

齐白石人物

戈巴 编 CTS 湖南美术出版社

齐白石人物

戈巴 编

图书在版编目(CIP)数据

齐白石人物/戈巴编. —长沙:湖南美术出版社,

2016.5

ISBN 978-7-5356-7730-3

I. ①齐… II. ①戈… III. ①中国画—人物画—作品集—中国—现代

IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第137691号

齐白石人物 Qi Baishi Renwu

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 978-7-5356-7730-3

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

漫将真情入画来

郭 彤

与山水画一样，齐白石在人物画领域的成就也常常为其花鸟画的盛名所遮蔽，即便是在专业研究者的笔下，通常亦是一笔带过，未作充分而详尽的论述。然而在白石老人一生的艺术创作中，人物画却是画家不懈致力的方向，它与山水画、花鸟画一起，组成了齐白石绘画多姿多彩的风格面貌，营造出一个关于齐白石的艺术神话。

事实上，齐白石8岁即学画人物，而其声名鹊起也得益于人物画的创作。齐白石早期的人物画大致可分为两类。一类是以民间广泛流行的题材入画的，如对大众普敬神（观音、雷公、电母、牛头、马面、玉皇等）的描写，如对神话人物、历史人物（八仙、麻姑、红线女、钟馗、关公、岳飞等）的描写，反映出画家的创作与民间需求的紧密结合和明显的世俗化倾向。他在绘画风格上受到地方趣味的影响，多采用工细着色的方法，也有兼工带写一路的，尤能掺以黄慎、改琦、费丹旭以及钱慧安诸家所长，结构出柔美流畅的笔致墨格。另一类则专作画像。齐白石26岁（1888年）时拜萧芴陔、文少可为师，转习民间画像之法。以“写真”为活计虽有着种种不堪，却是齐白石早年养家糊口、安身立命的根基所在。这些“写真”作品，既有专注于人物风神刻画的纯肖像性作品，又有注重对象面容相貌表达的同时，又对衣纹、服饰详加描绘的画作。

1915年齐白石题所作《罗汉》图时称“余自四十以后不喜画人物”，似乎他的人物画创作只是一个阶段性的工作，而非毕生热衷的事业。但联系到齐白石前后风格的迥不相同，以及1899年齐白石投师王闾运门下，云游天下，广结文士骚客后在思想上发生的巨变而作一考量，齐白石决然放弃的只是前期过分工细而迎合世俗的做派，却将其人物画的创作刻意作文人化的改造，以达至“雅”的意趣和生拙的笔墨效果。

这是一种笔墨趋简而写意化的崭新风格。快捷的用笔明确了人物的轮廓动姿，简洁的施墨锁定了对象的明暗体量。笔墨的轻重、粗细、浓淡、干湿之间关系的妥帖处理幻化出微妙而变化万端的无限生趣。

伴随着这种脱胎换骨式的风格易变，齐白石再次确立起自己师学的典范：青藤的豪纵、八大的冷逸、石涛的恣肆、冬心的古拙、板桥的奇峭、昌硕的磊落……无不“心意追摹”，又能融会贯通，最终“脱前人习气，别造画格”。

然而白石老人追求的笔墨，皆应物象而生、而易，并非纯文人式的笔墨游戏或形式主义的空泛描写。越是在粗枝大叶的“写意”作品中，简练的笔墨越是能创造出精粹、洗练、概括的物象造型。在这一艺术的加工和创造的过程中，齐白石笔墨的特长也由此得到充分彰显与发挥。于是齐白石颇为自得地写道：“今日比之昔时不相同也。十年前作颇令阅者以为好矣，余觉以为惭耳。此法数笔钩成，不假外人画像法度，始存古趣，自以为是，人必曰自作高古，世人可不信也。”

与齐白石人物画风前后易变迥异的是画家那颗永远不泯的爱心。“正由于爱我的家乡，爱我祖国美丽富饶的山河大地，爱大地上的一切活生生的生命，因而花了我的毕生精力，把一个普通中国人的感情画在画里，写在诗里……”（齐白石语）

齐白石钟情于女性形象的描绘，并把她们作为美与善良的化身加以颂扬。《观音》慈悲含笑，情态动人，“客谓，余画观音大士何以美丽而慈祥？余曰：须知大士即吾心也”。画家无疑是以神像来表达自己善良的情

感；《红线盗盒图》描绘的是唐朝红线女为平息战争而盗金盒的故事，寄托了齐白石希冀天下太平、人间幸福的美好愿望；《黛玉葬花图》、《麻姑献寿图》中的人物宛若温婉纯真的少女，婀娜颀长而美丽多情；而《田家风度》则以日常习见之母子亲情为题，是对不加矫饰的女性质朴之美的赞美与肯定。

