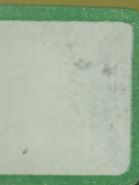

中国现代名家画谱

齐白石

中国现代名家画谱

人民美術出版社

齐白石

花 鸟 鱼 虫

中国现代名家画谱

总顾问: 邵 宇

主 编: 谢 云 刘玉山

编 委: 王荣宪 张启亚

李文昭 刘汝阳

中国现代名家画谱·齐白石

编辑出版: 人民美术出版社

北京北总布胡同32号

著 文: 王大伟 夏大皿 施 阑 大 宇

责任编辑: 柳 新 孙成新

版面设计: 王玉山 刘普生

制版印刷: 北京百花彩印制版有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 5.75 1993年6月第1版第1次印刷
ISBN 7-102-01082-6/J·940 定价: 15元

(京)新登字004号

目 录

编辑例言	1	丝瓜	32	松鼠	54
序	2	香菇	32	兔(局部)	55
齐白石的艺术思想		萝卜茄子	33	鱼(局部)	56
王大伟 夏大皿	3	桑	33	鱼(局部)	57
虾	5	葫芦	34	鹤(局部)	58
虾的画法	6	柿子	34	黄鹂(局部)	58
蟹	7	花	35	八哥(局部)	58
蟹的画法	8	葫芦	35	鹰(局部)	59
群蟹(局部)	9	梨	36	祖国万岁	60
蟹二幅	10	果	36	牵牛花	61
鱼蟹	11	菊	37	玉兰海棠牡丹	62
小鸡的画法	12	花	37	玉兰花瓶	62
群鸡(局部)	13	石榴	38	虾蟹	63
牵牛花的画法	14	菊	38	松树松鼠	64
牵牛花	15	荔枝	39	贝叶蝉	64
牡丹的画法	16	海棠	39	藤萝	65
牡丹	17	菊花	40	虾荷	66
桃子的画法	18	蝴蝶兰	40	蛙蚊	67
双寿	19	蝉叶	40	万年青	68
青蛙的画法	20	蝴蝶(画稿两幅)	41	毕卓盗酒	69
青蛙(画稿两幅)	21	鹌鹑(画稿)	41	虾	70
蛙(局部)	21	工笔蜻蜓底稿	42	和平鸽	71
蛙	21	蜻蜓(局部五幅)	43	雪山图	72
青蛙(局部)	22	蝉(画稿)	44	山堂烟雨	73
青蛙与蝌蚪	23	贝叶蝉(局部)	44	梅花	74
白菜的画法	24	枫林亭外	45	棕树小鸡	75
白菜辣椒	25	和平鸽	46	双寿图	76
白菜竹笋	26	和平鸽(局部)	46	茶花	77
香菇笋	27	和平鸽(画稿三幅)	47	山水四幅	78
白菜香菇	28	八哥(局部)	48	行书	80
香菇笋	28	八哥(局部)	49	行书	81
黄瓜	29	雉鸡蝴蝶(局部)	49	篆刻	82
萝卜	29	喜鹊(局部)	50	人民艺术家齐白石	
南瓜	30	喜鹊(局部)	51	施闼、大伟、大皿	83
扁豆	30	公鸡(局部)	52		
葡萄两幅	31	公鸡(局部)	53		

编辑例言

一、《中国现代名家画谱》丛书遴选我国现代著名画家、专家真迹，立其传作，传其技艺，授述绘画技理技法，为国内、外美术爱好者学习研究我国现代绘画提供珍贵的画艺资料。

二、丛书内容讲授画家风格之基础技法，条分缕析，循序渐进，由浅入深，由简入繁，使初学和研究者从中学习运用中西绘画不同的结构法则和表现规律。附以画家传略，以传扬画家风格特点，绘画心得经验，并收代表作品多幅，彩色印刷，供读者赏习。

三、丛书全三十卷，中国画分为现代人物、古代人物、仕女、仙佛、山水、界画、花卉、翎毛、草虫、走兽，写意工细并具；并收油画、速写、水彩、版画、粉画诸画种。一家一辑，富有创造性的老、中、青画家画艺共妍映，使我国现代绘画的发展面貌和时代特征都能在这部《画谱》中得到较为完美的体现，显示我国画坛优厚丰美神彩。

