

中国现代名家画谱

齐白石

中国现代名著丛书

寒 白 回

齐白石

花 鸟 鱼 虫

凡作画须脱画家
习气自有独到处
白石自临自家本觉
不似从前八十五岁

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

图书在版编目(CIP)数据

中国现代名家画谱: 齐白石 / 齐白石绘; —北京: 人民
美术出版社, 1998 重印

ISBN 7-102-01082-6

I . 中… II . 齐… III . ①中国画—技法(美术)—画册②中
国画—作品集—中国—现代 IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 08177 号

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 闾 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: 5³/₄ 1998 年 8 月第 1 版第 2 次印刷
ISBN 7-102-01082-6/J · 940 定价: 15 元

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。附以画家长略，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。

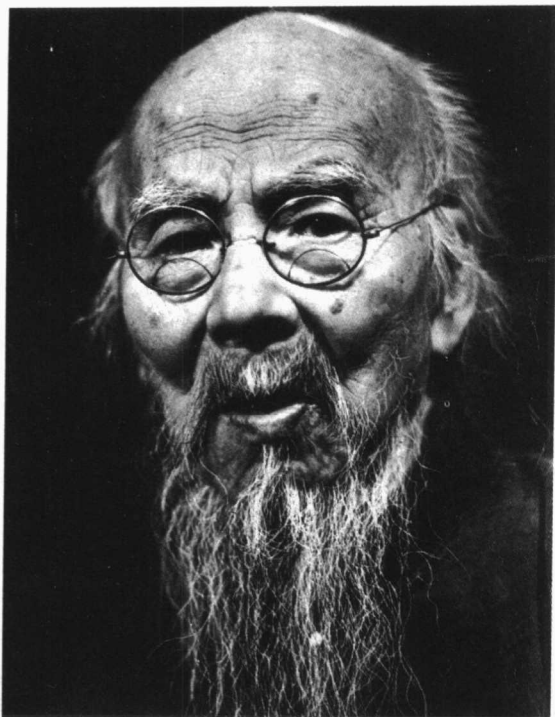
四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

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代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 - 1957)

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

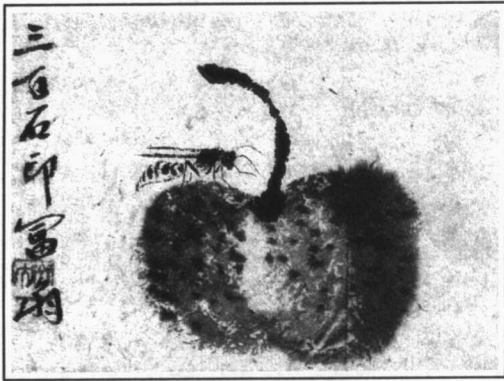
有才；我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”一至于此。但白石学习他们，仍要超越他们。白石最反对宗派和保守，他在一次题画中曾这样骂道：“逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。”他不宗一家，不拘古法，主张亲身体验，画祖国真山真水。他敢于讲：“吾有独到处，如令昔人见之，亦必钦佩。”他评价秦汉篆刻贵在“胆敢独造”。正因为白石在艺术上是“我行我道”，所以他的绘画、篆刻都富有创造。

