

花卉草虫部分
白石画

白石老人

齐白石画谱

海

畫

部

草

花

分

部

虫

草

卉

花

绘

石

白

齐

48.371
197
3.11
C-1

48.376
RBZ
3.11
C-1

48.376/09

荣宝斋画谱 八

（花卉草虫部分）

作者：齐白石

编辑出版：荣宝斋

制版印刷：北京人民印刷厂

发行：新华书店北京发行所

统一书号：八〇三〇·一三六一 印数：一、三〇,〇〇〇

一九八五年一月第一版 定价：三元九角

宋寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出个真理，就
是我們搞任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大知識的。宋寶齋
畫譜介紹了中國歷代畫家傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作

著又係現代名手，所以肯定其地
的水平大大超過舊稿以上。
值得歡迎。值得介紹。祝賀
此歌在祝壽中大放異采！

陳 弘

一九五二年一月

艺术大师齐白石的绘画继承，融汇了元、明以来的菁英；开派成宗，树奇帜于近代艺苑，影响殊为深远。

一 齐白石，名璜，字渭清，一八六三年（清·同治二年）诞生于湖南省湘潭县杏子坞星斗塘一个以耕织为生的穷户。他自幼敏慧好学，但直到八岁时才有机会入村塾念书，复因家境贫困，不满一年即辍学。于是只得在家务农，劳动之余，练字，习画，读书。他的祖母曾为之兴叹：『三日风，四日雨，哪见文章锅里煮？明朝无米，吾孙奈何？惜汝生来走错了人家。』然而，艰苦贫穷并不能阻挡他求知、上进。每放牛时，他总是挂书于牛犄角，一边放牧一边攻书，坚毅不懈。（后来，他曾有诗提及：『祖母闻铃心始欢——璜幼时牧牛身系一铃，祖母闻铃声遂不复倚门矣，也曾总角牧牛还。……』）当他十二岁时，又因体弱而不能耕牧。为了谋生，家长就送他去学手艺，起先是学做粗木匠活儿，三年之后转习雕花木工（兼描绘纹饰，图样），因其描绘、雕花的技艺精美出色，逐渐传名。他小名『阿芝』，于是乡亲们就称呼他为『芝木匠』。他当木匠干活路之暇，仍继续研习绘事。一直至他二十七岁时才拜画家胡沁园、文人陈少蕃为师，此后即逐步开拓自己的艺术生涯：刻印、作画（主要是为乡下人绘制供奉像）。后来，他也曾写诗纪之：『村书无角宿缘迟，廿七年华始有师。灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。——余少苦贫，二十七岁始得胡沁园、陈少蕃二师。王仲言社弟友兼师也。朝为木工，夜则以松火读书。』他坚持这样的『半工半读』，卓有成效。继又拜名流王湘绮为师，交游渐广，其艺事亦因之而开展。

清末湖湘画风，崇尚工细着色。齐白石学画也是从工笔，摹古入手，同时也效法绚丽的民间绘艺。他早期所作的工笔花卉、草虫，极为精致美妙，便可窥其履迹。再者，他很注意观察自然，专心致志理解、描摹所画之物的动态、神情。他『为万虫写照，为百鸟张神。只有龙未曾见过，不能大胆敢为也。』他从生活实际，真切感受下笔，故能『得心应手』而『兼备形神』。

他在此基础之上，继而刻意追抚陈白阳的超逸，徐青藤的朴茂、洗练、泼辣；此外，兼汲取朱耷（八大山人）、金农以及任伯年……等的优胜画风，溶化诸家之长，努力实践，不断升华。不为成规所囿，并能自辟蹊径。

四十岁以后，他曾先后五次离乡远行，旅游南北，行踪遍及三山五岳，长江、黄河，洞庭、鄱阳……各大名胜。他『读万卷书，行万里路』，访贤问道，开阔了心胸，扩大了视野，创作许多写实的山水画。（传世的《借山图卷》及一些山水册页，即是其早期佳作。）他在壮游饱览还乡之后，继续致力于金石、书画的探讨，其艺术与日俱进，益臻成熟。