四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

序

邵宇

中国画家用画谱课徒传授画技，历来被认为是有效的方法。画谱的流传，宋元时期有宋伯仁编绘的《梅花喜神谱》和李卫《竹谱》，明代画谱种类渐多，清代的《芥子园画谱》更是一部流传至广，对中国传统绘画各科的基础技法，对各个画科的衍流、发展，有系统讲解论述，汇集了前人重要的美学思想，其画理、画法的系统性和完整性，是影响不衰的画法总集。借鉴前人编辑画谱之传，我们今天编辑出版这部《中国现代名家画谱》应是发展的必然。我们深切感受是，绘画在距《芥子园画谱》的今天，其表现领域确是发展了。观念的变异，新的审美追求，技法的创新，前画谱已不能完全适应今天的需要，为此，编辑出版一部反映现代中国绘画发展面貌的画谱，应该说是时代的需要。

依据自己传统文化，掌握时代脉搏，在努力寻求形成自己民族的特色，和走向世界的道路，我国的画家以浓郁的民族画风，充满自诣、自运的画法，并融冶中西，艺术语言以线为主要表现独具的画法，从文化心理、审美观念到形体、空间、色彩的表现上都为中国画（也包括西画）创造发展到新的高度，立于世界美学之林。以画谱传现代中国意味和东方特色的画风画格，是我国现代老一辈画家和中、青年画家的共同愿望。老一辈的画家创造了属于他们自己的创作方法和表现艺术技巧，并在他们的道路上取得了成就，富有创新精神的新一辈中青年画家沿着前辈的路，吟唱线的颂歌，色的芳馨。我们今天通过出版《中国现代名家画谱》，既是介绍有成就的画家技法、画风和艺术成就，也为他们立传传艺存芳，我想一定会受到广大美术爱好者和画坛的称善首肯。借此编辑出版之机，谨志序贺。

齐白石 (1863—1967)

齐白石的艺术思想

王大伟 夏大皿

齐白石的艺术思想，概括起来主要有“似与不似”论，“我行我道”论，与博采众长的主张。

最突出的为“似与不似”论。白石题自己画的《枇杷》时，写明了他对塑造形象的见解：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”他不同意、甚至反对毫无创造的“太似”——完全以形色酷似来讨好庸俗，认为“太像则匠”；但又不同意“逸笔草草，不求形似”的文人墨戏，认为是欺骗世人，提出“不象则妄”。白石既尊重对象，反对轻视自然实际，又不愿被动地受自然对象的束缚。白石要求突出对象的主要特征，甚至对这些特征加以夸张，达到形神具化，既精炼地展现了对象，又自由地表现了艺术家自己。他不一味地追求形似，而在不求似中得似，更显神韵。中国画自六朝以来，便十分注重神韵。齐白石画禽鸟，神气在眼睛，有“画龙点睛”之妙；生动有力的表现嘴与爪。正如白石所喜爱的八大山人画的八哥、鹰等，笔墨简括，形神

夸张，眼眶有时画成方形，眼珠点得又黑又大，甚至顶在眼眶的上角，显出一幅“白眼向人”的神情。白石的“似与不似”论，既是他自己的绘画观，又是他的创作方法，也正是齐白石艺术思想的核心。

其次为“我行我道”论。齐白石在博采众长，吸收融会别人优点的同时，却又毫不放松自己的创造，强调的是：“我有我法”，终于冲破前人的羁勒，开创出墨叶红花一派，实现了“衰年变法”，而取得卓绝成就。

白石很重视临摹，早年曾系统地精心摹写了《芥子园画谱》，对一些前人名画好画也先“对临”，一边看一边临；再“背临”，默记原画，不看原画，背着一气画成，深入进去。白石更重创新，能跳得出来，摆脱前人束缚，甚至超脱自我。白石钦佩的画家有徐文长、八大山人、吴昌硕，还有陈白阳、黄瘦瓢、石涛、周少伯、郑板桥、金冬心等。而最钦佩前三位，白石有诗：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别

