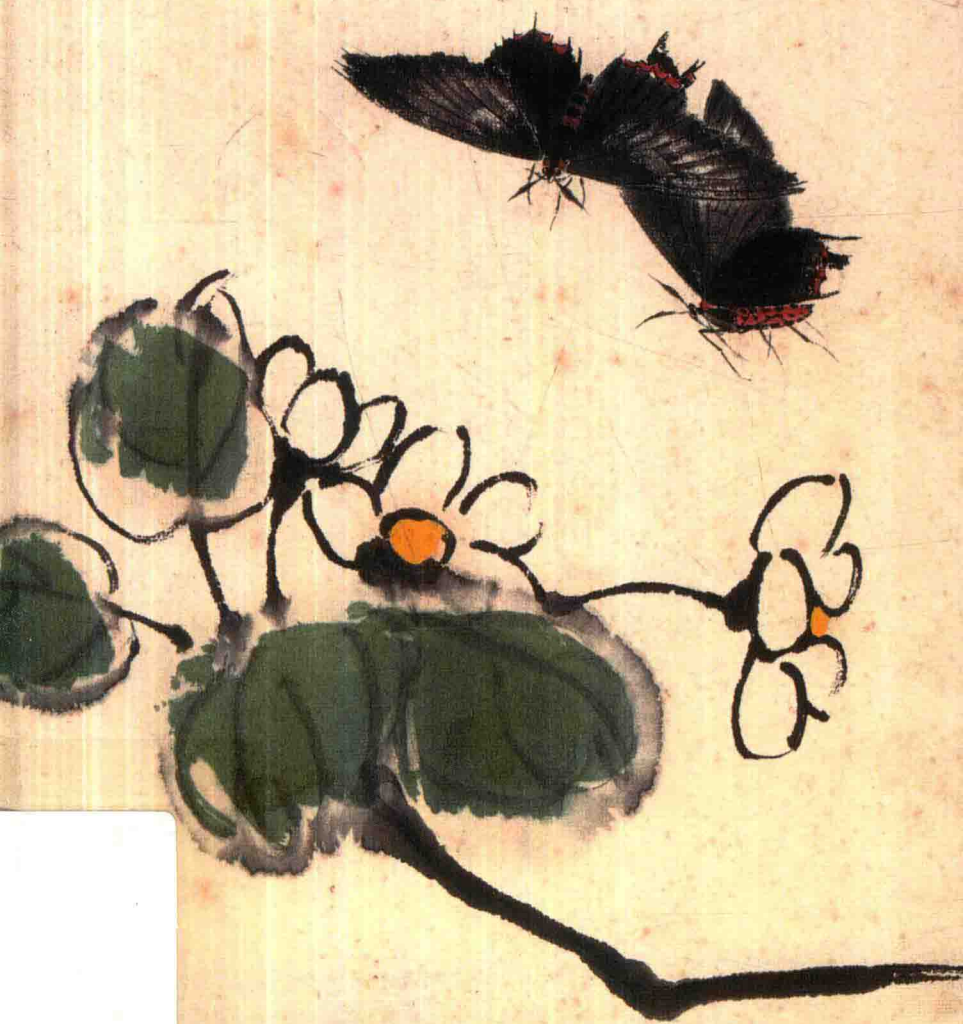

北京画院藏齐白石精品集

工虫卷Ⅲ

北京画院藏齐白石精品集
工虫卷
Ⅲ

目 录

草间偷活

——齐白石的工虫画 / 陈履生 4

图版

双蟋蟀(局部)	11
蟋蟀(局部)	12
螳螂(局部)	13
灶马(局部)	14
甲虫(局部)	15
纺织娘(局部)	16
灶马(局部)	17
蜻蜓(局部)	18
蜻蜓(局部)	19
五虫图稿(局部)	20
雀天蛾(局部)	21
蚱蜢和蝗虫(局部)	22
蚱蜢和蝗虫(局部)	23
双凤蛾(局部)	24
螳螂(局部)	25
双凤蛾(局部)	26
双凤蛾(局部)	27
蝗虫(局部)	28
蝗虫(局部)	28
蜻蜓(局部)	29
螳螂(局部)	30
双螳螂(局部)	31
蜻蜓(局部)	32
蝗虫(局部)	33
蝗虫(局部)	34
蜻蜓(局部)	35
蜻蜓(局部)	36
五虫图稿(局部)	37