由于社会动乱，齐白石在五十岁时（一九一三年）从湖南来到北京客居避难，以治印、鬻画为业。六十岁以后定居北京，艺术更精，声名渐噪。但他并未固步自封，在师友们（樊樊山、夏午诒、罗瘿公、陈师曾、王梦白等）的鼓励之下，锐意改革画风，力求『衰年变法』，颇显其胆识及魄力。『天道酬勤』，他的『变法』别开生面，令人耳目为之一新，『雅俗共赏』，赢得海内外的赞誉！

七十多岁时（一九三五年）他又到祖国西南漫游，并在四川展画、授艺，促进了当地绘事的发展。这之前，他已在北京艺专任教，而且向他拜门学艺者与时俱增，他的画派遐邇传扬，影响颇大。

齐白石的绘画艺术，无论是工笔或写意，都是富于生活情趣，多姿多采，绚丽淡雅兼而有之，深俱动人的魅力，是近代画苑的奇葩。然而，这独特的风貌，不免有迂腐人士及保守者挑剔、指责。但他却坚持不渝，曾有诗云：『少年为写山水照，自娱岂欲世人称。我法何辞万口骂，江南倾胆独徐君。谓吾心手出异怪，鬼神使之非人能。最怜一口反万众，使我衰颜满汗淋。』（《答徐悲鸿并题画寄江南》）齐白石的创新艺术，曾得到徐悲鸿大师的推崇和力荐，他曾谓『生我者父母，知我者君也。』（致悲鸿先生函）事业上的知音，激励他不断精进。他孜孜不倦地『不叫一日闲过』，在其《自嘲》诗云：『何用高官为世家，雕虫垂老不辞劳。夜长鏤印忘迟睡，晨起临池当早朝。啮到齿摇非禄俸，力能自食匪民膏。眼昏未瞎手犹在，自笑长安作老饕。』这一个含义深邃的自白，真实而生动地反映出他的生活态度及忠于艺术的精神。

一九三七年北京沦陷之后，他杜门谢客，不趋附权贵，辞却官方『聘请』，并在自家门口贴上『画不卖与官家』的『告白』。爱国立场、民族气节十分明确。这高尚的情操及其美妙的艺术，人品与画品

都是非常宝贵的。

新中国成立之际，齐白石已年届九旬。但却壮心不已地《学工农》，《为人民》，焕发着革命的艺术青春。他满怀激情讴歌新时代，为广大群众绘制佳作。一九五二年《亚洲及太平洋区域和平会议》在北京召开，他以豪放的笔调，富丽的色彩精心创作巨幅《百花与和平鸽》，立意极高，令人喜见乐闻。他取材《万年青》画喻《祖国万岁》，空前罕有。其他的大、小作品……皆具有鲜明而浓郁的时代精神。在国际文化交流和保卫和平、发展友谊的活动中，他的艺术都有着许多积极意义和相当作用，受到应有尊重、荣誉。（中央美术学院成立后，即聘请他为名誉教授。后来又选为全国文联主席团成员，中国美术家协会主席，首届全国人民代表。北京中国画院成立后，任院长。一九五三年，中央文化部授予他《人民艺术家》的光荣称号，一九五五年，民主德国艺术科学院聘请他为通讯院士，一九五六年，又获得世界和平理事会的《和平奖》。）一九五七年九月，一代宗师齐白石与世长辞，但他的艺术确为我们的民族文化宝库增辉添采，值得后之来者借鉴、发扬。

二 《可惜无声》，齐白石曾刻有此印，也曾题此于画。恰当地概括了《画为无声诗，诗是有声画》及《诗情画意》的关联。除金石篆刻之外，他的诗、书、画堪称《三绝》。而这，正是中国绘画的民族特征。

