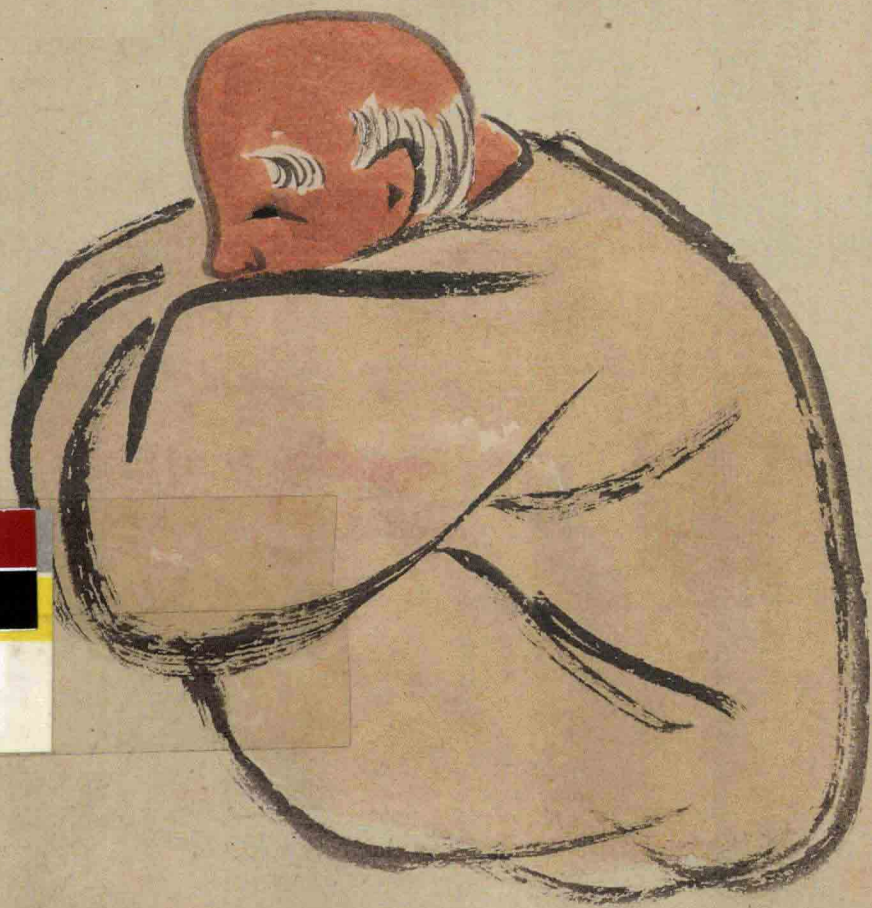

北京画院秘藏齐白石精品集

人物卷

《北京画院秘藏齐白石精品集》编辑出版委员会

顾问：王朝闻（中华全国美学学会名誉会长、中国文联荣誉委员、
中国作家协会顾问、中国美术家协会顾问、原中国
艺术研究院副院长）

齐良迟（齐白石艺术研究会会长、北京文史研究馆副馆长）

编委：刘春华（北京画院院长、一级画师）

王明明（北京画院副院长、一级画师）

甘武炎（广西美术出版社社长、编审）

黄宗湖（广西美术出版社总编辑、编审）

唐石生（广西美术出版社编审）

沈 鹏（中国文联副主席、中国书法家协会代主席、编审）

李 松（中国美术家协会编审）

薛永年（中央美术学院教授）

邓福星（中国艺术研究院美术研究所所长、研究员）

陈履生（人民美术出版社古典美术编辑室主任）

主编：陈履生

北京画院秘藏齐白石精品集·人物卷

责任编辑：姚震西 白桦

特约编辑：陈履生

装帧设计：姚震西

编 务：李秀怡 张蔚星

摄 影：王书灵

出 版：广西美术出版社

发 行：广西美术出版社

社 址：广西南宁市望园路9号（530022）

印 制：深圳雅昌彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：787mm × 1092mm 1/32

