

中国历代画家佳作品鉴
范达明 主编 范达明 编著 浙江摄影出版社

齐白石

中国历代画家
佳作品鉴
齐白石

范达明 主编 范达明 编著

责任编辑 薛蔚 张宇

装帧设计 薛蔚

责任校对 朱晓波

责任印制 王莉

图书在版编目 (C I P) 数据

中国历代画家佳作品鉴. 齐白石 / 范达明主编; 范达明编著. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5514-1311-4

I. ①中… II. ①范… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042257 号

 中国历代画家
佳作品鉴 齐白石
范达明 主编 范达明 编著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地 址: 杭州市体育场路347号

邮 编: 310006

电 话: 0571-85170300-61005

网 址: www.photo.zjcb.com

制 版: 浙江雅昌文化发展有限公司

印 刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 5

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-1311-4

定 价: 48.00元

目 录

序	3
齐白石：中国近现代绘画第一人	5

多寿	13	蜻蜓牵牛花	30	十年不曾看见似此者	46
双寿	14	荷塘蛙声	31	墨虾	47
和平	15	蜻蜓莲蓬	32	河塘青蛙	48
红梅	16	纺织娘	33	双蛙戏水	49
墨梅	17	芭蕉荫下	34	葡萄松鼠	50
梅蝶图	18	紫藤蚱蜢	35	雏鸡图	51
春兰	19	紫藤蝴蝶	36	笼外八哥	52
喜鹊	20	秋海棠	37	渔村夕照	52
蝴蝶兰蜜蜂	22	豆荚草虫	38	柳浪风帆	53
春笋	23	丝瓜	39	江岸晨雪	54
篮菊	24	葫芦	40	沿江山道	54
秋菊草虫	25	蜻蜓葫芦	41	山涧凉亭	55
白玉裁成花	26	枇杷	42	青瓦屋宇	55
蝉与雁来红之一	27	九如图	43	米芾拜石	56
蝉与雁来红之二	28	鱼蟹图	44	东方朔偷桃	56
牵牛	29	三余图	45	《山水十二条屏》系列山水	57

中国历代画家
佳作品鉴
齐白石

范达明 主编 范达明 编著

浙江摄影出版社

目 录

序	3
齐白石：中国近现代绘画第一人	5

多寿	13	蜻蜓牵牛花	30	十年不曾看见似此者	46
双寿	14	荷塘蛙声	31	墨虾	47
和平	15	蜻蜓莲蓬	32	河塘青蛙	48
红梅	16	纺织娘	33	双蛙戏水	49
墨梅	17	芭蕉荫下	34	葡萄松鼠	50
梅蝶图	18	紫藤蚱蜢	35	雏鸡图	51
春兰	19	紫藤蝴蝶	36	笼外八哥	52
喜鹊	20	秋海棠	37	渔村夕照	52
蝴蝶兰蜜蜂	22	豆荚草虫	38	柳浪风帆	53
春笋	23	丝瓜	39	江岸晨雪	54
篮菊	24	葫芦	40	沿江山道	54
秋菊草虫	25	蜻蜓葫芦	41	山涧凉亭	55
白玉裁成花	26	枇杷	42	青瓦屋宇	55
蝉与雁来红之一	27	九如图	43	米芾拜石	56
蝉与雁来红之二	28	鱼蟹图	44	东方朔偷桃	56
牵牛	29	三余图	45	《山水十二条屏》系列山水	57

序

范达明

中国画渊源于华夏古老的农业文明，它以独特的笔墨形式、诗书画印“四全”的承载方式，成为中华民族智慧的集中体现，在世界艺术之林展现出东方绘画的魅力与风采。这或许就是它绵延千年而不衰，在当下仍以其勃发的生命力获得极大发展并影响世界的根本原因。

中国画与传统西洋绘画同样具备“外师造化”的艺术本原，然而它在其具象造型的外在形态里，强调“以形写神”的观照态度，注重“以象取意”的表达方式；中国画家将画面视觉图像背后的寓意或隐喻意义，即“意象”之象征意义（所谓“能指”背后的“所指”意义），视为艺术旨趣和“中得心源”之所在，甚至以此作为中国画的审美规范与内在诉求，从而凸显出它与西洋绘画殊为有别的品格特色。从古代的画工画、院体画到近古的文人画，包括工笔的画面形态与写意（或笔意）的画面形态，以及两者兼容的画面形态，中国画在其不同历史时期、不同类别或画法上尽管千变万化，而上述的审美规范与内在诉求却基本不变，其独具的品格特色亦依旧存在。