齐白石的画，题材平凡，而意趣殊深。所绘之花鸟、草虫、鱼虾得自然天趣，展示了大自然的优美生机，许多形象本身就给人以亲切、朴素、活泼的恬悦。可是，欣赏之际往往被他的题句所感染，玩索不尽。他画过一幅《棉花》，取材并不特殊。而题曰：《花开天下暖，花落天下寒。》颇能启人遐思。另一幅《翠鸟瞰虾》，画面相当普通。但画上一则跋语，的确寓意不凡：《从来画翡翠者皆画鱼，余独画虾，虾不浮，翡翠奈何？》览此不能不钦服他的艺术构思。他的画不仅是再现自然生物，而且大都寓情于物，或托物言志。其艺术之高超就在于此。他在不同时代所绘之稻黍、蔬果、虾蟹……以及各类人物（包括仙人、泥人），据其所题（无论诗句或跋语），均可《赏以象外》，理解其社会意义与寄托。

他《师造化》，写生不是绘《标本》。所画的工笔草虫（如精致的贝叶、蝉、螳螂、蟋蟀、蛱蝶等）都极其真实、生动，似乎《伸手可触》；有的写意，纵笔挥洒，神完气足。工写配合，韵致天成，状物描情《妙在似与不似之间》，恰到好处。从而得以化平凡为新奇。

齐白石的高超造诣，别开生面，还在于构思、立意布局。画面的章法——聚散、疏密、虚实、动静的安排都能独出心裁，境界豁朗，引人入胜，小中见大，艺术语言十分清晰。以所创作的《蛙声十里出山泉》可证。此图是应老舍先生以诗句《蛙声十里出山泉》之求的《命题画》。这难题如何画？白石老人颇费思索。《蛙声十里》怎样表现？而环境又在《山泉》。可是，他以丰富的想象，巧妙的构图，精湛的笔墨，恰如其分地展示出诗中的境界：以四尺长的立幅画一片湍急的奔流，自高远的山涧中冲击乱石飞泻而出，水中游动着几只蝌蚪，气势磅礴，虚中显实，《十里蛙声》跃然于画表。他的精品，看来似乎简单，但在实际的创作过程中，却相当不易。曾自写诗云：《点灯照壁再三看，步步无奇汗满颜。几欲变更终缩手，舍真作怪此生难。》其惨淡经营作画求精（《奇》与《怪》）的认真态度及严谨法度，当由此可以推知。

白石老人观察自然从不含糊，对生活善于理解、比较，善于发现生活中的美。例如，他画农作物中的稻、黍、粟都是从审美着眼，自题有云：《借山吟馆主齐白石居百梅祠屋时，墙角种粟当作花看。》他还把白菜视为《菜中王》，写其肥厚丰满，且赋予《清白》的寓意。他画虾与众不同，并锐意图精：《余之画虾，已经数变，初只略似，一变毕真，再变色分深浅……》进而提炼，概括《画虾数十年，始得其神。》他画《大年》（鲇鱼），有时《乘兴一挥》；其他画或是《心平气和时一挥而成》。似此之作，造型简洁生动，意趣盎然，足见其炉火纯青的功力。

三 《真正的美是与自然一致，与理想一致。》（席勒）齐白石的画既摄取了自然界之美，又反映着人们对此的感受和爱好、乐趣。传统的笔墨技巧，是绘画的形象语汇。他所运用的笔法、墨法（包括重彩、淡彩）都有其独到及空前之处。（白云《吾有独到处，如令前人见之亦必倾佩。》）而笔墨与画面构图，又是相辅相成。他处理两者的关系都深具匠心，形象与色调的配置亦有法度可循。

他善于用夸张、对比的手法突出画面的主体，主与从的安排妥贴而精巧、微妙。例如所画的『大寿桃』在形与色的处理上，着意显示丰硕鲜明，非常醒目。有力地传达出『三千年结实』的神韵。又如所画新鲜透红的樱桃，饱满金黄的枇杷，晶莹如珠的葡萄，行笔敷彩均极为简洁、活泼，淋漓尽致，美不胜收，大有『欲添添不得，欲减减不能』之势。艺术语言非常清楚，非常响亮。

