

北京画院秘藏齐白石精品集

水族卷 I

PDG

北京画院秘藏齐白石精品集
水族卷

I

目 录

乡园梦 世间情			
——齐白石的水族画 / 薛永年	4		
图版			
小鱼图	11	小鱼图	36
螃蟹图扇	12	三餘图	37
鱼虾图	14	三鱼图	38
小虾图	15	三鱼图局部	39
小虾图	16	芙蓉小鱼图	40
小虾图局部	17	鲤鱼争变化图	41
虾图	18	蒲蟹图	42
荷花小鱼图	19	蟹图	43
雏鸡小鱼图	20	蟹图	44
群虾图	21	蟹图局部	45
虾蟹图	22	蟹图	46
虾蟹图局部	23	蟹图局部	47
山溪群虾图	24	芋蟹图	48
山溪群虾图局部	25	蟹图	49
芋叶青蛙图	26	虾图	50
螃蟹图	27	虾图局部	51
虾图	28	芋虾图	52
虾图局部	29	芋虾图局部	53
芋虾图	30	虾图	54
芋虾图局部	31	芋虾图	55
翠鸟小虾图	32	芋虾图	56
虾图	33	芋虾图	57
小品图册(八开之一)	34	虾图	58
小品图册(八开之二)	35	蒲虾图	59
		群虾图	60
		虾图	61
		虾图	62

乡园梦 世间情

——齐白石的水族画

薛永年

多才多艺的齐白石，几乎无所不画，所画花鸟、山水和人物样样奇绝。其中的水族画，尤为精妙。他画虾、画蟹、画鱼、画蛙、画蝌蚪，在落墨即化的生宣纸上，以极为精简的笔墨，似写而实工地表现这些生灵各不相同的活泼形态，恰到好处地呈现了或坚硬、或光滑、或莹透的质感，别有所会地描写了它们的动人神情。螃蟹的坚实甲壳和双螯茸毛已不易用简单的笔墨描绘，青蛙和蝌蚪黏滑的体表与活跃的身姿，画起来更加困难。最为难画的莫过河虾了，它们像鱼一样，只有在水中才能显现生命的活力，但和鱼相比，那薄壳包里躯体的半透明感，那繁多的长须和成排的小腿，每令古代高手莫知所措。也许惟其如此，一部源远流长的绘画史中，偶尔画虾者也仅有过沈周、八大山人、高其佩和郑板桥等少数人物，但谁也没有把水中的游虾画得像白石那样笔简神完、活灵活现。白石的虾表面看来画得惟妙惟肖，实际上却经过了大胆的剪裁和夸张，须和腿都删略了，眼睛则由圆形变异为横线，这种出人意表的艺术加工，十分鲜明地强化了虾在运动中的突出特点。看似信手拈来，却包含着锲而不舍、精益求精的实践。为此，白石在66岁时指出：“余之画虾已经数变。初只略似，一变毕真，再变色分深淡，此三变也”。后来他又在《芋虾图》上题道：“余画虾已经四变，此第五变也”。正是这种不断进取的精神，才造成了他晚年的举重若轻，妙造自然。他画虾如此，画鱼、蛙和蟹又何尝不然。对此，他在一首诗中道出了深刻体会，诗曰：

苦把流光换画禅，功夫深处自天然。

等闲我被鱼虾误，负却龙泉五百年。

诚然，他的水族画之精妙绝伦，完全因为他不同寻常的功夫。但同样下工夫而缺乏感受与迁想的画家，却不一定具备白石对水乡生活的情有独钟，更缺少白石那种在记忆中保存的无尽乡情和赤子之心。幼年的白石家居湘潭杏子坞，坞边便是波光潋滟、鱼游虾跃的星斗塘。离家旅食的齐白石，像热爱星塘老屋一样地热爱与童年生活为伍的宠蛙、草虾、螃蟹和小鱼，热爱它们鲜活的生命。那种田园生活的情味，在白石的心灵深处留下了永恒的生意和长久的怀恋。他在题画中说：“友人尝谓余曰，画虾得似从何得来？余曰，家园小池水清见底，常看虾游，变动无穷，不独得形似？”很清楚，白石的意思是形似不过是一种手段，目的是表达心与物游穷其变化的一份感动。当然要表现这份感动，也有赖于对水族习性及其运动规律的精确把握。在他移家到茹家冲后，便十分注意观察螃蟹的横行，曾在题画上写道：“余寄萍堂后，石侧有井，井上余地，平铺秋苔，苍绿错杂，尝有肥蟹横行其上。余细视之，蟹行其足一举一践，其足虽多，不乱规矩，世之画此者不能知。”白石对所画诸物的观察入微，为的是以创作规律驾驭自然规律，实现赖对象以代言的绘画创造，不失形似又不受形似局限的抒发心底的光明与感触。

