

齐白石

XIANDAIDASHIMINGZUOYUYISHURENSHENG

现代大师名作与艺术人生画册(之一)

湖南美术出版社

4

目 录

QIBAISHI-DASHIMINGZUOYUYISHURENSHENG---MULU

1 桂花玉兔	20 大利
2 笼鸠图	21 菊花
3 萝卜蚂蚱	22 葡萄
4 虾	23 耳食图
5 白菜蜻蜓	24 鼠烛图
6 红蓼青蛙	25 荔枝松鼠
7 红梅	26 沁园忆旧图
8 游鱼	27 芭蕉蜻蜓
9 松鼠	28 双鸽图
10 海棠花	29 紫藤
11 瓜菜半年粮	30 万竹山居
12 螃蟹	31 蛙声十里出山泉
13 农具	32 芭蕉叶卷抱秋花
14 佛手·菊花	33 牡丹
15 双喜	34 他日相呼
16 梅花喜鹊图	35 虾
17 樱桃	36 蟹
18 君寿千年	37 长寿
19 长寿	38 竹笋白菜

39 佳人常在口头香

40 荷塘秋色

41 风竹

42 枇杷

43 牵牛花

44 葡萄老鼠

45 樱桃

46 荔枝八哥

47 梅花茶具图

48 和平

49 百世多吉

50 鸽

51 喜鹊

52 滕王阁

53 雨耕图

54 牧牛图

55 竹鸡

56 青蛙蝌蚪

57 鱼蟹图

58 荔枝

59 桃

60 野菌

61 玉米

62 白菜辣椒

63 八哥能言

64 和平图

65 牵牛（册页）

66 庆祝国庆

67 三千年

68 老少年·喜鹊

69 平安多利

70 松鹤图

71 不倒翁

72 兰花麻雀

73 蔬菜图

74 蟹

75 墨兰

76 红梅花瓶

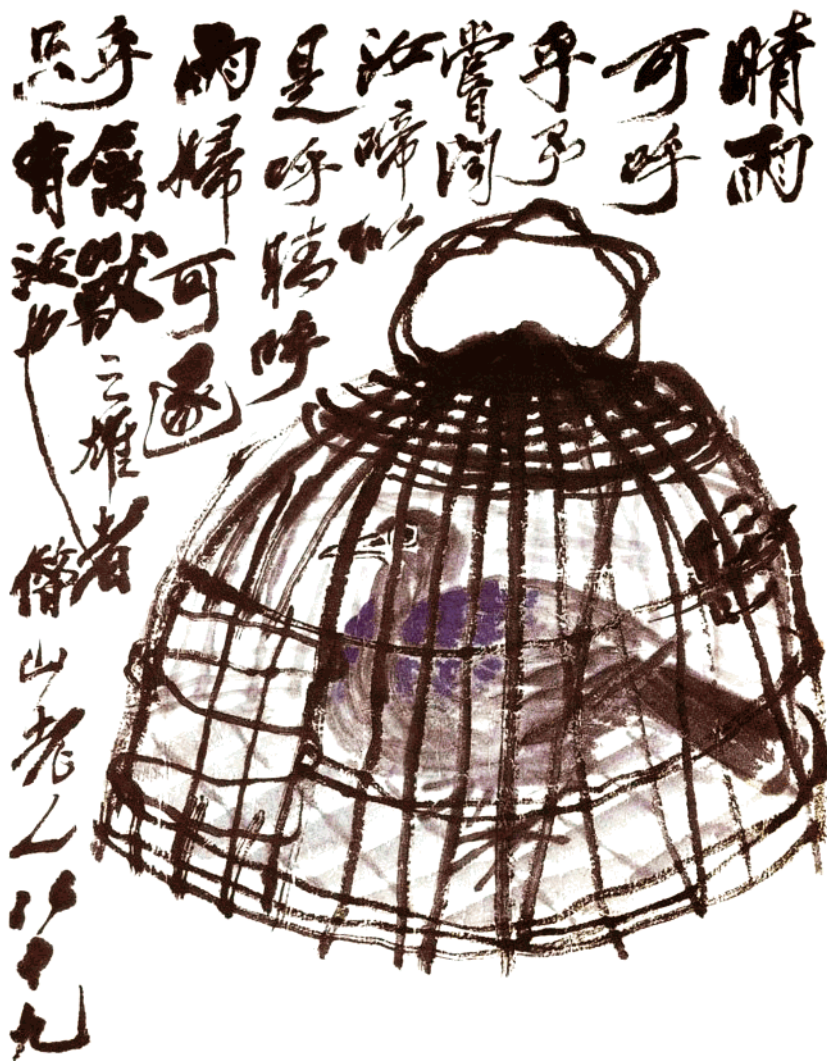
77	鸡冠花
78	蚂蚱雁来红图
79	祖国颂
80	荷花水鸟
81	烟波
82	荷塘双鸭图
83	葡萄
84	萝卜松菌
85	荷花蜻蜓
86	枫叶蝉
87	虾(册页)
88	牡丹图
89	葫芦
90	兰花
91	万年青
92	喜见慈祥
93	芦蟹图
94	双鱼图
95	祖国万岁