书法与绘画的用笔法度本来相似相通。白石老人是杰出的金石家、书法家，他作画所施之笔法颇显力度，无论在勾勒、点染、描摹或着色上，其造型用笔皆颇精到。劲健、柔韧相得益彰，凝重、轻逸兼而有之，笔触的节奏、旋律极为明快而别饶丰姿。其挺拔而豪放之笔，富有表现力及动人的魅力，很值得研讨、效法。古代画家讲究『惜墨如金』，白石老人对此的创举颇多，他善于驾驭笔墨，浓淡、深浅变幻有致，泼墨、破墨、积墨的组合轻灵而自如，层次清晰，韵味浑然深厚。有时纵情挥洒，势若雷崩石坠，云翻潮涌；有时轻描淡写，恍似初月、晓雾或蝉翼、清风。笔飞墨舞而妙趣横生。笔法、墨法的有机联系又在于用水之法。他在生宣纸上作画，掌握干、湿、苍、润俱有适当的分寸，纵涂横抹均得法理。如所画之蟹，其螯、壳、爪的体积、质感，从可见可数的笔迹中便得以领悟、窥探他的高明技巧之所在。

他的精心之作，确属『物理、物态、物情』三者皆备；『笔法、墨法、水法』三者兼得。物我两忘，情景交融，充分地再现着大自然之美，以及人们理想中的美。

四 『学我者生，似我者死。』白石老人这句名言深具哲理。实践表明，继承传统，推陈出新是不能生搬硬套的。如果没有扎实的绘画基础、基本功就很难表现好所画的题材；如果临摹古今名画，或学某家某派只求貌似就无从取精用宏。齐白石的艺术道路是足资借鉴的，他从一个雕花木工，逐步成家，『衰年变法』画风丕变，终为大师，这并无神秘之处。而值得人们学习的是其法度、规律和素养。他从临古入手（包括学习民间艺术），功夫深，路子广。进而再师造化，同时又从金石、书法、文学及其他艺术中汲取所需的東西。然后融汇贯通，自创一格。更主要的是他师古不泥，善于鉴别、取舍。他曾说过：『见古人之所长，摹而肖之而不夸，师法有所短，舍之而不讳。然后再观天地之造化，来腕底之鬼神，对人方无羞愧。……』的确，他在绘画上的巨大成就，正在于吸收传统画派之精华，以及不断深入观察、体验所画对象所致。再者，他『胆敢独造』（白石自用印），他『衰年变法』刚毅不阿，不惧嘲讽、抨击。他坚持『我有我法』、『我行我道』。自谓『余作画数十年，未称己意，从此决定大变，不欲人知，即饿死京华，公等勿怜。』当然，『变法』既不是『为变而变』，也不是『想变就变』。『变』与否，在于画家本人的实际，以及客观要求。而且背弃传统，脱离生活是变不好的。南北朝的姚最在《续画品录》中写过：『虽质沿古意，而文变今情』。说明绘事既须继承，又要发展、创造，反映现实。所谓『变法』，应是在理解、掌握传统之后再创新格。因之，『变』正是画家艺术思想、技巧成熟之际的必然趋向。从而变得更加完美，更有个性、新格。白石老人『变法』取得成效，亦复如此。

这册画谱所选是他『变法』之后的小品，大都是晚期的佳构，很值得珍视、研讨。而所画也并非十全十美，学者宜『师法舍短』，从欣赏、摹习中撷采所长。按着自己的路子再实践。倘若只求袭用或『貌似』，或『学步』、『效颦』；『徒羨成功之美，不悟所致之由』，盲从、迷信，狂涂瞎抹，就难免与之相背谬。