时至今日，中国画不仅被视为一种民族绘画的技艺，更被视为中国传统文化的一门重要学问。与此同时，历代中国画名家的作品，不再像以往那样仅为艺术机构所研究、收藏与展览，更在艺术市场流通中为越来越多的民间藏家及画廊所青睐。各类媒体已然把与它们相关的种种情况与信息列为文化宣传的热点。而有关历代名家佳作的知识，同样也不独为美术专家与专门机构所关注，更成为普通人文化常识范围的求知需求。推介中国画名家作品的各类图书，不仅有固定的读者群，更有日益增多的喜好者与

收藏者，它们成为出版界图书发行的热门品种，艺术书店常销热销的上佳读物。这其中，又有“中国历代画家佳作品鉴”丛书应运而生——这是经由诸方面的通力协作，由浙江摄影出版社策划与出版的。

相比同类书籍，“中国历代画家佳作品鉴”丛书的特色，在于它突出了“品鉴”的要义。品鉴，即品评、鉴赏，它以画迹即绘画作品本身为观照品评对象。你若想认识、了解中国画，学习其技艺，探求其学问，就应从具体作品的品鉴开端。

黄宾虹有言：“有形影常人可见，取之较易；造化天地，有神有韵，此中内美，常人不可见。”（1948年，与王伯敏书）在这里，宾翁把中国画佳作有神有韵有内美却为“常人不可见”的矛盾情况提了出来。而“品鉴”作为由行内专家以审美理性面对画作所做的描述、品评与解读，显然是化解这个矛盾的有效途径。

“中国历代画家佳作品鉴”丛书所确立的目标，正是把佳作品鉴视为其要务与题中之义。丛书在遴选刊印历代绘画名家佳作的同时，特邀艺术理论专家撰写相关文字，包括名家生平、名家艺术成就与风格特色综论，以及佳作品鉴。后者是对特定名家所有被遴选佳作所做的一画一评文字解读，力求如实、贴切而有审美专业水准。

我们相信，打开书页，一并呈现于你眼前的解读文字与佳作画图，能够满足你对于某位名家之所以取得如此艺术成就的真切认识：知其然，更知其所以然。丛书因此也一定不失为美术学子和普通读者步入中国画艺术殿堂的良师益友。

2015年12月23日于杭州

齐白石：中国近现代绘画第一人

1864年，在中国湖南湘潭乡间诞生了一个农家孩子，生下来就多病，几乎夭折，4岁后才逐渐痊愈。这孩子就是齐白石。学龄前，祖父用火钳在松柴灰堆里比画着教他认自己的名字，由此开始学文化。祖父只认三百来字，但这点学前教育让他后来进外祖父私塾读书时成为学习最优者。他喜爱画画，常把描红簿内页撕下做画纸，后被老师阻止，改用包皮纸。私塾读了大半年，因家里年成不好，只得中辍学业，给家里砍柴牧牛。牧牛时读《千家诗》，为他20岁读《唐诗三百首》奠定基石。长大一些后，由于身子弱，无法做农活，遂学做木匠；粗木活没气力做，又转学雕花木匠。这种需识别具体形象的细木活对于锻造其造型能力显然有着奠基性影响。以后他偶然觅得不完整的《芥子园画谱》，将它全部临摹复制下来，装订16册，时时据它临写，达几十遍之多。这成为他自学中国画的唯一参考，日常练习笔墨与画法的范本。27岁时，他有机会同时拜师陈少蕃读书，拜师胡沁园学工笔花鸟、学作诗，又跟胡师朋友谭荔生学画山水，这才把他引入画学正轨。胡沁园师为其改名璜，字濒生，号白石山人（从家乡一里地外驿站名“白石铺”而来），之后他逐渐习惯称自己为“白石”。

读齐白石的画，还可在画上见到他许多不同的名号。对此，齐白石在自传里做过解释。譬如，

不忘自己木工出身之本的有“木居士”、“木人”、“老木一”等号；纪念老家与出生地的有“杏子坞老民”、“星塘老屋后人”、“湘上老农”等号；感慨自己似同漂萍，旅寄异乡的有“寄园”、“寄萍”、“老萍”、“萍翁”、“寄萍堂主人”、“寄幻仙奴”等号（其中“萍”字又从“濒生”之“濒”字而起）；表达自己随遇而安态度的又有“借山吟馆主者”、“借山翁”等号；自嘲石章收藏之多的则有“三百石印富翁”之号。了解这些，有助于我们识读其画。

齐白石的花鸟鱼虫画

齐白石书画生涯凡七十年。在其各类作品中，所绘花鸟鱼虫最多最优，成就当数第一，这被世人包括专业画界所公认。27岁时他拜师胡沁园学工笔花鸟，是他进入中国画领域的真正起点，而从工笔线描入门绘事，更为他对花鸟鱼虫乃至一切对象的描绘奠定了以形写神、以象取意的扎实基础。