总 印 张：33

版 次：2001年1月第1版 第1次印刷

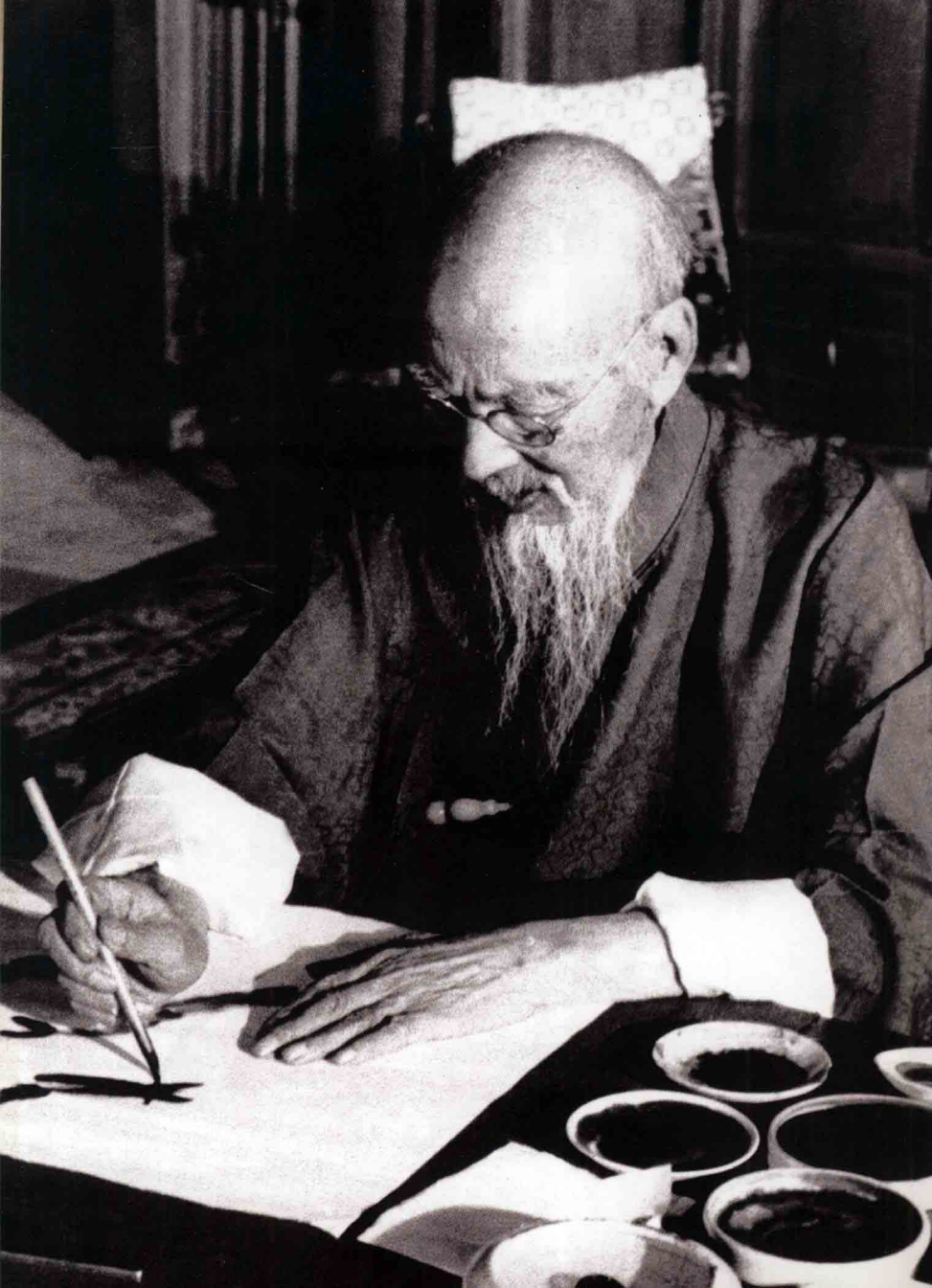
2001年11月 第2次印刷

书 号：ISBN 7-80625-916-3/J · 772

定 价：19.50元

版权所有 翻印必究

北京画院秘藏齐白石精品集
人物卷

目 录

童心·智慧·幽默感

——齐白石的人物画 / 李松 4

图版

婴戏图 11

却饮图 12

铁拐李图 13

佛像图 14

佛像图 15

佛像图 16

佛像图 17

大涤子作画图 18

画佛图 19

钟馗搔背图 20

搔背图 21

铁拐李图 22

乞丐图 23

达摩像图 24

渔翁图 25

大涤子作画图 26

大涤子作画图 27

罗汉图 28

寻旧图 29

背手闲吟图 30

东方朔图 31

白衣大士图 32

扶醉人归图 33

铁拐李图 34

升冠图 35

铁拐李图 36

铁拐李图 37

却饮图 38

却饮图 39

歇歇图 40

石涛作画图 41

上学图 42

读书图 43

钟馗图 44

钟馗图 45

挖耳图 46

红线盗盒图 47

老当益壮图 48

老当益壮图 49

无量寿佛图 50

背面仕女图 51

拈花微笑图 52

采药仙女图 53

刘海戏蟾图 54

人物图 55

清平福来图 56

老当益壮图 57

佛像图 58

无量寿佛图 59

百寿图 60

钳锤道义图 61

钳锤道义图 62

童心·智慧·幽默感

——齐白石的人物画

李松

北京画院所藏齐白石人物画作品共 59 幅。最早的《婴戏图》，作于 1909 年，最晚的两幅《钳锤道义图》，作于 1951 年，时间跨度半个世纪。这些作品有两个突出特点：一是它们为齐白石中年画风转变以后的作品，代表着齐白石成熟的人物画风格面貌；二是大部分为齐白石自己收藏的人物画稿本，为枕中之秘，他后来曾不断地重复画这些题材，并在思想内容、表现手法和形象创造上有所发展。这些画稿为研究齐白石创作思想的发展提供了很有价值的参考。

