

齐白石画谱

分类系列第四辑 湖南美术出版社

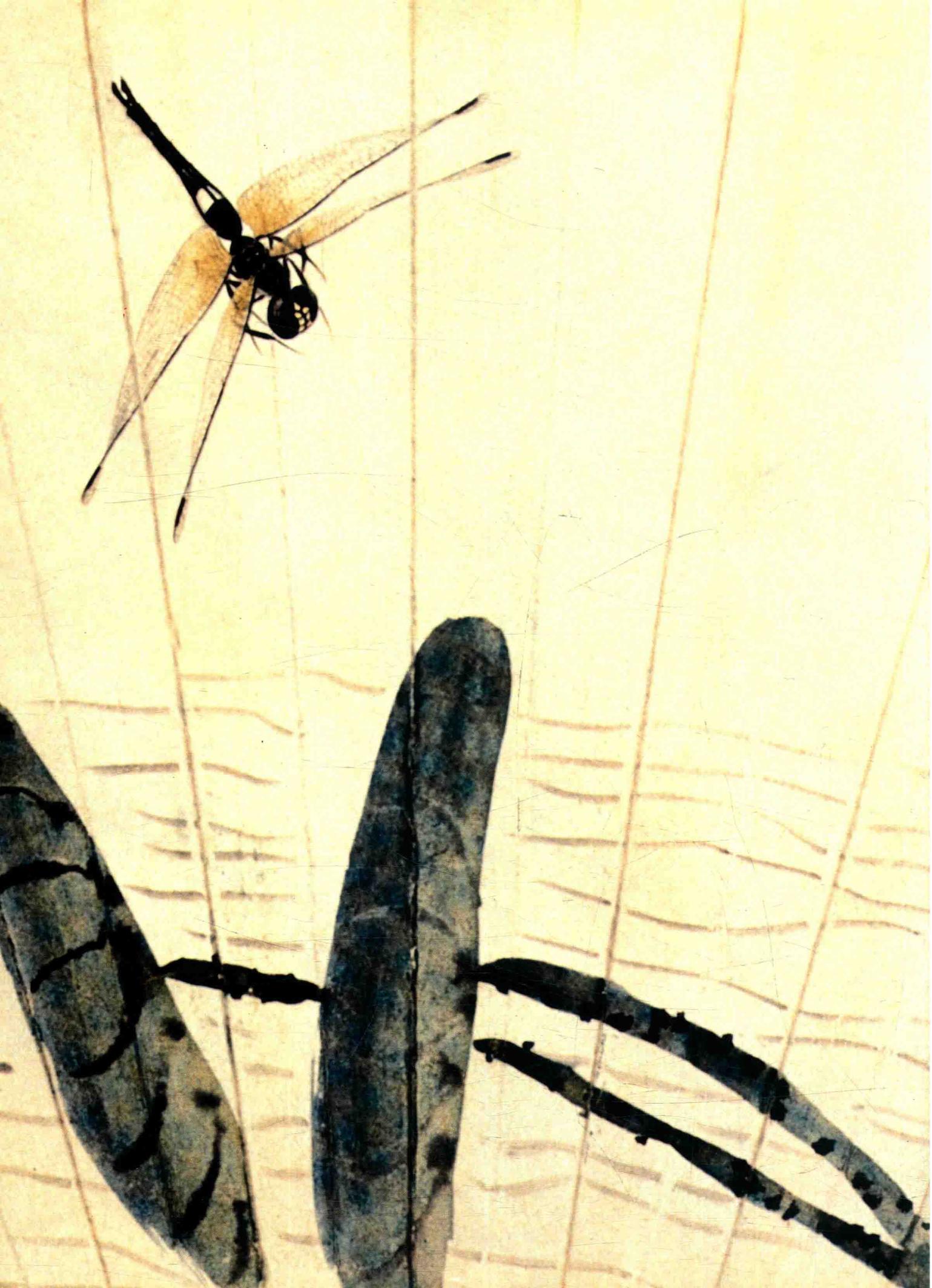
扇面

齐白石画谱扇面

编辑人：郭天民
王晓静
湖南美术出版社

清风缕缕拂面来

郭彤

“开合清风纸半张，随机舒卷岂寻常。”扇子自古及今虽皆隶属具有明确功能的生活用具之列，可是历代文人雅士不断在其原本消暑解凉的属性功用上，添加、赋予了源源不断的高尚联想。北宋诗人陶谷即吟出“为君反浮躁，凉友招清风”的诗句，而一些关于扇子的故事传说更被人们津津乐道：诸葛孔明先生手中的“羽扇”成为决胜千里、运筹帷幄者之标志，成为从容与智慧的化身；而侯方域、李香君的悲喜情话也成就了一段围绕“桃花扇”的爱情绝唱。古代书画家们也不时成为这些“扇子故事”中的主角。相传王羲之曾为街头卖扇老妇写扇，使得老妪手中原本无人问津的“滞销品”摇身一变而销售一空，成为千古美谈；而怀才不遇的文人常常自比秋风中的纨扇，从而引发出扇子的更多意味。在潜移默化中，扇子在社会生活中的作用与意义得到了不断的提升，也正是在这一过程中，那些始作俑者——文人雅士们也越发注重扇子本身的修饰美化。到了明代中期，折扇开始流行，扇骨也越来越讲究质地、工艺，再配上正、反两面的各家书法绘画，不仅俨然成为了一种艺术创作的流行形制，也成为了收藏家们网罗搜集的对象了。

论及近现代的书画大师，不可不提及齐白石，而论及齐白石的艺术成就，又不可不涉及他的扇画作品，这些作品以其题材丰富、构图精妙、诗画相宜、情浓意切等种种特点让我们可以更全面、更深入地理解齐白石的艺术观和生活观。