在齐白石描绘最多的传统花卉题材中，历代文人画家所热衷的梅、兰、竹、菊“四君子”题材，他自然不会舍弃，但也有所侧重。“四君子”中，为梅传神写照，显然成为他的首选。齐白石画梅，出于他对梅花品格的崇敬与激赏。他在《红梅》画上题诗：“风神宜雪宜霜，为汝清吟心狂。如此寒香冷艳，我非铁石心肠。”齐白石画梅，

红梅

又跟他早年身处乡间的生活际遇密切相关。他38岁时把在家乡典租的梅公祠取名为“百梅书屋”，这不仅源于原祠之名，更因梅公祠四周其实就是一片梅林。他在《梅花》画上题款“吾友梅花，知我只有梅花”，不仅把梅花当作描绘的题材与对象，更视之为自己毕生的知心朋友。他甚至在《梅花》诗中断言：“入山觅得轻锄柄，除却栽梅万事休。”几乎把栽梅当作自己唯一要务。在《十二月三十日看梅》诗中又说：“飞谗说尽群非我，只有梅花辨得清。”换言之，当舆论对其画作批评非难之时，他尽管心有不平与委屈，却还抱定自信与主见，因他确信有能鉴赏其作品价值的伯乐

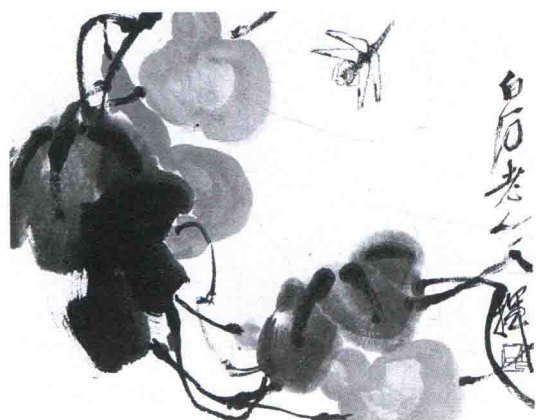
式高人存在，确信历史最终会给出公正结论。显然，梅花在此不仅是他的友人，更被喻为“辨得清”优劣长短的高人与历史老人了。

相比画梅，他画菊花次之，但也不少。菊花色泽鲜艳，品种繁多，可在夏、秋、冬不同季节盛开，“芳熏百草，色艳群英”，其美的品质与顽强的生命力非同一般，历来被文人视为清寒品格的象征，并有长寿、长久与吉祥的寓意。在齐白石心目中，菊花更有圣洁感。他画《白菊》，题诗有“翠云裁作叶，白玉截成花”句；画黄、白两色菊花，题有“黄金填作色，白玉截成花”句，将其色其质比若世间最为珍贵的黄金与白玉。当然他也清醒地认识到，各种花卉入画，花形原有特征不能稍有丢失。20世纪20年代晚期，他在《牡丹》画上题句：“画牡丹富厚为佳，若比菊花寒瘦，失其牡丹体态矣，不为工也。”因此画菊花应以寒瘦见风骨为要。40年代初期他画菊花时题款：“人工胜天巧，顷刻花光好。哪怕西风阵阵吹，候蛩鸣菊也开了。”这就把菊花不畏西风之烈的气节抒写了出来。

齐白石画菊的代表作有庚申年（1920）作《菊花雁来红》、甲申年（1944）作《九秋图》。在这两幅图中，画家以浓墨重彩描绘菊花的怒放，并和一旁的雁来红或枫叶等构成交相辉映的态势，显示了自然界的无限生机与活力。

1939年，他画104厘米立轴《秋趣图》，以竹架下盛开的墨叶红菊为主体，又自上而中而下画出院落中低飞的蜻蜓、攀爬于竹竿的蝉虫、爬在地上的大蟋蟀等，一旁则是养蟋蟀的带盖瓦盆，上面还横放一根细细的撩拨蟋蟀鸣叫的草。作品生机盎然，富于情趣，把秋高气爽时节院落内万物蓬勃活跃的生命气象一并表现出来。齐白石曾在《荷花蜻蜓》画上题句：“余作画每兼虫鸟，则花草自然有工致气。”花卉果蔬虽常用意笔水墨挥就素纸，却“每兼虫鸟”且画得精细工整，也就带来全图的“工致气”，这是齐白石花鸟画的技术功力特色，也是他能达到事半功倍艺术效果的重要禀赋之一。

对于兰与竹，齐白石自有看法，画得相对较少。20年代初，他在《兰花》画上题款：“余作画五十年，不喜欢画兰花。无论今古人之作，目之所见者无不形似。”他因此在画上作了“略去画家习气”的努力。这里所谓的“画家习气”，主要指陈陈相因的模仿与雷同；他所针砭的“无不形似”，并非否定画面形象对于对象的准确描绘，而是指诸多画作（无论今古人之作）相互间的因袭与雷同化俗套。而对于形似，他从来是肯定的，这在他1925年的《诗草杂记》里就有精辟之见：“画家作画……开口便言宋元，所画非所见，形似未真，何能传神，为吾辈以为大惭。”