这些作品所涉及的题材有不少在齐白石早年曾经画过，但前后风格迥不相同。齐白石 16 岁(1878 年)、光绪四年拜同乡周之美学雕花木工，曾从绣像小说插图中勾摹历史故事，配以布景，丰富了木雕的表现形式。20 岁时，借得《芥子园画谱》，勾摹半年，以后又揣摩三四年，成为以后创稿的基础。他后来有些创作，如立姿的《白衣大士》还是参照早年的临摹图样上创作出来的。26 岁(1888 年)时，从萧芴咳、文少可学习民间画像。次年，又拜胡沁园、陈少蕃为师。从他们学习诗文并接触到文人画。从那年开始，成为专业画匠，除为人画像之外，也兼卖山水、人物、花鸟草虫画，尤以仕女画为多。见于北京画院藏画的佛像、八仙、红线盗盒、东方朔、婴戏图等题材，都有早期作品传世，但前后绘画风格有很大差异。齐白石早年人物画作品受黄慎、改琦、费丹旭以及钱慧安等人画风的影响，有工细一路，也有兼工带写，画得相当熟练，然而主要还是他人的绘画面目，个性不甚突出。1899 年投师王湘绮门下，并广泛结交文人后，思想上

发生巨大变化，刻意追求文人化，在绘画创作上也努力追求文人画的意趣和生拙的笔墨效果。他在1915年题所作《罗汉》称：“余自四十以后不喜画人物。”“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。此法数笔勾成，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。”（见《齐白石全集》第一卷，图131，湖南美术出版社1997年第一版）他追慕并摹仿八大山人和石涛、金冬心的画风，笔墨趋简，走向写意，而富于意趣，人物的神态表情极为生动。画家内心深处的童心、智慧和幽默感也由此得到了充分的发挥。

李铁拐和钟馗，是齐白石特别喜爱的题材。当年投师萧芑咳，他就是带着自己创作的李铁拐像去晋见的。李铁拐与钟馗都是形容丑怪而心地高尚、道行高深的神仙，人们既敬重他们，又感到可以亲近，甚至能够像老朋友一样善意地加以揶揄。他们在世人心目中的这些特点，给艺术家发挥艺术想像力和创造性留下很大的天地。

齐白石所作李铁拐像，存世较早的有1897年前后的作品。癸丑春（1913年）所作立像，笔法近黄慎粗笔风格，画的是一位驼背拄杖的龙钟老人。稍后的几幅，则放开了笔墨，完全是蓬头垢面的乞丐模样了。丁卯正月廿四日为街邻作画所造之李铁拐画稿，齐白石自认为“甚工雅”，随手取包书之纸勾存下来。画中李铁拐回首返顾，貌虽丑陋，而目光有神，成为他后来创作许多同题材变体画的形象基础。“尽了力子烧炼，方成一粒丹砂，尘世凡夫眼界，看为饿殍身家”，他在不同的画跋中都表达着这样