李铁拐和钟馗，是齐白石一生特别喜爱的画题，二者皆为容貌丑怪不堪的神界人物。人们既敬畏他们道行高深、法力无边，又因他们心地善良高尚，能为人间消灾除害而依赖、亲近他们。依据李铁拐、钟馗在世人心目中的这些特点，齐白石进行了富有想象力和创造性的艺术实践。他笔下的李铁拐蓬头垢面、一身丐装，在“尘世凡夫眼界，看为饿殍身家”的外表下却是孤傲脱俗的道骨仙风与救人于水火的侠胆柔肠，其中也寄寓着画家对世态炎凉的无限慨叹和辛酸体味。“愿天常生此人”是齐白石画钟馗的初衷。除了张口瞪目、满面怒容的降妖斩鬼的固有造型之外，齐白石另有《钟馗醉酒图》《钟馗搔背图》等种种巧思新构，在这些作品中，画家不仅将钟馗的形象进一步生活化、人间化，还平添了几分幽默、几分诙谐，甚至是几分揶揄、几分调侃。

对社会、人生的不尽关怀与期待令齐白石晚期的人物画出现一些现实题材的作品。《不倒翁》以讥讽挖苦的方式揭露了旧社会贪官污吏的丑恶嘴脸，而《天真图》则是对早年习见之生活场景的唤醒、追忆，洋溢着挥之不去的浓浓乡情乡思。

图 版

西施浣纱 90cm×33cm 约1893年

歲星偶滴碧天宮金烏尚前待汲管性歲上書驚
漢明廷滴淚勝枚舉未成卜筮中 秉性之奇偏
天上桃目若悲涼芭蕉編貝保儒端笑矣 齊白石

东方朔 133.3cm×32.7cm 1894年

綢服善簪能髮仙安危身繫廿餘年 兩京次
第看綽號單騎於容服唐旋點兒外朝笏滿
中門闕帝姻朋放懷唐山思元老壽考就
為富貴全光緒二十年十一月廿九日 齊白石
齊秋老伯大人之命 即乞教正 謹此 齊白石

郭子仪 132cm×32.4cm 1894年

麻姑进酿图 130cm×67.5cm 1894年

麻姑进酿图

晓村先生夫人沈庆时甲午冬月 漱生三顿

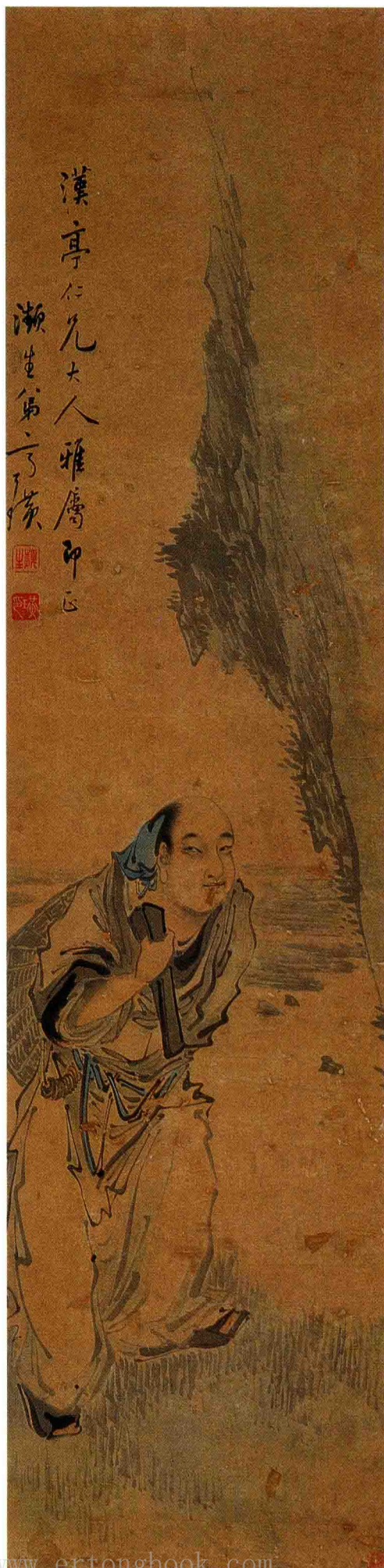

汉钟离（八仙条屏之二） 172cm×42.5cm 约1895年

李铁拐（八仙条屏之三） 172cm×42.5cm 约1895年

韩湘子（八仙条屏之六） 172cm×42.5cm 约1895年

蓝采和（八仙条屏之五） 172cm×42.5cm 约1895年

人物 129cm×54cm 约20世纪30年代初期

拍球（婴戏图条屏之一） 66cm×32cm 1897年

齊
松
庵
主

放风筝（婴戏图条屏之二） 66cm×32cm 1897年

红线取盒 88cm×23cm 1900年

红线盗盒图 146cm×39.5cm 1899年

观音（选临《芥子园画谱》之一） 26.5cm×16.3cm 约1890—1900年

西施浣纱图 128.6cm×32.8cm 约1897—1902年

黛玉葬花图 137cm×38cm 约1897—1902年