蜻蜓葫芦

墨虾

1932年前后，齐白石曾在一幅《兰花》画上题款：“作画须有笔方能使观者快心，凡苦言中锋使笔者，实无才气之流也。”他在此借画兰花须得依照兰叶之形状、生态之变化而灵活运用不同笔法的例子，批判了动不动就空谈“中锋使笔”者的盲目无知与无才无能，因为后者甘做笔法的奴才，全然放弃了画家在创作实践中个性的能动发挥与创造。30年代中期，他在《蝴蝶兰》画上题款：“画花卉，半工半写，昔人所有。大写意，昔人所无。”齐白石正是独特地采用大写意画法画蝴蝶兰，从而取得了超越常人的生动效果。

对于竹，齐白石也同对于梅花一样，视之为“吾友”（1922年曾题竹画云“非草非木，与世不偶。竹兮竹兮真吾友”），一样深有感情，却又有一己之见，所以画竹也相对较少。他在《五十八岁画竹题记》中直言：“余喜种竹，不喜画竹，因其平直，画之与世之画家自相雷同。”在那幅竹画上，他第一回画出了“粗枝大叶”之竹，认为这样的竹“似不与寻常画家胸中同一穿插也”。由此可见，无论画什么，如何确保自己的画风能见出不同寻常的独特品格，是齐白石首先考虑的。

齐白石所绘花鸟鱼虫作品，在花卉类不仅有梅、兰、竹、菊，还有雁来红、牵牛花、紫藤、秋海棠、芙蓉、荷花、芭蕉；果蔬类有水蜜桃、枇杷、葡萄、荔枝、春笋、莲蓬、豆荚、丝瓜、

葫芦、白菜、香菌等；禽鸟鱼虫类则有鸽子、喜鹊、乌鸦、八哥、老鹰、公鸡、雏鸡、松鼠、蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂、蝉、蚂蚱（蝗虫）、螳螂（祷告虫）、蟋蟀（蛐蛐）、纺织娘（蝈蝈）、鱼、虾、螃蟹、青蛙、蝌蚪等。多样的描绘对象，丰富的表现题材，在我们眼前展现出一幅百花争艳、百鸟争鸣的绚丽画卷。本书对齐白石花鸟鱼虫佳作的搜集，除少量品种阙如之外，大致涵盖了上述丰富多样的对象与题材。

在这个题材领域，齐白石的独特之处，在于他生动坦然地画出了此前文人画家不曾画过也不屑去画的白菜、胡萝卜、茄子、香菇等对象。这些题材与对象，显然源自于其童年农家生活的真实境况与真切感受，表现出他那种善于从平凡日常生活中撷取创作素材的艺术天性与审美趣味。他在《六十三岁题画白菜》款识中说：“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？’”“蔬笋气”三字，把齐白石画作所包含的民间性、人民性因素以及扎根于淳朴农家生活的品性凸显出来。无疑，如此的描绘对象，在历代自诩高者的文人士大夫笔下不可能诞生。齐白石曾对胡絮青等门人语：“我绝不画我没见过的东西。”一语道破了中国绘画的本质与真谛——并非如一些文人士津津乐道的所谓“绘

心”，而正是“写真”。反之，只要是他所见过而获得了真切感受的东西，即使前人未曾入画或拒绝入画，他也会毅然描绘之。由此我们才能明了，像青蛙与蝌蚪、虾与螃蟹等水生物，蝉、蚂蚱、纺织娘等小昆虫，包括老鼠等通常被认为是害虫的小动物——这些前人不画或少画的东西，何以成为齐白石花鸟鱼虫画作中常见与引人瞩目的新题材了。

齐白石的山水画

齐白石的山水画启蒙于他27岁（1889）时正式拜师的胡沁园之友谭荔生，从此他了解了中国山水画的基本布局与程式，学得了山水画中各种构成物象或画材如何通过笔墨在宣纸上得以表现的造型法式。在学山水画过程中，齐白石一是师法、临摹他所喜欢的前人优秀作品（“余所独喜朱雪个、大涤子、金冬心、李复堂、孟丽堂而已”），二是借助对景观观察、实地写生的方法，直接“外师造化，中得心源”。在这方面，他童年、少年时代生活其中的农村——家乡湘潭杏子坞的一山一水给他心田的滋润占有很重的分量，所谓“吾家衡岳山下”的印文，当是其内心的真切表述。另外，40岁至47岁（1902—1909）那段“五出五归”的经历更让他走遍了半个中国，直面祖国南北东西的真山真水，其中广西“既雄壮又秀丽”

