

齐白石蔬果

戈巴 编 CTS 湖南美术出版社

齐白石蔬果

戈巴 编

图书在版编目(CIP)数据

齐白石蔬果/戈巴编. —长沙:湖南美术出版社,
2016.5
ISBN 978-7-5356-7731-0

I. ①齐… II. ①戈… III. ①中国画—花卉画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第137483号

齐白石蔬果 Qi Baishi Shuguo

出 版 人: 李小山
编 者: 戈 巴
责任编辑: 郭 煦
责任校对: 伍 兰
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销: 湖南省新华书店
制版印刷: 长沙市精美彩色印刷有限公司
(长沙市开福区新码头路100号)
开 本: 880×1194 1/16
印 张: 5
版 次: 2016年5月第1版
印 次: 2016年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5356-7731-0
定 价: 28.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84717233 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84537888

略析齐白石笔下的菜蔬水果

郭 彤

在中央新闻纪录电影制片厂1955年为齐白石拍摄的彩色纪录片《画家齐白石》中，这样评价白石所作的蔬果：“他喜欢描写蔬菜、瓜果和庄稼，他画得非常简练，只有几笔，就能表现出这些东西的特点。他把这些劳动的果实，画得十分鲜美，十分动人，看到这些画，常常会引起人们对于生活的热爱。”白石老人出身于湖南湘潭农家，少年时期于田间放牧、劳作，农民的朴实和勤劳，对于生活的热爱，在齐白石看来，皆可入画。这一精神，画家秉持终生。齐白石的艺术作品，因其扎根人民、扎根生活，特别是在新中国成立之后，受到了广大群众的喜爱。特别是白石笔下的蔬果，有着简练准确的造型，成为雅俗共赏之作。

齐白石早年在湖南期间，曾拜胡沁园为师习工笔花鸟，从萧芴陔、文少可两人学衣冠写真像，兼得尹和伯、陈世珠诸家画稿造型，而后自赵之谦上溯清代诸家，取法恽寿平、金农、李鱣等花鸟画名家。至六十余岁时，他在陈师曾的点拨之下，始知“余画犹过于形似，无超凡之趣，决定从今大变……”，吸收了吴缶翁一路大写意画风，即画史中所称的“衰年变法”。画家于前人基础上，博采众家之长，融以数十年来的个人积淀，从中脱胎换骨，由此形成了自己独有的“红花墨叶”的典型风格，用笔更添金石趣味，日臻老辣。古人作画，无论山水、花鸟、人物，皆不如白石老人来得朴实、天然，一笔一画皆是画家真性情的自然流露。

齐白石画白菜、竹笋，多以“清香”为题，辅以蘑菇、萝卜。一幅《清白传家图》之题识云：“余少时衡山陈世珠画菜小册秘藏之。”可知白石老人之画，皆有本源。白石所作白菜，多以水墨写就，以浓重简洁之笔勾勒菜帮，摆墨写叶，将宣纸与水墨产生的渗化效果运用到极致，继而勾勒叶筋，愈显层次分明。他曾于一幅《白菜辣椒》中题：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为菜之王，何也？”另一幅《白菜》中则记：“余有友人尝谓曰：‘吾欲画菜，苦不得君所画之似，何也？’余曰：‘通身无蔬笋气，但苦于欲似余，何能到。’”作《蔬笋蘑菇》又题：“入酒肆食鸡豚者，不知蔬笋味，余故画之以晓士大夫。”几段题识记录下了画家同蔬果农事与生俱来的情缘。而通身的蔬笋之气，也正是画家所引以为傲的。为农家的菜蔬写照，出生于星斗塘边的白石老人自然不遑多让。老人晚年曾刊刻数方闲章，一曰“以农器谱传吾子孙”，一曰“星塘白屋不出公卿”，皆是希望后世子孙勤劳本分，秉持农家勤劳淳朴的家风，躬耕传家。