遍观他的水族画，可以看到一种儿童的天真和淳朴的乡情溢于楮墨之外，童心与乡情又是异常紧密地纠结在一起。有这么一幅人所共知的作品，上画两根系着鱼饵的长丝，引得小鱼三五奔跃而来。画中题道：“小

鱼都来！”画的是诱鱼上钩，却表达了钓鱼孩童内心的希冀与欢乐。还有一幅作品也时常被人称道，画中一只耸身欲跃的青蛙，企图奔向欢迎它的同伴，可惜它的一条后腿，被拴在了芦苇上。这件作品之耐人寻味，在于既容易引发儿时生活的联想，又有意无意地表达了对自由的向往。其他如《芙蓉小鱼》体物的细微，也显然与田园生活的追忆不无联系，白石在画上的题诗，即表达了此情此景下的动人感受。诗曰：“池上有芙蓉，倒影来水中。水中有双鱼，浪碎芙蓉影。”《蒲蟹》同样充满乡情地题道：“十载苦离家，家书可叹嗟。山园泥里草，可有旧时花？”细腻入微地表述了对家乡的无尽怀念。此外，在白石的水族画中，还寄寓了对世路崎岖的感慨和自由光明的憧憬。以他画鱼为例，有的完全是在歌颂自由的生活。像《雏鸡小鱼图》，画岸边窥伺的鸡雏，丝毫也奈何不得水中游鱼的自得其乐，画上进一步写诗说：“草野之狸，云天之鹤，水边雏鸡，其奈鱼何！”有的则深有所感地述说着和平与自由的失落。比如，30年代他画的一幅《群鱼图》，描绘一群惊慌失措的小鱼，题诗则点破了独特的立意，诗曰：“满地家乡半罢师，偶随流水出浑池。沧波亦失清游地，群队无惊候几时！”大约同时，他还画过一幅《鱼虾图》，描写一条可怜的小鱼，避开了横行的螃蟹，却又面临被两条大鱼吞没的危险，其上有句云：“三百石印富翁齐璜无处投足时作。”不难看出，前者表达了失去家园温馨后的期待，后者则寄托了在弱肉强食的旧社会中无地立足的感叹。白石的水族画所以动人，大概除去形神兼至惟妙惟肖之外，主要是富于迁想妙得的寄托，是通过联

想与想象寄托了一个善良的老人的感情波澜，表达了他关乎世道人生的立意。他画螃蟹虽多，但含意往往不同，有时他从菊黄蟹肥想到昔年故园承欢膝下，如今则“子欲养而亲不在”，充满乡愁地题诗说：“归梦难成寒夜永，黄茅堆子二亲遥，衰年强作无愁客，把酒吟诗对蟹螯。”有时则从螃蟹的横行无阻，联想到文章的天下无敌，在画上写道：“司马文章横行天下。”还有时在所画藻间横行的螃蟹上题着“草间偷活”，我看后久久不解，后来又读到另一首题画诗句才恍然大悟，这首诗说：“多难多忧尚惜生，草间一粥苦经营，诸君得画休低价，且待萍翁享太平。”原来草间偷活的不是横行一世的螃蟹，而是画面上并未出现的躲避恶势力的小鱼小虾，画家是以小鱼小虾的草间偷活而自况的。人所共知，抗战期间白石在沦陷区以实际行动表现出大义凛然的民族正气，并非所述的苟且偷生，他这样公开地题画也说明善良而有正义感的老人自责之严。惟其严于律己，他才无所顾忌地在所画横行的螃蟹上愤懑地题写：“看汝横行到几时！”