的桂林山水给他留下毕生难忘的印象。这些都成为他山水画创作不可或缺的生活基础与艺术源泉。

以往人们通常认为齐白石的花鸟鱼虫作品成就最高，把他的山水画放在其次位置，这种看法实际上继承了清末民国初年中国画坛对于齐白石独创之山水艺术品格的贬抑。对此，齐白石60岁前后在《自记》中有过反思：“余画山水二十余年，不喜平庸，前清以青藤、大涤子外，虽有好事者论王姓（王翬）为画圣，余以为匠家作。然余画山水绝无人称许，中年仅画借山图数十纸而已，老年绝笔。”他还在《与胡佩衡论画》中说：“大涤子画山水，当时之大名作家不许可，其超群可见了。我今日也是如此。”他以清初石涛的山水画不被时人认可的情况自比，不仅说明其画风中传承有石涛的精神品质，更说明这种品质之精湛雅致因不受时风之囿也不为时人认知而具有的超群性和跨时代意义。齐白石山水画在品格的简朴、空灵中蕴藉有意境与勃勃生气，在情感的浓郁、豁达中袒露纯真又隐含睿智，而山水画画面特有的形制、强烈的黑白对比，不仅显示出笔墨的苍劲老辣，更形成了犷悍的力度感，渗透出富有魅力的形式美。这与清代“四王”传统的密体山水、模式化山水确实拉开了很大距离。

齐白石山水画的成名应是在他38岁（1900）时。当时湖南湘潭县城住着个大财主，系江西盐商，

他游览衡山七十二峰后为留纪念，求人画《南岳全图》，最后齐白石应选成功。齐白石的《南岳全图》不是一幅画，而是六尺中堂凡12幅。此系列山水画或许没能流传下来，只见诸其《自述》中，然而正是这次非凡的创作（曾自叹“光是石绿一色，足足用了二斤”），不仅让画家换得生平首笔巨款（320两银子），更是扩大了他在湘潭周边诸县的绘画名声。该系列作品，可视为齐白石创作大型山水画的先声。

320两银子使齐白石得以典租了距白石铺旧居不远的莲花寨下的梅公祠。他给周围遍是梅花与木芙蓉的梅公祠取名“百梅书屋”，又在祠内添盖一间书房，取名“借山吟馆”。这一年，他在馆内读书、作画、写诗，光诗就写有几百首，还画了题为《借山吟馆图》的山水画（以此为画题的作品，他曾多次创作，如1932年的同题作品，画上有题款“门前凫鸭与人闲，旧句也，只此一句足见借山之清寂”）。

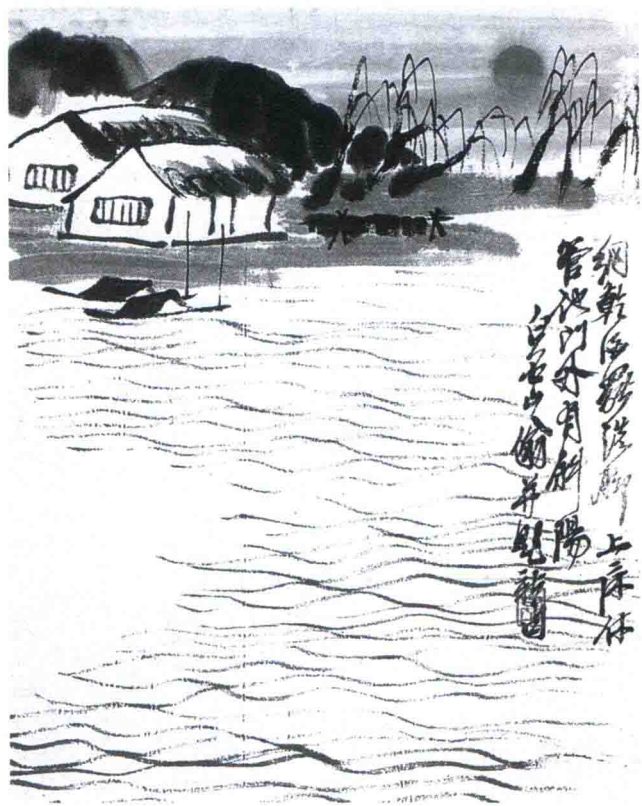
1910年，48岁的齐白石画下了题为《借山图卷》的系列山水52幅。这是他毕生最重要的山水画之一，创作于他“五出五归”出游归来次年，自然不再以家乡借山吟馆为对象，而是将那八年旅行期间所得山水画稿重绘一遍而成。此图卷大半散佚，内22幅现藏北京画院。

