

展览定名“问虫”，而非简单的“草虫展”，意在强调人与物象之间的关系。

科学视角下重新发现齐白石 解码大师笔下的草虫世界 以昆虫学与田野观察

——齐白石的草间对话

问虫

主办单位：
中央美术学院
山东工艺美术学院
北京画院

承办单位：
北京画院美术馆
齐白石艺术国际研究中心
中央美术学院艺术管理与教育学院
中央美术学院美术馆国际交流展与美育课程部

近日，一场别开生面的展览“问虫——齐白石的草间对话”在北京画院美术馆拉开帷幕。这场展览既不沿袭齐白石研究中惯常的笔墨、变法与现代转型叙事，也不止于艺术史的静态梳理，而是以“田野考察”的姿态，将昆虫学、博物学视角引入齐白石的草虫世界，尝试搭建艺术与科学、人与自然的对话桥梁。

展览的特别之处在于，它源自山东工艺美术学院人文艺术学院《艺术展览与策划》课程，是今年第四届全球大学生虚拟策展大赛（齐白石赛道）特等奖获奖方案的实体转化成果。“问虫”不仅是一场专题展，也是一项具有代表性的教学与策展相结合的案例。它从课堂走向大赛，再走向美术馆，完成了从概念到落地的全过程。本次展览由中央美术学院、山东工艺美术学院、北京画院联合主办，这场由年轻人主导的展览，以“田野考察家”重新定义齐白石，试图把他放回草间，放回那个俯身观察自然的位置。

◎文/图 许俊

>>>

从“看画”到“问虫”： 一场观看方式的革新

展览定名“问虫”，而非简单的“草虫展”，意在强调人与物象之间的关系——观察、提问、辨认、理解的过程。策展团队成员吴乐萍回顾，团队最初关注齐白石所画飞蛾“长什么样”，随着研究深入，逐渐从单纯的观察者变为提问者：画家为什么画这一类飞蛾？画中的形态来自自然本身，还是融入了艺术家的主观取舍？

正是在这一追问中，展览找到了核心命题。“问虫”不只是对昆虫发问，也成为一条由艺术进入自然，再由自然返回艺术的观看路径。为此，展览设置了“它在哪”“它的声音”“错位的真相”“光的把戏”“猜一猜”五个交互空间，并配有“田野考察手册”。策展团队成员杨梦雨介绍，这些环节希望改变观众在美术馆中的被动观看方式，使其在寻找、辨认、聆听与判断中形成更主动的感知路径。标本与画作并置之后，观众不仅能比较齐白石笔下昆虫与真实昆虫在形态上的异同，也会进一步思考艺术中“似与不似”的问题。

齐白石 是“田野考察家”？

提及齐白石，很多人先想到虾，想到“人民艺术家”。但“问虫”所呈现的，是另一个齐白石：一个长期俯身草间、观察昆虫、反复描画和思考的人；一个以宣纸为记录媒介的观察者。

策展团队成员刘欣雨指出，在翻阅大量画册与图像资料后，团队逐渐意识到，齐白石与通常想象中的“书斋型文人”并不相同。他更像一位行走于乡野间的“田野考察家”，以笔墨为工具，以图像替代田野笔记，通过

反复观察将自然细部转化为视觉经验。这种观察方式与科学意义上的田野调查并非同一系统，却在精神上相通，都建立在对物象的近距离凝视、持续辨认和经验积累的基础上。

展厅里，齐白石的草虫作品并非孤立的昆虫图谱，而是嵌入具体生态关系中的生命形象。蜻蜓往往与荷塘相伴，体现其近水而生的环境属性；草虫与花木、枝叶、节令共同构成画面，表明齐白石关注的并不只是虫体形态，而是生命的生存场域。

艺术与科学相遇： 标本与画作的互证

本次展览将自然科学作为进入齐白石艺术世界的方法路径。在北京画院支持下，学生团队与工作团队多次前往中国农业大学昆虫博物馆进行考察，并与相关专业力量持续沟通。

通过昆虫标本、图鉴与专业辨识，团队逐渐确认，齐白石画中的“蛾”并非单一概念，而是涵盖灯蛾、凤蛾、尺蛾、天蛾、鹿蛾、螟蛾、蚕蛾、雀天蛾等多个种类；“蜂”也并不只是笼统的蜂，而可能分属蜜蜂、胡蜂、熊蜂等不同类别。吴乐萍提到，经过专业分析后，团队才真正意识到齐白石并不是在泛泛地画虫，而是在研究虫子。仅蛾这一门类，便可区分出七八种不同类型。

此次展览是第一次集中呈现齐白石草虫的“全品类”。展览通过标本与作品的并置，使观众能够从科学角度重新理解齐白石如何观察物象、如何取舍细节、如何将真实昆虫转化为绘画形象。策展团队指导教师、山东工艺美术学院人文艺术学院副教授许俊强调，艺术当然包含概括与想象，但其成立的前提，仍然是对自然物象的理解。“问虫”的跨学科意义在于提示观众，艺术与科学在观察层面并非截然分离——二者都要求细致、耐心、反复与求证；差异在于，科学致力于形成知识系统，艺术则将这种经验转化为图像结构与视觉表达。

“问虫——齐白石的草间对话”的意义，不只在于一次草虫题材的重新梳理，也不只是一场艺术与自然科学的跨界实践，更重要的是它促成了对齐白石的重新理解。“问虫”问到最后，所追问的已不只是虫本身，而是人在自然面前应当如何重新学习观看，如何在与万物的对视中恢复感知与敬意。

在当下高度城市化、信息化的生活环境中，这种观看方式尤显珍贵。那些微小、缓慢而安静的生命，常常最容易被忽视；齐白石草虫艺术所保存的，恰恰是一种耐心、细致且饱含尊重的观看能力。它提醒人们，艺术不仅塑造形式之美，也能够帮助现代人重新建立与自然世界的联系，重新校准感知世界的尺度。

当观众离开展厅，“问虫”的意义其实并未结束。它或许会延续在某一次经过草地时的驻足、某一次看见蝉翼或蜻蜓停落时的凝视之中。那一刻，人若重新学会观察这些微小却完整的生命，也就更能体会齐白石笔下那些草虫为何如此生动。

3月20日，“问虫——齐白石的草间对话”展览在北京画院美术馆拉开帷幕。