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

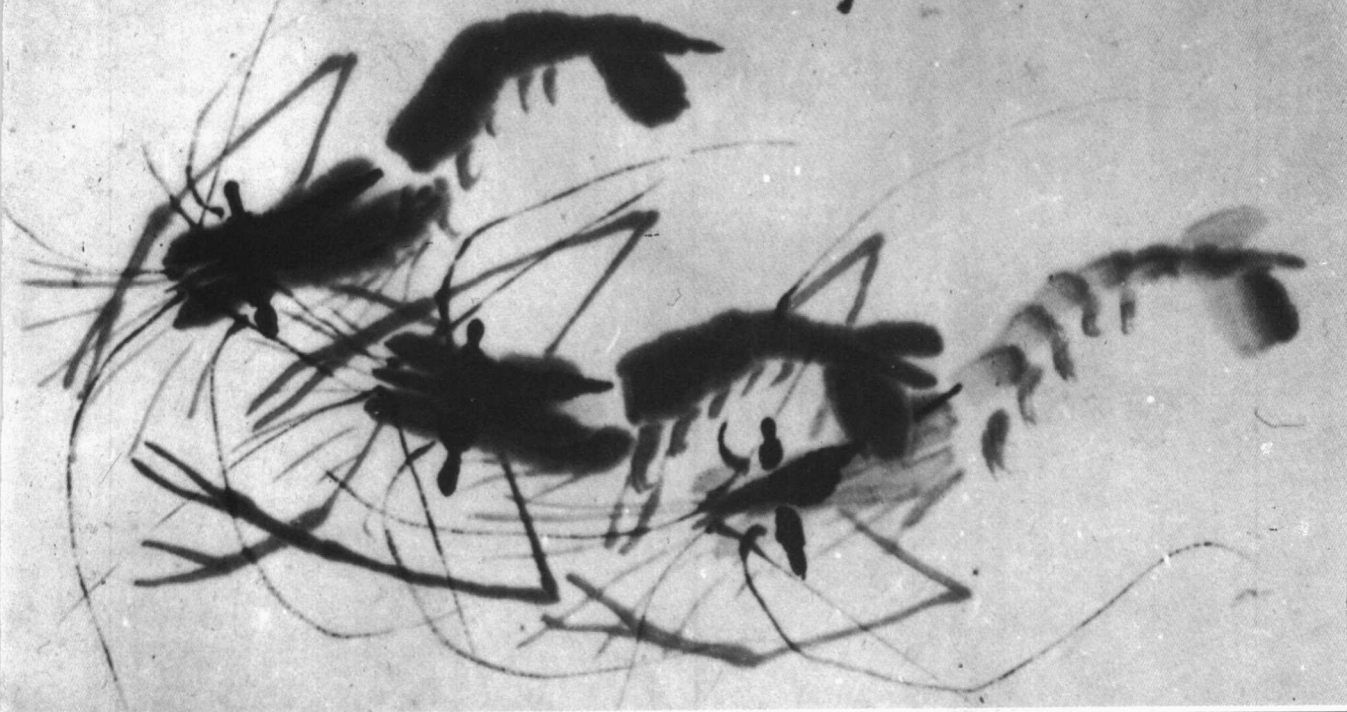
师法造化，深入生活所得，而且他的画大都源于自己的生活经历和记忆。所以他的画使人感到真挚、亲切和朴实。因为他所画的大都是乡情、乡思，由乡思联系到他对乡村生活中许多事物的情恋，如他画的《稻草小鸡》、《鱼鹰》、《他日相呼》、《秋声》等等，大都是留在他记忆中的童年生活。许多作品，就取材而言，用他自己的话说，即多属“亲眼所见”，“亲手所为”。这都成为他晚年创作的深层心理背景。

