

齐白石

王明明 主编

广西美术出版社

北京画院品读经典系列

北京画院 品读经典 系列

齐白石

王明明
主编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京画院品读经典系列·齐白石.1/王明明主编.—南宁:广西美术出版社,2013.12

ISBN 978-7-5494-0043-0

I.①北… II.①王… III.①中国画—鉴赏—中国—现代 IV.①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第032894号

北京画院品读经典系列·齐白石

BEIJING HUAYUAN PINDU JINGDIAN XILIE·QI BAISHI

编者:王明明

出版人:蓝小星

终审:黄宗湖

责任编辑:吴雅 廖行

审校:尚永红 陈小英

封面设计:陈凌

装帧设计:北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行:广西美术出版社

地址:南宁市望园路9号

邮编:530022

网址:www.gxfinearts.com

印制:北京雅昌彩色印刷有限公司

版次:2013年12月第1版

印次:2013年12月第1次印刷

开本:787 mm × 1092 mm 1/16

印张:10.25

书号:ISBN 978-7-5494-0043-0/J · 2073

定价:68.00元

目 录

花 木

墨 梅	14
墨芙蓉	16
牵牛花	18
朱 竹	20
松 寿	22
枯 荷	24
兰 花	26
红梅图	28
丛 菊	32
牡 丹	34

水 族

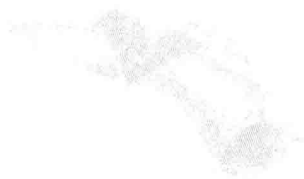
身长醒目	38
山溪群虾图	40
雏鸡小鱼	42
虾图	46
虾	46
芋虾图	46
小 虾	50
鱼蟹图	52
蟹	54
芙蓉小鱼	56
三余图	58
鲤鱼争变化	60

蔬 果

《小品册页》(十开选六)	64
乌子藤	68
葡 萄	70
南 瓜	72
葫 芦	76
枇 杷	78
大利图	80
清白传家图	82
樱 桃	86
寿 桃	88

禽 鸟

画公鸡存稿	92
真有天然之趣	94
追摹八大小鸭图	96
棕荫栖雀	98
稻草小鸡	102
八哥雁来红	104
松鹰图	106
荷花鸳鸯图	108
草间鹤鹑	110
绶带牡丹	112
荷塘翠鸟	114
和平图	118

草 虫

《草虫册页》(十开)册页	124
草间偷活	130
秋 声	132
荷花蜻蜓	134
草虫秋海棠	136
紫藤蜜蜂	138
九虫图稿	142
灶 马 (局部)	144
双螳螂 (局部)	146
《工虫画册精品》(八开)	148

附 录

从木匠到巨匠

——“人民艺术家”齐白石的人生与艺术 / 薛 良

.....	157
-------	-----

北京画院品读经典系列

齐白石

王明明
主编

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京画院品读经典系列·齐白石. I/王明明主编.—南宁: 广西美术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5494-0043-0

I. ①北… II. ①王… III. ①中国画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第032894号

北京画院品读经典系列·齐白石 一

BEIJING HUAYUAN PINDU JINGDIAN XILIE·QI BAISHI 二

编 者: 王明明

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 吴 雅 廖 行

审 校: 尚永红 陈小英

封面设计: 陈 凌

装帧设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年12月第1版

印 次: 2013年12月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 10.25

书 号: ISBN 978-7-5494-0043-0/J · 2073

定 价: 68.00元

编辑委员会

主 任 王明明

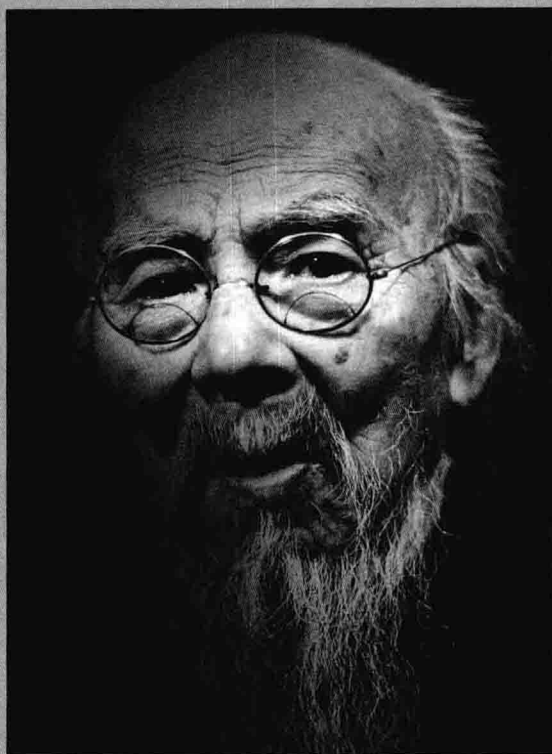
委 员 袁 武 雷 波 吕 晓 姚震西 吴洪亮
乐祥海 怀 一 马明宸 仇春霞 赵琰哲

