

▲ 清代徐扬《系采丝》

故宫博物院藏

辟毒纳祥

有关端午节俗较早的记载，出现于先秦时期。人们在长期的生产生活中总结出：农历五月，时令入夏，气温骤升，百虫始动，疫病滋生。为了避免受虫疫侵害，人们在五月初便开始采药、沐浴，以驱疫避虫。久之，习惯成自然，民风习俗随之呈现。此即为端午节俗的发端。

习俗传承，代代相因。为抵御五月毒虫出动带来的灾害疫病，人们希冀被护佑，被赋予“守护神”职责的“天师”应运而生。五毒天师符形式多样，比如现存的清代木版年画《天师降五毒》。画中，天师身着八卦道袍，额间天目圆睁，似要洞察一切邪祟。天师的坐骑是一只花斑大虎，老虎原本猛兽，人们“以凶御凶”的理念赋予了“百兽之王”纳福驱邪的属性，虎爪下踩蜈蚣、蛇、蟾蜍等象征“五毒”的五种虫害。此外，还有蝎子符、雄鸡啄蝎、大圣捉蝎、钟馗捉五毒等题材的年画烘托端午节令气氛，在古代非常盛行。

“天师降五毒”题材不仅见于年画中，同时也以另一种民间艺术形式——节令戏，与端午节俗相伴而生。节令戏是指在各岁时节令，演出与该节日有关联的剧目，又称承应戏。清宫昇平署抄本月令承应戏《灵符济世》即端午承应剧目之一。或如故宫所藏端午节令戏京剧《混元盒》(又名《闹道除邪》)的戏本，讲述五毒闹事，张天师降妖伏魔，将其收于混元宝盒之内。这种早年的京剧大戏，是清廷每逢端午必召的进宫演出剧目。剧中“五毒”及昆虫精灵脸谱色彩各异，光怪陆离。可惜京剧中此戏已经失传，唯有十几帧脸谱流传下来。戏剧大家翁偶虹手绘的四函《偶虹室秘藏脸谱》，尚保存着《斩五毒》中“五毒”形象的脸谱，一张脸谱上绘集了青蛇、蜈蚣、蝎子、壁虎和蟾蜍“五毒”，甚是精彩。这种节令戏的部分选段至今仍存于湖南衡阳湘剧中流传。

此外，端午节“系五色丝”避毒纳祥的习俗也被画家绘于纸上。清代画家徐扬绘制的《端阳故事图册》中的一帧——系采丝，描绘的就是端午节系五彩丝的情形。画面中是夏日的院落，枝叶繁茂。雅室一隅，一名男子挽起袖笼，仆从正低头细心地为他系上五色丝线。二人的互动颇具仪式感，由此可见古人对“系五色丝”习俗的重视。画家还在左下角以文字对画作加以注释：“系采丝，以五色丝系臂谓之长命缕”。此习俗一直延续至今。江苏扬州、高邮，闽东屏南以及山西太原等地今天还沿用着传统的五色丝编织手工艺。

端午“辟毒纳祥”的习俗还有多种艺术表现形式，比如清代吴曼云《江乡节物词》小序中提及的端午绘避瘟扇；还有孩童们佩戴的“五毒蛙”艾草香包。这些民间艺术皆被赋予了“辟不祥，佑平安”的寓意。

纪念屈原

南朝史学家吴均《续齐谐记》有载：“屈原五月五日投汨罗水，楚人哀之……今五月五日作粽，并带楝叶，五花丝，遗风也。”彼时，五月五纪念屈原已经成为节令风俗。端午时节，各

▲ 浅入诗经系列—今月曾经照古人(丝网版画)

卢治平

端午节是中国四大传统节日之一。晋周处《风土记》载：“端，始也，谓五月五日也。”一年中的第五个月即“午月”，五日为“午日”，“午时”又为“阳辰”，所以端午又称“端阳”。

关于端午的节俗，自汉以来诸多文献皆有记载。从记载中可见，端午节俗众多，文化内涵丰富，主要包括两个方面：一是辟毒纳祥，二是纪念屈原。此外，端午节还有纪念介子推、举行龙图腾祭祀的风俗。