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！

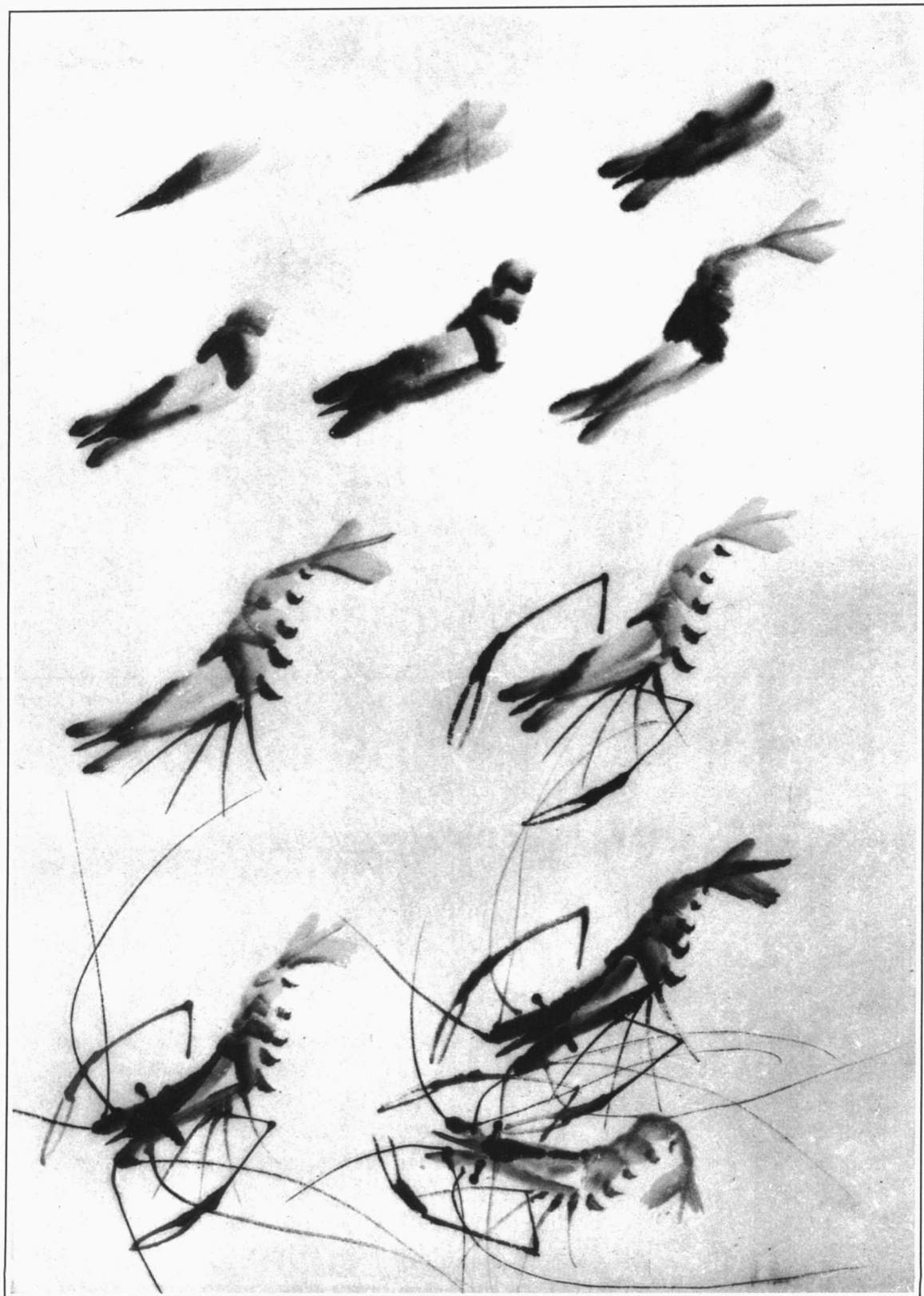
借山老人白石作

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，一二节较细，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。

