

中国现代名家画谱

齐白石

画虾蟹·草虫·花鸟



天津杨柳青画社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



齊白石



画虾蟹·草虫·花鸟

图书在版编目 (CIP) 数据

齐白石画虾蟹·草虫·花鸟 / 齐白石绘, 一天津:
天津杨柳青画社 2008.5
ISBN 978-7-80738-158-7
I. 齐... II. 齐...
III. 虾蟹画·草虫画·花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J222.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 1943623 号

齐白石画虾蟹·草虫·花鸟

绘 者: 齐白石

责任编辑: 郭 煦

责任校对: 彭 进

出版发行: 天津杨柳青画社

经 销: 全国各地出版社

开 本: 880 × 1194 1/16

印 张: 8

印 数: 1-5000

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80738-158-7

定 价: 88.00 元

齐白石 虾蟹

妙在似与不似之间

——齐白石画虾蟹笔墨技法析谈

號筱非

齐白石论画说：“妙在似与不似之间。”主要是通过笔墨技巧的运用来表现主观感受和客观形体。齐白石画虾、蟹的笔墨技法，除向前人作品学习和从民间艺术借鉴外，更重要的是从现实生活中悟得。

一、画虾技法简析

“余之画虾已经数变，初只略似，一变毕真，再变色分浓淡，此三变也。”齐白石画虾，在画案水盂中常养了几只小虾，朝夕观看揣摩。画法几经变化，才终于达到传神的境界。

他早期画虾，基本上是青虾（河虾）的造型，且多是游动的群虾，用小号羊毫笔，其质感和透明度不强，虾的腿和须画得短密且欠弹性，后腿呈排列状且多至八九条。

为求神似，老人七十岁后画虾，已经由小号羊毫笔改用一号羊毫提笔，并一改早年画法，加大并明确了虾身的起伏角度，同时对虾的游足也一删早年时的繁多，始而画游足五只，虾壳的质感和透明感也得到加强。

八十岁后他删繁就简，已不再画繁复的虾群，只为几只虾传神。齐良迟先生说：“老人早年与晚年画虾有何区分，简单地说，若以电视镜头作喻，早年为虾之群体写照，晚年乃是虾之特写镜头。特写镜头意味着艺术的升华。”变化最明显的是他把虾头前面的短须省去，仅画六条大须。虾须的简化，使得画幅的空间加大，突出了虾的游动神态，虽三四尺条幅，画虾仅四五只，足可使画幅充盈。

虾须的简化使其触觉感随之突出。他还特地从笔店定制了一批专画虾须的长锋笔，这是他晚年画虾须在视觉上不同于前期的主要原因。他画虾的变化当然还包括各虾节虾钳的比例、虾足的游动状态等。因此在笔法上，后来都作了相应的改变。此外，活虾在水中两眼与头部略呈角度，微向前斜。这与他画工笔小虾和早年画写意虾是相同的。到了晚年，为了强调画写意虾的神采，着意作了与虾垂直画眼的艺术夸张。虾眼垂直于头部，才更具神采。

据其弟子娄师白等介绍，齐白石晚年画虾步骤大致如下：

（一）用一支有尖的羊毫提笔，笔尖部分蘸淡墨，用小勺在笔头根部灌清水数滴，让清水将墨色赶往笔尖和外围，使之外浓中淡。用笔尖部分由前向后一笔画出虾枪，定下虾头的方向。然后顺势横斜着下笔，用力一顿，稍拖，画出一个前尖后圆、上灰下白的锥体，接着在锥体下外侧平行并稍向外斜加中锋一笔，构成虾的头胸部。在虾枪两侧各加半笔，画出头部两片呈戟状的薄硬片。

（二）用原笔接画虾腹。虾腹为六节，他把尾部两节合并画成一节，以中锋侧笔自上而下画出五个墨分浓淡的腹节。一至三腹节略略上翘，稍粗，且前大后小，前粗后细，笔笔不断，节节相连。四、五腹节画得较细，向下转折弯下，使整个躯体呈弧形。

