说:“平静沉着,蕴含着强烈的情感。”后来,周碧初还以华侨画家的身份受到当时印尼总统苏加诺的接见,其作品《言子墓》也被苏加诺所收藏,并成为其个人的艺术顾问。

身在海外,却心系故国。1959年秋,周碧初毅然回国,在上海美专任教。欣欣向荣的新中国给他带来惊喜,这时期的画风也为一转,其风景画格调高雅、色彩清新,色亮而不显单薄,色跳而不失厚重,独树一帜的周氏风格更加明显,“笔简意到”风格日渐形成,周碧初完成了西洋油画的中国化转化,他创造出了清雅风范的中国油画。

绘画重阅历,行万里路是对读万卷书的最好补充。广州、南京、嘉兴、新安江……到处是他创作的身影,祖国的大好河山给他无穷源泉。这时期的作品,民族味更浓,笔端富有诗意。《宁冈》《井冈山茨坪》《南海渔舟》等,一派“国有山河灿如锦”的开阔气象,扑面而来的气息令人目不暇接。

新禧

西湖

火山区(印尼)

古城水乡(常熟)

名画鉴赏

在《天中佳景图》中看端午文化

◎魏益君 文/供图

《天中佳景图》是一幅承载着深厚端午文化内涵的古画,为元代佚名所画。虽作者佚名,已湮没于历史的长河,但这幅画却成为研究古代端午节习俗与艺术表达的重要资料。这幅画以绢本设色呈现,高108.2厘米,宽63.5厘米,现藏于台北故宫博物院。

“天中佳景”这一画题,恰似一把灵动的钥匙,轻轻开启了一扇通往古代端午节的大门。“天中”,作为端午节的别称,蕴含着古人对这一节日的独特认知与深厚情感。整幅画作宛如一幅立体的民俗长卷,将端午节的诸多传统元素巧妙地编织其中,让观众仿佛置身于古代的端午街头,亲身感受那份浓郁的节日氛围。

从画面内容来看,《天中佳景图》描绘了丰富的端午元素。画中瓶插蜀葵、石榴、菖蒲等五月花卉,这些花卉的选择并非随意为之,而是蕴含着深刻的象征意义。蜀葵、石榴在端午节期间盛开,它们鲜艳的色彩和蓬勃的生命力象征着吉祥与美好,为画面增添了节日的喜庆氛围。菖蒲则具有驱邪避疫的寓意,在古代端午节习俗中,人们常将菖蒲悬

挂在门上,以祈求平安健康。枝梢上系着的精致香囊,同样是端午节的重要饰品,香囊内装有中草药,不仅散发着宜人的香气,还具有驱虫、防疫的功效,体现了古人对健康的关注和美好生活的向往。

盘中摆放的粽子、荔枝、石榴等食物,也是端午节不可或缺的节令美食。粽子作为端午节最具代表性的食物,其起源与纪念屈原有关,传说人们为了防止鱼虾啃食屈原的身体,便包粽子投入江中。后来,粽子逐渐成为端午节的重要象征,承载着人们对屈原的敬仰和怀念之情。荔枝和石榴则寓意着生活富足、多子多福,反映了古代人们对美好生活的期盼。

画面上方绘制的四道道教灵符和一幅钟馗画像,进一步强化了整幅画的驱邪迎福寓意。符咒自黄帝时代起就被视为驱鬼的工具,在端午节这个特殊的节日里,人们悬挂灵符,希望能够驱散邪祟,保佑家人平安。钟馗在民间传说中是辟邪的神祇,他的画像具有强大的威慑力,能够吓退妖魔鬼怪。虽然钟馗图像由宋朝除祟演变为端午节迎福的习

俗迟至明中叶才形成,但在这幅画中,钟馗的出现无疑为画面增添了一份神秘而庄重的氛围,体现了古代人们对神秘力量的敬畏和对平安生活的渴望。

从艺术风格和技巧的角度审视,《天中佳景图》无疑是一件杰作,它展现了画家高超的艺术造诣和深厚的文化底蕴。画家对花卉、果实的描绘达到了出神入化的境界,每一笔都蕴含着深厚的功力,仿佛赋予了这些自然之物以生命。以石榴为例,画家运用细腻的笔触,将石榴果皮的纹理、光泽以及果实的饱满质感都刻画得栩栩如生。那微微裂开的果皮,仿佛在向人们展示着里面晶莹剔透的石榴籽,让人忍不住垂涎欲滴。画家通过对光影的巧妙运用,使石榴呈现出立体感和真实感,仿佛伸手就能触摸到它的质感。对荔枝的描绘同样精彩绝伦,荔枝的外壳纹理清晰可见,色泽红润欲滴,与周围的绿叶相互映衬,形成了一种鲜明的对比,突出了荔枝的鲜美与诱人。画家运用细腻的色彩过渡,将荔枝的圆润和光泽表现得淋漓尽致,让人仿佛能够感受到荔枝

在手中的重量和汁水的饱满。在构图方面,画家独具匠心,将瓶花、盘中食物与上方的灵符、钟馗画像巧妙地组合在一起,形成了一个和谐统一的整体。瓶花作为画面的主体,占据了中心位置,宛如一颗璀璨的明珠,吸引着观众的目光。盘中食物则围绕在瓶花周围,如同众星拱月,丰富了画面的内容,使画面更加生动有趣。上方的灵符和钟馗画像则起到了平衡画面的作用,使整个画面既稳定又富有层次感,仿佛是一首优美的乐章,各个元素相互配合,奏响了一曲端午的赞歌。

《天中佳景图》作为一幅端午题材的古画,宛如一座桥梁,连接着古代与现代,让我们能够跨越时空的障碍,感受到古代端午节的独特魅力。在欣赏这幅画的过程中,我们仿佛置身于古代的端午节,与古人一同感受那份热闹与祥和,领略那份深厚的文化底蕴。它让我们明白,传统节日不仅仅是日历上的一个标记,更是民族文化的传承与延续,是我们心灵的归宿和精神的寄托。

天中佳景图