白石老人的艺术取材、技巧、情调、形式美的特色和『独造』，仍能使我们今后创新获得珍贵的启示；他认真的创作态度及刻苦的钻研精神也值得大家深入学习。

『继往开来』，惟愿有更多的超越古人，超越齐白石的，无愧于伟大民族、伟大时代的新秀次第涌现。

目 录

一	寻春	二五	秋光大好，柳蝉
二	秋趣	二六	案头别韵，艳秋佳趣
三	浓艳	二七	秋塘，春晓
四	秋声	二八	鸢尾花，丝瓜蛭蛭
五	修篁临风	二九	月季蜻蜓，草丛一角
六	花开蝶来	三〇	枫叶蝉，秋实
七	春意正浓	三一	清趣，香菇
八	秋色佳	三二	秋海棠
九	稻香时节	三三	水茨菇
一〇	郊野秋光	三四	香林紫云
一一	池畔清兴	三五	风仙花
一二	案头别趣	三六	荷花蜻蜓
一三	壶中天地	三七	明珠可掬
一四	秋塘	三八	山茶花
一五	秋光正艳	三九	杏林春暖
一六	芝多寿，焰趣	四〇	桂花
一七	青虫，闲嬉	四一	荔枝
一八	残荷，松多寿	四二	枇杷
一九	秋色佳，蜂窝	四三	红梅
二〇	蚱蜢，秋佳	四四	牵牛花
二一	葫芦蛭蛭，藻戏	四五	牡丹
二二	倭瓜花，野趣	四六	葫芦
二三	万年青，葫芦蚱蜢	四七	葡萄
二四	秋海棠，蝶戏风仙	四八	秋色

寻 春

梅的枝干出之以篆隶笔意，宛若曲铁，挺拔刚劲，有力地抒写出此花的精神气概。

艳红的花朵盛开，茁壮勃茂。冷暖色调对比鲜明，好一派欣欣向荣的势态。一双蛱蝶翩翩而至，活跃于花间，静中有动，美妙地展示着盎然的春意。

秋 趣

画面简洁而有空间感。盛开的芙蓉花沉沉低坠，显出秋光璀璨，霜露浓重的意境。

一只蚰蚰正在爬动，倍添生机，生趣。

此图工笔与写意结合，相当自然。

浓 艳

看了这幅画，联想到白石老人有一首题鸡冠花的诗：「老眼朦胧看作鸡，通身毛羽叶高低。客窗一夜如年久，听到天明汝不啼。」自然界的此花并非名花，但经此诗点化，确耐人寻思。

画面布局左实右虚，巧妙地突出了花繁叶盛的气派。花朵浓艳而丰满，绚烂可喜。叶片的结构紧凑，大有「密不透风」之感。从而衬映出开旷的意境。

白石

秋

声

枫树的枝干穿插有致，红叶经霜益艳，描绘出清旷萧疏的景色，俨若秋林一角，境界悠远。

孤零的寒蝉似在嘶嘶而鸣，颇具「居高声自远，非是藉秋风」（唐·虞世南咏蝉句）的诗意画。

修篁临风

此图笔墨奔放，壮阔的气势，再现出竹丛的一隅。竹竿摇摇倾斜，竹叶翻飞舞动，似乎「簌簌有声」；小小蝗虫迎风行进，生命力十分突出。

画面的重心，摆布得很稳妥，层次也很分明。

花开蝶来

此图简洁而空灵，行笔洒脱、粗豪。花叶自上而下挥写，以中锋钩叶筋，挺健有力；花瓣纷披，舒卷自然，有节奏感。「蝴蝶花开蝴蝶来」，活泼而别饶情韵，令人感到悠然意远。

春意正浓

一枝梨花横斜，章法朴素明快，
蝶蛾交替徘徊，绕花飞翔，展示浓
郁的春意。

勾花、点叶笔墨酣畅，浑然协
调，情趣隽永，清雅。

东北博物馆存九十四年白

秋色佳

这幅画的内容少而意味多。红蓼花的聚散，安排得很精致。所画正似秋池一角，花串茂盛下垂，色调明快，笔触凝炼，点垛有力。粉蝶与花照应在画上的部位，恰到好处。全画寓繁于简，表现出引人入胜的清秋佳丽。