

齐白石画蟹

妙在似与不似之间

戈巴 编

CS | 湖南美术出版社

齐白石画蟹

妙在似与不似之间

戈巴 编

CTS | 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

妙在似与不似之间. 齐白石画蟹/戈巴编. —长沙: 湖南美术出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5356-5467-0

I. ①妙… II. ①戈… III. ①蟹类—草虫画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第132635号

妙在似与不似之间·齐白石画蟹

出 版 人: 李小山

编 者: 戈 巴

责任编辑: 郭 煦

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 制: 长沙市天涯彩印包装有限公司
(长沙市开福区营盘路文星桥1号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5467-0

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

自然·生活·艺术

——从日常景象体悟齐白石的画

虢筱非

夏日，坐在树荫下水塘边，赤足伸在水中纳凉。一只虾子游过来，伸过一双大钳，冷不防在脚上夹一下，着实会让人吓一跳。当伸手去抓时，小东西却蹦地弹抖一下，又跑啦。

倘若抓捞几只虾，用一个透明玻璃缸或洁白瓷盆养着，伫立一旁观赏：那一只只虾，通透的虾身，长挺的虾须，圆突的虾眼，舞动的大钳……一切是那么可爱而有趣。

翻开画册，再看看齐白石画的虾：那一幅幅虾，或三只两只，或群虾满纸；它们或游或憩，或蹦或跳……一切是那么形象而生动。

水中真虾，纸上画虾，将二者比照细味，饶有趣味。

虾是齐白石画得较多的小生灵之一，虾也是进入齐白石绘画艺术的一扇窗户。

“妙在似与不似之间”，“太似为媚俗，不似为欺世”。齐白石正是把从画虾得来的经验扩展到整个绘画中，才有了这样直达艺术创造真谛的体悟。

强调在“似与不似之间”画出作品的神韵来。这种“神韵”完全依样画葫芦地照搬物象外貌不行，不依客观物象的真实形貌也不行。必须在二者之间去提炼！

其实，齐白石画的虾，非溪港寻常所见之虾，更不是人们餐桌上吃的虾，而是他汲取了自然中青虾长臂钳的力量与白虾躯壳透明的美感，将二者合二为一创造出来的。它是比生活原型更高、更典型的艺术形象——“白石虾”。

“白石虾”是齐白石思想情感、艺术修养与点石成金创造智慧的产物，展现了虾的形态与质感之美，表达了鲜活的生命力。齐白石以虾为题材，遗貌取神，发挥了艺术想象，融入了情趣思考，赋予了它永恒的生命，使之成为人们喜闻乐见的绘画作品。

齐白石出生于湖南农村，干过农活。山前屋后，田塍小路，塘中池边，大河小沟，抬头俯首之间，常见花草树木、蛙鱼虾蟹。

寻常景物，看在眼里，记在心里，画在笔下。一路走来，齐白石便成了举世知名的人民艺术家。

一切绘画都是有形的，中国画是通过具体的形象来抓神达情的。

初学画画，首先仔细观察景物，要能够把物象画像，这是基本功。通过绘画表达心中的感受、对生活的认知，不以画得像与不像为满足，则渐入艺术之途。

来！我们再选择白菜、丝瓜、荷花、雏鸡等，一一拍成照片，对比解剖齐白石的画迹，一实一虚，看看白石老人的画家手段：

一莧白菜摆在那里，菜帮本来是洁白的，菜叶是碧绿的，根须是土色的。齐白石刷刷几笔画来，淡墨侧锋横抹几下，便是菜叶；中锋勾勒几笔，便是菜帮；浓墨一画一拖，就画出了菜根。菜叶、菜帮、菜根这些基本元素都还在，但这些元素与真实白菜的具象之间的关系，却是似也不似。一莧心中的白菜画出来了！

一棚丝瓜架在屋前，丝瓜叶繁密得层层叠叠，藤茎缠绕于其间穿插，丝瓜条条悬挂在棚架下。齐白石拈来入画，用花青色画叶，用墨线勾出叶筋；狂草似的笔道表现藤茎。画丝瓜呢？用线条画出瓜脉，再敷以淡色，用藤黄色点出瓜蒂之花。一棚丝瓜移到画纸上来来了！

荷塘碧绿一片，荷花点缀其间。浓墨淡墨大笔涂抹荷叶，长短干湿的直线错杂出荷秆，朵朵红艳的荷花或露或藏于荷叶之间。哟，偶尔还有蜻蜓轻点于荷箭之上，或一对鸳鸯依偎于荷叶之下，风景这边独好，且生机无限。

一笔淡墨，浓墨点上眼睛，就是一只蝌蚪啦！

几笔浓淡墨点，添上两笔小嘴和足趾，一只雏鸡活脱脱蹦出！

数笔焦墨，刻画出一群鱼鹰。

先以淡墨画出一个近似圆形，再以淡墨添画头和足，最后以浓墨画角和尾巴，分明是一头牛的背影。

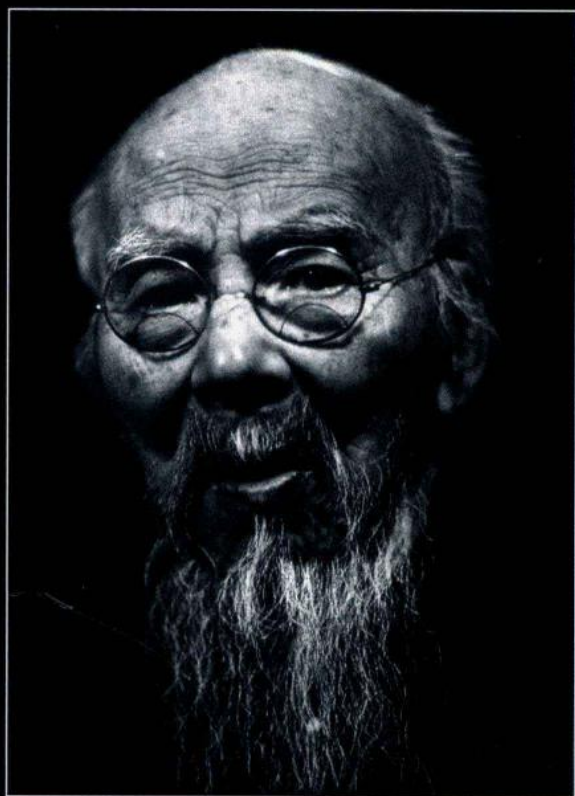
柳条、枫叶、葡萄、樱桃、老鼠、青蛙……通过艺术和日常景象的链接，齐白石一一画出，用笔雄浑简略，用墨滋润淋漓，用色浓艳泼辣。无不既摹写物象，又脱略形迹。意存笔先，味尽画外。

通过实物和画作去对比，通过解析绘画技法去体悟，可以发现——

艺术来源于生活，生活来源于自然。自然是变化无穷的，生活是千姿百态的，因此，艺术也是丰富多彩的。

绘画与自然、生活，原来相距如此之近，如此相通。

齐白石的画，原来是如此地反映着自然、升华着生活。

作畫在似與
 不似之間
 為妙大和
 為媚俗
 所以為大
 欺世
 步九十一
 老人舊語

简要技法及作品赏析

作画步骤

①

②

③

④

菊花螃蟹图 91.3cm X 46.1cm 1890—1900年