蝉(局部)	37
蝉(局部)	37
蝗虫(局部)	38
蝗虫(局部)	38
双蚕蛾(局部)	39
蝉(局部)	40
食蚜蝇(局部)	40
蝗虫(局部)	41
蝗虫(局部)	42
蝗虫(局部)	43
蜻蜓(局部)	44
蜻蜓(局部)	45
纺织娘(局部)	46
纺织娘(局部)	47
草青蛉(局部)	48
尺蛾(局部)	49
尺蛾(局部)	50
蜜蜂(局部)	51
蜂(局部)	52
蝇(局部)	52
蛴螬(局部)	53
蛴螬(局部)	54
纺织娘(局部)	55
蛾子(局部)	56
灶马(局部)	57
蛾子(局部)	58
蟋蟀(局部)	59
蟋蟀(局部)	60
蜻蜓(局部)	61
蜻蜓(局部)	62

北京画院藏齐白石精品集
工虫卷
Ⅲ

目 录

草间偷活

——齐白石的工虫画 / 陈履生 4

图版

双蟋蟀(局部)	11	蝉(局部)	37
蝼蛄(局部)	12	蝉(局部)	37
螳螂(局部)	13	蝗虫(局部)	38
灶马(局部)	14	蝗虫(局部)	38
甲虫(局部)	15	双蚕蛾(局部)	39
纺织娘(局部)	16	蝉(局部)	40
灶马(局部)	17	食蚜蝇(局部)	40
蜻蜓(局部)	18	蝗虫(局部)	41
蜻蜓(局部)	19	蝗虫(局部)	42
五虫图稿(局部)	20	蝗虫(局部)	43
雀天蛾(局部)	21	蜻蜓(局部)	44
蚱蜢和蝗虫(局部)	22	蜻蜓(局部)	45
蚱蜢和蝗虫(局部)	23	纺织娘(局部)	46
双凤蛾(局部)	24	纺织娘(局部)	47
螳螂(局部)	25	草青蛉(局部)	48
双凤蛾(局部)	26	尺蛾(局部)	49
双凤蛾(局部)	27	尺蛾(局部)	50
蝗虫(局部)	28	蜜蜂(局部)	51
蝗虫(局部)	28	蜂(局部)	52
蜻蜓(局部)	29	蝇(局部)	52
螳螂(局部)	30	蝻(局部)	53
双螳螂(局部)	31	蝻(局部)	54
蜻蜓(局部)	32	纺织娘(局部)	55
蝗虫(局部)	33	蛾子(局部)	56
蝗虫(局部)	34	灶马(局部)	57
蜻蜓(局部)	35	蛾子(局部)	58
蜻蜓(局部)	36	蝼蛄(局部)	59
五虫图稿(局部)	37	蝼蛄(局部)	60
		蜻蜓(局部)	61
		蜻蜓(局部)	62

草间偷活

——齐白石的工虫画

陈履生

北京画院所藏齐白石62岁时画的十开《草虫册页》，是齐氏草虫作品的代表作。是册写10种草虫，工细兼备，自题：“此册之虫，为虫写工致照者故工，存写意本者故写意也。”另纸又题：“客有求画工致虫者众，余目昏隔雾，从今封笔矣。”由于身体的原因，受到视力的限制，老年人“目昏隔雾”已无力去画工细的草虫。但是我们又确实看到了有明确纪年的白石老人70岁以后的工虫作品，过去对这一现象无法理解，以为是白石老人超常的生命力和特异功能。然而北京画院藏品中的齐白石未完成稿，却解开了这一疑团。为了防止老年时不能作工细草虫，齐白石在60岁之后陆续画了一批工虫待以后补景。这些未完成稿多数为纸本，少数为绢本。由此可见老人的深谋远虑，也是一般画家难以企及的。