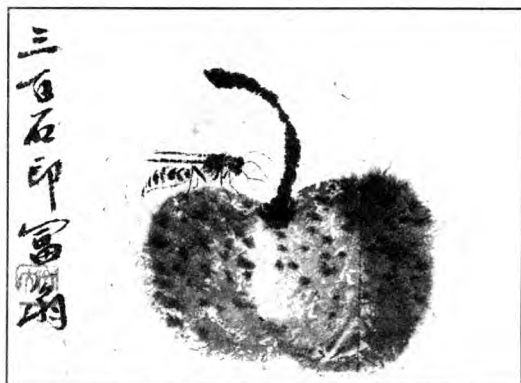
有才；我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”一至于此。但白石学习他们，仍要超越他们。白石最反对宗派和保守，他在一次题画中曾这样骂道：“逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。”他不宗一家，不拘古法，主张亲身体验，画祖国真山真水。他敢于讲：“吾有独到处，如令昔人见之，亦必钦佩。”他评价秦汉篆刻贵在“胆敢独造”。正因为白石在艺术上是“我行我道”，所以他的绘画、篆刻都富有创造。

再次是博采众长。齐白石开始学画、学印等虽是处在泥古、摹古之风极盛的清末民初，但他却没有受到这种影响，他对于学习绘画乃至书法、篆刻、诗文等，却不像当时一些文人学士那样，主张非要直接摹、学古代的大家名家的作品，甚至越古越好。白石早年学画、学诗是从《芥子园画谱》、《唐诗三百首》入手的，学书则学何绍基，篆刻学浙派。这些，被许多文人学士认为都属于是启蒙性的不足取法的，但齐白石就是从此入手。他从师学习的面是比较广的，更常向朋友学，甚至向学生学。早在1925年他执教于北京艺专时，青年学生谢时尼拿着所画的《梅鸡图》向白石请教，梅鸡均很生动，鸡尾特别精采，白石当即非常称赞，并说要借回家去临画一张。这些都可以说明齐白石博采的面是较广的，正因为这样，他在艺术上才走出了自己的道路。众多的文人学士都要求文人画应增加书卷气，摆脱市井的俗气，但白石的许多绘画题材和表现形式，运用色彩却充满民间的乡土气息，把“雅”与“俗”统一起来，达到雅俗共赏，这正是他的一个重要的创造。在他的笔下，诸如山水、林木、花草、蔬菜、瓜果、禽鸟、水族、虫豸等等。都是他

师法造化，深入生活所得，而且他的画大都源于自己的生活经历和记忆。所以他的画使人感到真挚、亲切和朴实。因为他所画的大都是乡情、乡思，由乡思联系到他对乡村生活中许多事物的情恋，如他画的《稻草小鸡》、《鱼鹰》、《他日相呼》、《秋声》等等，大都是留在他记忆中的童年生活。许多作品，就取材而言，用他自己的话说，即多属“亲目所见”，“亲手所为”。这都成为他晚年创作的深层心理背景。

白石老人作画之前坚持起稿的严肃精神，直到他80多岁画鸽时，仍在保持，他在画鸽子的画稿上标明“白”、“黑”、“大翅不要太尖且直”、“尾宜稍长”等字。白石一生热爱珍视自己的艺术，据他的学生李可染谈，老人几十年来只有两次间断过十多天没有作画，一次是因为重病，一次是因丧母后的悲恸，他直到92岁那样的高龄，每天仍坚持作几幅画。老人晚年作画，喜欢题“白石老人一挥”。人们也许以为老人真的是大笔一挥而就，实际上，白石作画一贯认真慎重，即使画过上百遍的事物，也要反复端详、修改，并且操作很慢，一丝不苟，从不粗制滥作。有人请他写几个字，他总是叠纸斟酌，甚至写了一半还再用尺量，使按纸的人也有点着急。当然，老人有时也画一些形象概括的速写素材。看来白石在博采众长中，决不作信手挥洒的笔墨游戏，他也很少当众挥毫。