的思想，其中寄寓着对世情太多的感慨和自身经历的酸辛。

生前因貌丑断了仕途，死后为人间驱除恶鬼以避不祥的钟馗，在齐白石笔下有《降妖图》、《钟馗读书图》、《钟馗醉酒》(醉醺醺地脱下幞头去盖酒瓮)等多种构思构图，而其最得意之笔则是《钟馗搔背图》。“钟馗故事甚多，皆前人拟作，未有画及搔背者，余遂造其稿。”最后还加上一句“见此想见钟馗之威赫矣！”(天津人民美术出版社藏，见《齐白石全集》第三卷，图184)调侃那赤膊搔背的大胡子老倌。从现存同类作品看，这一构思似乎是从八大山人册页发展而来：一幅《搔背图》上画一老者用“老头乐”自搔其背，题“略用八大小册本”，在另一幅上，构图全同，人物却变成钟馗。(见《齐白石全集》第三卷，图127)再变，而成一名蓝色鬼卒为钟馗抓痒：“不在下偏搔下，不在上偏搔上，汝在皮毛外，焉能知我痛痒！”充满谐趣，也充满对世事的嘲讽。

齐白石画佛像数量很多，并不严格遵照佛教造像仪轨，例如所画无量寿佛(即阿弥陀佛)与达摩或其他罗汉像没有多大差别，这也是清代文人画的一种风气。齐白石把白衣大士画成温婉纯真的少女，很受欢迎，他在题跋中曾颇为自得地说过：“客谓予画观音大士何以美丽而慈祥？余曰：‘须知大士即吾心也。’”

他的有些作品借用或参照了他人画稿，总在题跋中特意申明，不掠他人之美。如荣宝斋所藏的一套24开册页中，他在《也应歌歌》一幅上题道：“此图并《老当益壮图》用朱雪个本，《苦瓜和尚作画》第一图用门人

释雪庵本也。”这几幅画稿在北京画院藏品中皆有。《扶醉人归》也为朱雪个本，从中也可见出朱雪个(八大山人)对齐白石影响之深。

齐白石人物画中一些现实题材的作品特别值得注意，如《背手闲吟》为1926年所作《西城三怪图》中的同乡老友、画家冯白庵之像。那幅题满深情怀念老友徐悲鸿诗句的画幅很有文献价值，画题似可改为《杖藜扶梦访徐图》，所画老人背影当是齐白石自己了。《人骂我，我也骂人》其实也是画他自己，观“我法何辞万口骂”诗句，可见其愤慨心情。此外，几幅儿童题材作品《婴戏图》是为老友郭人璋画扇的存稿，儿童嬉戏情态具见老画家未泯的童心。《上学图》人物情态十分生动。从荣宝斋所藏的另一幅同题材作品题跋：“处处有孩儿，朝朝正耍时，此翁真不是，独送汝从师。识字未为非，娘边去复归。莫教两行泪，滴破汝红衣。”诗情与画意，把画内画外的人物情感表达得至为细腻。还有一幅《百寿图》，据同题材另一幅作品题跋称“白石齐璜少年时曾见薇荪太史处有此本。薇荪太史即黎薇荪。（图见《齐白石全集》第四卷，图275，辽宁省博物馆藏）此妇人似有言曰：‘我乖乖上寿去了。’”可作为此画的题解。北京市文物公司所藏另一幅题“画抱儿妇，难得田家风度。美人风度人之心意中应有，反寻常也。”表明对不加矫饰的质朴之美的肯定。也许是这些早年习见的生活景象勾起了乡情乡思，引发了老画家不期而遇的惊喜。

图版

婴戏图

29.5cm × 45cm

1909年

為鼻山老民後人
畫筆工總回雷
其稿以作自家粉
本年老人愛惜精
神不厭雷同也 萍翁

却飲圖

26cm × 33cm

約 1912 年

經年不曾作畫况筆硯
毫弱不能應手知者自知
癸丑春萍翁

铁拐李图

77cm × 40cm

1913年

佛像图

82cm × 35cm

约 1917 年

己未七月廿九日梁那園畫於卅
自心為事 蓮の吉

佛像图

64cm × 22cm

1919年