收入在这本扇面画谱里的作品，包括齐白石从1892年至1951年创作的共112件作品，以成扇为主。从他青年时代的恩师胡沁园、中年时的画友周养庵、胡佩衡，到他的亲人胡宝珠、儿媳碧环，以及他众多的至爱亲朋都是这些扇面的受画人和收藏者。正是因为与这些收藏者的亲密关系，齐白石在题材的选择上自然充

满了吉祥祝福的美好意愿，无论是佛手花果、多子石榴、五世红柿、多寿双桃、“柿柿有鱼”、富贵牡丹、和平鸽子，还是一帆风顺、岱庙华山、童子婴戏、柏屋山居或者常见的游虾螃蟹、蜂蜜藤萝、白菜萝卜、贝叶蜻蜓，都被齐白石简练而巧妙地表现在寸尺的扇面上。

除去工整细致到纤毫毕现的贝叶草虫是用“粗中带细、细里有写”的笔法来强调透明的蝉翼、脉络分明的枯干贝叶外，齐白石多用水墨来表现小动物和山水花卉，他曾说“画粗笔写意画，能表达物象的精神，是极难的工作。”信笔涂抹而形神俱备的生动画面，没有数十年如一日的观察、写生、体味和高度的表现能力是无法在顷刻之间达到的。那些芬芳的藤花、健爽的兰叶、夸张豪放的牡丹、穿插茂密的荷叶、浓色勾瓣的菊花、花朵肥厚丰满的鸡冠花，以及将粗、细、浓、淡、软、硬等不同笔墨形态组合得近乎完美的墨虾、螃蟹、小鸡、青蛙，都是齐白石形神俱备的笔墨成就的最好体现。而成功的扇面在经营位置上的讲究和独到也是不可忽视的环节之一。齐白石在构图上的胆大心细、绝处逢生是作品有情有趣的重要因素。画谱中的《荷叶莲蓬》、《山庙图》、《放风筝》、《一帆风顺》、《池塘青草蛙声》、《秋声秋色》、《和平》等作品均是这种迁想妙得的结果。而在设色上，他也同样强调浓淡相应、苍艳相衬，使得不管是灿烂繁密，还是简淡轻盈，都情趣盎然，简从繁出，笔“简”而意不“简”，在临摹、写生与创作之间找到了一种自如的平衡。