在中国绘画史上，凡擅长花卉的画家无不工草虫，因为草虫能给春花秋卉以生意。然画史中的草虫只不过是蜂蝶之属，广及蜻蜓、蝉而已。齐白石则扩展了草虫的范围，广及蝗虫、蟑螂、臭虫、苍蝇等为人们所厌恶的品种，可以说是无所不画。现在很难统计出齐白石一生画过多少种草虫，但我们从北京画院藏品中看到了许多前人没有画过的草虫，它们有天上飞的、地上走的、水中游的，有有益的，也有为害的。

如果仅仅说无所不画，那可能只局限在“能品”的范围。对于现在具有科学造型基础的画家来说，见什么画什么并不难，画什么像什么也不难。难在栩栩如生，难在形神俱备，难在趣味盎然。因此，齐白石的草虫可入“神品”之列。

就齐白石的出身而论，他的朴素和善良，决定了他能够用艺术的方式倾注对生灵的关爱。在他的眼内，具有生灵的草虫没有是非、丑恶，有的是生活的情趣。在他的心中，自然性的丑与恶并不重要，重要的是在笔下能否把自然性变为艺术性，把丑的恶的变为美的善的。他画《独酌》，两只工细的蟋蟀边上，一个水墨意笔的酒杯，一只煮熟的朱红色的螃蟹，这里食物和草虫的配合，虽然是齐白石的生活写照，一定程度上反映了他的生活的质量，但是从艺术的角度看却没有生活质量的问题，而生活中的情趣则跃然纸上。齐白石创造了一种超于现实的生活，他把那些丑的、恶的，通常认为是不入画的东西搬上了画面，营造了一个属于他自己的草虫世界。这是一个生态平衡的世界——没有憎恨，也没有残杀。

在130张未完成稿中，齐白石画得最多的是蜻蜓、蝗虫、蝉、螳螂，显然这种题材上的偏重，与他的生活有着不可分割的联系，因为这是农家最常见的。如果没有这样的关系，在摄影技术欠发达的时代，又无画谱的参考，要想画出结构严谨、姿态生动的草虫，那几乎是不可能的。正因为有了与生活的关系，齐白石才画了那么多一般画家没有画、而一般人也难以指认的那么多品种的草虫。显然，这是艺术和生活关系的最好的论证。

虽然这些未完成稿只是表现了整幅画创作的一个过程，按照齐白石的本意，还需要添景。但是因为形象的生动、刻画的完美，那些还没有添景的空白部分可以引发人们的多种想象。基于传统审美方式的作用，空白之无和有的辩证关系决定了这里有着丰富的可能性，我们可以想象这些草虫

周围是一个丰富的世界。这些未完成稿所表现出来的意趣和审美的意义，已使之具有一定的独立性，完全可以把它们作为一件完整的作品来对待。实际上齐白石在画这些草虫时已经有了最初的构想，从具体的位置到草虫的姿态，无不凝聚了老人的匠心。

从整体上看，齐白石的草虫，有工、写之分。通常工细者，先画草虫后补景；写意者，先画景后补草虫。不管是工是写，齐白石都非常注重草虫的体态结构，反映了他极为细致的观察和表现能力。他画的草虫得其翻飞鸣跃之相，翻者摺翅能见动作，飞者振羽如临风声，鸣者切股能闻音响，跃者挺身可视趯状。这种千姿百态的变化，反映了老人深厚的造型基础。

齐白石画草虫，有着较好的整体效果，又有着细致入微的细部刻画。草虫一般体态较小，而一些具体的结构就更小。能画出虫爪的结构已是不易，但他不仅画出基本的结构，还画出虫爪上的毛，真可谓细致入微，令人叹为观止，表现了极强的绘画功力。藏品中有两幅苍蝇，可能是草虫中体态最小的，但画中蝇腿的关节转承处无不符合生长的结构，而其他身体结构，也毫无挑剔之处。因此结构的严谨与否可以作为鉴定齐白石草虫真伪的一个重要标准。画得精细是齐白石草虫的一大优点，但常人画得细，容易腻和板，甚至细得如标本而无生气，齐白石所画则于精细中求生意，严谨处富变化。如画蜻蜓翅膀中的网纹，一笔中有浓淡变化，更增加了翅膀的动感。画水中草虫的长足，线条挺拔又有关节的结构。这一切都是笔

