

北京画院秘藏齐白石精品集

蔬果卷II



北京画院秘藏齐白石精品集

蔬果卷

II



目 录

家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多 ——齐白石的蔬果画 / 陈履生 4

图版

白菜蘑菇图	11
白菜图	12
白菜图	13
向日葵图	14
向日葵图	15
竹笋图	16
白菜图	17
荔枝筐图	18
荔枝蜻蜓图	19
白菜图	20
白菜图	21
白菜蘑菇图	22
扁豆图	23
白菜图	24
荔枝图	25
葡萄筐图	26
寿桃图	27
寿桃图	28
丝瓜大蜂图	29
清白传家图	30
蔬果蟋蟀图	31
乌子藤图	32
竹笋蘑菇图扇	33
大桃图扇	34
荔枝图	35

芋叶图	36
梨图	37
葫芦图	38
枇杷图	39
多寿图	40
多寿桃筐图	41
寿桃图	42
扁豆图	43
葫芦图	44
南瓜图	45
冬笋松菌图	46
葫芦图	47
白菜图	48
葡萄图	49
扁豆图	50
葡萄图	51
荔枝图	52
南瓜图	53
扁豆图	54
芋苗图	55
葡萄图	56
葫芦图	57
苹果筐	58
双寿图	59
桃实图	60
葫芦图	61
樱桃图	62

家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多

——齐白石的蔬果画

陈履生

齐白石自童年砍柴牧牛到15岁学木匠雕花，在35岁前都没有离开过家乡，足迹仅限于杏子坞附近的百里之内。这一时期，齐白石生活艰辛，常为生计而劳累。38岁时典得“借山馆”，生活略有改观，但仍没有脱离农家的生活方式，他在借山馆周围种植瓜果菜蔬，过着自给自足的乡间的生活。对他来说，这一时期尽管生活贫寒，但是“满园蔬菜绕门青”（《种菜》）的家庭氛围则是农家的一道风景。蔬果作为农家的主要食品，它们的种植、收获以及加工等，都曾经是齐白石生活的一个重要组成部分，“删除草木打虚花，却笑平生为口嗟。新种葡萄难满架，复将空处补丝瓜”。这之中的种种经历都为齐白石留下了深刻的记忆——“一丘香芋暮秋凉，当得贫家谷一仓。到老莫嫌风味薄，自煨牛粪火炉香”。

对于那些曾经维持齐白石和家人生计的蔬果，他是很难忘怀的——“充肚者胜半年粮，得志者勿忘其香”（题《画菜》）。“饱谙尘世味，尤觉菜根香。”而作为画家的齐白石，这种情感的表达方式就只能是绘画，因此他画了大量以蔬果为题材的作品，这些作品是齐白石艺术的一个重要的组成部分，也是齐白石艺术的一个特色。

在众多的蔬果之中，白菜、冬笋为齐白石所最爱。“白菜之佳无过北地，菌野之美惟有南方”（题《白菜蘑菇图》）。这之中，他认为“家山之冬笋，他山有之，惟松山菌其风味甲天下，虽北地蘑菇不若也”（题《冬笋松菌图》）。所以他在画《白菜冬笋图》时题：“曾文正公云，鸡鸭汤煮萝卜白菜，远胜满汉筵席二十四味。余谓文正公此语犹有富贵气。不若冬笋炒白

菜，不借他味，满汉筵席真不如也。”这反映了齐白石的饮食爱好，同时也说明了齐白石为什么画了那么多的白菜。在蔬果中他还特别喜欢丝瓜，曾经在《丝瓜蜜蜂图》上题：“瓜蔬中此予最喜者，香而甜结瓜易大。”

齐白石艺术的一个重要特色就是善于把生活中的一些最普通、最平常的东西用画笔表现出来，而且通过他的表现，往往把俗升华为雅，让人们从平常的事物中看到艺术的魅力。齐白石以平常心画蔬果，几乎是把他所见到的都画了出来，显然这些画不是简单的写生和记录，它只是一个媒体，通过它或纪事、或表达思乡情感、或展现文人情怀、或解决一些绘画的技法问题。

齐白石 59 岁离开家乡，“一家草木过黄河”，定居北京后感时怀乡，每念及家中亲人，自己远别千里，则愁思百结。第二年他画石榴题道：“庚申夏故乡大旱，秋八月天雨时行，石榴始能着花，余还家已十一月矣，其实大不盈盞，明年灯节后其实始熟，此岂老天有意怜我未归人耶（《石榴图》）。”同一年在画《柑树图》时也题：“前朝丁未春，于沁园师处乞来柑树，栽于九砚楼前。丁巳以来扬花而不结实，思移地亦非其时也。”在 85 岁时画《梨》，则记述了这样的往事——“予四十岁在借山馆后亲手接梨树卅余株，每接必呼瑯芭携刀锯，数年得七十余株，此时其树犹存否不得知，哭瑯芭久不存矣。”齐白石通过题跋记述了过去的一些往事，而所画的用意也就一目了然。

在齐白石离开家乡后的一段时期内，还写了许多思乡的诗，这些诗

辗转枕上，入梦无由，肝肠寸寸，情真意切。但是他仍然通过绘画直观地表达思乡的情感，这是齐白石艺术的一个重要方式，而在他的晚年则表现得更为突出。他画儿时所用过的工具，画家乡池塘中的鱼虾，画借山馆周围的花木，也画“丰年可作菜食，饥年可作米粮”的蔬果，这一切都是一种远离家乡而思乡的情感寄托。他在《白菜蘑菇图》上题：“南方之菌远胜蘑菇，惜不能还家，共老妇喜食也。”应该说齐白石画蔬果的意义不能等同于一般性的绘画表现，他所涵盖的思乡情结，超越了绘画的内容和形式。