白石老人一生留下了大量珍贵的画迹，也留下许多可贵、精辟的艺术思想。齐白石的艺术，不仅是中华民族的珍贵遗产，而且在东方乃至世界，也具有不朽的魅力和新的意义！

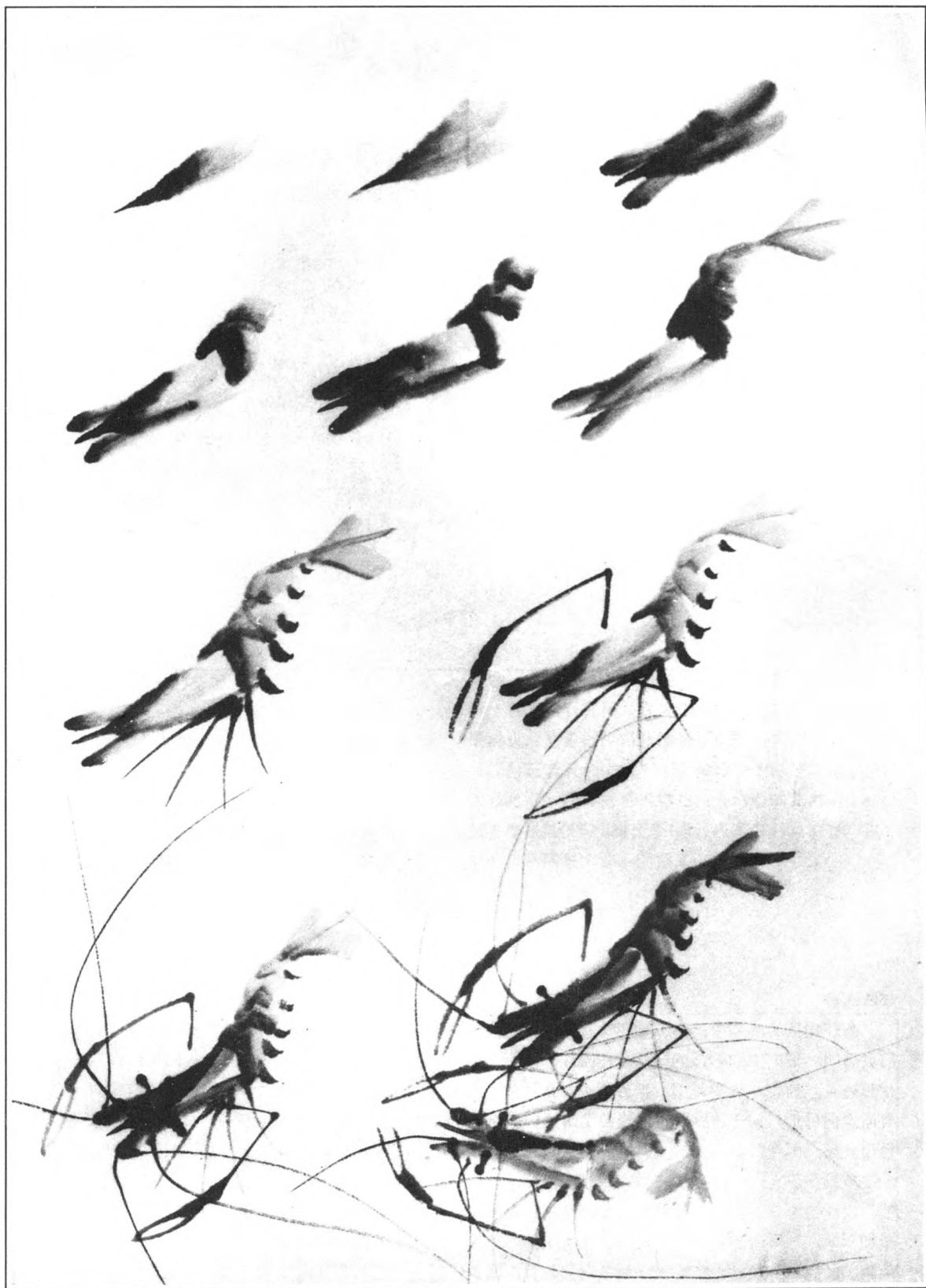

虾 78岁作

虾的画法

画虾先从头胸入手，用羊毫粗头有尖的提笔，蘸淡墨，在笔头根部加水数滴，然后横斜着中锋一笔，前尖后圆，呈前尖细后粗的圆柱，在圆柱下外侧再加一笔，用偏锋在圆柱尖端两侧对称两笔，画出头部两片薄硬壳，画成虾头胸大型。接着画腹，共五节，前大后小，节节相连，第二节拱起，第四节转向，第五节连着向后加一尖笔，然后用偏锋尖笔两边多加一笔，组成虾尾。接着画腿，前腿四只，生在上躯下半部，后腿五只，生在每节前端，墨色和躯干一致，笔意相连。画完腿画虾钳，从头胸二分之一的地方向外画，第二节较细，有钳刀的一节较粗，钳稍向内弯。一般第一节短，第二节较第一节长约三、四分之一，第三节、钳部均为第二节的二分之一。画虾钳用铁线篆法，笔痕硬直而挺拔。待胸部的淡墨将干未干之际以浓墨加一笔，加重头胸的分量。同时，在头上部四分之一处，从外往里中锋横两笔浓墨，起笔时藏锋，画出眼睛。最后画虾须，六条长须，两条向前较直，两条向后，中间两条弯曲度较大较长，须要软中见硬，长而挺拔。另外在前部亦可加几条短须。