齐白石所作南瓜，至为真实可人。一方面画家吸收前人的艺术成就，融会贯通；另一方面，画家将自身数十年来的生活经验，辅助创作。画家曾于画中题“余自种瓜以后，画藤能似真藤，无画家习气也”。盖为老人手植亲栽，观察细致入微之故。想来这也正是齐白石能成为开宗立派之大师的重要原因之一。画中藤蔓，粗藤劲健，细蔓轻盈，果如亲眼所见。而画家笔下的南瓜，则是墨笔勾勒轮廓，方中见圆之形，正是齐白石所追求的“妙在似与不似之间”的绝佳体现。在1950年所作的《南瓜图》中，白石老人题曰：“此瓜南方谓为南瓜，其味甘芳，丰年可以作下饭菜，饥年可以作粮米，春来勿忘下种，大家慎之。”此时画家年逾耄耋，作画之时仍不忘教化后人，莫忘农事，莫忘根本。

以玉米入画，在齐白石之前，或有海派画家偶然为之，多以形似取胜，而在齐白石笔下，玉米的形象更为概括，更具质感。画家以干墨之线条勾写玉米粒，使之排列成行，仅有几粒着色，却营造出颗颗饱满的体积感，以色写叶为背景，使得画面主题的玉米更为突出。他曾作玉米二支，上题“京华呼为老玉米”，将民间俗语的意趣融入画中，别有一番趣味；另作《玉米》直幅中，题“丰年”二篆字，通俗而朴实，表现了老人对年景的美好向往。

往。

齐白石笔下的菜蔬，带有一份与生俱来的泥土的芬芳，而齐白石所作水果，亦能使人领略到佳果散发出的芬芳。早年齐白石笔下之果，多作自然之写照，繁枝复叶，并长题其上，或赋诗记事，或写其典故。在齐白石晚年创作，特别是八十岁后的绘画作品中，画面更为简练，立意更为明了，题识亦多篆字，将更多民间美好寓意赋予作品之中。以桃寓寿、石榴寓多子，葫芦与“福禄”谐音、苹果取“平安”之意，寄托了历经乱世的老画家对生活的美好祝愿，也使得他的作品赢得了广大的观众。

在旧时中国，人们常以“多子多孙”作为一个家族繁盛的标志，齐白石也是这样认为的，象征多子的石榴，亦是其笔下的常见之作。画家曾在一幅《石榴》中题道：“余尝见南楼老人画此，无脂粉气，惜枝叶过于太真，无青藤、雪个之名贵气耳。”可知彼时画家宗青藤、雪个，后吸收吴昌硕之金石趣味，以洋红勾勒果实，略施淡染，以赭写外皮，或掺以墨色，内外对比立现，愈显果实之晶莹。

白石笔下之桃，早年以前人立基，有《寿桃》扇面一帧，上题“赵拐叔临项东井本”，一派海上风致，正是其“衰年变法”前之风貌。20世纪三四十年代，经过变法之后，白石老人多作桃树结实，曾记“吾师陈少藩（蕃）先生尝题盗桃图句云：华实各三千年”。这一时期常以“花实各三千年”题桃。白石亦曾作“步虚昨夜到瑶台，清露无声湿玉阶。惟有飞琼持赠别，天风吹袂下蓬莱”，皆取瑶台蟠桃之题入画。白石老人笔下之桃，造型饱满厚实，以红、黄二色写桃，晚年多以画家自珍之顶级洋红，用笔凝练遒劲，用色浓丽明快。如赠罗隆基之《九桃图》，以大笔洋红为桃实造型，赋色之重，几有色块开裂之处，观之令人垂涎。至八十岁后多作折枝桃实，或作盘中、篮中之桃，直接以“寿”字入题，押角处或钤“人长寿”朱文大印，更为直接地表现出老人愿人长寿之期望。老寿星作寿桃，于受画者而言亦是添福添寿的乐事，故而在齐白石晚年，寿桃成为最受人欢迎的创作题材之一。

“四世同堂”，甚至是“五世同堂”对于中国人而言，是一件极为令人钦羡的事情，既要长辈健康长寿，又要晚辈多子多孙，可谓阖家安乐。柿因与“世”“事”同音，所表现的内涵更为丰富，白石画柿，多题“事事如意”“世世太平”。而齐白石自身也正是其最完美的体现。白石老人于一幅《五柿图》中题写“眼看五世”，表达了四世同堂的老人对下一代的美好期待，好一派中国传统而又通俗的天伦之乐的图景！