（三）画完最后一个腹节时，连着再拉下一尖笔画成虾尾骨，紧贴虾尾骨两侧，用偏锋横撇一笔或两笔，画出虾尾的两个侧翼。上述虾身和虾尾要一气呵成，笔上水分不宜过多。

（四）从头身交界处起笔画虾的前脚，用笔由实到虚向斜前方挑出。接着画出五条后腿，虾后腿与虾腹要笔断意连，要表现出虾在游动的动感。

(五) 趁墨将干未干之际, 采用破墨法画虾的胃和肠, 用一支寸楷笔蘸浓墨由重到轻, 由粗到细, 从头部画至虾胸末端, 使其自然洒开一些, 浓淡相生, 以增强头胸部的分量和透明感。然后用中锋两横笔由外向里点出虾的眼睛, 起笔时, 略微顿一下笔, 横着点出。

(六) 接着仍用画躯干的提笔, 用“铁线篆”笔法画出虾臂和虾钳。先从头部的三分之一或三分之二处从里向外画出虾臂第一节, 然后由前向后画出向前屈伸的第二节, 此两节一般等长, 有钳子的一节略粗短些, 一对剪子似的钳子稍向内弯, 须有力度。要注意几个关节的变化, 行笔迟涩凝重, 笔痕要显示出硬直而挺拔。

(七) 最后画虾须。画时行笔要自如, 轻而流畅, 软中带硬, 体现出质感和富有弹性, 仿佛一触即动。六条须的排列大致分为一对前伸, 略向外弯曲, 一对后甩, 基本上是直线, 与虾身呈一定的角度, 中间一对画弧线向后弯曲, 与后甩的一对交叉, 增强须的动感。

值得注意的是, 齐白石晚年画虾须是用长锋车毫笔, 不可用小细笔去如实画细线的虾须, 因为见不到功力, 反倒无味。

二、画蟹技法解析

于非闇回忆道: “齐老师喜爱吃螃蟹, 也喜欢玩螃蟹, 往往放两只螃蟹在地上或水里, 看它横行觅食。蒸熟了的螃蟹, 他也一样放一两只在画桌上, 前后左右地琢磨它, 怎样用色彩来描写。”齐白石结合生活中观察、写生所得, 使笔性、墨性、水性得到综合发挥, 才画出了自成一格, 能体现出质感、雌雄的蟹来。不仅笔墨有很多独到之处, 还十分生动有趣。

齐白石画螃蟹, 最初画的蟹壳是一团黑, 看不出浓淡笔触, 后来用左一笔右一笔淡墨描写, 就不像过去只用一团墨而画出了蟹壳的质感; 再后, 用三笔来画, 左右两笔较浓, 中间一笔较淡, 且笔端含水分少而画得比较干燥, 就更显示出蟹壳凸起来的意味; 最后, 由三笔又加上横卧一笔, 这样, 不单是蟹壳凸起来, 壳面上自然生成的左右凹坑也表现出来了。

图《双蟹》中, 两只螃蟹一背一向, 一浓一淡, 相映成趣。下面的墨背蟹, 蟹背蟹足饱满酣畅, 蟹壳与蟹足结合浑然。蟹背用浓重的三笔侧锋排列画出, 体现出蟹的丰满肥厚。八条蟹足一伸一收, 动态毕现。蟹足第一节略圆, 且因笔端含墨外浓中淡的缘故, 中间显出微微的透光, 很具立体感。蟹爪尖刻, 坚硬有力。上面的露胸蟹, 先用淡墨线画出胸部中间一个近似三角形的形状, 其中画上三道横笔, 再在两侧各加四道横笔, 然后在最下面加一长横笔。蟹胸画好后, 再在两侧各画上四条蟹足。画蟹足多用中锋, 间用偏锋。露胸蟹的胸部外形不用线条描画, 而是利用外围的蟹足和蟹钳, 巧妙地由虚处体现出来。最后各用重重的两笔画出左右蟹钳上的墨团, 用中锋画钳尖。两只螃蟹的蟹钳均呈收束状, 使“横行霸道”的它们又呈现出几分安详之态。