同年，齐白石又绘制了《石门二十四景图》

柳浪风帆

系列山水 24 幅（34cm×45cm×24），是为友人胡廉石所绘其住宅附近的石门景色，二十四景名由王仲言题。画家精心构思，几易其稿，耗费三个多月才创作完成。其中之四题为《甘吉藏书图》，将一幢藏书楼阁置于画幅右下方，仅以几株枝条飘拂的杨柳为前景，余均空白；画面上，楼阁鲜明突出，使人油然而生凌空高洁之感。

渔村夕照

1925 年，63 岁的齐白石创作了《山水十二条屏》系列山水 12 幅（180cm×47cm×12）。每一立轴均为设色纸本，形制规整，画题依次为《江上人家》、《石岩双影》、《板桥孤帆》、《柏树森森》、《远岸余霞》、《松树白屋》、《杏花草堂》、《杉树楼台》、《烟深帆影》、《山中春雨》、《红树白泉》和《板塘荷香》。据画

上题跋可知，此系齐白石绘赠北京名医陈子林的贺寿礼，属其“衰年变法”第四年风格转型最具代表性的山水作品，之后曾由齐氏女弟子郭秀仪及其夫君黄琪翔珍藏。1954 年 4 月、1958 年 1 月，此十二条屏曾在中国美协主办的“齐白石绘画展览会”以及文化部与中国美协主办的“齐白石遗作展”上露面。1989 年，藏家王台庆从郭秀仪手中陆续购得这组十二条屏后，又以 100 万美元的价格转手给台湾长流画廊老板黄承志，遂一直藏于该画廊。2015 年初春，北京保利拍卖公司宣布齐白石《山水十二条屏》行将拍卖；3 月 20 日至 30 日，该画亮相北京保利艺术馆，是近 60 年来首次公开展览，拍卖估价高达 10 亿至 15 亿元人民币，引起各方关注。

在齐白石山水画作品中，应提到的还有他 1931 年（69 岁）所作《十六图册页》之《渔村夕照》。《十六图册页》除十二图所绘为花鸟鱼虫之外，另绘有山水（之一、之二）和人物（之三、之四）各两幅。册页原系齐白石绘赠仁弟泊庵（册页之前有专页题款称：“泊庵仁弟如见：承索画册页，因年老愈懒，加以无谓之酬答甚忙，将雅意所索之件，延至今始得画成十又六开。欲行寄上，窃恐与吾弟久未通问，或又高迁，故先此函问。得弟回答，即寄上也。”），后由其女弟子郭秀仪及其夫君黄琪翔珍藏（册页起首有齐白石

1952年加墨题款专页)。册页之一《渔村夕照》，画面三分之二为前景河面，以淡墨渴笔写波纹，波纹有远近不一的纵深感；上端三分之一以浓墨粗笔勾画山峦、垂柳、屋宇与渔舟，地面施淡墨，一轮红日为饱和洋红，天际染淡洋红，构筑出夕阳氛围。此画精彩处还在题款：“网干酒罢洗脚上床，休管他门外有斜阳。”大白话把屋内捕鱼人平凡而充实的日常生活描绘得情趣无穷。

“与众不同，画格很高”，这是陈师曾最早给齐白石山水画以高度评价的赞语。我们在下面齐白石《答徐悲鸿并题画寄江南》的诗里，更能看到徐悲鸿对他的山水画给予的难能可贵的好评：

少年为写山水照，自娱岂欲世人称。我法何辞万口骂，江南倾胆独徐君。

谓我心手出异怪，鬼神使之非人能。最怜一口反万众，使我衰颜满汗淋。

此诗明确地表示，正是徐君（悲鸿先生）能够在“我法何辞万口骂”的喧嚣氛围中，倾其胆量予齐白石山水画以高度评价，品鉴其山水画为“心手出异怪”之作，属鬼使神差而绝非常人之所能。徐先生力排众议的评价，自然让谦虚的齐白石既汗颜，又万般珍惜了。

齐白石的人物画

相比较而言，人物画在齐白石的绘画创作中

次要一些，所画数量也少。但是若追溯齐白石的学画经历，他学画的缘起恰恰就是人物画。早年他拜雕花木匠周之美为师学木雕，所雕刻的“麒麟送子”、“状元及第”等均为人物；在雕刻之余，他自学绘画，最早所画的神像题材，譬如雷公、电母、金刚、财神等，也都涉及人物造型。他的首位人物画老师是湘潭肖像画第一名手萧传鑫，后者又把齐白石介绍给他的亦擅画像的朋友文少可，萧、文两位师傅把自己的拿手本领、得意画法悉数教给了齐白石。齐白石一度以传统技法画仕女画，作品生动艳丽，在乡人中颇有口碑，被传有“齐美人”之名。在他转攻花鸟鱼虫与写意山水之后，大写意的画风也进入了他的物画。

