

齐白石绘画作品欣赏

齐白石

册页精品

花鸟鱼虫

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

齐白石绘画作品欣赏

齐白石册页精品

花鸟鱼虫

撰文：郎绍君

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

齐白石册页精品. 花鸟鱼虫/齐白石绘; 郎绍君撰.
天津: 天津人民美术出版社, 2001
(齐白石绘画作品欣赏)
ISBN 7-5305-1736-8

I. 齐... II. ①齐... ②郎... III. ①花鸟画—作品
集—中国—现代 ②花鸟画—鉴赏—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第 082909 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2002年1月第1版

2002年9月第2次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 3

印数: 2001-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 26元

生命的诗情

——齐白石册页精品·花鸟鱼虫

郎绍君

齐白石的花鸟鱼虫册一向最受人称道：篇幅虽小，却精致、自然、生动、耐看，集中体现着画家的高超技巧和生命体验。

齐白石早年拜湘潭画家胡沁园为师学习工笔花鸟，后研习过徐文长、八大山人、金冬心、李复堂、黄瘿瓢、罗两峰、赵之谦、孟丽堂、周少白、吴昌硕、尹和伯等前人的作品。中年时期，主要摹仿八大作品（约40至60岁之间）；晚年则主要学习借鉴吴昌硕（60~70岁间）。他从八大学到了简逸画风、简笔画法以及鱼、鸟等的造型，从吴昌硕学到了苍劲浑厚的金石笔法以及松、梅、菊、牡丹及藤类诸题材的画法与风格。至于禽鸟、草虫、走兽和各种农家什物等，则是白石从其他传统画家，从写生和形象记忆中加以变通或独造的。

齐白石说：“为万虫写照，为百鸟传神。”粗略统计，他画过的具名花草、蔬果、树木、鱼虫、禽鸟和走兽，至少有215种之多，并都是他本人眼熟能详的。这和以临摹为生存方式的画家有着根本区别，也和晚近写生派花鸟画家不一样——后者只强调对物描摹，离了直观对象（模特儿）就手足无措。他们不像齐白石那样善于挖掘自己的内在经验，并将昔日经验转化为艺术形态。摹古画家和写生画家当然并不缺乏生活经验，他们缺乏的是变记忆为视觉图像的能力。前者是盲目崇拜古人的结果，后者是盲目崇拜写生的产物。

在齐白石笔下，花鸟鱼虫首先是他经历过的某种生活境界。一朵花、一只草虫，常常联系着他一段难忘的记忆，一片充满感情的追思。“闲看北海荷千顷，强说潇湘水更清。岸上小亭终日卧，秋来无此雨声声。”（《题画荷》）——他把笔作画，脑海里便浮现出家乡的春风、香气、雨声和山光水色。这是齐白石花鸟画特殊魅力的来源之一。

对自然生命抱着真诚的爱心，是齐白石花鸟画创造的一大特色。看他的画，常常会感到他在与小鸡、蜻蜓、麻雀、鹦鹉、青蛙、小鱼、翠鸟、花朵们对话，这对话的内容又常常在题画诗里透露出来。

如《题画鹦鹉》：“怜君五五犹存舌，别别人前听未清，莫是言些伤心事，不然何以不成声？”——学舌的鹦鹉，该不是因为伤心泣不成声吧！他画《灯蛾图》，描绘一只灯蛾扑向灯火，题诗云：“园林安静锁苍茵，霜叶如花秋景新。休入破窗扑灯火，剔开红焰恐无人。”深怕灯火烧着蛾子，劝它不要进入破窗去。以真的爱心观察万象，刻画活泼泼的生命，是中国艺术的一个重要传统，这传统在齐白石的艺术里得到了最充分的体现。

童心、童趣，是齐白石花鸟画的另一精神特色。在北京的四合院里作画，想象的羽翅常飞回童年，返回交织着蛙声、鸟鸣、蛩吟的星斗塘畔。重温童年有伤感，但更多的是欢乐。“儿戏追思常砍竹，星塘屋后路高低。而今老子年七十，恍惚昨朝作马骑。”（《题画竹》）“五十年前作小娃，棉花为饵钓芦虾。今朝画此头全白，记得菖蒲是此花。”（《题画虾》）这是多么单纯明净的心情，多么无忧无虑的时光！童心属于人自己的真正世界，回忆童年总是“诗化”的，在齐白石笔下，尤其如此。