荔枝亦是白石老人笔下常见的蔬果题材之一。齐白石对荔枝的喜爱来源于他早年“五出五归”的游历生活。他曾作客钦州，对荔枝一见钟情，与钦州友人共赏荔枝，盛赞荔枝为“果中之尊”“果中之王”。《白石老人自传》所记：“回到钦州，正值荔枝上市，沿路我看了田里的荔枝树，结着累累的荔枝，倒也非常好看。从此我把荔枝也入了我的画了。曾有人拿了许多荔枝来，换了我的画去。”并作七绝一首，以记其事：“客里钦州旧梦痴，南门河上雨丝丝。此生再过应无分，纤手教依剥荔枝。”白石老人还曾言：“果实之味，唯荔枝最美，且入图第一”。荔与“利”又谐音，寓“大吉大利”之意。其晚年所作荔枝以“利”字为题益多，足见老人对于荔枝的喜爱。

白石老人以其出身农家，农家景致皆可入画，于蔬果题材，则更为突出地表现出其艺术的“人民性”。齐白石笔下的蔬果，千姿百态，相互搭配，形成了这一题材变化万千的创作体系，归根结底，都出自画家淳朴、天然的内心世界。或说，在齐白石的画中，取消了阳春白雪与下里巴人的对立，文人可以领略其背后的玄妙哲理，市井可以看出画中的通俗祝愿，取得了“雅”与“俗”的统一，这种“亦雅亦俗”，正是齐白石的艺术中所蕴含的“人民性”的最佳体现。