96	梅花图
97	葫芦
98	紫藤
99	樱桃
100	茶花
101	红梅
102	梅
103	红梅
104	鱼
105	双蟹
106	牡丹
107	牡丹
108	胡萝卜豆荚
109	鸡冠花

《桂花玉兔》 立轴 纸本水墨设色 113cm×34cm 1949年 辽宁省博物馆藏

桂花和玉兔是中国文化中传统的吉祥题材。此画作于白石老人89岁高龄，但笔力老辣，用线精练，丝毫不见老迈之态。桂花以干笔撇擦出枝干，叶子则墨气淋漓，玉兔伏于地上作回首状，生动之态，呼之欲出。（武秦瑞）

《笼鸟图》 立轴
纸本 水墨设色
62cm × 36cm
1949年 私人藏

白石老人作画，对象多为常见之物，不画没见过的东西，因为常见，所以才能得其神气。此画之意在干老人的款题：“晴雨可呼乎？予尝闻汝啼，似是呼晴呼雨。妇可还乎？禽兽之雄者只有汝也。借山老人八十九。”画面右下角用小杯及朱文印章“寄萍堂”来平衡构图。（武素瑞）

白石老人行年八十九歲吳

《萝卜蚂蚱》 立轴 纸本水墨
设色 78cm×40cm 1949年
私人藏

齐白石接受了海派吴昌硕等人的观念和画法影响，打破传统中国画用色轻淡的惯例，在写意画中使用鲜艳的色彩。此图萝卜纯以活泼艳丽的红色出之，新鲜饱满，仔细看，上面还有“反光”呢。(邹建林)

《虾》·立轴 纸本水墨 103cm×34cm 1949年 中央美术学院藏

虾是白石老人最擅长的题材，此图画五只虾在水中悠游，笔墨精练，构图疏落有致。款题中有“白石老人夜灯”字样，老人到了晚年，凡是夜间所作之画，皆题为“夜灯”以示说明。（武秦瑞）

《白菜蜻蜓》 立轴 纸本水墨
设色 67.5cm×33.9cm 1949
年 中国美术馆藏

白菜也是白石老人笔下常见的题材，这也是老人自称“蔬笋气”的表现。此画中的白菜饶有墨趣，用石青染叶，淡墨勾画叶脉和菜根。蜻蜓亦不用工笔，用干笔加染重墨，颇有生动之态。构图则简练而精到。（武秦瑞）