齐白石常用前人的诗句“活色生香五百春”来形容作品的成功，看齐白石的扇面也如同他其它的作品一样，始终充满一种愉快的心情，一种有着丰富灵感的惊喜，一种不经意的乐观和饱含浪漫色彩的随心所欲。在这些饱满着生命力的情景物象面前，我们透过那些扇面送来的缕缕清风，进入一种惬意的理想境界。

图版

1. 佛手花果

扇面

纸本水墨着色

21cm×44cm

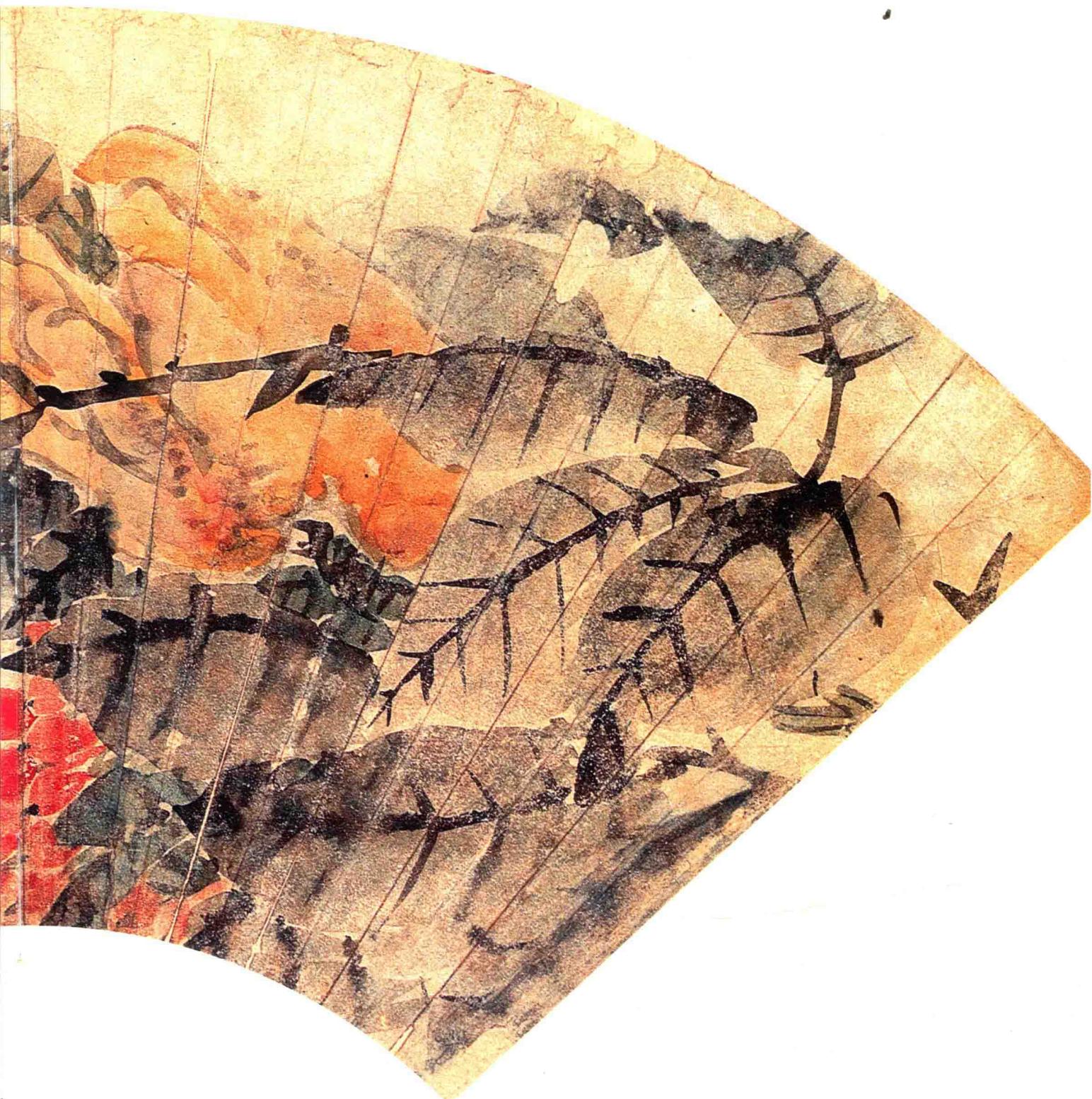
1892年

款题:

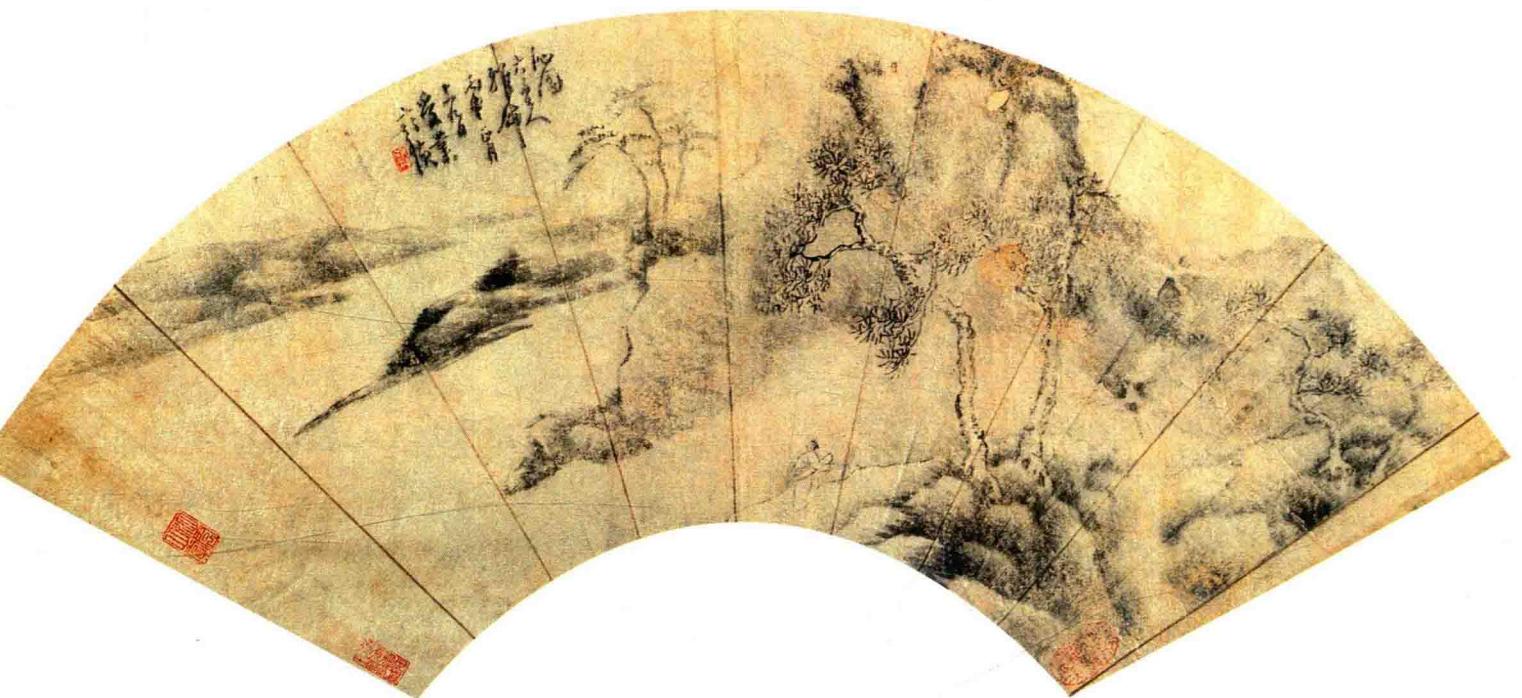
光緒八年八月，
之命，受业齐璜学

印章:

□□

月，奉夫子大人
于瑣学。

2.山水

扇面

纸本水墨

21cm×51cm

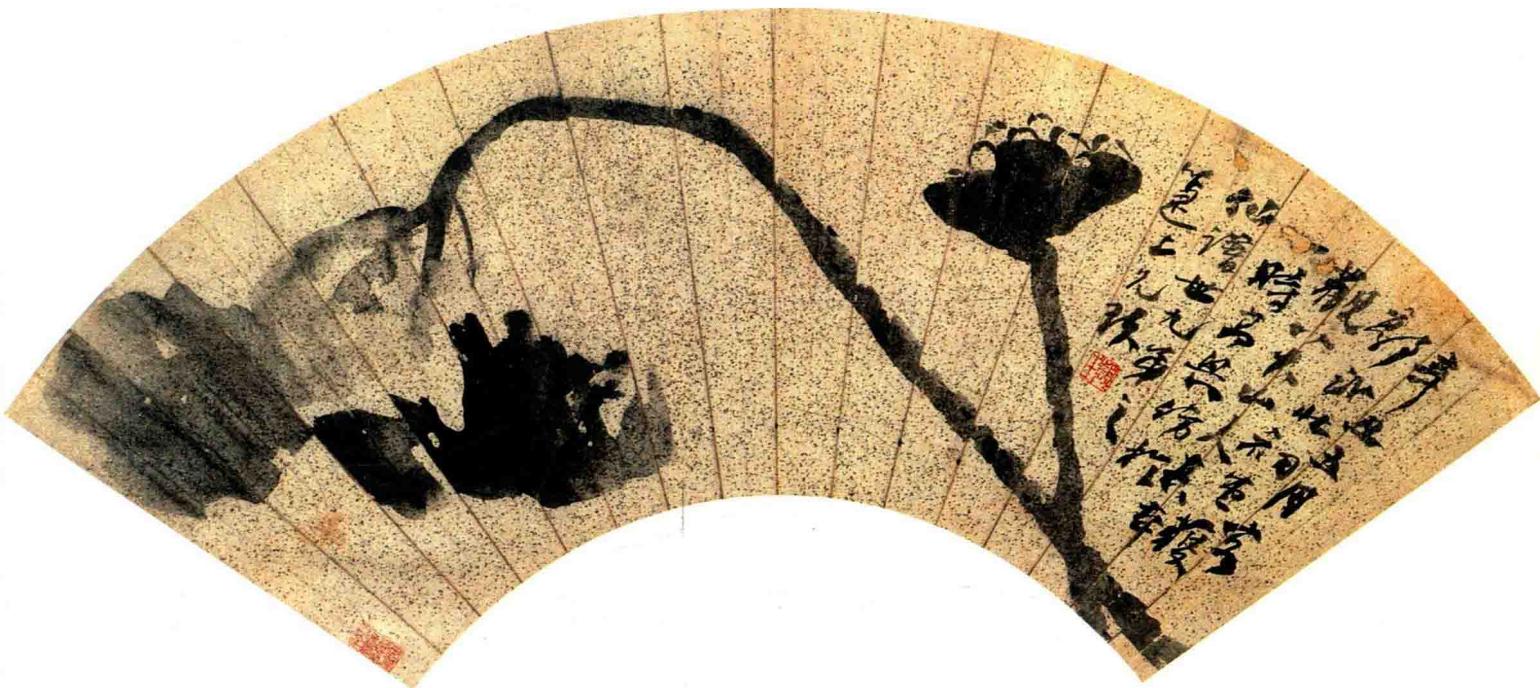
1896年

款题:

沁园夫子大人雅命。丙申正月上
九日受业齐璜。

印章:

3.荷叶莲蓬

扇面

纸本水墨

22cm×50cm

1901年

款题:

辛丑五月，客郭武壮祠堂，获观八大山人真本，一时高兴，仿于仙谱世九弟之
篆上。兄璜。

印章:

瀨生(朱文)