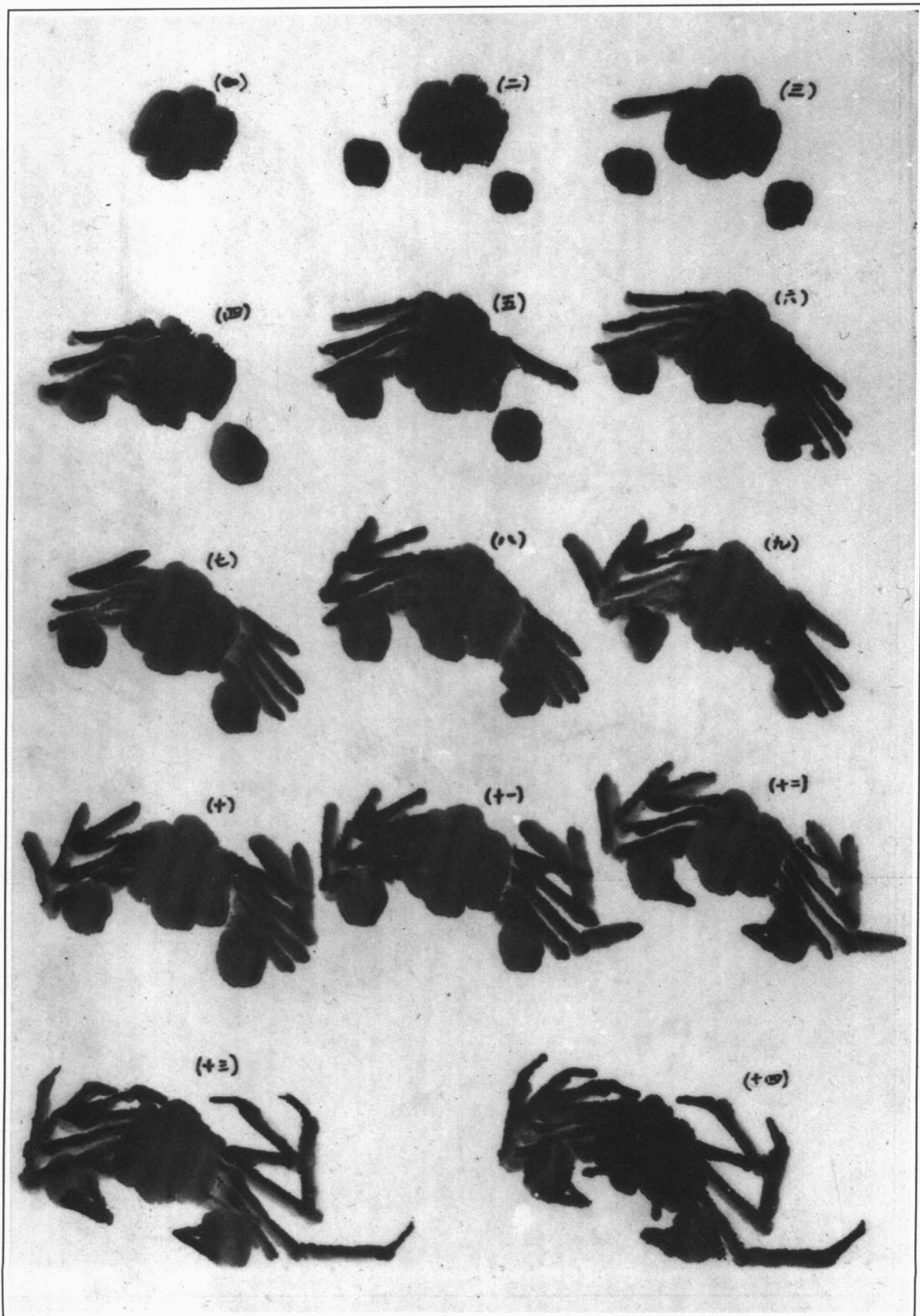

虾的画法

李世麟作

虾 85岁作

蟹的画法

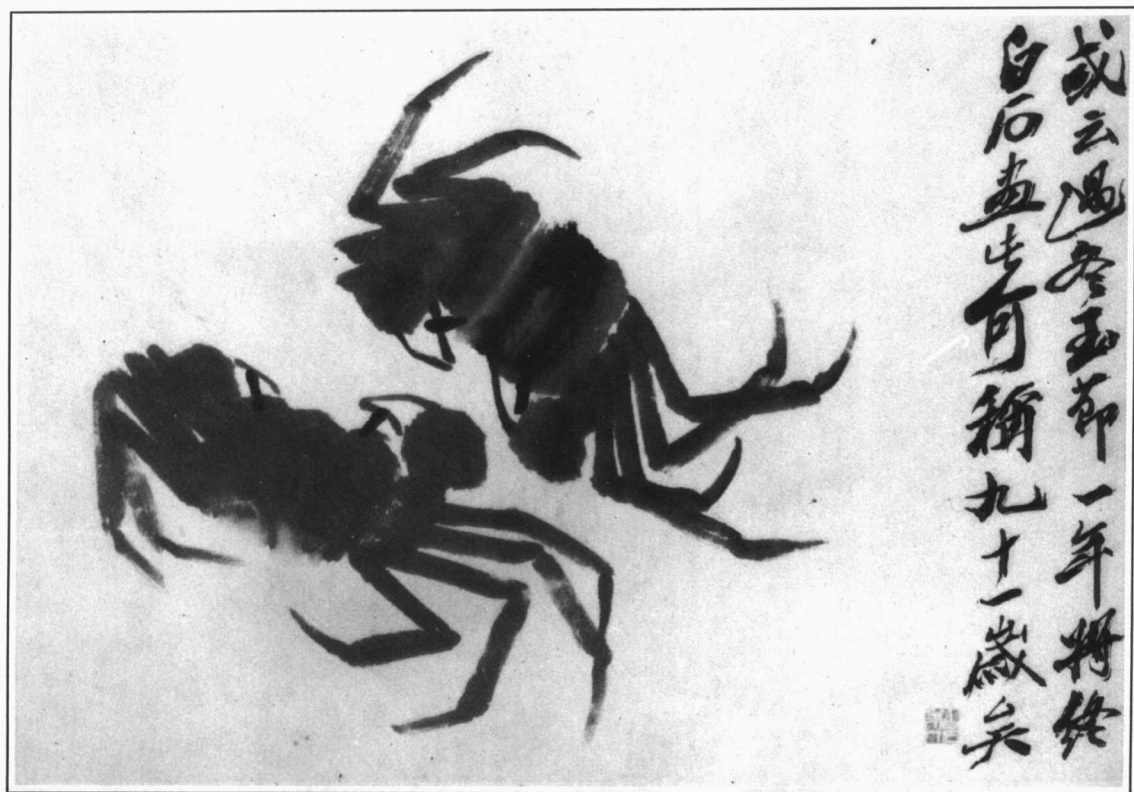
齐良運作