画蔬果以表文人情怀，是文人画的传统之一，齐白石也无例外地继承了这一传统。他在画芋时题：“东坡云，饭豆芋魁吾岂无，既诗人可不无，画家亦应有，因喜画芋（《芋叶图》）。”齐白石特别喜欢画白菜，亦是以此寄寓清白和高洁。

一个画家在他的艺术中固然有许多思想性的问题，但是他也面临着一些技法性的困惑。思想是一种修养，技法则是万般的磨炼，需要不断的反复才有可能达到艺术的佳境，所以齐白石通过画蔬果来解决一些技法问题。他说：“画藤以垂为佳，牵篱扶架最难大雅，余故不辞万幅雷同（《葫芦图》）。”在蔬果题材中，他画丝瓜、扁豆、葡萄、南瓜、葫芦等，除了思乡等因素外，就是通过这类蔬果的表现解决绘画中的“牵篱扶架最难大雅”的问题。他画白菜蘑菇，常常用对比的手法，既表现蔬香的野味，又表现笔墨的趣味。在这类作品中，通常是以淡墨湿笔画白菜，以浓墨枯笔画蘑

菇，有时再配上一二根红色的萝卜，那种令人寻味的独特匠心非一日之功所能为。齐白石的蔬果技法是建立在纯真感情之上不断磨砺，而他“不辞万幅雷同”又是一种情感的需要，也是情感需要的必然。

为了解决反复画蔬果容易产生雷同的问题，齐白石还通过与一些其他题材的组合，以求画面的变化和生动，其形式一般是以蔬果和草虫、水族组合。这种组合有时打破了题材的局限，使画面在多题材的组合中超越了题材的意义。齐白石还利用题跋的配合，不仅突出了画面的主题，同时因为这种形式的运用，又为画面增加了无穷的变化。

齐白石蔬果画的艺术渊源，早期主要是学习赵之谦，或通过赵之谦再学习清代的其他画家，如恽寿平(南田)、李鱓(复堂)、项奎(东井)，直至元代的钱选。在60岁以后他先后临摹过许多赵之谦的作品，其中有《灵芝图扇》等，约67岁时还临摹过赵之谦临李复堂的扇面。这一艺术渊源的认识是通过他临摹过的作品而获得的，实际上除此之外，他还受到八大山人和吴昌硕的影响。齐白石在70岁的时候已经确立了比较成熟的蔬果画风格，面对自己的作品，齐白石也有“此画前人无”(《蔬香图》)的自豪感。他的蔬果画在中国画的审美领域为人们展现了平常心、平常事，而这些“由己之作”更是把中国画的表现领域向前推进了一步。



九十歲白石



图 版



白菜蘑菇图

135cm × 33cm

约 1936 年



越晚越看勸君中忘
寄萍堂上老人筆



白菜图

83cm × 27cm

寄萍堂上老人老眼鑑昏製此



白菜图

84.5cm × 47cm

约 1936 年



向日葵图

178cm × 48cm

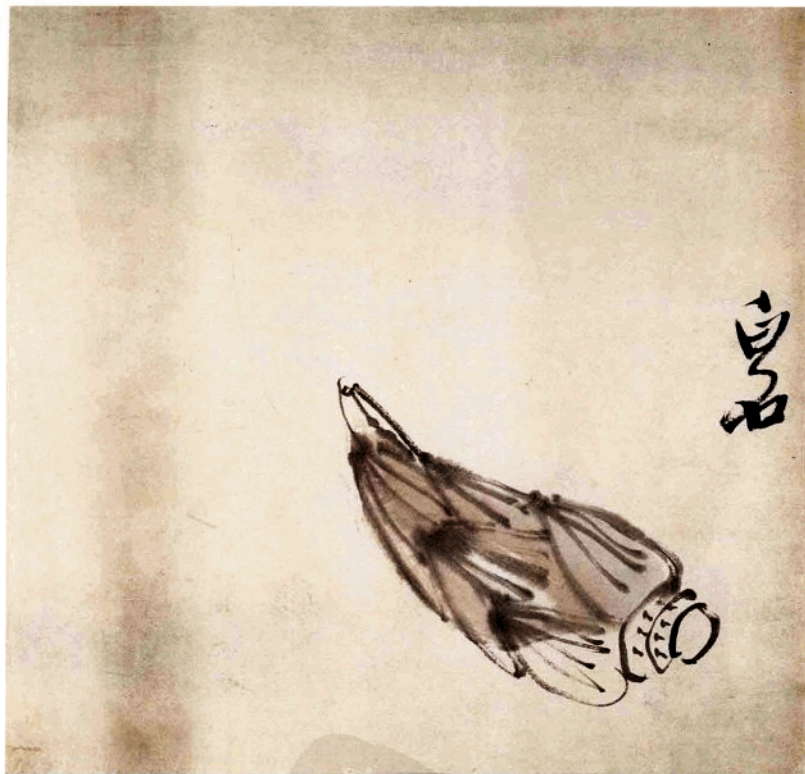
约 1936 年



向日葵图

178cm × 48cm

约 1936 年



竹笋图

32.5cm × 33.5cm

约1936年