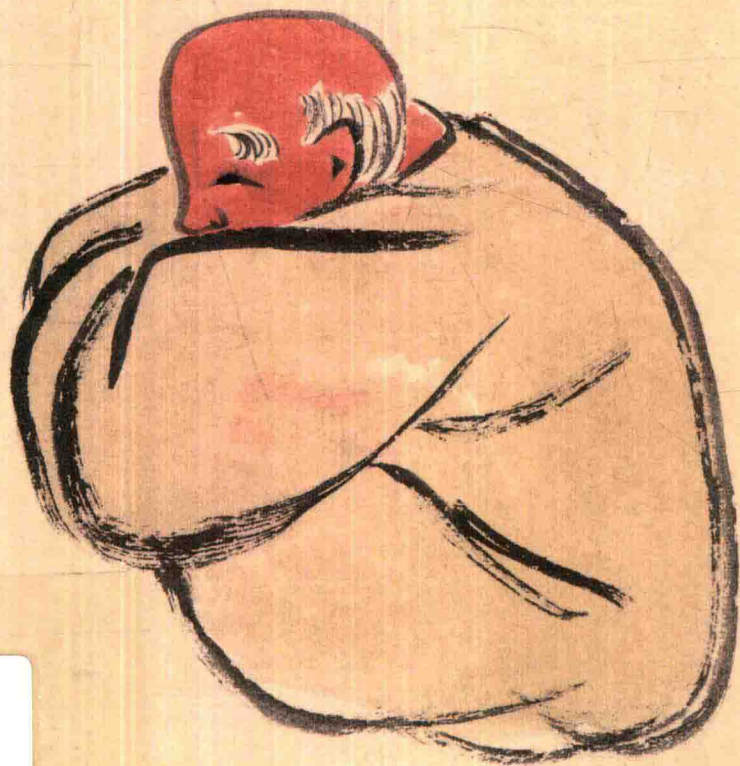

北京画院藏齐白石精品集

人物卷

北京画院藏齐白石精品集

人物卷

目 录

童心·智慧·幽默感

——齐白石的人物画 / 李松 4

图版

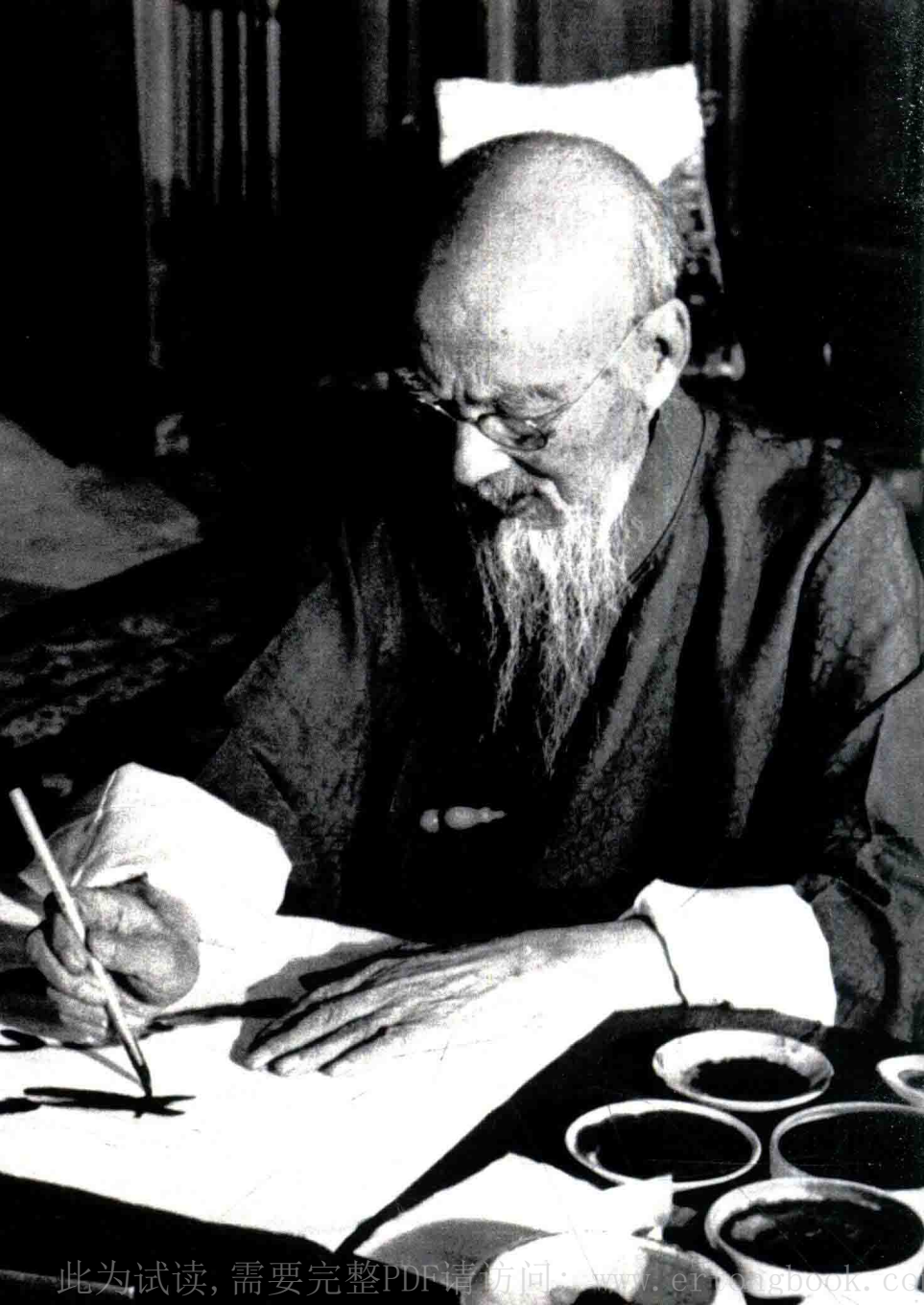
婴戏图	11	李铁拐	36
却饮图	12	李铁拐	37
李铁拐像	13	却饮图	38
佛像	14	却饮图	39
佛像	15	歇歇	40
坐佛图	16	石涛作画图	41
红衣佛像	17	上学图	42
大涤子作画图	18	读书图	43
荫下坐佛图	19	钟馗	44
钟馗搔背图	20	钟馗	45
搔背图	21	挖耳图	46
李铁拐稿	22	红线盗盒	47
乞丐图	23	老当益壮	48
达摩	24	老当益壮	49
渔翁图	25	无量寿佛	50
大涤子作画图	26	执扇仕女图	51
大涤子作画图	27	拈花微笑图	52
罗汉	28	采药仕女图	53
寻旧图	29	刘海戏蟾	54
背手闲吟图	30	人骂我我也骂人	55
东方朔偷桃图	31	清平福来	56
白衣大士	32	老当益壮	57
扶醉人归图	33	红衣佛像	58
李铁拐	34	无量寿佛	59
升冠图	35	百寿图	60
		钳锤道义图之一	61
		钳锤道义图之二	62

北京画院藏齐白石精品集

人物卷

广西美术出版社

目 录

童心·智慧·幽默感

——齐白石的人物画 / 李松 4

图版

婴戏图	11
却饮图	12
李铁拐像	13
佛像	14
佛像	15
坐佛图	16
红衣佛像	17
大涤子作画图	18
荫下坐佛图	19
钟馗搔背图	20
搔背图	21
李铁拐稿	22
乞丐图	23
达摩	24
渔翁图	25
大涤子作画图	26
大涤子作画图	27
罗汉	28
寻旧图	29
背手闲吟图	30
东方朔偷桃图	31
白衣大士	32
扶醉人归图	33
李铁拐	34
升冠图	35