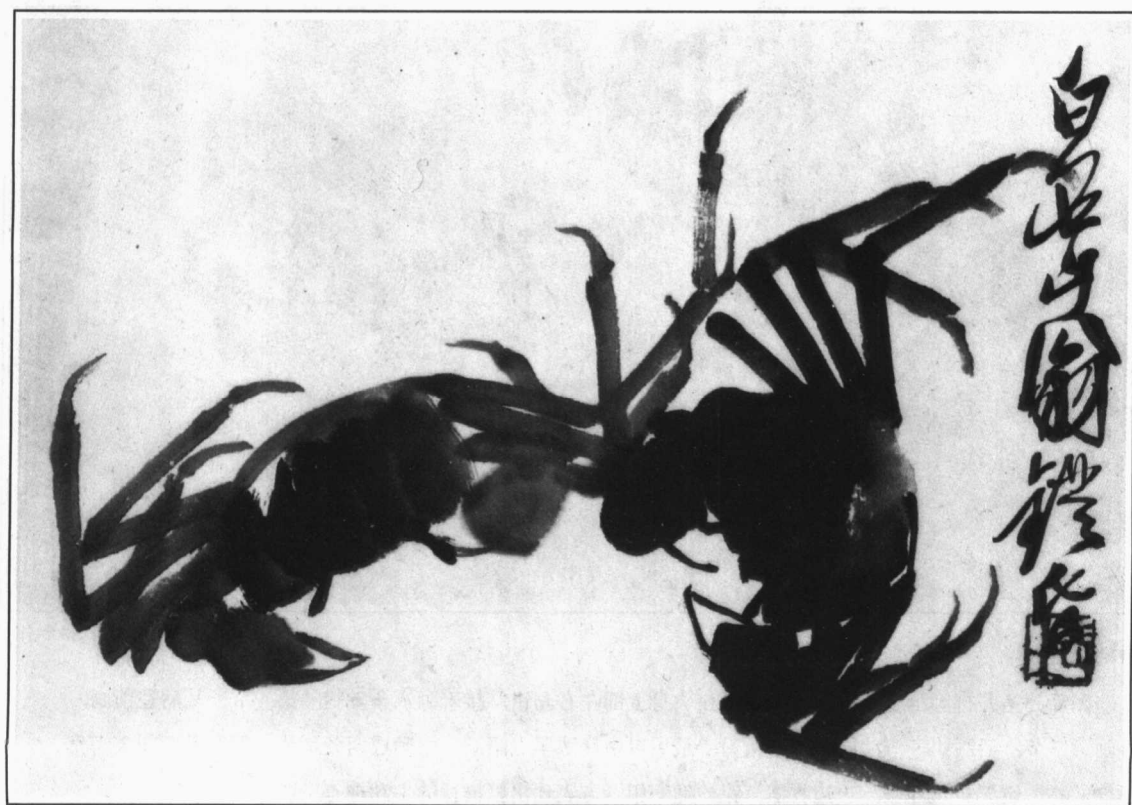
群蟹(局部) 85岁作

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。