图 版

红柿 28cm×45cm 约1927年

三千年之果 24cm×50cm 1947年

丝瓜 39cm×42cm 约20世纪20年代初期

荔枝（花果四条屏之四） 133cm×22cm 1930年

香满筠篮 137.7cm×33.4cm 1929年

荔枝树 172cm×68.5cm 1948年

清白传家图 91cm×53cm 1930年

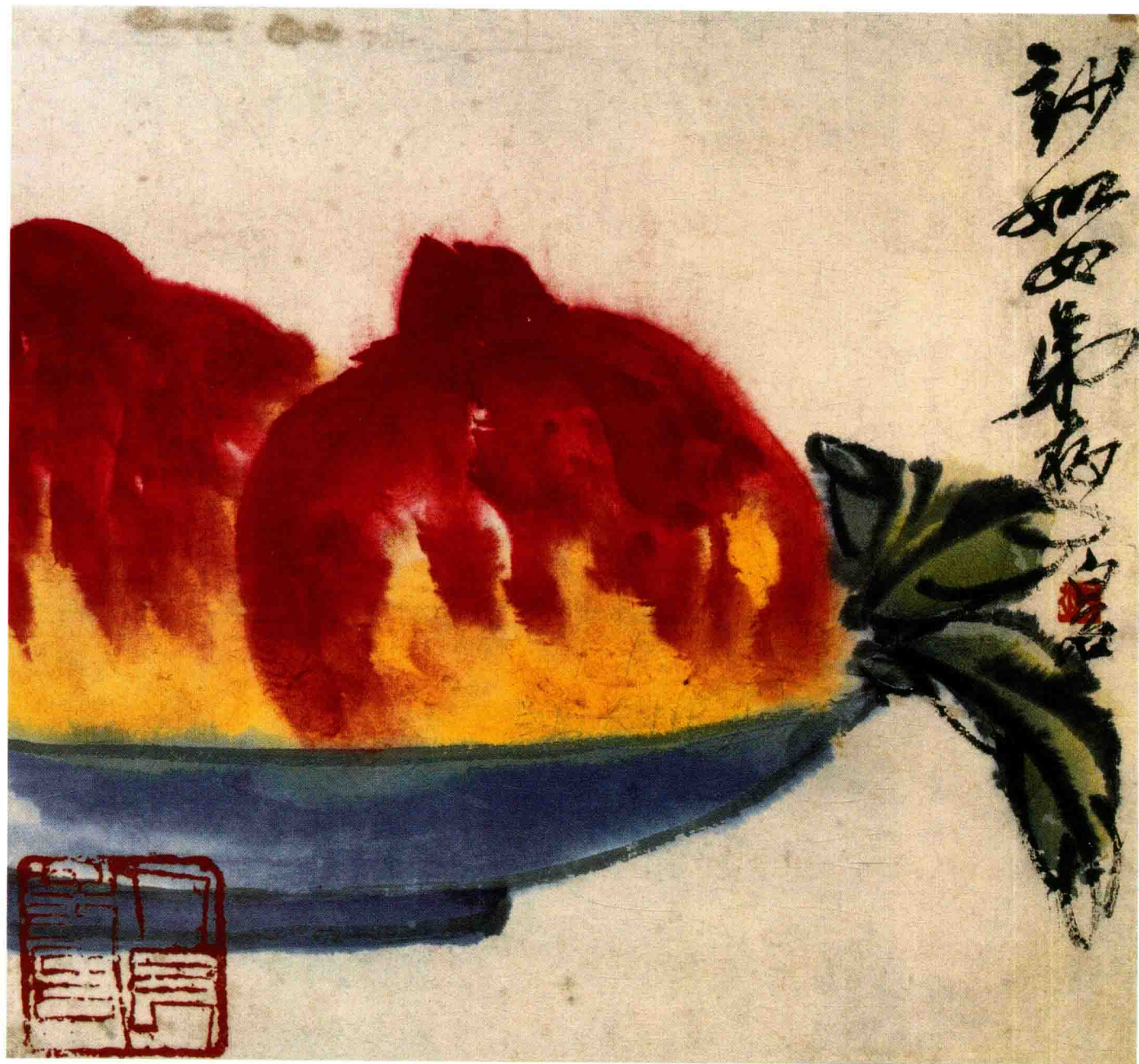
清白传家图

乾齋先生雅屬 魚午 繼八月才製于 舊京借山隱館 齊璜

寿桃 92cm×58cm 1930年

双桃 29.3cm×31.7cm 约20世纪30年代初期

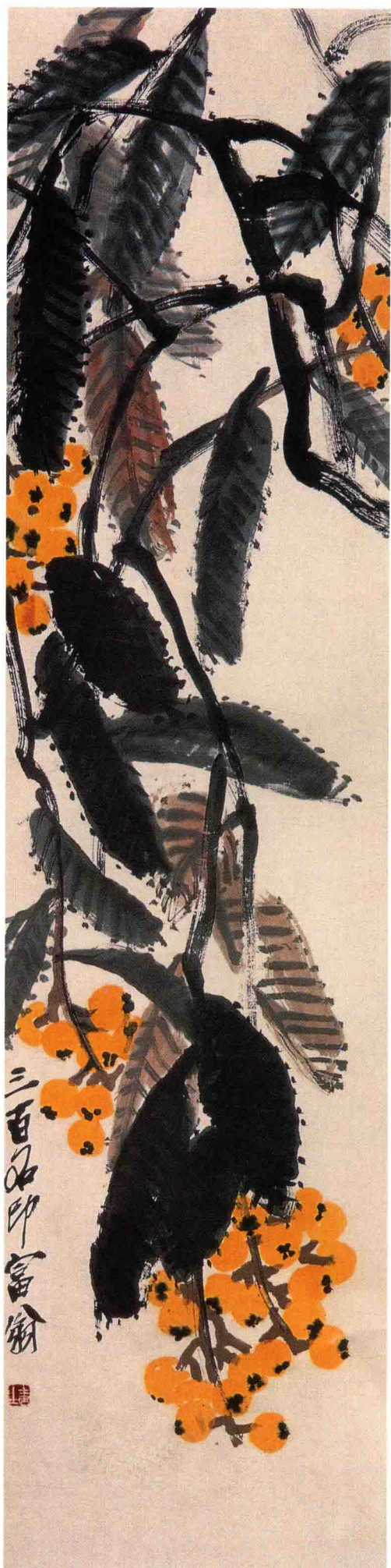

荔枝（蔬果册之二） 20.5cm×8.5cm 1938年

柿子 130cm×33cm 约20世纪30年代初期

枇杷 132cm×32.1cm 约20世纪30年代初期

秋瓜 168cm×43.5cm 约1939年

葫芦 36.5cm×26.5cm 约20世纪30年代初期