

齐白石

XIANDAIDASHIMINGZUOYUYISHURENSHENG

现代大师名作与艺术人生画册(之一)



3

湖南美术出版社

【齐白石的艺术人生——1938—1945年】

——郎绍君访谈录



A1060882

邹跃进（中央美术学院美术史系副教授。以下简称邹）：抗日战争，对齐白石是不是有影响？

郎绍君（中国艺术研究院美术研究所研究员。以下简称郎）：日本占领北京以后，他有一段时间卖画比较少，不愿意卖给日本人，又辞了艺专的教职，也不出来活动，一度生活比较困难。但总的来说，还是延续着30年代的创作状态，画了很多好作品。应该说在抗战期间，他受到心灵伤害，没有受到人身伤害。当时黄宾虹也在北京，

他们都是闭门不出，不与日本人交往。他有时用作品曲折地表达自己的民族情感和民族仇恨，如螃蟹，写上

“看你横行

到几时”。这个时期画山水画少了。他的山水画，长期不被山水画界承认，他虽然不



与家人在一起



《虾》

服气，还是不大画了。画山水比较费劲，卖山水不如花鸟方便。当然还有年龄方面的原因等。

HXX 50/04



树木屋舍

邹：是不是别人很难欣赏他的山水？我感觉他的山水跟其他人的山水比较，很简练，但是没那么丰富，是不是跟这种风格有关系？

郎：说白了，就是因为齐白石的山水太有创造性了，人们看不惯，不理解。他的山水是以大写意花鸟笔法画的，笔墨粗简，用色大胆，那些看惯了正统山水的人以为“太粗野”。就笔墨的微妙性而言，齐白石的山水不如一些传统大家，但他追求的本

不是“微茫惨淡”之类目标，而是出奇制胜、奇突大胆、富于生活气息，我们必须用另外的标准来衡量。包括欣赏在内的审美习惯是很难一时改变的。但也有人喜欢他的山水画，如陈师曾、胡佩衡等。

邹：我觉得从气息、格调、境界来讲，有的山水比他的一些花鸟还好。

郎：这需要具体分析。他的山水比他的花鸟更破格，更有现代感，更“胆敢独造”。他对自己的山水是很自信的，常借称赞石涛以自喻，说自己也像石涛那样，能“删去临摹手一双”。

邹：但他没有石涛那么丰富，他不追求那个东西。

郎：这种比较总是很困难的。从艺术上来说，他的大写意山水是空前的，古代没有。



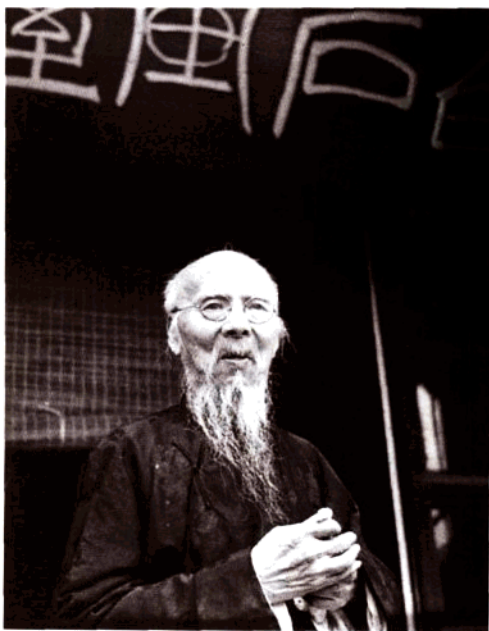
与家人在一起



菊花图

邹：1937年到1947年，他也基本上没有出去？

郎：这十年是他高度完美的时期。从1940年到1946年之间非常好，字也特别好，精力仍然很旺盛。他这时候的画，更大气，更



在白石通屋

精粹，也更随意，但又保持了严谨和精确。我很喜欢他晚年的作品。

邹：他在艺专上课的情形怎样？

郎：他并不把这件事看得很重。抗战胜利后，徐悲鸿主持北平艺专，他才重新回到学校教课。但年纪大了，上课很少。艺专在西城的时候，离齐白石的家很近。后来

搬到东城，就远了，不方便了。他上课主要是画示范画。徐悲鸿主持艺专前，学校有一些很讲传统的画家，对齐白石的画法不太欣赏。齐白石跟他们不大来往。他不像张大千那样豪放，一些小事也会惹他生气。早年他在艺专上课，下了课不到教员休息室，只在教室角落里坐着。因为他不想应酬，不想听人家的闲话。在学校之外，他有不少弟子，著名的如于非闇、李苦禅、雪庵和尚、王雪涛、李可染等，应当说，他在艺术教育上的成绩也很了不起。