齐白石1931年所作的《十六图册页》之三《米芾拜石》、之四《东方朔偷桃》，是这十六图中仅有的两幅人物画。米芾是北宋书画名家，传说痴迷奇石到了癫狂程度，见一山峦形砚石后喜出望外，不惜跪地膜拜。齐白石的《米芾拜石》，以乌纱红袍显示米芾官员身份，面对右侧山石躬身作揖，现其“拜石”举止。整个画面以传达人物形态神韵为要，笔线与用墨、赋彩简练利索，点到为止，不愧为言简意赅之作。东方朔为汉武帝时人，幼年丧母，由邻居养大。传说他由白猿相助上天宫，在瑶池偷吃蟠桃会仙桃，被押见西王母，因性格诙谐、擅滑稽言辞，居然讨得西王

不倒翁

母之好，王母赦免其罪，还赐其仙酒仙肴。齐白石的《东方朔偷桃》，在“偷”字上做文章，白发美髯的东方朔弯身把仙桃往长袍宽袖内塞，同时扭头回望，暗示其行窃又提防他人察觉的心理。史传东方朔长命一万八千岁以上，故被奉为寿星，东方朔偷桃之典故，亦成为长寿之象征，后世每逢帝王寿辰，常挂东方朔偷桃图以示祝福。齐白石所绘的类似作品还有《毕卓盗酒》及《钟馗》、《铁拐李》等。

齐白石的人物画，简笔写意，重在刻画人物的神态与性格特征，其中描绘普通百姓的有《渔翁》、《老钳匠》、《采菊图》、《读书图》、《戏蟾图》、《牧牛图》、《训子图》、《抱儿妇图》、《得财图》、《搔背图》、《挖耳图》以及写仕女、儿童的作品等。在描绘历史人物时，往往突出人物在传说或史料中富于生活情趣的典故，或诙谐幽默，或讽喻针砭，时有漫画风意味。

《不倒翁》当属齐白石人物画中漫画风意味最强的讽刺力作，所绘对象虽不过是一个官员形象的泥人，但因配合了题诗，便成为对为官不仁者及官场腐败的无情抨击。此画有多种版本，题诗亦或有不同，但讽喻主题不变。1951年绘赠“龄文女弟两晒”版本，诗曰：“乌纱白扇俨然官，不倒原来泥半团，将汝忽然来打破，通身何处有心肝。”画面为四分之三侧像，不倒翁身背略切

及画幅右边，人物貌似清廉，造型沉稳，笔墨饱和，图像与题款诗文匹配得体，应属上乘之作。

齐白石的人物画，一是重寓意，二是富童趣，这已为学界所评定。若分析此两点，前者当属画家刻意在画上表达对世态炎凉的深刻洞悉与睿智，后者则自然流露出画家童年浸淫于乡间农家质朴生活所铸就的纯真本性。从作画技法上说，他的人物画恰好成为他自己的那句名言“妙在似与不似之间”的真实写照。这其实也是他汲取了前人画工画与文人画各自之所长，综合运用于自己的习惯画风并进入化境的表现，是齐白石艺术创造力的最可宝贵之处。