图中一幅画的是碟中熟蟹。蒸熟后的螃蟹呈赭红色, 故此幅齐白石用赭石颜料画出。因为赭石属矿物质颜料, 在生宣纸上的渗化效果不及水墨, 所以笔触历历在目, 更有助于揣摩他的笔道技法。

用许多的螃蟹构成画面而不加配景, 在齐白石之前的画史上罕见, 可说属于他的独创。一般说来, 用单一形象构图时, 无非是运用疏密聚散的原理。但看他的这类画。常可发现其间还“别有用心”, 即运用视觉艺术的平面构成原理来增强形象情趣。如图中另一幅, 六只螃蟹作为相类似形体的构图元素, 被分别排成半圆形和弧形, 于是产生这些螃蟹团团转的奇妙感觉, 从而更能显示这种横行的小动物聚在一起时乱糟糟的特性和趣味。



虾

立轴

纸本水墨

89cm × 33.5cm

1945年

款识：

八十五岁老人白石。惜故人鰈翁不见我衰老堪怜。



螃蟹

镜心

纸本水墨

33cm × 35cm

1947年

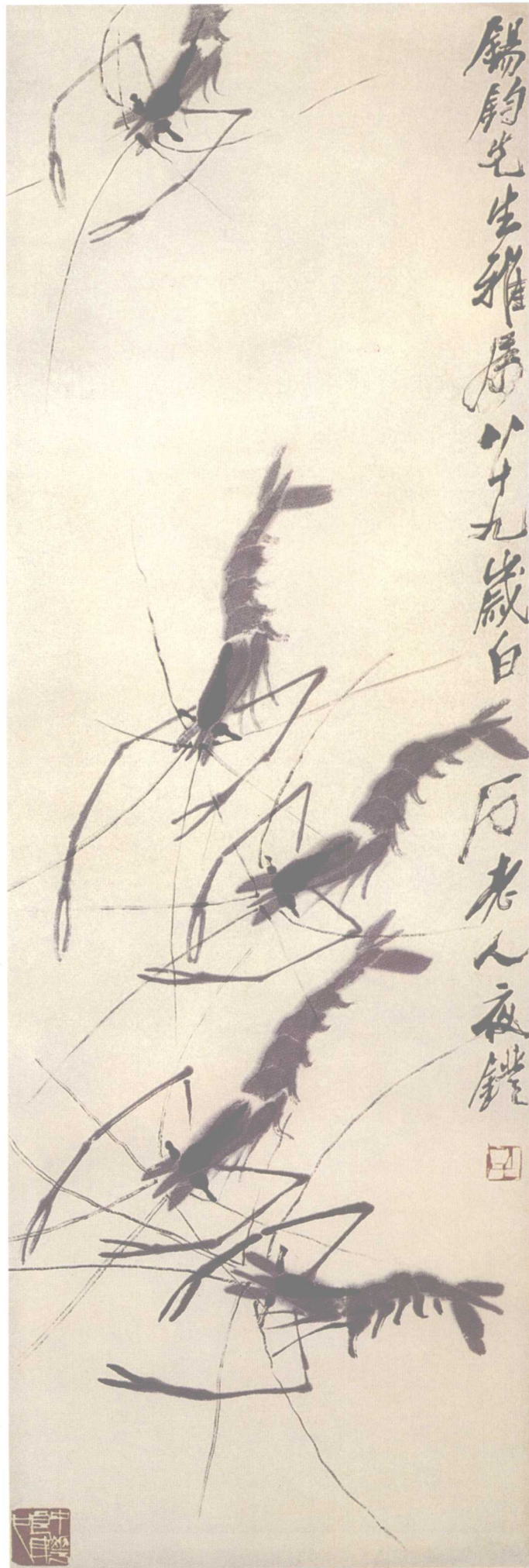
款识：

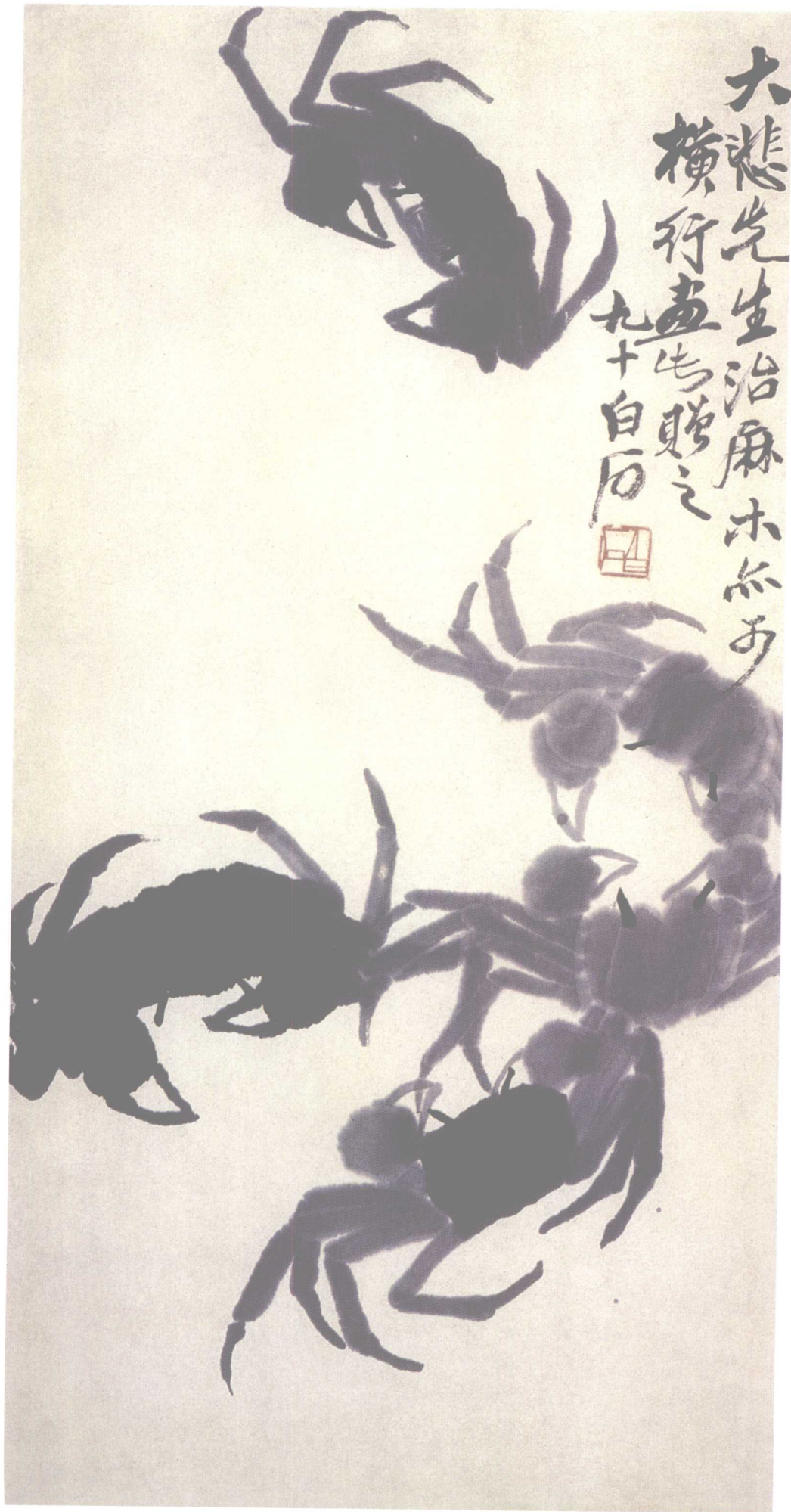
念慈先生。八十七岁白石。



虾
镜心
纸本水墨
32cm × 35.5cm
1953 年
款识：
立也用意。九十三岁白石。

虾
立轴
纸本水墨
103cm × 34cm
1949 年
款识：
锡钧先生雅属。
八十九岁白石
老人夜灯。





螃蟹

立轴

纸本水墨

69cm × 35cm

1950年

款识：

大悲先生治麻木。亦可横行，画此赠之。九十白石。

螃蟹

立轴

纸本水墨

90cm × 29cm

1949 年

款识：

处处草泥乡。

行到何方好。

去年见君多。

今年见君少。

八十九岁题旧句。

白石老人。





墨蟹

立轴

纸本水墨