邹：齐白石好像不善言谈交际。

郎：他很直率，没有虚的客套话，高兴就高兴，不高兴就可能说出难听的话。但他不说别人坏话。年轻时就要求自己不言人之所短，要学会“三缄口”。他也有很强的自尊心，容不得别人对自己人格的不尊重。初到北京时的几年，姚华嘲笑过他，他非常生气，直到晚年写回忆录，还不点名提到这件事。姚华和陈师曾是好友，齐与陈也是好友，但他和姚合不来。姚是个学者，也很有画名，但齐白石只佩服陈师曾。齐白石不管闲事也是出名的。30年代，张大千和徐燕荪为一些小事在报上打笔仗，相互攻击。德高望重的傅增湘先生出面调



秋色有香

解，在一家菜馆请双方和画界著名人士吃饭，让王森然去请齐白石。齐白石在画室的躺椅上听王森然说明来意，只回答了一句话：“我不管闲事”。

目 录

QIBAISHI-DASHIMINGZUOYUYISHURENSHENG--MULU

1 树木屋舍	20 葫芦蝻蝻
2 鱼蟹	21 水草游虾
3 红果	22 丝瓜蚂蚱
4 荔枝	23 荷花蜻蜓
5 莲蓬蜻蜓	24 柿子
6 红果松鼠	25 灯鼠瓜果图
7 七子图	26 灵猴献果图
8 菊花图	27 富贵耄耋
9 白梅四鹊图	28 松坪竹马图
10 蔬果蟋蟀图	29 荷花双鳊
11 白衣大士图	30 菊花螃蟹
12 鸳鸯并蒂莲	31 藤萝
13 荷花	32 罗浮仙蝶
14 事事遇头	33 红花草虫
15 公鸡和雏鸡	34 芙蓉
16 百寿	35 菊酒延年
17 老农夫	36 松鹤图
18 青菜八哥	37 樱桃
19 红梅墨蝶	38 白菜雏鸡

39 红梅双鹊	58 白菜萝卜小鸡
40 牡丹	59 长年长寿图
41 藤萝	60 梅花蝴蝶
42 螃蟹	61 枫叶螳螂
43 竹鸡蝴蝶	62 玉兰蜜蜂
44 红梅八哥	63 补裂图
45 黑山羊	64 刘海戏蟾图
46 秋色有香	65 兰花
47 枯树归鸦图	66 红梅
48 玉兰花瓶	67 蟹酒催饮
49 菜根清香	68 荔枝
50 双蟹	69 桂花双兔图
51 寿带牡丹图	70 篱菊蜜蜂
52 松鹰图	71 雨后
53 蝶花与蝴蝶图	72 壶碗苍蝇
54 行到几时休	73 事事安顺
55 枇杷图	74 墨牡丹
56 葡萄老鼠	75 樱桃
57 花卉蜻蜓	76 池塘青草蛙声

77	渔家乐
78	荷塘清趣
79	茶花
80	翥雁齐梅图
81	老鼠油灯
82	富贵太平图
83	筠篮新笋
84	桃花
85	荔枝图
86	茨叶螃蟹图
87	人物图
88	葫芦图
89	枇杷图
90	毕卓盗酒
91	芋叶青蛙
92	柿酒图
93	枇杷蜻蜓
94	荷花翠鸟
95	菊花

96	红蓼三虾
97	墨蝶雁来红图
98	清平福来图
99	盆草荔枝
100	凤仙花
101	耳食
102	海棠花·蜜蜂
103	藤萝蜜蜂图
104	多寿图
105	菊花蟋蟀图
106	菖蒲青蛙
107	自称
108	竹鸡
109	梨花
110	墨虾