民间美术是了解传统节日风貌的一面镜子。丰富多样的美术表现形式将端午节“五色新丝缠角粽”“菖蒲酒美清尊共”等节俗鲜活地带到我们身边，点缀着五彩缤纷的节庆空间。

端午艺话

赵文成

图①：(传)唐李昭道《龙舟竞渡图》
图②：甘肃五毒香包
图③：清代年画《天师降五毒》
故宫博物院藏
中国艺术研究院藏

②

③

地纷纷举行纪念屈原的龙舟竞渡活动。这也成为诗人画家争相表现的题材。

在唐代的文学作品中就常有龙舟竞渡的描述。吴融《和集贤相公西溪侍宴观竞渡》诗中描述的场面十分宏大：“片水耸层桥，祥烟霭庆霄。昼花铺广宴，晴电闪飞桡。浪叠摇仙仗，风微定彩标。都人同壮观，不觉在行朝。”

这种题材在绘画中也有表现。比如唐代李昭道的《龙舟竞渡图》就是端午龙舟竞渡这一民俗的真实写照。画面欣欣壮观，水域上方有两艘画舫龙船，舫上高台楼阁，人物锦衣饰身，气派非凡；下方有两艘龙舟，舟上约六、

七人持旗待命；水域环绕着右岸的彩楼、水殿。有趣的是，拱桥下还绘有龙舟的龙首探出桥洞，昂首前行，异常生动，画鼓喧雷，红旗闪电，誓夺锦标方歇。

这些民间美术图像不仅是珍贵的可视资料，还承载着中华优秀传统文化的深厚内涵，代代相续，流传至今。如今，有关端午节令的美术图像依然活跃在民间艺术中。它们多是作为装饰或符号象征，以鲜艳的配色、夸张的装饰风格以及精湛的手工艺，为生活增彩添趣，寄寓美好的祈愿。

(作者系中国艺术研究院副研究员)

中外艺术家以版画对话

本报电(闻逸)“同行：版画的研究与探索——英格里德·勒登特、卢治平双个展”日前在中华艺术宫(上海美术馆)举行。展览展出了中国艺术家卢治平和比利时艺术家英格里德·勒登特(Grigory Ledent)近年来新创作的版画及装置艺术作品共170余件。

卢治平与英格里德相识于十几年前的深圳国际版画展。两人虽然语言不通，但版画艺术成为他俩共同的语言。

英格里德·勒登特1955年出生于比利时布拉斯哈特，现为国际版画联盟主席、上海美术学院特聘教授。本次展览展出了英格里德的代表作《线性时间》《思维风景》《意识之流》等，并梳理她自

2003年以来的重要作品，包括大型装置、影像作品等。

卢治平1947年出生于上海，为中国国家画院版画专业委员会研究员，其代表作《瓶非瓶》《润物无声》《内敛的灰色》系列均亮相本次展览。此外，展览首次集中展出卢治平近两年的新作《实验：空间与灰度解析》《面壁》系列。作品从具象中抽身，极简克制的线条与色块毫不设限，呈现出艺术家充沛的艺术创造力。

中华艺术宫(上海美术馆)馆长陈翔介绍，“同行”主题展览呈现了不同文化背景、不同语境下中外艺术作品的对话，以期展现当下艺术发展中中和不同、开放包容、创新进取的精神。

诗画同观 相得益彰

——品读齐白石的画意诗心

本报记者 赖睿

▲ 小鱼图(中国画) 齐白石

众所周知，齐白石以书画艺术闻名于世。但他始终强调其诗人身份，并自称：“我的诗第一，印第二，字第三，画第四。”北京画院收藏的齐白石手稿中，以诗的数量最多，皆与其书画实践互为助力。

日前，由北京画院主办，齐白石艺术国际研究中心、北京画院美术馆承办的“借山吟——齐白石的画意诗心”展览在北京画院美术馆举办。展览精选齐白石、王闿运、陈师曾、樊增祥、老舍等近10位名家学者100余件作品，涵盖书画、印章、诗词手稿、信札文献等，带着观众走进齐白石的诗画世界。

以诗抒情纪事

齐白石幼年家贫，8岁随外祖父读了半年私塾，27岁师从胡沁园学习工笔花鸟画，在其引荐下随陈少蕃读书学诗。为了贴补家用，他白天做木工，到夜晚才能读书，且有诗《往事示儿辈》：“灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗”，记载了自己早年勤学苦读的经历。齐白石后来加入“龙山诗社”，被推举为社长，又加入“罗山诗社”。1900年，他典租莲花岩下的梅公祠，添盖了一间书室，取名“借山吟馆”。