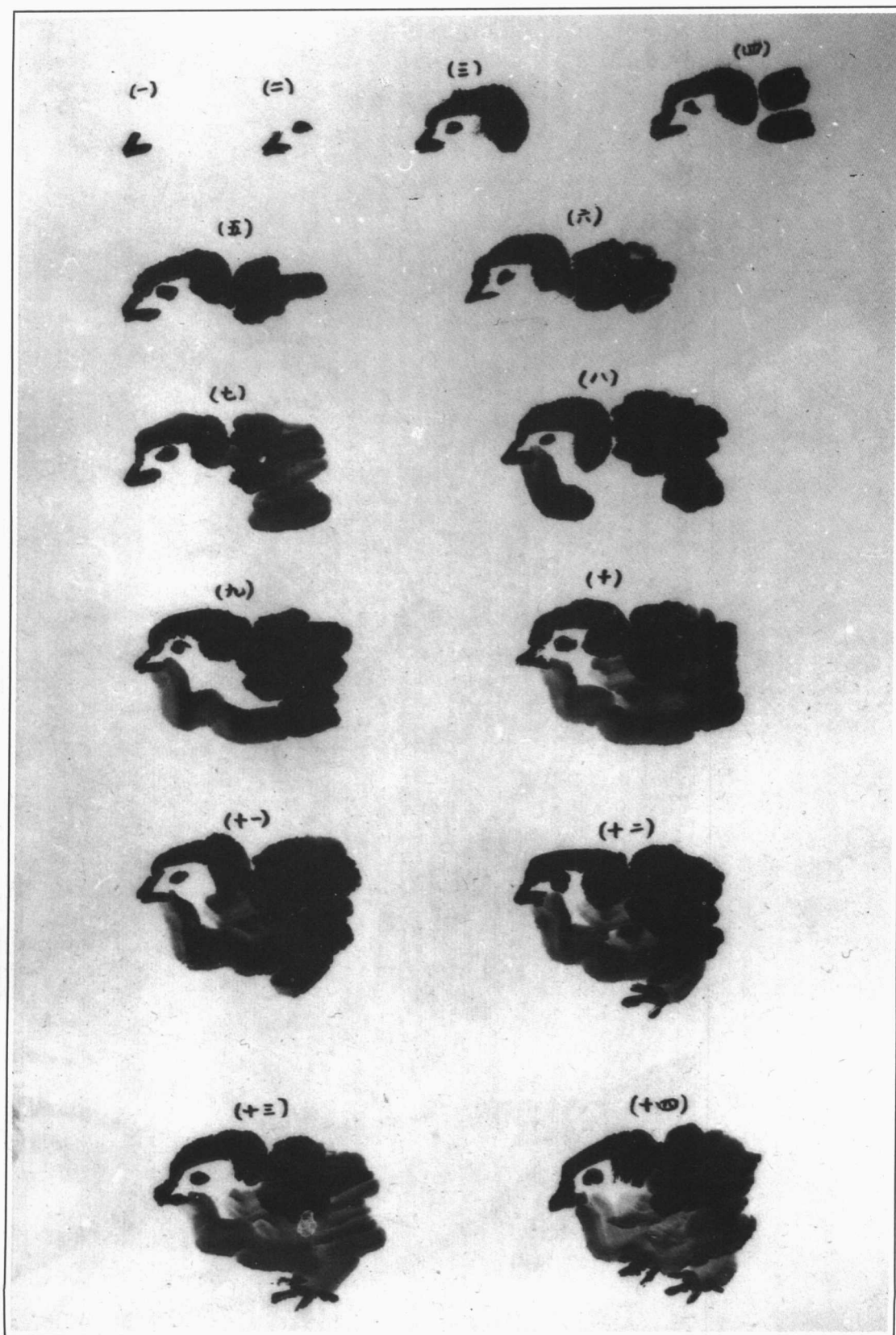
蟹 91岁作

蟹

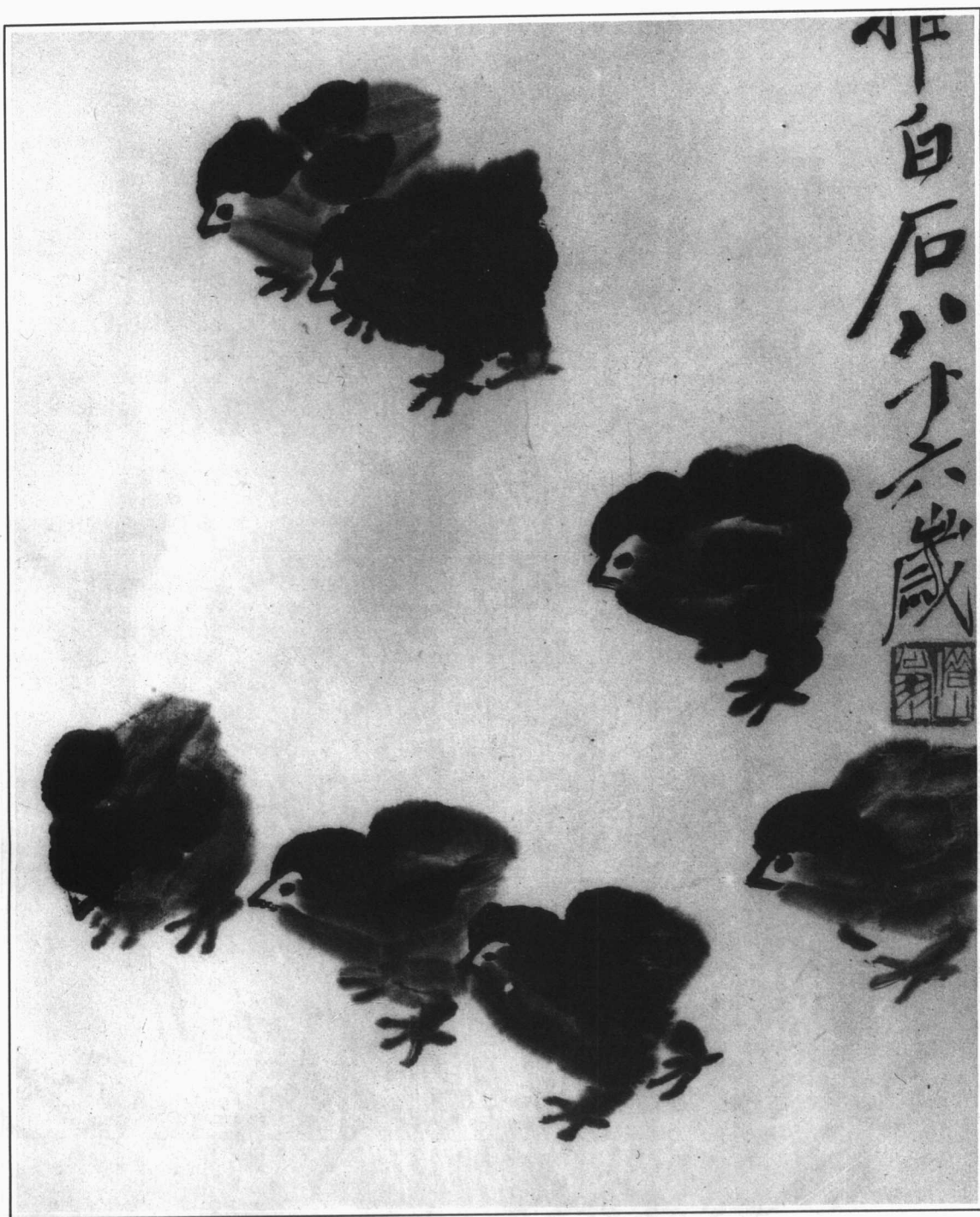

鱼蟹 92岁作

小鸡的画法

齐良運作

群鸡(局部) 86岁作

小鸡的画法

以中锋画嘴，嘴后点眼睛，然后以较湿的重墨画头及两小翅，再以稍淡些的墨画出胸、腹及尾部，最后以干墨画出爪，墨色的浓淡干湿搭配好，用笔的园点和长点、墨点与平涂协调好，将小鸡身上的绒毛质感以及各种情态画出来。