李铁拐	36
李铁拐	37
却饮图	38
却饮图	39
歇歇	40
石涛作画图	41
上学图	42
读书图	43
钟馗	44
钟馗	45
挖耳图	46
红线盗盒	47
老当益壮	48
老当益壮	49
无量寿佛	50
执扇仕女图	51
拈花微笑图	52
采药仕女图	53
刘海戏蟾	54
人骂我我也骂人	55
清平福来	56
老当益壮	57
红衣佛像	58
无量寿佛	59
百寿图	60
钳锤道义图之一	61
钳锤道义图之二	62

童心·智慧·幽默感

——齐白石的人物画

李 松

北京画院所藏齐白石人物画作品共59幅。最早的《婴戏图》，作于1909年，最晚的两幅《钳锤道义图》，作于1951年，时间跨度半个世纪。这些作品有两个突出特点：一是它们为齐白石中年画风转变以后的作品，代表着齐白石成熟的人物画风格面貌；二是大部分为齐白石自己收藏的人物画稿本，为枕中之秘，他后来曾不断地重复画这些题材，并在思想内容、表现手法和形象创造上有所发展。这些画稿为研究齐白石创作思想的发展提供了很有价值的参考。

这些作品所涉及的题材有不少齐白石在早年曾经画过，但前后风格迥然不同。齐白石16岁(1878年、光绪四年)拜同乡周之美学雕花木工，曾从绣像小说插图中勾摹历史故事，配以布景，丰富了木雕的表现形式。20岁时，他借得《芥子园画谱》，勾摹半年，以后又揣摩三四年，这成为以后创稿的基础。他后来有些创作，如立姿的《白衣大士》还是参照早年的临摹图样创作出来的。26岁(1888年)时，他从萧芴荥、文少可学习民间画像；次年，又拜胡沁园、陈少蕃为师，从他们学习诗文并接触文人画。从那年开始，他成为专业画匠，除为人画像之外，也兼卖山水、人物、花鸟草虫画，尤以仕女画为多。见于北京画院藏画的佛像、八仙、红线盗盒、东方朔、婴戏图等题材，都有早期作品传世，但前后绘画风格有很大差异。齐白石早年人物画作品受黄慎、改琦、费丹旭以及钱慧安等人画风的影响，有工细一路，也有兼工带写，画得相当熟练，然而主要还是他人的绘画面目，个性不甚突出。1899年投师王湘绮门下，并广泛结交文人后，思想上

发生巨大变化，刻意追求文人化，在绘画创作上也努力追求文人画的意趣和生拙的笔墨效果。他在1915年题所作《罗汉》称：“余自四十以后不喜画人物。”“今日比之昔时不相同也。十年前作颇令阅者以为好矣，余觉以为惭耳。此法数笔勾成，不假外人画像法度，始存古趣，自以为是，人必曰自作高古，世人可不信也。”（见《齐白石全集》第一卷，图131，湖南美术出版社1997年第一版）他追慕并摹仿八大山人和石涛、金冬心的画风，笔墨趋简，走向写意，富于意趣，人物的神态表情极为生动。画家内心深处的童心、智慧和幽默感由此得到了充分的发挥。

李铁拐和钟馗，是齐白石特别喜爱的题材。当年投师萧芴陔，他就是带着自己创作的李铁拐像去晋见的。李铁拐与钟馗都是形容丑怪而心地高尚、道行高深的神仙，人们既敬重他们又感到可以亲近，甚至能够像老朋友一样善意地加以揶揄。他们在世人心目中的这些特点，给艺术家发挥艺术想象力和创造性留下很大的天地。

齐白石所作李铁拐像，存世较早的有1897年前后的作品。癸丑(1913年)春所作立像，笔法近黄慎粗笔风格，画的是一位驼背拄杖的龙钟老人；稍后的几幅，则放开了笔墨，完全是蓬头垢面的乞丐模样了。丁卯(1927年)正月廿四日为街邻作画所造之李铁拐画稿，齐白石自认为“甚工雅”，随手取包书之纸勾存下来。画中李铁拐回首返顾，貌虽丑陋，而目光有神，成为他后来创作许多同题材变体画的形象基础。“尽了力子烧炼，方成一粒丹砂。尘世凡夫眼界，看为饿殍身家”，他在不同的画跋中