充满情趣，是齐白石花鸟画的重要特征。苇草下，几只青蛙面面对，似在商量什么；河塘里，几条小鱼正追逐一朵荷花的倒影；荔枝树上，两只松鼠正在大嚼其果；螳螂举刀以待，伺机捕捉一只蚂蚱；一只老鼠爬到秤上，似乎要自称一下分量；水里浮着花瓣，上面落了一只闻香而至的蝴蝶……面对这些画幅，观者不难发出会心的微笑。幼小生命的活泼可爱、顽皮稚气，它们的好奇、格斗、奔跳、偷窃，都有情有趣，令人感到生命过程的欢乐。有些作品，还能让人体味到更深刻的诗意。曾见白石一面册页，画一片枫叶在飘落，叶上伏一只鸣蝉。枫叶已落，却艳如红火，寒蝉自鸣，全不顾飘向何处。自然万象的零落与璀璨，相依与相离，与人生何其相似！这极单纯而细微的画面，真如空潭印月，直透生命的奥秘。

这本画集收入的作品，多为私人收藏，首次面世，部分是天津人民美术出版社藏品。私藏的两套作品无年款，从绘画与书法风格看，应是30年代中后期至40年代初，即齐白石70~80岁之间的作品。这时期，老人身体强健，气力弥满，落笔坚实，墨色简约而精妙，正处于艺术巅峰状态。所画梅花、菊花、萝卜、石榴、寿桃、冬笋、梨花、海棠、柿子、贝叶、藤萝、豆角、樱桃、玉兰、老少年、葡萄以及金鱼、蜜蜂、小鸟、鹌鹑等，都鲜活生动，是人们日常生活所见、所爱之自然生命，可以从中感觉到花香鸟语、泥土气息、季节转换，体味出生命的奇异、美丽和变幻，置于案头，可供卧游，也可供卧思！

2001年5月2日改写

目录

【册页之一】

红梅	1
杯菊	2
寿桃	3
笋	4
梨花海棠	5
柿子	6
岁朝图	7
贝叶蟋蟀	8
芦苇鹤鹑	9
藤萝蜜蜂	10
篱豆蜜蜂	11
樱桃小鸟	12

【册页之二】

藤萝蜜蜂	13
杯中红菊	14
玉兰蜜蜂	15
雁来红	16
葡萄	17
红菊	18
蜂巢	19

萝卜	20
石榴	21
金鱼	22
野花草	23
秋色	24

【册页之三】

丝瓜草虫	25
稻穗草虫	26
霜叶寒蝉	28
游虾	30
双鱼图	32

【册页之四】

四利图	34
红果	35
大寿	36
双柿图	37
枇杷	38
石榴	39
盘中海棠	40
葡萄	41

册页之一

红梅

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：借山老人

铃印：阿芝（朱文）

齐白石很喜欢画梅花，但他很少像一般文人画家那样，以梅花寓意冷艳高洁、孤清傲寒。其画梅诗曰：“齿摇不识孤山月，每对梅花汗满颜。”——意思说，他到老也和隐于孤山、号称“梅妻鹤子”的林和靖不同。梅花的美，跟白石老人对家乡的感情密切相关。他年轻时曾典租一个叫梅公祠的祠堂居住，房周围种满了梅树，他称之为“百梅祠”。他每次画梅，常表现对那段生活的怀念。如《题画梅》诗所表达的：

疏影黄昏月色殊，
老来清福美林逋。
此时正是梅开际，
老屋檐前花有无。
——看梅忆星塘老屋
妻子分离归去难，
四千余里路漫漫。
平安昨日家书到，
画出梅花色亦欢。

——题画梅

这样的感情和产生这感情的经历，是林和靖们所没有的。

齐白石画梅，深受吴昌硕影响，多以凝重的金石笔法画枝干，点花则喜爱用浓艳的洋红。这幅折枝红梅，以焦墨枯笔写老干，以胭脂和洋红点画花朵，笔墨有老嫩、枯润之不同，墨色有红与黑的对照。老辣的款题书法和鲜红的印章，与梅枝、梅花相呼应，也透着老画家的匠心。

杯菊

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：杏子坞老民

铃印：齐大（白文）

在文人画中，菊花常被人格化，赋予“傲秋霜”的寓意。于是菊花成了“四君子”中的一位。齐白石也喜欢画菊，但他画菊常有另外的寓寄。1902年，40岁的齐白石第一次远游西安，诗人樊增祥看他画得好，想荐为清官供奉。他拒绝了，回家后画了一张《卧地菊》并题诗云：“休笑因何卧地苗，大风吹不折花梢。”不久，朋友夏午诒意欲给他捐个县丞，他也婉辞了，且又画了一幅菊花，题曰：