笔写出，积淀了他数十年的绘画功夫和学养。齐白石的画在注重草虫结构的同时，还注重质感的表现，画蜻蜓和蝉的翅膀极透明之能事，而画飞蛾通体蓬松的绒毛感觉一碰即落，这种绘画语言的运用可以说是一般画家难以做到的。

草虫的布景如点睛，是这一题材绘画的有机组成部分。齐白石善于运用工与写的对比手法，创造了一种艺术化的生态氛围。在他的草虫作品中，工致草虫的布景都比较简单，但必定是以写意的手法，画蟋蟀添一罐或几株小草，画水虫写几丝水纹，画蜻蜓图一根莲蓬。如此的简洁是为了烘托主体的形象，而写意的笔法也是为了主次形象的对比，工者更工，写者更写。在另一类幅面较大的以花卉为主的作品中，工虫往往是画面的点缀，起画龙点睛的作用，一般是以意笔写出，或工写结合。齐白石的草虫在题材和画法上，独具一格，开时代新篇。他更正了唐代以来“评画以禽鸟为下，而蜂蝶蝉虫又次之”（宋·董《广川画跋》）的评画标准，提升了草虫画的品格。

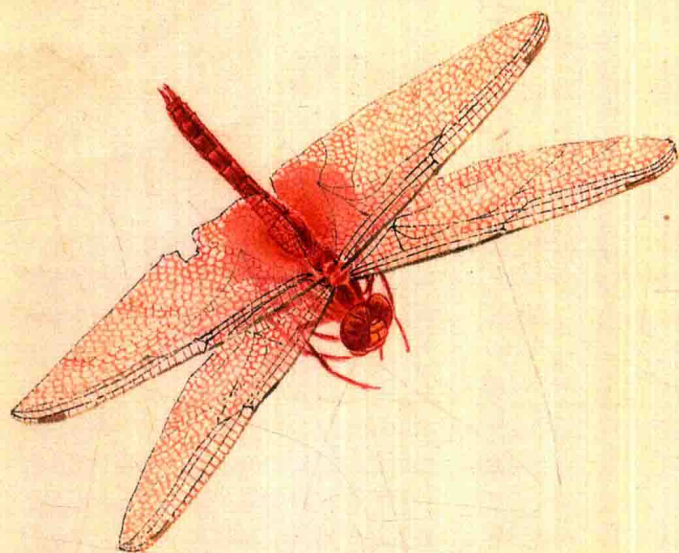
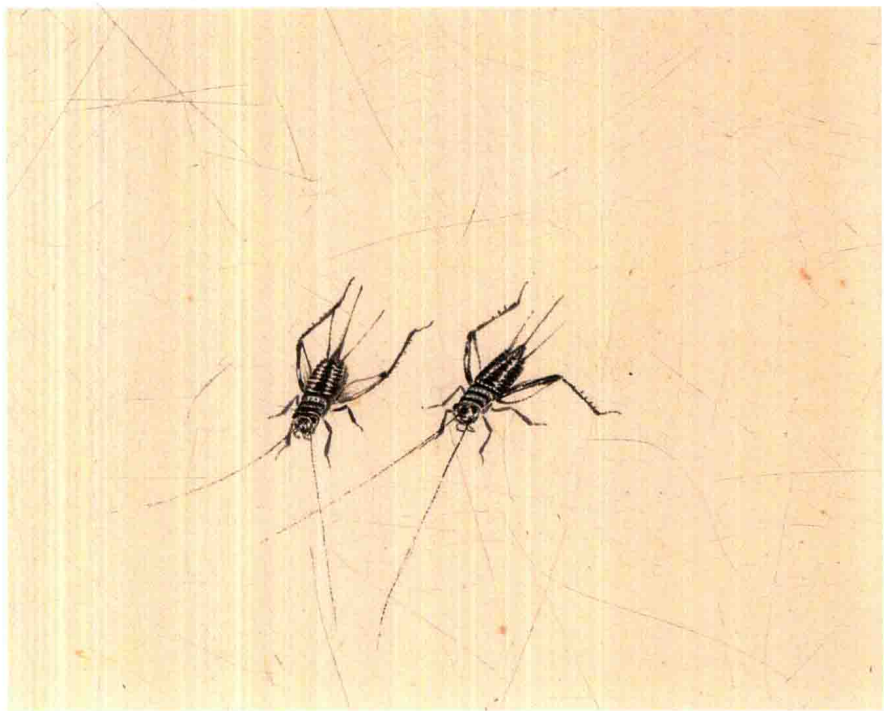