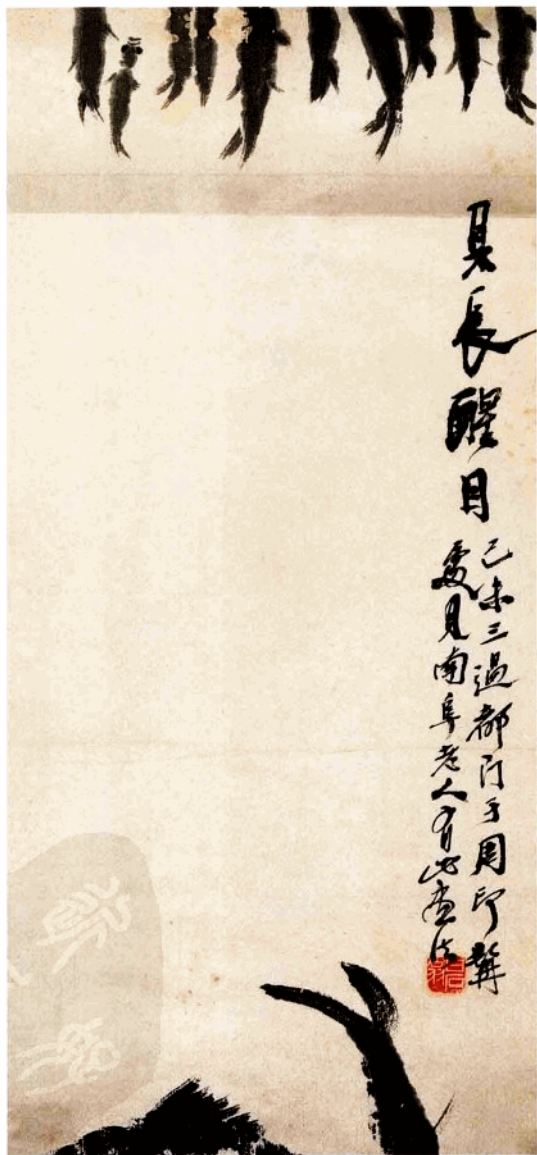
白石的水族画，可以说是他艺术中最精彩的部分之一，之所以如此，在于他以最高妙最动人的艺术语言表达了一个永远挚爱着家园、永远祝愿着和平生活的质朴而纯真的老人的赤子之情。

青
猫
集

图 版

小鱼图

43cm × 20cm

1919年

螃蟹图扇

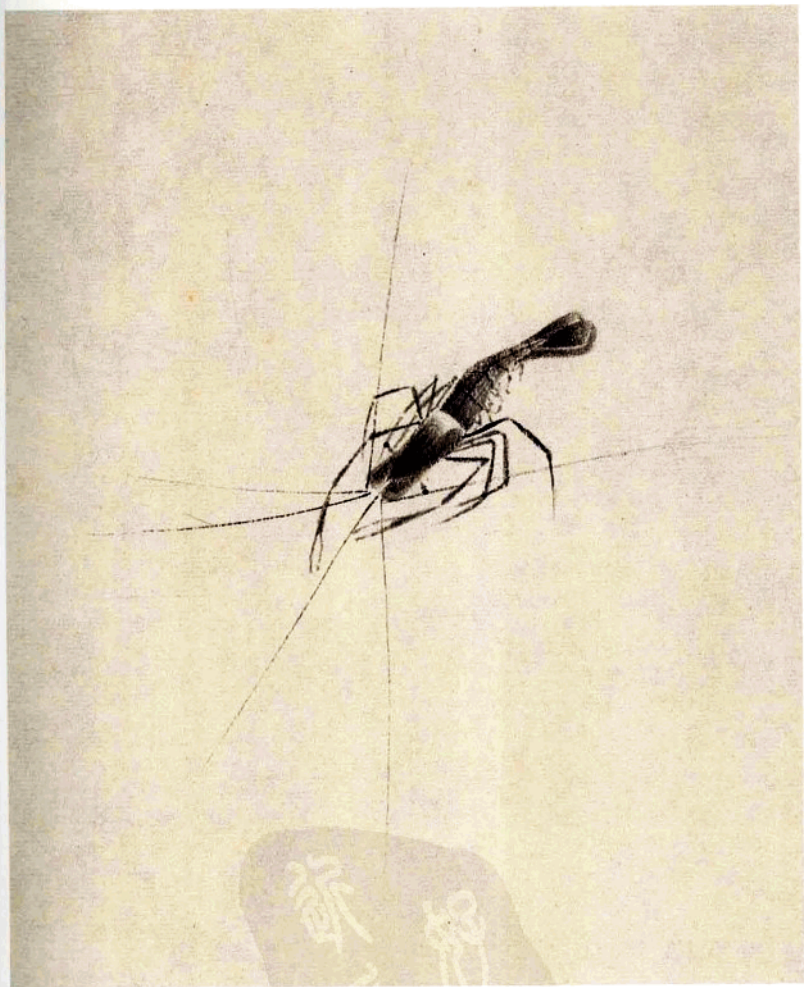
21cm × 56cm
约1922年

鱼虾图

134cm × 33.5cm
约1922年

小虾图

26cm × 25.5cm

约1940年

小虾图

26cm × 26cm

小虾图局部