主 编 王明明

副主编 吕 晓

摄 影 王书灵

撰稿者 吕 晓 乐祥海 吴洪亮 马明宸 赵琰哲
郑智威 张 楠 薛 良 王亚楠 张 蕾
陈 倩 周 蓉 刘玮治

齐白石 (1864—1957)

前 言

齐白石（1864—1957），是20世纪中国最负盛名、最具创作力和影响力的中国画大师，同时也是自创一格的书法家、篆刻家。原名纯芝，字渭清，又号兰亭。27岁起改名齐璜，号濒生，别号白石、白石老人，别署杏子坞老民、借山吟馆主者、三百石印富翁等。湖南省湘潭县杏子坞星斗塘人。早年拜雕花木工周之美为师，20岁在雇主家得一套《芥子园画传》，开始学习绘画。27岁时拜乡绅胡沁园为师，学习工笔花鸟草虫，又师民间画师萧芴陔、文少可学习山水、人物画。自40岁起，离乡出游，五出五归，遍历陕、豫、京、冀、鄂、赣、沪、苏及两广等地，饱览名山大川，广结当世名人。1917年，为避家乡兵匪之乱来到北京，1919年定居于此，在陈师曾的鼓励下，经过十载关门的“衰年变法”，确立了“红花墨叶”的大写意花鸟画风格，在书法、篆刻方面也自创一格。1922年，陈师曾将其作品带至日本参加展览，画名大振。1927、1928年先后由林风眠、徐悲鸿聘为北平国立艺专教授。抗战期间，北平沦陷，齐白石闭门谢客，辞去教职，出示“画不卖与官家”告白，表现出高度的民族气节。1946年，重操卖画治印生涯，同年赴南京、上海举办个展，并任北平国立艺专名誉教授。1949年被聘为中央美术学院名誉教授。1953年当选为中国美术家协会主席，同年文化部授予“人民艺术家”称号。1955年获德意志民主共和国艺术科学院通讯院士名衔。1956年获得世界和平理事会颁发的“国际和平奖金”。1957年担任北京中国画院名誉院长。1963年经世界和平理事会推举被选为“世界文化名人”。

齐白石将艺术视为“寂寞之道”，用自己的艺术实践将诗、书、画、印完美地融为一体，在千年中国画的长河中构建了自己独立的艺术体系，并得大成。齐白石的诗倾诉自己的心声，朴实而富有真情实感。齐白石的书法苍劲老辣，雄厚沉着，自成一体；印风取自篆法，粗犷苍劲，潇洒遒美。他笔下的大写意花鸟画上承八大、石涛，近取海派大家吴昌硕，色彩艳丽、运笔凝重，画风刚柔并济，雅俗共赏；山水画笔简意远、平中见奇，独具创新面貌；人物画则善于传达描绘对象的神情与内心变化，并常具有漫画式讽刺意味，针砭时弊，借物抒情。齐白石不但大大拓展了传统中国绘画的创作题材，将古代文人不屑描绘的日常生活纳入绘画艺术当中。更为重要的是改变了传统文人画家超凡脱俗、独立其身的情怀，以赤子之心对大自然进行真情的讴歌，对生命

纯真地礼赞，转换了艺术的意境情趣，传达了中华民族的时代精神。齐白石为中国艺术所作的贡献注定会产生深远的影响，他的艺术精神将不断给后人带来新的启示意义。

1957年9月15日，齐白石以94岁高龄(自署97岁)辞世，家属遵照老人的遗嘱，将家藏的齐白石作品及物品捐献给国家，由于齐白石是北京画院(时名北京中国画院)的名誉院长，故这批作品后划归北京画院收藏。后来为了筹建齐白石纪念馆，又向社会征集了部分作品。到目前为止，北京画院收藏了近两千件齐白石书画作品、300方石印、30多部手稿及上千件齐白石的藏品和遗物，成为全世界收藏齐白石作品最多的单位。

