

跨界、反串、混搭 大师们是这样合作的

艺术家的风格是有差异的,每个艺术家擅长的领域又是不同的。就好比齐白石的虾,徐悲鸿的马,李可染的牛,黄胄的驴……已经在人们心中根深蒂固。可你想过当他们画笔相邀,让大家熟知的形象“跨界”上演,会是怎样一番景象吗?

今天为大家介绍一些大家们的合作,作品在保持整体风格一致的同时,又保留了每位艺术家的个人风格,兼容无间,十分和谐,是令人称赞的珠联璧合之作。

据《美术大家》

吴昌硕、齐白石合作《竹石双寿》



《竹石双寿》

齐白石曾有诗曰:“青藤雪个远凡胎,缶老衰年别有才。我欲九泉为走狗,三家门下转轮来。”诗中的“青藤”是指徐渭;“雪个”是指八大山人朱耷;“缶老”是指吴昌硕,可见齐白石对吴昌硕的崇拜。

《竹石双寿》是海派书画领袖吴昌硕与京派书画大师齐白石唯一面世的珠联璧合之作。

吴昌硕题款:满纸起秋声,吾意师老可,缘知不受暑,及时来独坐,辛酉小满,吴昌硕年七十八。

吴昌硕赠给齐白石的此幅作品,齐白石在珍藏了三十四年后,添笔双寿鸟转赠其好友杨虎。齐白石题跋:吴缶老之画不易得也,啸天将军藏玩,九十一岁,白石,添笔。

《竹石双寿》画面上,吴昌硕以遒劲质朴、老辣酣畅的笔触撒竹几竿,枝叶婆娑间,似传出爽朗秋风之声,颇有金错刀的金石气韵。右下方一块山石则浑穆凝重,极有峥嵘之势。齐白石所画的两只缙带鸟用笔细腻精到,造型灵动鲜活,上下对鸣,和合之啼。特别是用胭脂色勾勒,更使全画增添了亮丽吉祥之气。

齐白石、徐悲鸿合作《祝君和平》

在现代中国美术界,有“徐悲鸿的马,齐白石的虾”之说。两人合作于1948年的《菖蒲虾趣图》,便有齐白石的虾,不同我们常见的是:一向在我们印象中擅画马也常画马的徐悲鸿补画的是菖蒲叶。

两人合作的《祝君和平》是一件祈求平安、象征美好的经典作品。徐悲鸿的“竹子”与齐白石的“鸽子”与画面上的“祝君平安”四个篆字相互契合,具有一种浑然天成的味道。该作品创作于1948年春,平津战役打响前,作品里暗含了对当时北平解放的深深期盼。

《妙机其微》为齐白石、徐悲鸿两位大师1948年合作绘制。悲鸿布地,白石画青蛙蝌蚪与水,是为艺术趣事。二人绘画各有趣味与特点,但画面兼容无间,非常和谐。疏落的画面,唯见墨点、墨线及块面所构成的蛙的物象及神态,蝌蚪的表现煞是可爱。悲鸿设色晕染清透圆润,层次丰富,墨点温润散落于地,很好地将画面空间进行分割与组织,体现出徐悲鸿本身来自于西方的较为理性的艺术处理手法。所绘画面墨彩淋漓,与白石所绘形成自然和谐的水岸关系,加上青蛙与蝌蚪生动浑朴的造型,洋溢着生机勃勃的气息。



《祝君和平》

齐白石、陈半丁《挖耳图》质朴幽默

1917年,齐白石为避家乡的兵匪之乱,只身到北京,想以卖画、治印为生。就在这一年,齐白石结识了陈半丁,自此两人成为莫逆之交。当时,齐白石55岁,陈半丁42岁。

陈半丁得吴昌硕亲授,在绘画上追求苍拙、厚重和古拙的风格。齐白石在北京实行“衰年变法”,也以吴昌硕为主要学习对象,由八大山人式的简逸转为吴昌硕式的浑朴厚重。他们还都推崇八大山人和石涛。