76cm × 27.5cm

1949 年

款识：

祖光先生清正。

八十九岁白石老人画于京华。

螃蟹

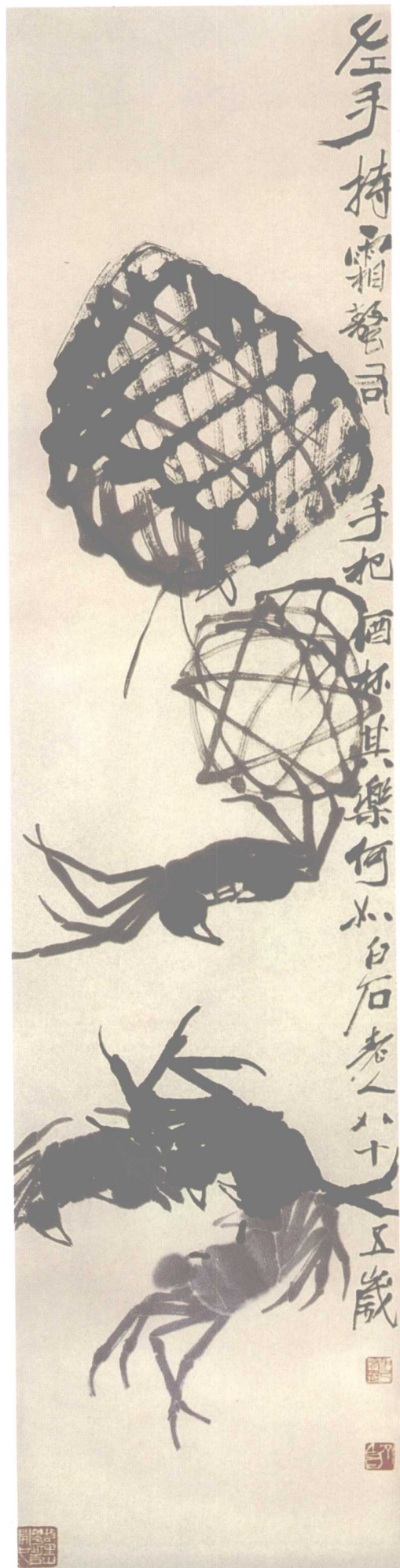
纸本水墨

134cm × 34cm

1945 年

款识：

左手持霜螯。右手把酒杯。其乐何如。白石老人八十五岁。





翔林先生雅正
八十七歲
白石老人

草虫·游虾

立轴

纸本水墨设色

101cm × 34.2cm

1947年

款识：

翔林先生雅正。

八十七岁丁亥。

白石老人。

金涛弟属九十一岁白石



老齊
占余猶
存生作畫
好怪惜未
徹底人多
不明其用
意在在惟
寫魚蝦確
是雪不脫胎
雖足跡未
神乎見奇
白石九十
歲

辛丑冬月白石九十歲
白石



虾
立轴
纸本水墨
56cm × 29.5cm
1951 年
款识：
金涛弟属。九十
一岁白石。