4. 芦雁

扇面

纸本水墨着色

21cm×44cm

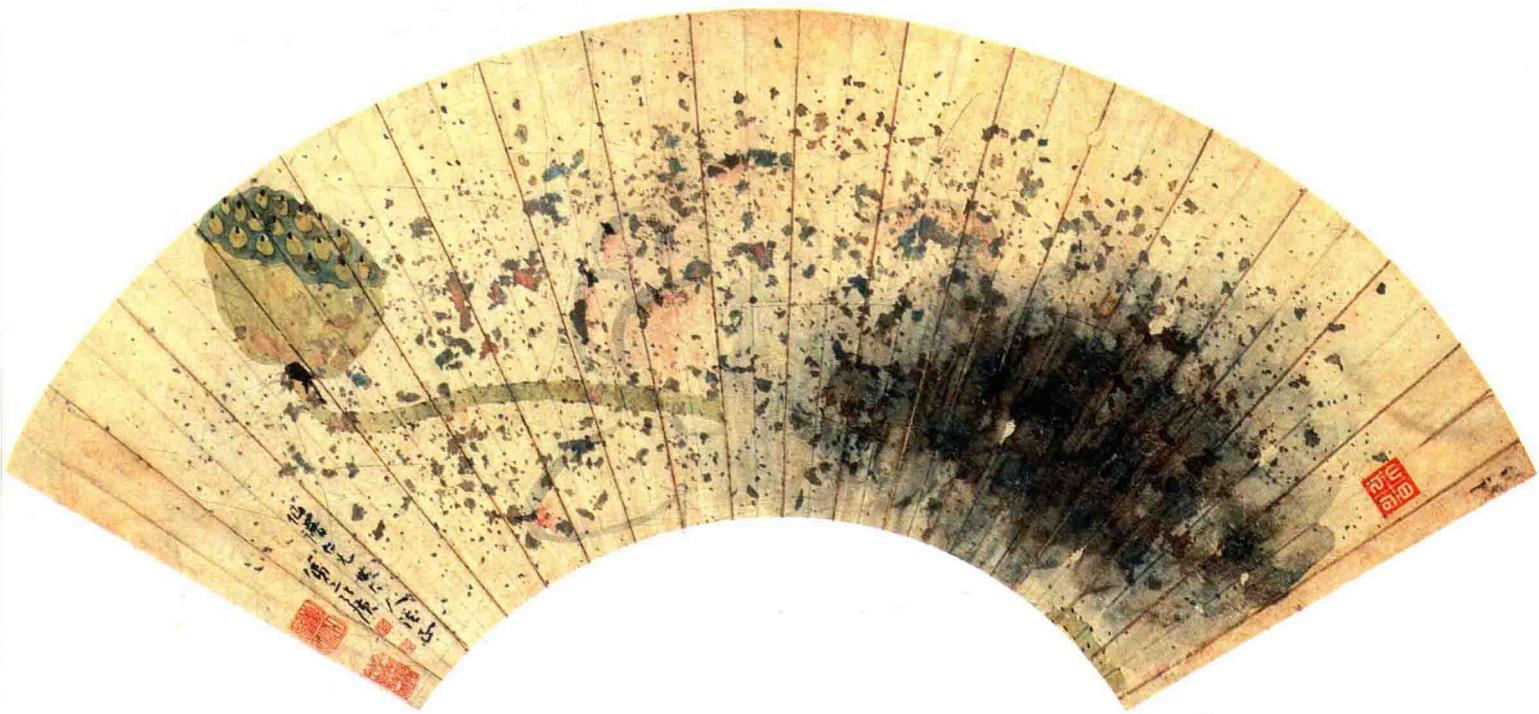
约1901年

款题:

仙谱九弟世大人正。小兄璜。

印章:

璜(白文)

5.莲蓬

扇面

纸本墨彩

23cm×49cm

约1901年

款题:

仙谱仁兄世大人法正。弟齐璜。

印章:

齐(白文) □璜(朱文)

白石山人(白文)

6. 华山图

团扇

水墨着色

26cm × 24cm

1903年

款题:

看山须上最高楼，胜地曾经且莫愁。碑石火残存五岳，
树名人识过青牛。日晴合掌输山色，云近黄河学水流。
归卧南衡对图画，刊文还笑梦中游。沁公夫子大人教，门下齐璜。

印章:

臣璜之印(朱文)

7. 花卉蟋蟀

团扇

纸本水墨设色

直径24cm

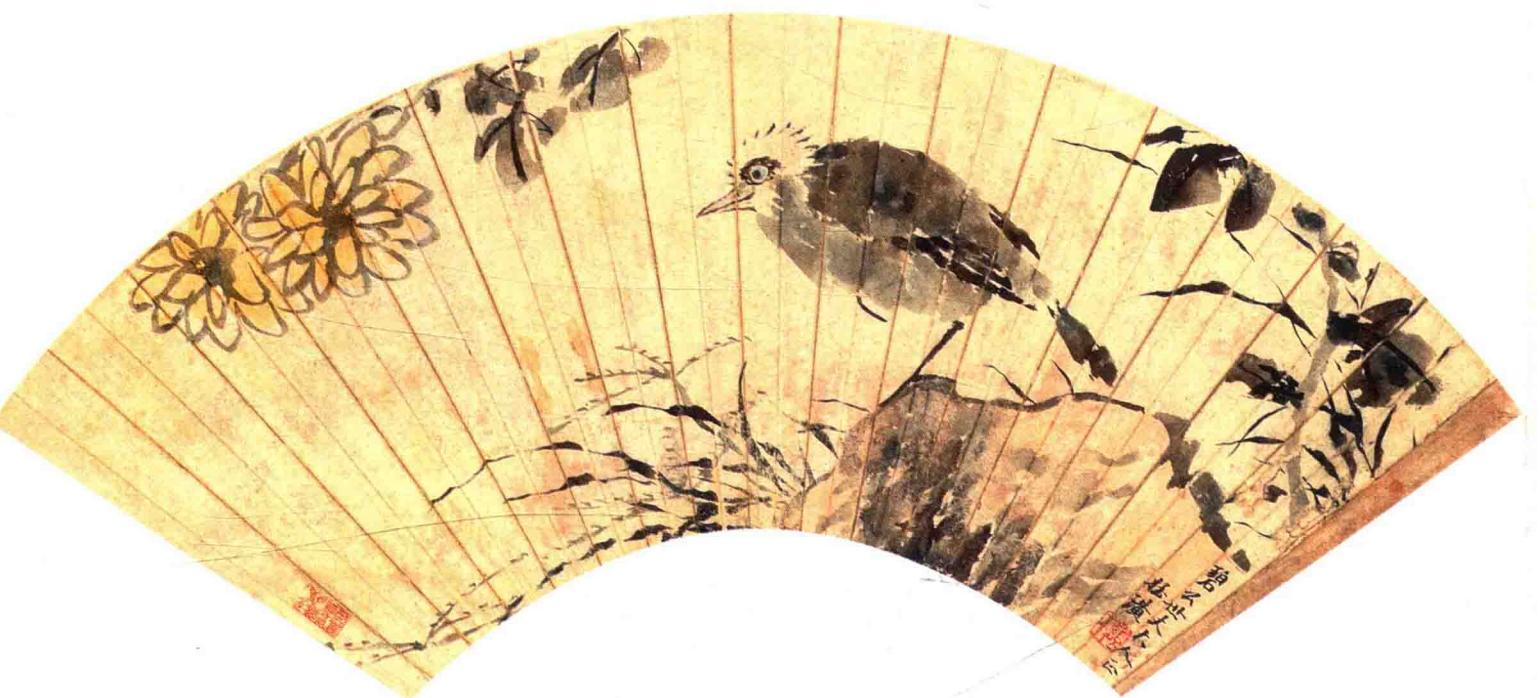
约1906年

款题:

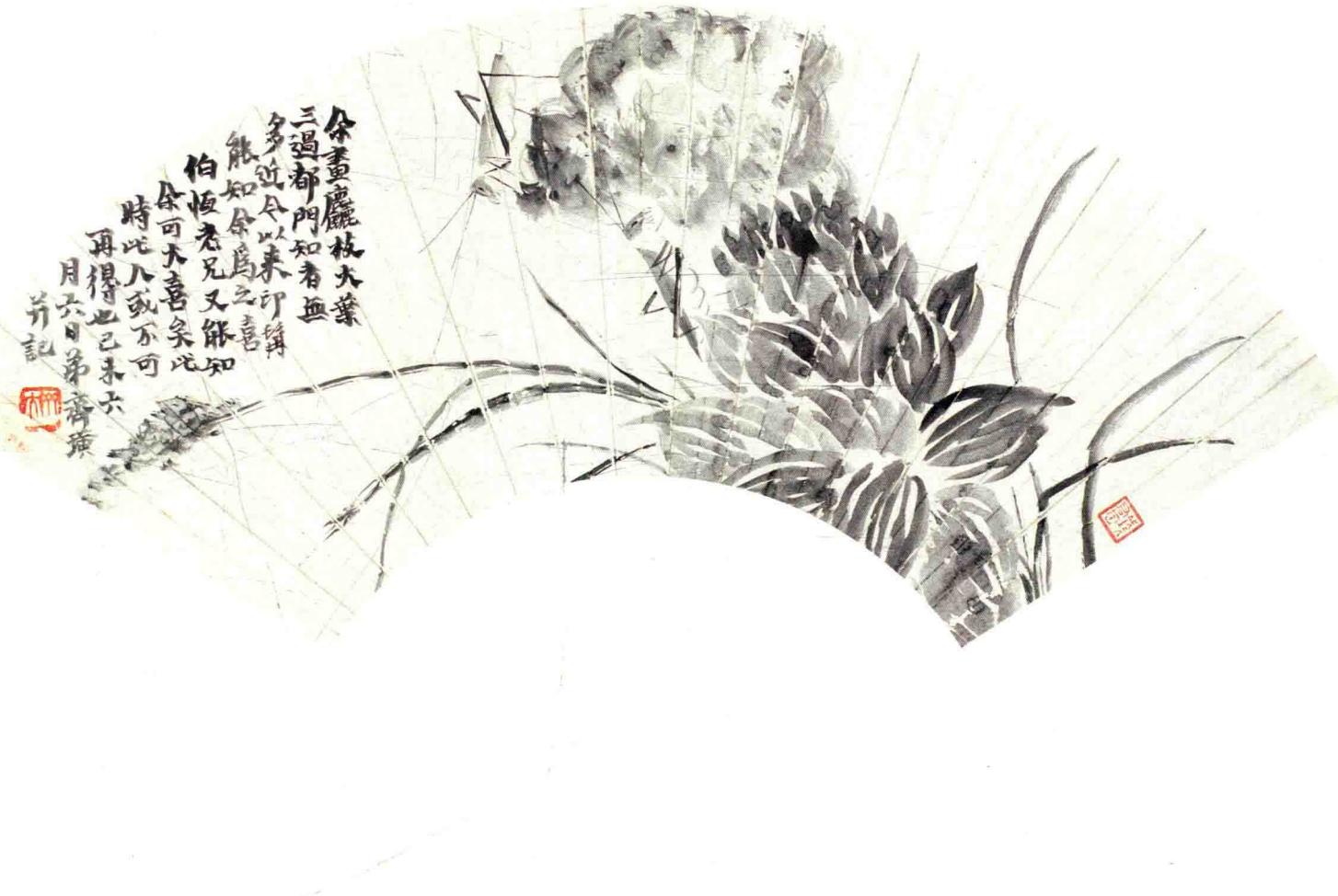
沁园师母命。门□□。

印章:

臣璜(白文)

8.菊花白头翁
扇面
纸本水墨着色
21cm×48cm
约1910—1917年
款题:
碧公世大人正。侄璜。
印章:
濒生(朱文)

9. 墨花草虫

扇面

纸本水墨

17.7cm×52.8cm

1919年

款题:

余书粗枝大叶。三过都门。知者无多。近
今以来印鬚能知。余为之喜。伯恒老兄又
能知。余可大喜矣。此时此人或不可再得
也。己未六月六日。弟齐璜并记。

印章:

齐大(朱文)