齐白石与陈半丁多有合作或互为题句的作品流传于世。如1924年陈半丁画荷,1926年齐白石补成的《荷凫图》。又如1945年合作的《挖耳图》,齐白石画掏耳罗汉,陈半丁画山石,笔意简洁,尽量靠近齐氏的白描风格。



《挖耳图》

齐白石、曹克家妙趣《猫蛙图》

曹克家,师从陈师曾、王梦白、齐白石、陈半丁诸氏,翎笔花卉,尽得师传。擅擅画猫,所作栩栩如生,神态逼真。两人合作的《猫蛙图》,曹克家画猫以淡墨细线界定形廓,然后加以渲染、丝毛,用笔精细,丝丝入扣,点睛尤见精神。图中背景则由齐白石所补,几笔墨草前,小青蛙正试图挣脱猫爪,情景毕现,质朴清新,可谓妙趣横生。



《猫蛙图》

傅抱石、关山月共画《江山如此多娇》

1959年8月初,经周恩来总理和陈毅元帅的推荐,从韶山作画归来的傅抱石应邀去北京,为人民大会堂创作《江山如此多娇》特大型国画。合作者是岭南关山月先生,工作地点在前门附近的东方饭店。

这幅画高五米半,宽九米,在中国绘画史上是空前的,要求是能够充分体现出毛主席《沁园春》“江山如此多娇”的词意。因此图最终要悬挂在北京人民大会堂的大厅墙上,傅抱石和关山月非常重视此事,久经研究、切磋。《江山如此多娇》先由傅抱石拟出初稿,同关山月协商修改后,再将画稿扩为巨幅。



《江山如此多娇》

齐白石、李可染共画《可与言》

齐白石、李可染合作的此幅“牧牛图”,运以淡墨、浓墨,大笔扫出大体轮廓,焦墨作点睛之用,配以渍染和溢染之法,使水牛的质感、动感跃然纸上。

画幅右上方齐白石的“可与言”三字,点出全画之生动的趣味,引人无限联想,而字体之苍劲、拙趣,又与画面中天真、平淡的意境相呼应。此图胜在李可染的笔墨;胜在白石老人的书题;胜在前后两大大师的合作;更胜在境外之致。



《可与言》

谢稚柳、陆俨少、刘旦宅反串《旗亭赌唱》

谢稚柳曾有一幅人物长卷《旗亭赌唱》,画的是高适、王昌龄、王之涣三位唐代诗人酒醉之后,隔着屏风赌另一面的歌妓唱谁的诗更多的典故。这幅画于1949年的作品当时只完成了一半,就因种种原因搁笔了。直到上世纪80年代再度取出打算补齐,可年过八十的谢稚柳已患有一次脑梗,心手都不复当年。最后由刘旦宅将屏风上的画补齐,随后又请了陆俨少撰写长卷的题跋。就这样,一幅独特而精彩的作品诞生了,原本擅长山水的谢稚柳画人物,作为人物画大家的刘旦宅则在屏风上画了山水,而本是画家的陆俨少竟然以书法示人。三位大师一次有趣而成功的“反串”,留下的不仅是一幅无上精品,更是一段友谊的见证。



《旗亭赌唱》(局部)

谢稚柳、陈佩秋夫妇合作《鸳鸯嘉藕图》

自古以来,夫妇琴瑟和鸣,夫唱妇随最为世人所欣赏,在书画史上更是如此。元代赵孟頫、管道升伉俪最为著名。当代最堪当“赵管遗风”之称的,当属谢稚柳、陈佩秋伉俪。

谢稚柳出身常州书香世家,幼承庭训,受业于江南名士钱名山门下,醉心于古代书画的观摩、临摹。夫人陈佩秋,1950年毕业于国立艺专,入职上海文物管理委员会。1955年被上海中国画院聘为画师,专职创作,最擅长北宋院体工笔花鸟。谢稚柳、陈佩秋合作的《鸳鸯嘉藕图》,作于1958年5月,乃为赠予潘伯鹰与张荷君的结婚贺礼。图中所绘为荷塘岸边的两只五彩鸳鸯,以谐音象征“成双成对,佳偶天成”之意。

两人还合作有《荷塘珍禽图》《竹树红鸟》等。



《鸳鸯嘉藕图》