多年来，北京画院一直将推动齐白石艺术的研究和推广作为我们的使命与责任。早在2005年，就在新落成的北京画院美术馆中专设“齐白石纪念馆”，分十个主题举办齐白石艺术专题展，至今已成功举办了九次。继1998年出版《北京画院秘藏齐白石精品集》(四卷)之后，2010年又编辑出版了《北京画院藏齐白石全集》(十卷)和《齐白石国际研讨会论文集》，并成功举办“齐白石艺术国际论坛·2010·北京”。2012年5月14日，在建院55周年之际，我们不仅修复并开放了“齐白石旧居纪念馆”(这里现在已成为南锣鼓巷一处热门旅游景点，每天游客如织)，而且在文化部艺术司的支持和指导下，成立了“齐白石艺术国际研究中心”(以下简称“中心”)。中心立足于弘扬民族文化，彰显北京画院作为国家专业学术机构的文化责任及使命，落实画院的研究任务和功能，为中国画的繁荣发展和学术研究作贡献。中心的工作主旨是建立一个开放的平台，联络和团结全世界研究齐白石艺术的专家学者，整合齐白石研究资源，共同推动齐白石艺术研究走向深入，进一步提升齐白石的国际影响力，并成为传统文化保护、学术规范、个案研究的示范和旗帜。为此，2013年，中心开展了一系列脚踏实地的工作：基础工作方面，通过购买海内外与齐白石相关的图书，收集整理相关的论文和国内外各大博物馆、美术馆及私人收藏的齐白石作品，逐步打造完备的齐白石图文数据库；学术活动方面，通过出版《人生若寄——北京画院藏齐白石手稿》、《齐白石研究》(第一辑)和召开研究员年会来展示新的研究成果，推进学术研究；展览方面，策划齐白石诞辰150周年大型纪念活动及展览。在进行这些严谨学术活动的同

时，中心也力图通过举办公共讲座和出版普及性读物来使更多的民众了解齐白石及其艺术，这便是我们出版《北京画院品读经典系列·齐白石》的初衷。

近几年来，北京画院一直坚持倡导传承传统文化，繁荣民族艺术。齐白石不仅是一位诗、书、画、印四绝，连接传统与现代的艺术巨匠，而且是真正从本民族的文化的土壤中成长起来的一位大师，他成功地继承和创造性地发扬了我国民族绘画的优良传统，他的作品表达了对生命、美好大自然的赞美，流露出人性最本真的情感，因此，他的作品不仅在中国妇孺皆知，深受人们的热爱，而且也为世界人民所理解和热爱，对于中国乃至世界美术都产生了深远的影响，至今仍具有普世的意义和价值，再次证明越是民族的越是世界的。正因为此，齐白石成为唯一一位被评为“世界十大文化名人”并获得“世界和平奖金”的中国画家，也是最受海外收藏家和学者关注与研究的一位中国画家，成为了解20世纪中国画在国际上的地位和影响的一个重要窗口。近年来，齐白石的作品屡屡在拍卖会上创造新的纪录，成为继毕加索和沃霍尔之后跻身全球艺术品拍卖前三甲的艺术家。齐白石在艺术上取得的成就及在国际上的盛誉，无疑证明了他在中国近现代美术史上卓越的地位，成为中华文化的代表。因此，在新的历史条件下，进一步推进齐白石的研究，更好地继承、学习和传播齐白石的艺术，不仅可以弘扬中国传统文化，增强民族文化自信心，而且可以将齐白石作为中国文化的一张名片，向世界推广中国文化，扩大中国文化的世界影响力。

呈献给读者的《北京画院品读经典系列·齐白石》（第一、二辑）收录的作品是从北京画院珍藏的齐白石作品中精选出来的，分十大类别，由院内理论研究部的研究人员撰写鉴赏词条，由画及人，联系齐白石的人生经历、艺术思想、思想情感，对齐白石其人其艺作深入浅出的分析与介绍，从而使普通大众也能理解齐白石的艺术风格与成就。

今年12月22日将迎来齐白石诞辰150周年，谨以此书向这位杰出的艺术大师致敬！

王明明 癸巳冬日于潜心斋

目 录

花 木

墨 梅	14
墨芙蓉	16
牵牛花	18
朱 竹	20
松 寿	22
枯 荷	24
兰 花	26
红梅图	28
丛 菊	32
牡 丹	34

水 族

身长醒目	38
山溪群虾图	40
雏鸡小鱼	42
虾图	46
虾	46
芋虾图	46
小 虾	50
鱼蟹图	52
蟹	54
芙蓉小鱼	56
三余图	58
鲤鱼争变化	60

蔬 果

《小品册页》(十开选六)	64
乌子藤	68
葡 萄	70
南 瓜	72
葫 芦	76
枇 杷	78
大利图	80
清白传家图	82
樱 桃	86
寿 桃	88

禽 鸟

画公鸡存稿	92
真有天然之趣	94
追摹八大小鸭图	96
棕荫栖雀	98
稻草小鸡	102
八哥雁来红	104
松鹰图	106
荷花鸳鸯图	108
草间鹌鹑	110
绶带牡丹	112
荷塘翠鸟	114
和平图	118

草 虫

《草虫册页》(十开)册页·····	124
草间偷活·····	130
秋 声·····	132
荷花蜻蜓·····	134
草虫秋海棠·····	136
紫藤蜜蜂·····	138
九虫图稿·····	142
灶 马(局部)·····	144
双螳螂(局部)·····	146
《工虫画册精品》(八开)·····	148

附 录

从木匠到巨匠

——“人民艺术家”齐白石的人生与艺术/薛 良

·····	157
-------	-----