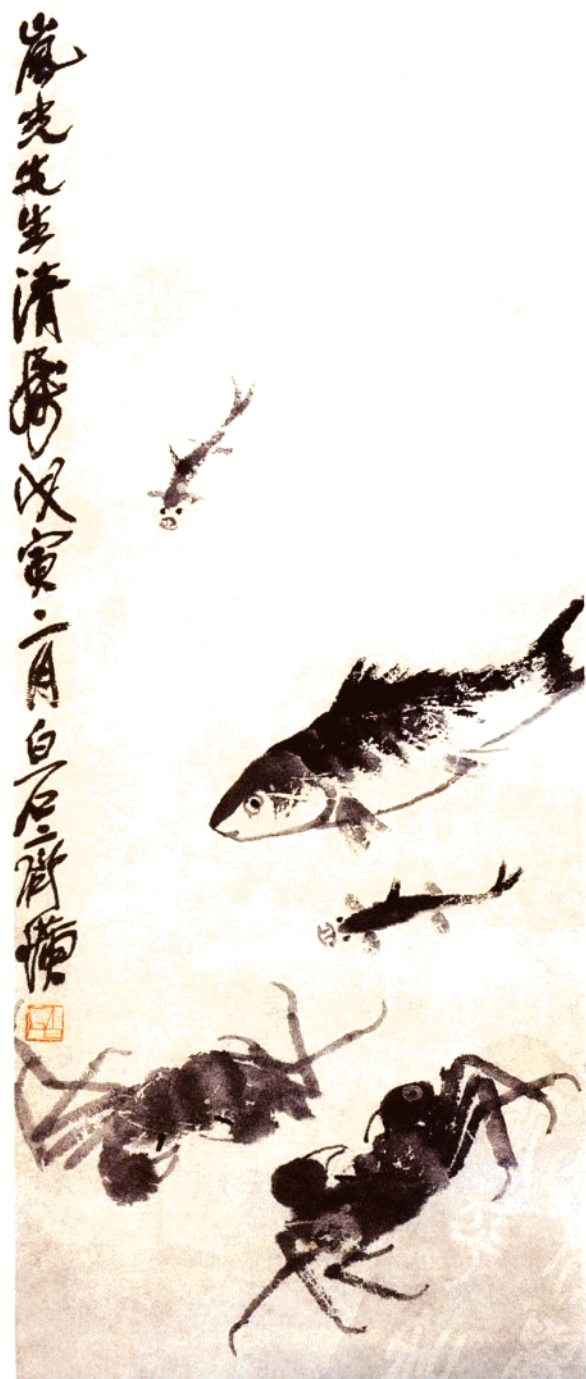


《树木屋舍》 册页 纸本水墨设色 26cm×20cm 1938年 炎黄艺术馆艺术中心藏

款题中道：“冷庵弟此纸丑，不受墨，而弟坐待，画不能佳。吾不怪纸丑，只怪吾弟欲早得为快也。”

杜甫在《戏题王宰画山水图歌》中写道：“能事不受相促迫，王宰始肯留真迹。”其实，好纸有好纸的画法，丑纸有丑纸的画法，但在促迫匆忙之下，无论什么样的纸恐怕都会使“画不能佳”。

冷庵即山水画家胡佩衡，他是齐白石多年的朋友，后与其子也是白石弟子的胡橐合著《齐白石画法与欣赏》。（初枢昊）



《鱼蟹》 立轴 纸本水墨 88cm × 36cm
1938年 中央美术学院藏

任何生命都有自身的独特个性，即有不同的形貌、运动方式以及与周围环境的独特关系。作为画家，所要把握的不仅是形似，更重要的是生命的个性。只有达到了这种把握境界，画中的生命才是真正获得了生命的存在。（初枢昊）