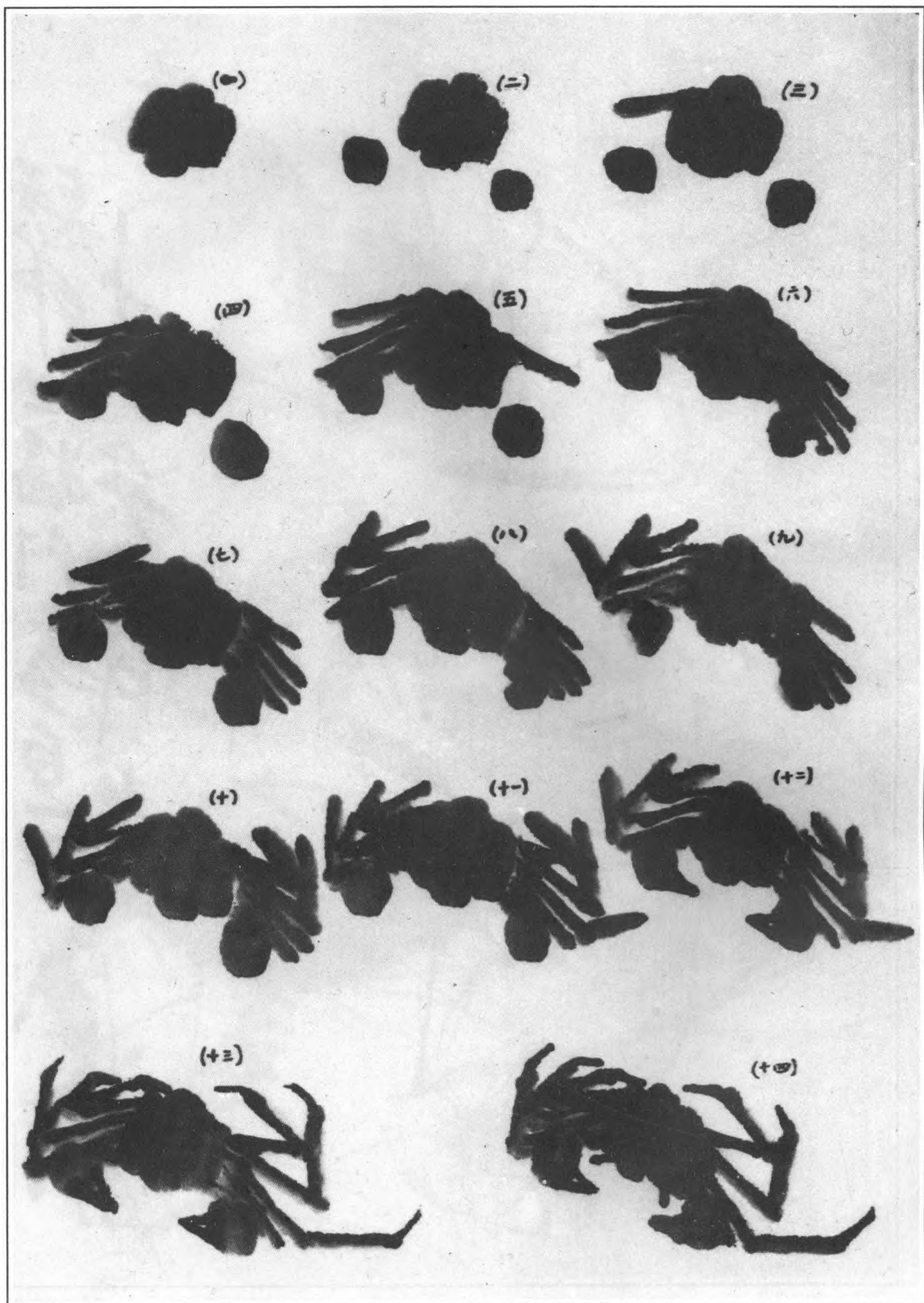

虾的画法

李世麟作

虾 85岁作

蟹的画法

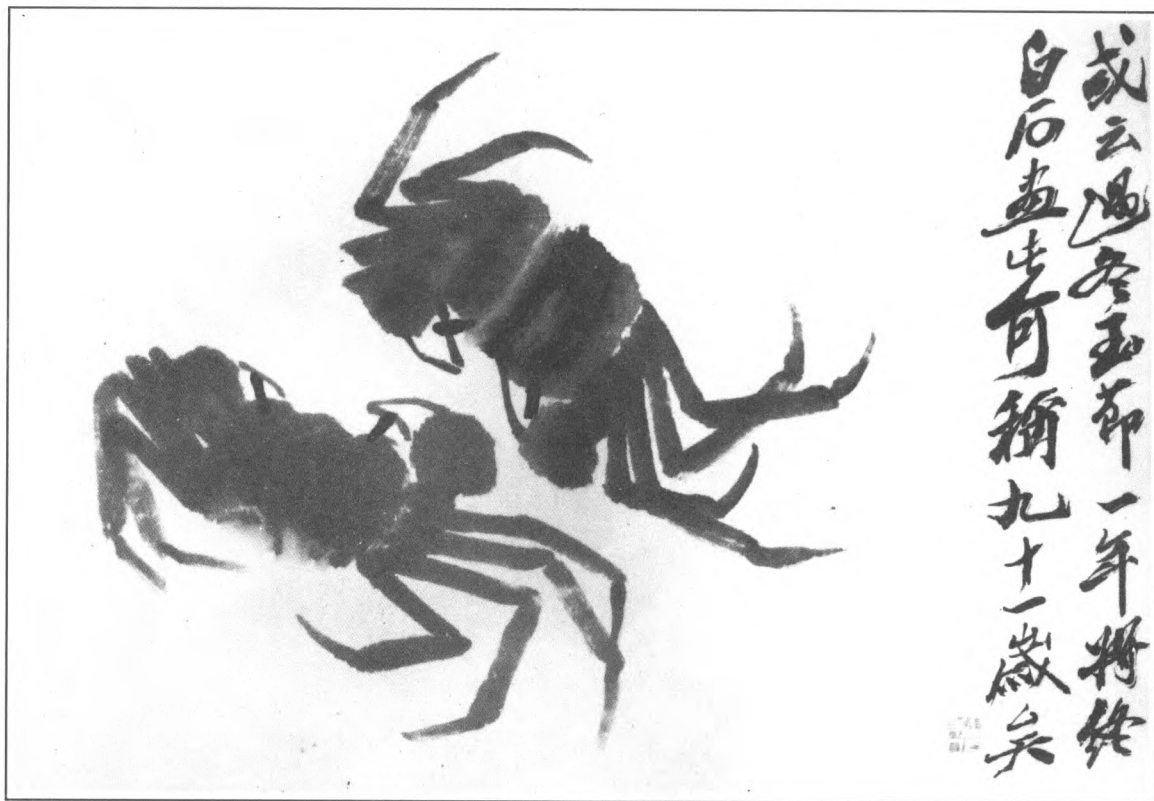