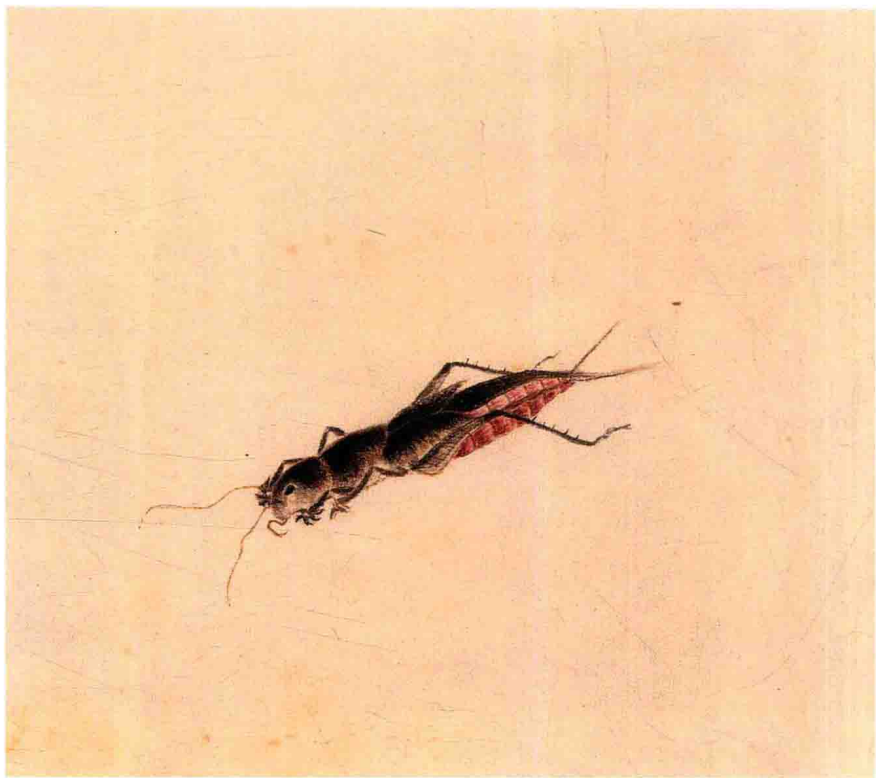
图 版

双蟋蟀(局部)