《红蓼青蛙》 立轴 纸本水墨设色
82cm × 37.5cm 1949年 中央美术学院藏

此画亦是大写意画法，图中右上方的红蓼用墨笔勾勒叶脉部分，用石青点染叶子，而枝干和红蓼则纯用朱红直接画成，色彩鲜艳，对比鲜明，显然是继承自吴昌硕的笔法。画的下半部分用墨笔画三只青蛙作相对之状，跃跃欲跳，情态可掬。此图亦是作于白石老人89岁之时。（武素瑞）

《红梅》 立轴 纸本水墨设色 99.9cm×33.6cm 1949年中国美术馆藏

白石老人早年画梅花学的是宋朝扬补之一派，而老人的同乡尹伯和，名金阳，在湖南画梅是最有名的，于是他也参用了一些尹伯和的笔法。当到了北京之后，陈师曾对他说，工笔画梅，费力不好看。于是老人听从了陈师曾的劝告，改变了梅花的画法。此图用重墨写出枝干，梅花则纯用红色点染，枝干刚直，花朵错落有致，手法极为纯熟。（武素瑞）

《游鱼》 册页 纸本水墨 21cm×34cm 1949年 中央美术学院藏

此图构图十分大胆，虚实对比十分强烈，笔简意具，得之自然，随心所欲而不逾矩。(邹建林)

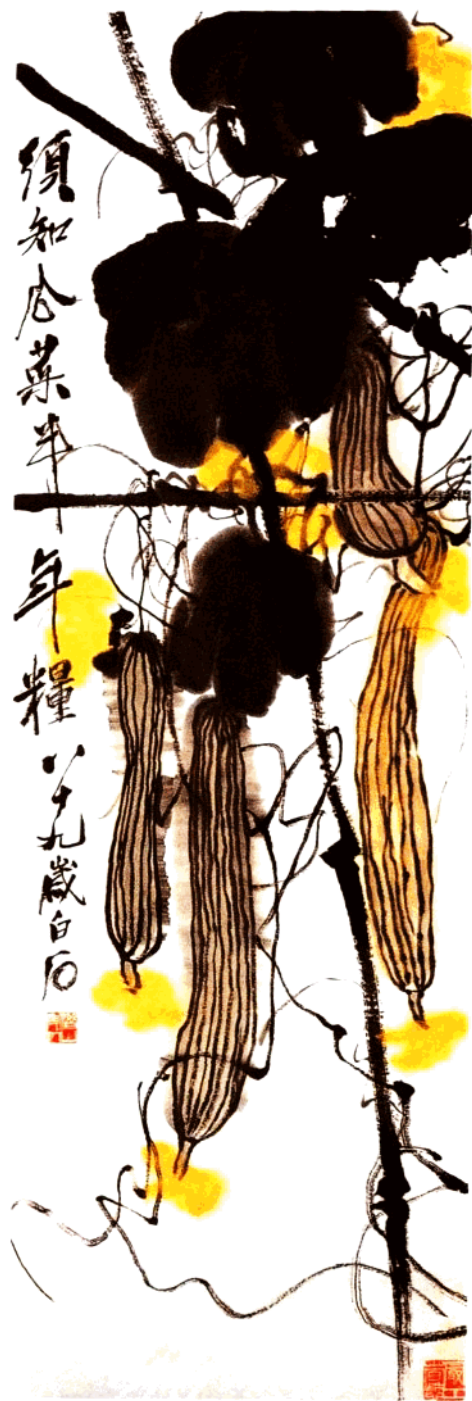
《松鼠》 立轴 纸本水墨设色
90cm×44cm 1949年 天津艺术
博物馆藏

此图画一松鼠伏于松树之上，画中松树占据极大面积，以大写意笔法写成，松鼠只占据画面右上角，亦用纯水墨画成，松鼠的身体、嘴部、尾部和爪子分别使用不同层次的墨色，鼠须则用细笔画出。整个松鼠墨色浓淡、层次渲染分明，眼睛用重墨直接点出，极其生动。（武秦瑞）