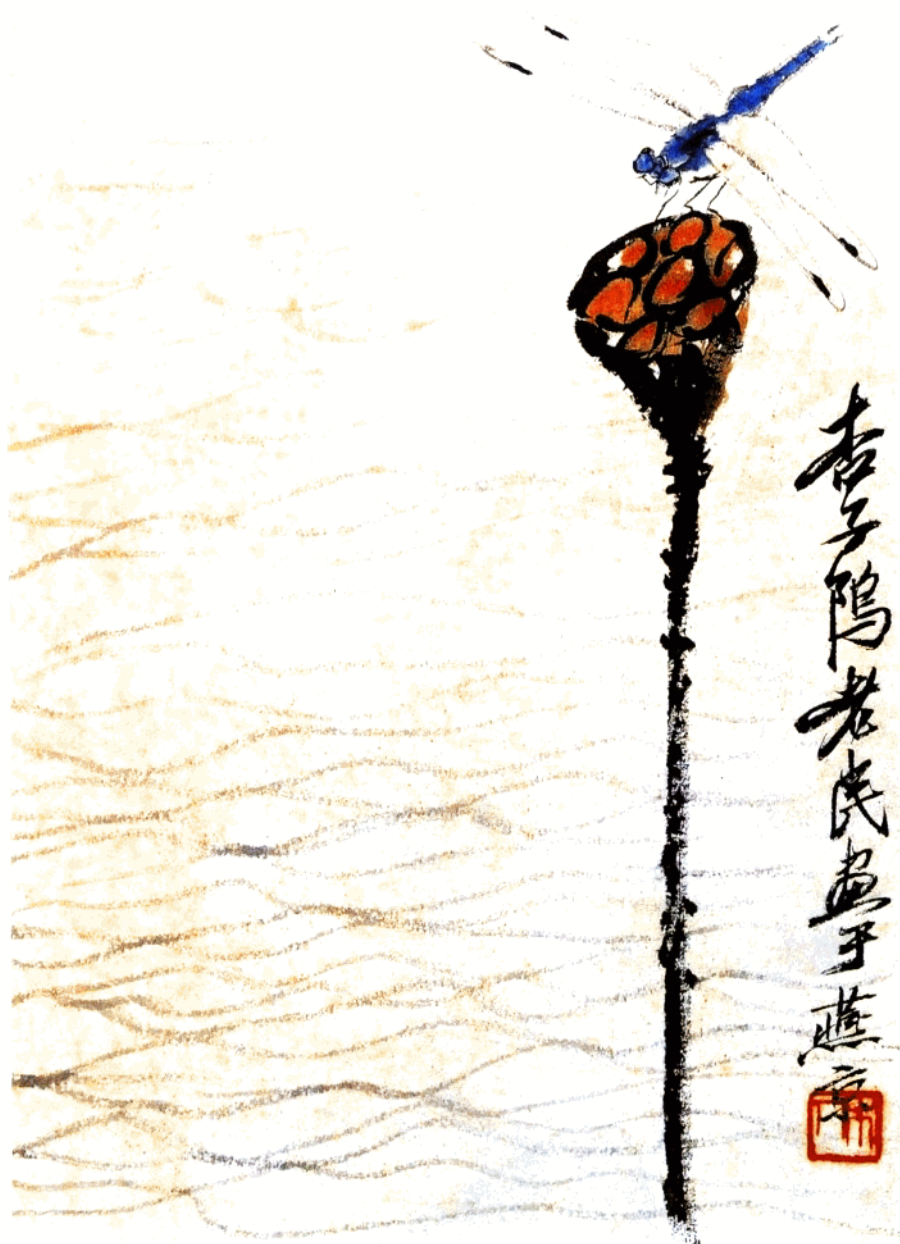
《红果》(蔬果册之一) 册页 纸本水墨设色
20.5cm×8.5cm 1938年 北京荣宝斋藏

在如此狭小的幅面空间作画，却依然意笔纵横，画家的胸次襟怀与把握能力可见一斑。这或许是在另一种意义上实现的“小中见大”。(初枢昊)



《荔枝》(蔬果册之二) 册页 纸本水墨设色
20.5cm×8.5cm 1938年 北京荣宝斋藏

白石老人作画，虽不斤斤于物象的逼肖，但对物理的推敲却并不苟且，每每于写意之中毕现其写实功夫。只要看看色彩表现出的四片荔枝叶子间的阴阳向背关系，以及三颗荔枝的空间穿插与色调，便能体会其孤诣苦心。(初枢昊)



《莲蓬蜻蜓》 册页 纸本水墨设色 42cm × 30cm 1938年 私人收藏

人们对“力作”往往有一种极其肤浅的认识，认为“力作”与“工力”之间有一种必然的联系，他们往往轻视或根本无视“心力”与“功力”，谛观此作，便知天才未必总在“工力”间。（初枢昊）

借山老人
白石



《红果松鼠》 册页 纸本水墨设色 42cm × 30cm 1938年 私人收藏

白石老人的画，越老物象越简练，色彩也越来越单纯而对比强烈。画中黑色的松鼠、果蒂、落款与红色的果实、印章，文人的雅（黑）、民间的俗（红），在这里，谁能分得清哪个更雅，哪个更俗？（初枢昊）



《七子图》 立轴 纸本水墨
66.7cm×34.3cm 1938年 北
京荣宝斋藏

在一幅《三子图》上，齐白石曾写道：“画此为多子之祝。”按其逻辑，这幅《七子图》也应是祝人多子多福之意。

这一年（1938）的阴历5月26日，胡宝珠生一男孩，为白石的第7子。此作或为自祝？（初枢昊）



《菊花图》 立轴 纸本水墨设色
95cm × 44cm 约1938年 北京画
院藏

题跋仅“齐璜”二字。印章两枚：“老木”、“吾画遍行天下蒙人伪造尤多”。五支菊花色彩各异，长短各不相同，交错互生，参差不齐。画家对花草生长特点的把握能力可以看出。虽然齐白石老人的作品仿造者遍布天下，但能够达到齐白石的造诣的，恐怕屈指可数。（谷穗）



《白梅四鹊图》 立轴 纸本
水墨设色 116.5cm×61cm
约1938年 北京画院藏

题跋为“白石齐璜”。印章一枚：
“齐大”。四只喜鹊停驻在梅花枝干围成
的环中。喜鹊用浓墨和白粉画成。枝头
的白梅花也是用白粉点出，然后用笔尖
沾墨色勾出花蕊。（谷葵）