穷到无边犹自豪，
清闲还比做官高。
归来尚有黄花在，
幸喜生平未折腰。

宁可做个卧地开的菊花，也不攀登危险的高枝，要学陶渊明“采菊东篱”，而不为五斗米折腰。这就是诗画表达的情志。

此幅画普通玻璃杯里的一朵菊花，这在白石老人的作品中不太多见。清水、黄花、绿叶，通透清亮，别有一番素朴优雅的情韵。

寿桃

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：齐大

铃印：齐大（白文）

以桃子象征长寿，在中国有悠久的传统。东方朔《神异经》记曰：“东北有树焉，高五十丈，其叶长八尺，广四尺五，名曰桃。其子径三尺二寸，小狭核，食之令人知寿。”传说的西王母，每开蟠桃会，以三千年结实的仙桃宴请各路神仙。人们祝寿，多送鲜桃，或画桃，称之为“寿桃”。齐白石来自民间，对民间习俗很熟悉，他常以画桃为人祝寿，求画者也往往指名要其寿桃，一生画桃很多。他笔下的寿桃，有时截取一枝，鲜艳而肥大的桃实掩映在绿叶之间，有时把桃子与枝叶置于篮中，好像要送礼的样子。此幅更为奇特：近距离画一只大桃，桃上覆盖着浓绿的叶子，桃果鲜艳欲滴。这样的表现，单纯得令人惊诧，但画出了桃子的可爱，突出了人对桃子的渴望。

齐大

笋

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代中期

款题：阿芝

铃印：阿芝（朱文）

齐白石的家乡盛产竹笋，他在农村生活时，笋是常食的蔬菜。他居住北京后喜画蔬笋，以寄思乡之情。其《画蔬笋并序》曰：“余性嗜蔬笋，席上有蔬菜，其味有所喜者，虽鸡鱼不下箸矣。”并诗云：

诸侯宾客四十载，
菜肚羊蹄嗜各殊。
不是独夸根有味，
须知此老是农夫。

又有《画白菜兼笋》诗：

田家蔬笋好生涯，
兼味盘餐自可夸。
更有不劳栽种力，
年年屋角紫藤花。

这些诗画，都表达了老画家对故乡和农村生活的怀恋，对平凡清淡生活的向往。此幅只画两只生笋，一大一小，一正一倒，淡墨勾其形，略施淡黄，又涂上几笔深赭，好像是刚从泥土里挖出的样子。“阿芝”二字题在大笋下面，正好在纸角，用的又是全画惟一的重墨，在形式上起到了绝妙的作用。

梨花海棠

24cm×13cm

纸本 水墨设色

约30年代后期

款题：老萍

铃印：阿芝（朱文）

白石年轻时在家中栽种过梨树，自号“梨花小院主人”。一次在北京看见新鲜的梨果，就想起家乡，作《燕京果盛，有怀小园》诗：

家园尚剩种花地，
梨橘葡萄四角多。
安得赶山鞭在手，
一家草木过黄河。

他竟想把家乡小园移到北京来！又有一次他吃小梨（俗称“梨头”），又想到家乡果熟，作诗曰：

果熟年年不在家，
画中何物是生涯。
长安童叟都堪美，
卖尽梨头坐饮茶。

海棠也是白石多画的题材，有时画草本，有时画木本，都极尽其娇艳之姿。1911年清明节后，齐白石曾随老师王湘绮到长沙瞿子玖（做过军机大臣）家超览楼赏海棠，并有诗相唱和。晚年忆及此事，曾作《超览楼褰集图》（藏故宫博物院）。一次画海棠，又忆及恩师王湘绮，题曰：

往事平泉梦一场，
师恩深处最难忘。
三公楼上文人酒，
带醉扶栏看海棠。

梨花与海棠都开在春天，此页把梨花与海棠画在一起，雪白的梨花，嫩红的海棠，相映成趣。款题用的号是“老萍”——表示自己年纪老了，仍如飘萍一般，没有回到故乡。美丽的花朵和这样的心情联系起来，就有了更加动人的涵义。

柿子

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：白石

铃印：白石翁（白文）

柿子是北方的果实，齐白石57岁后居北京，对北方的果木、果实也很熟悉。柿子就是他常画的对象。民间喜欢以“柿”“事”二字的谐音，寓意“事事平安”。白石出身于民间，深谙此道，常画几个大柿子以示吉祥。但有时他也由画柿子想到其他，如初到北京时，正值军阀争战，在《画柿》诗中写道：

战声连夜近城边，
万物将来不论钱。
果木何心伤劫乱，
啖来还似旧时甜。

此幅画两只垂在枝头的柿子，以没骨法平涂果实，以笔墨泼写柿叶。墨叶红果，正是齐白石特有的大写意风格。

岁朝图

24cm×13cm

纸本 水墨设色

约30年代后期

款题：三百石印富翁

铃印：木人（朱文）

这不是一幅花鸟，组合在这套册页里，别有一种意味。每年春节的初一为岁朝。一般《岁朝图》，都画各类喜庆吉祥之物。白石这里只画了一鞭小炮，一个酒壶，一只酒杯。孩子放炮，老人喝酒，皆大欢喜。酒壶纯用白描，酒杯略施花青，鞭炮则以红、黄为之，大片的白与红、黄、蓝相配，形成对比中的协调。