“五出五归”远游归来后，齐白石潜心古文诗词，常与友人联吟对句。他在饱览山川风物与自然之美后，将远游途中的画稿重新整理，创作出充满诗意的山水诗歌——《借山图卷》。及至37岁，齐白石拜经学家、湖湘诗派代表王湘绮为师。

齐白石说“我的诗既是抒情，也是纪事”。他在求艺、交游生活中与友人诗文酬和、赠答不计其数，留下了许多妙趣横生的轶事。

本次展览展出的北京画院藏《南昌馆七夕连句》小楷，上书有齐白石所作南昌联句“久坐坐微凉，竹簟清露滋”。这件作品的背后是齐白石与老师王湘绮之间一件耐人寻味的趣事。1904年，齐白石应王湘绮之约游历江西南昌。正值七夕良辰，老师招饮同门，兴起作诗，起句“地灵胜九江，星聚及秋期”，然而齐白石和同门都没能对上诗句。齐白石深感羞愧，回家便把书房“借山吟馆”的“吟”字删掉了。

齐白石不仅向老师求学诗法、与朋友切磋诗艺，还请晚清诗人樊增祥为其诗稿润色，积极策划出版诗集。1917年，樊增祥为齐白石《借山吟馆诗草》作序：“凡此等诗，看似寻常，皆从剜心斲肝而出，意中有意，味外有味”，言语间皆是赞美之词。展览中的《谢齐山人赠鹤茸被歌》就是二人深厚情谊的见证。

此外，展览还呈现了齐白石与陈师曾、陈半丁、于右任、罗惇愚等

20世纪中国文坛艺界名家交往的书画文献，讲述了齐白石与师友之间的故事。通过这些多元的视角，观众可以还原更加立体的齐白石。

诗画相得益彰

中国绘画艺术讲究“诗画一律”，强调诗与画异质而同趣。齐白石的书画艺术天真平淡，他将感性体验化为心灵感悟。诗画同观，相得益彰。其题画诗，或直陈心意，表达对家乡故土的眷恋；或进行类比，体现对天地世相的洞悉。

北京画院藏有一封1951年老舍书写的《命题求画信函》。该信札以四句古诗为题请白石老人作画，并附奉人民币作为画资。齐白石应邀以查初白诗句创作《蛙声十里出山泉》。画中将“蛙”转换为蝌蚪，而泉声则嫁接了蛙声，意象互换，可以说是诗画融合的经典之作。

齐白石题《小鱼图》的诗句“群队无惊候几时”，传递出对安宁家园的期盼，与画中惊慌失措的小鱼形成呼应。

1919年，齐白石到北京后曾寄住在法源寺、龙泉寺及石镜庵。他认为自己与佛家颇有缘分。其作《松下坐佛图》题诗：“无我如来座，休同弥勒龛，解寻寂寞境，到眼即云昙”，或许就是他将佛道内化于心的感悟。

无论是诗歌还是绘画，齐白石大都从中国民间文化中汲取创作素材，抒写或描绘自己的生命体验，表达普通百姓的真实情感。他说：“我的诗，写我心里想说的话，本不求工，更无意学唐宋。”他既倾心于文人的诗情墨趣，同时保持对现实生活的热爱，世间万物都成为他笔下的诗思画料，被赋予了悠然自得的情趣、幽默诙谐的诗趣、平实质朴的诗理。

本次展览中，《白菜胡萝卜》所题诗文“欲了前生未了因，拈毫题句太伤神。园蔬也有尘凡福，曾见窗前看画人”取材素朴、语言平实，表达了齐白石这位“湘上老农”真切的生活感受。作品《葡萄》题诗“实垂星辰摇不坠，影乱龙蛇飞欲惊”，以浪漫主义手法表现了日常生活中的寻常物象。

展览还呈现了作品图稿，上面标注着诗词修正的痕迹，观众可以从中获得作品创意的来源。

北京画院院长吴洪亮表示，本次展览并不是要探讨齐白石诗歌的独立价值，而是为观众呈现齐白石诗歌的生发、存在方式以及产生的涟漪。“诗歌可以很浪漫，也可以很朴素。我们策划此展是希望以诗心面对这个大时代，带领观众细细品读中国人的诗意生命美学。”他说。

▲ 借山图之十二(中国画)

齐白石