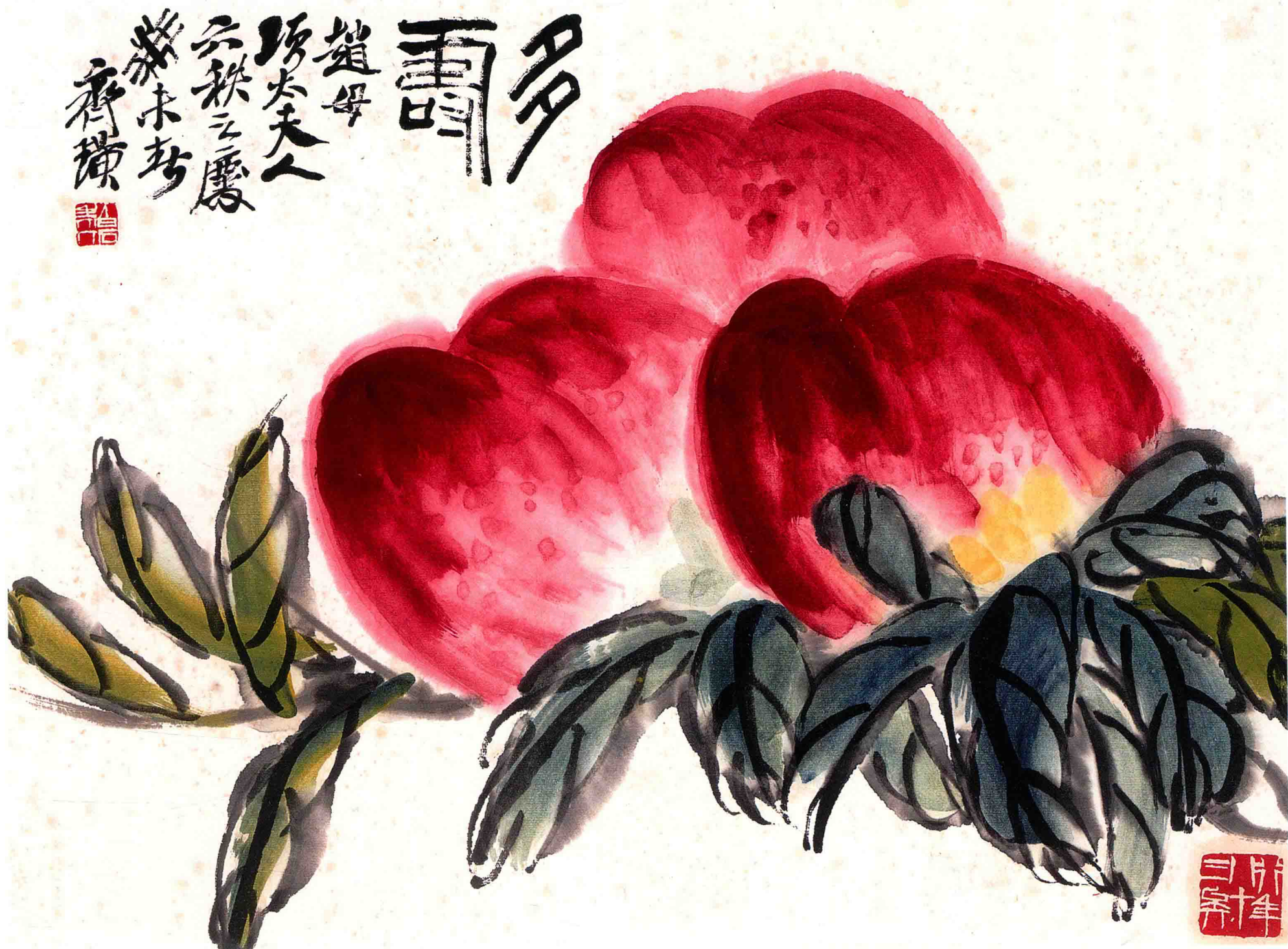
小结

概言之，齐白石绘画成就的取得，原因大致有三。一是学习笔墨精神。他说：“我是学习人家，不是模仿人家，学的是笔墨精神，不管外形像不像。”（对胡橐谈临摹）二是长期奋斗创造。他说：“小技拾者则易，创造者则难。欲自立成家，至少辛苦半世，拾者至多半年可得皮毛也。”（引吴昌硕语告诸门人）三是集前人之大成。他说：“我六十年来的成就，无论在刻、画、诗文各方面说来，不都是从古书中得来的。有的是从现在朋友和学生中得来的。我像是吃了千千万万人的桑叶，才会吐出丝来。又似采了百花的蜜汁，才酿造出甜蜜。

我虽然是辛苦了一生，这一点成绩，正是很多很多古往今来的师友们给我的。”（与王森然论艺）

齐白石书画艺术之独特风格的形成，是他热爱生活、外师造化的结果，是他坚持最大限度地发挥艺术家的个性与创造力、积极探索创新的结果。他说：“用我家笔墨，写我家山水。”“胸中山水奇天下，删去临摹手一双。”这虽是就山水画而言，实乃他在画任何题材作品时坚守的原则。六十岁前后他在总结自己创作经验时说：“作画先阅古人真迹过多，然后脱去前人习气，别造画格。乃前人所不为者，虽没齿无人知，自问无愧也。”为此，他一生坚持“反工匠气”、“反平庸”，与“匠家作”势不两立。这样，他就与陈陈相因，最终不能不落入前人窠臼的平庸的模仿者划清了界线，成就了他在近现代中国画绘画史上的辉煌。他成为中国近现代绘画第一人，当之无愧。

2015年11月27日于杭州

多寿

中国画作为意象造型，常赋予一些图像以特定的意旨或象征含义，不仅要直观地画出图像本身（即“能指”意义），还要表现图像背后约定俗成的隐含意义（即“所指”意义），“以象取意”由此从表层意义进入深层意义。譬如新年恭贺友人吉祥如意，以“羊”谐音“祥”，故用羊的图像来象征；而“福禄寿喜”中的“寿”，则往往用桃的图像来代表。桃所具有的长寿之义，与传说中王母蟠桃会上的仙桃能让食者长寿成仙的典故相关。传说东方朔偷食仙桃三个，得寿一万八千岁以上。1937年，齐白石曾于“心安气和时一挥而就”《寿桃图》一幅，并潇洒落款“花实各三千年”。