三百石印富翁

贝叶蟋蟀

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：寄萍老人

铃印：齐大（白文）

齐白石多以工笔画贝叶草虫，晚年眼睛不好，多改为写意画法，此幅即一例。秋天来了，秋风吹落一片贝叶，一只蟋蟀从叶下钻了出来。这叶、虫安排得多么有意思！贝叶用勾勒染色法，蟋蟀直接以墨笔画出，其长长的触须，细而有弹性的小腿，都栩栩如生。

在中国艺术史上，大概没有人能像白石老人能画那么多、那么传神的草虫。这本领主要来自他对农村生活的熟悉，对自然的深入观察。1921年，白石曾写过一篇《蟋蟀图题记》，曰：

余尝看儿辈养虫，小者为蟋蟀，各有赋性，有善斗者而无人使，终不见其能；有未斗之先张牙鼓翅、交口不敢再来者；有一味只能鸣者；有缘其雌一怒而斗者；有斗触须即舍命跳逃者。大者乃蟋蟀之类，非蟋蟀种族，既不善斗又不能鸣，眼大可憎。有一种生于庖厨之下者，终身饱食不出庖厨之门。此大略也，若尽述，非丈二纸不能毕。

画一个小小的草虫，要下这样的工夫，还要有如此这般的情致，恐怕不是一般人所能做到的。

芦苇鹤鹑

24cm×13cm 纸本

水墨 约30年代后期

款题：濒生

铃印：齐大（白文）

白石是画鸟高手，不仅画的种类多，而且画得像，画得有生意。他画鹤鹑，最初学八大，一副冷寂孤独的样子。后来有了自己的面貌，把鹤鹑画得形神逼肖，也有了亲切感。他有《题画鹤鹑》诗曰：

是谁教汝作幽禽，
林下天寒秋气深。
狂乱野风颠倒草，
旋行犹被雨淋淋。

这诗好像是和鹤鹑对话，对它在风雨中的情状深表同情。此页先用重墨枯笔刻画一行走的鹤鹑，再用淡墨花青勾画几片弯垂的苇叶，最后用白粉点画苇花。“濒生”二字题在鹤鹑左上方，靠近苇叶的位置，把鸟与苇叶连成一气。款题作为画面的一部分，是应该这样讲究的。

藤萝蜜蜂

24cm×13cm 纸本

水墨设色

约30年代后期

款题：白石

钤印：阿芝（朱文）

齐白石喜画藤萝，一是因其美；二是因自己曾种藤养藤，藤花常引起他对过去生活的回忆；三是借以寄寓。但他的寄寓，不是一般化地以藤喻“明珠”“紫玉”，而总是浮想联翩，借景抒情，联系自己的生活，表达真实的感情。如《题画紫藤》曰：

春园初暖闹蜂衙，
天半重藤散紫霞。
雷电不行笳如鼓，
好花时节上京华。

这是说他1917年春，因避乱适居北京的事，那正是紫藤开花的时候。在北京的四合院里画紫藤，他立刻想起了17年前离家出走的往事，一种怀恋故土的感情油然而生。再如《题画藤》：

湘上滔滔好水田，
劫余不值一文钱。
更谁来买山翁画，
百尺藤花锁午烟。

这大抵也是那时期的诗画，说他离开战乱遭劫的家乡，但在北京很少有人买他的画，尽管画了很多美丽的藤花，也还是伴着贫愁。后来，白石的画卖得好了，他画藤的心情不同了，诗情画意也有了变化，如题画《春藤》：

西风昨岁到园亭，
落叶阶前一尺深。
且喜天工能反复，
又吹春色上枯藤。

这一幅紫藤蜜蜂，没有强调如龙似蛇的藤条，而是着重刻画藤花的娇艳、藤叶的润泽、蜜蜂的飞舞、春光的美好。

篱豆蜜蜂

24cm×13cm

纸本 水墨设色

约30年代后期

款题：白石

钤印：阿芝（朱文）

篱豆亦称豆荚、豆角、扁豆，是农村常见的藤科蔬菜。现存白石最早的一幅工笔花卉，画的就是篱豆花。他有《画扁豆》诗曰：

篱豆棚荫蟋蟀鸣，
一年容易又秋声。
正当佳日休辜负，
明日西窗看晚晴。

这是老人晚年的诗，写得轻松悠闲，透出颇好的心情。此幅册页先以飞动的大写意法画篱豆，然后点染花青，看上去淡雅而有生气。蜜蜂飞来，迎接它的不是花朵，却是无法酿蜜的豆角。老画家好似是跟蜜蜂开一个小小的玩笑。