齐良運作

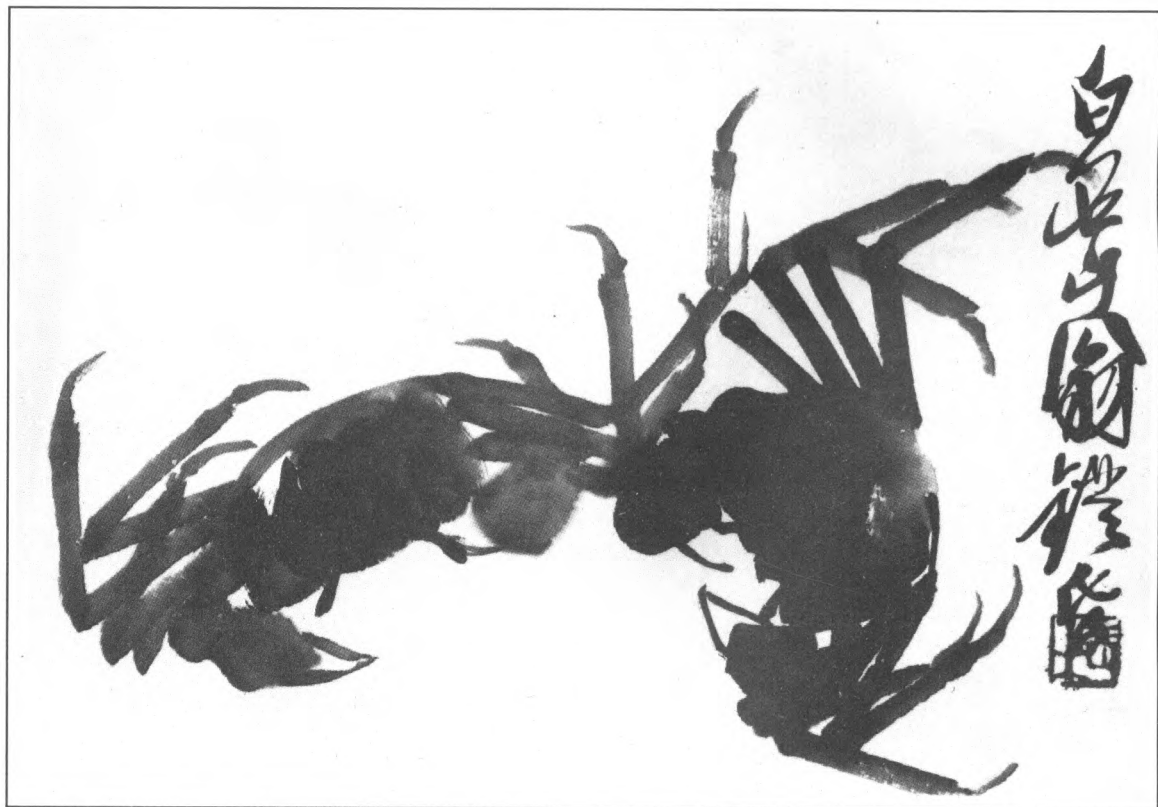
群蟹(局部) 85岁作

蟹的画法

侧锋三笔并排画出蟹的头身，然后，在头身上部左右画钳，接着画八条蟹腿的第一节，从后往前画，再画第二节，后画第三节，同时，勾钳刀，最后以中锋浓墨点眼睛，眼睛成两条斜线。蟹眼及双钳姿态都不能对称，腿要一边伸张，一边收缩，钳一仰一俯，方表现出蟹横行的生动神态。

蟹 91岁作

蟹