都表达着这样的思想，其中寄寓着对世情太多的感慨和自身经历的酸辛。

生前因貌丑断了仕途，死后为人间驱除恶鬼以避不祥的钟馗，在齐白石笔下有《降妖图》《钟馗读书图》《钟馗醉酒》（醉醺醺地脱下幞头去盖酒瓮）等多种构思构图，齐白石最得意之笔则是《钟馗搔背图》。“钟馗故事甚多，皆前人拟作，未有画及搔背者，余遂造其稿。”他最后还加上一句“见此想见钟馗之威赫矣！”（天津人民美术出版社藏，见《齐白石全集》第三卷，图184）以此调侃那赤膊搔背的大胡子老倌。从现存同类作品看，这一构思似乎是从八大山人册页发展而来：一幅《搔背图》上画一老者用“老头乐”自搔其背，题“略用八大小册本”；在另一幅上，构图全同，人物却变成钟馗（见《齐白石全集》第三卷，图127）；再变，而成一名蓝色鬼卒为钟馗抓痒：“不在下偏搔下，不在上偏搔上，汝在皮毛外，焉能知我痛痒！”画面充满谐趣，也充满对世事的嘲讽。

齐白石画佛像数量很多，并不严格遵照佛教造像仪轨，例如所画无量寿佛（即阿弥陀佛）与达摩或其他罗汉像没有多大差别，这也是清代文人画的一种风气。齐白石把白衣大士画成温婉纯真的少女，很受欢迎。他在题跋中曾颇为自得地说：“客谓予画观音大士何以美丽而慈祥？余曰：‘须知大士即吾心也。’”

他有些作品借用或参照了他人的画稿，他总在题跋中特意申明，不掠他人之美。如荣宝斋所藏的一套24开册页中，他在《也应歇歇》一幅上题道：“此图并《老当益壮图》用朱雪个本，《苦瓜和尚作画》第一图用门

人释雪庵本也。”这几幅画稿在北京画院藏品中皆有。《扶醉人归图》也为朱雪个本，从中也可看出朱雪个(八大山人)对齐白石影响之深。

齐白石人物画中一些现实题材的作品特别值得注意，如《背手闲吟图》为1926年所作《西城三怪图》中的同乡老友、画家冯白庵之像。那幅题满深情怀念老友徐悲鸿诗句的画很有文献价值，画题似可改为《杖藜扶梦访徐图》，所画老人背影当是齐白石自己了。《人骂我我也骂人》其实也是画他自己，观“我法何辞万口骂”诗句，可见其愤慨心情。此外，几幅儿童题材作品《婴戏图》是为老友郭人璋画扇的存稿，儿童嬉戏情态具见老画家未泯的童心。《上学图》人物情态十分生动。从荣宝斋所藏的另一幅同题材作品题跋：“处处有孩儿，朝朝正要时，此翁真不是，独送汝从师。识字未为非，娘边去复归。莫教两行泪，滴破汝红衣。”诗情与画意，把画内画外的人物情感表达得至为细腻。还有一幅《百寿图》，据同题材另一幅作品题跋称“白石齐璜少年时曾见薇荪太史处有此本。薇荪太史即黎薇荪。（图见《齐白石全集》第四卷，图275，辽宁省博物馆藏）此妇人似有言曰：‘我乖乖上寿去了。’”可作为此画的题解。北京市文物公司所藏另一幅题“画抱儿妇，难得田家风度。美人风度人之心意中应有，反寻常也。”表明对不加矫饰的质朴之美的肯定。也许是这些早年习见的生活景象勾起了乡情乡思，引发了老画家不期而遇的惊喜。

图 版

婴戏图

30 cm × 44.5 cm

1909 年

却饮图

25 cm × 28.5 cm

年份不详

經年不曾作畫況筆能
毫弱不能應手知者自知
癸丑春 萍翁

李铁拐像

77.5 cm × 40 cm

1913 年

佛像

81.5 cm × 34.5 cm

年份不详