《海棠花》 立轴 纸本水墨设色 105cm×34.4cm 1949年 中国美术馆藏

此画体现白石老人“红花墨叶”的典型风格，两枝海棠都是用浓重的墨法写出，而海棠花则用朱红直接点染，看似简单，但用色、用墨都非常讲究，墨色丰富而富于变化。（武秦瑞）

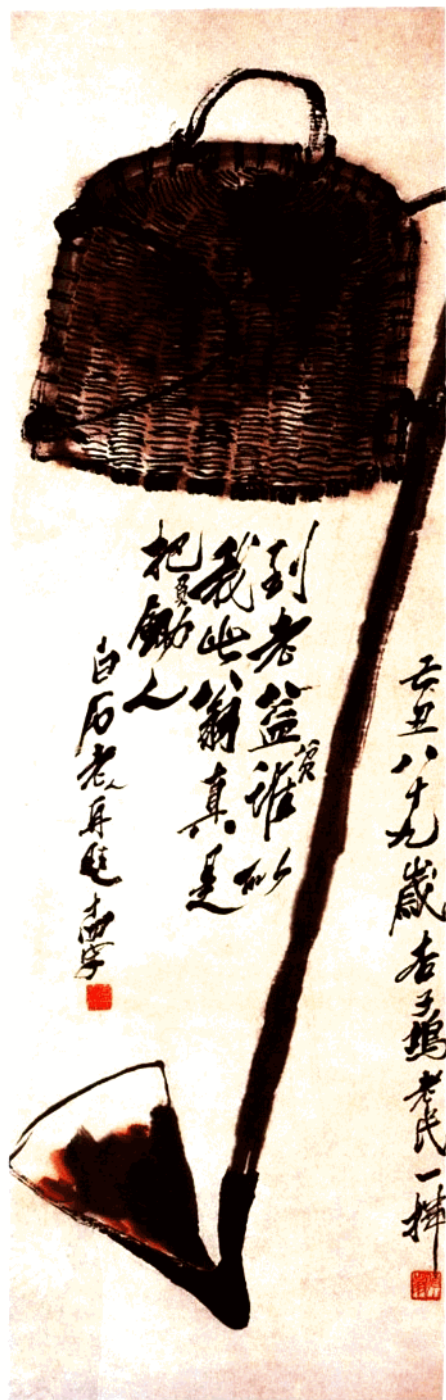
《瓜菜半年粮》 立轴 纸本水墨设色 94.6cm × 32cm
1949年 北京市文物公司藏

白石老人在此画的款题中写道：“须知瓜菜半年粮”。老人幼年家境贫苦，生活清寒，因此这种生活的影响一直延伸到他对绘画题材的选择上。在他的作品中常常出现的白菜和丝瓜等蔬菜，固然是近代以来中国花鸟画逐渐兴起的题材，但很重要的是老人对这些事物怀有亲切的情感。此画仍是以大写意手法写成。（武秦瑞）

《螃蟹》 立轴 纸本水墨 90cm×29cm 1949年 南京博物院藏

此画画的是螃蟹，款题非常有趣：“处处草泥乡，行到何方好。去年见君多，今年见君少。”题的是1944年时作的诗句，当时国难深重，环境恶劣，老人满肚子的积怨，无可发泄，就在文字方面，时时吐露不平之气。所以此画也算得上是嘲讽之作了，画上六只螃蟹，分别以不同墨色画出，个个横行，极具生动之态。（武秦瑞）

《农具》 立轴 纸本水墨设色 131cm×41cm 1949年 徐悲鸿纪念馆藏

将农具这样的东西入画，白石老人算是第一人。这也是老人始终不忘童年生活的一个表现。此画画一箕一锄，用笔简洁精练，款题中写道：“到老益谁似我，此翁真是负锄人。”其实老人此时的生活状况应该算是宽裕的，写出这样的句子只是表达了老人内心深处对自身真正的认识。（武秦瑞）