(全图)35 cm × 47 cm

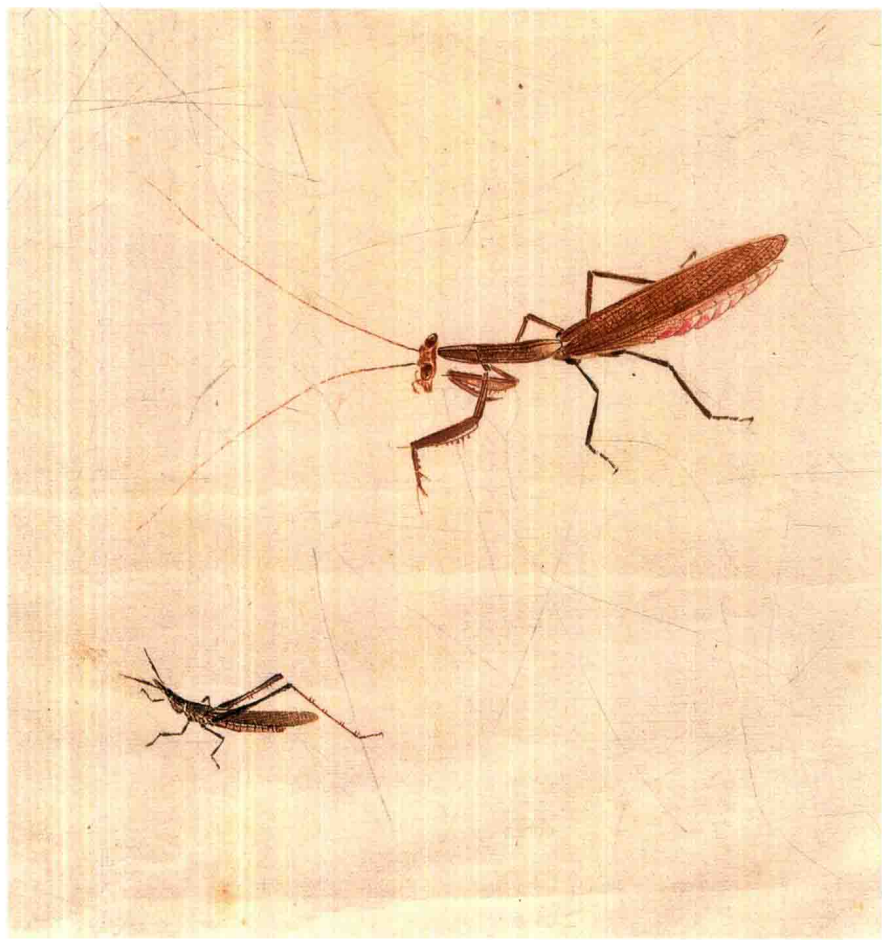
年份不详

蝼蛄(局部)

(全图)26.5 cm × 33.5 cm

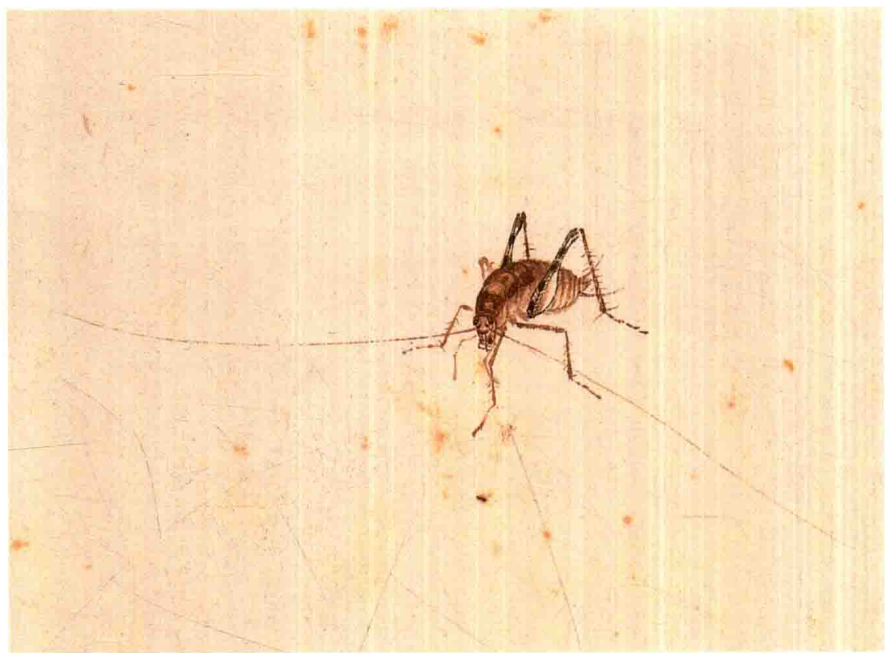
年份不详

螳螂(局部)

(全图)35.5 cm × 35.5 cm

年份不详

灶马(局部)

(全图)36 cm × 24.5 cm

年份不详