

中国现代 十大名画家画集

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

齊白石

J222.7
4
:9

0111565

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

中国现代十大名画家画集

齐白石

中国现代十大名画家画集
齐白石

齐白石
PDG

图书在版编目(CIP)数据

齐白石 / 齐白石绘. — 北京: 北京工艺美术出版社,
2003.9

(中国现代十大名画家画集 / 贾德江主编)

ISBN 7-80526-471-6

I. 齐… II. 齐… III. 中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068206 号

责任编辑: 黄道京

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

陆 迎

中国现代十大名画家画集 齐白石

ZHONGGUO XIANDAI SHI DA MING HUAJIA HUAJI QI BAISHI

贾德江 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

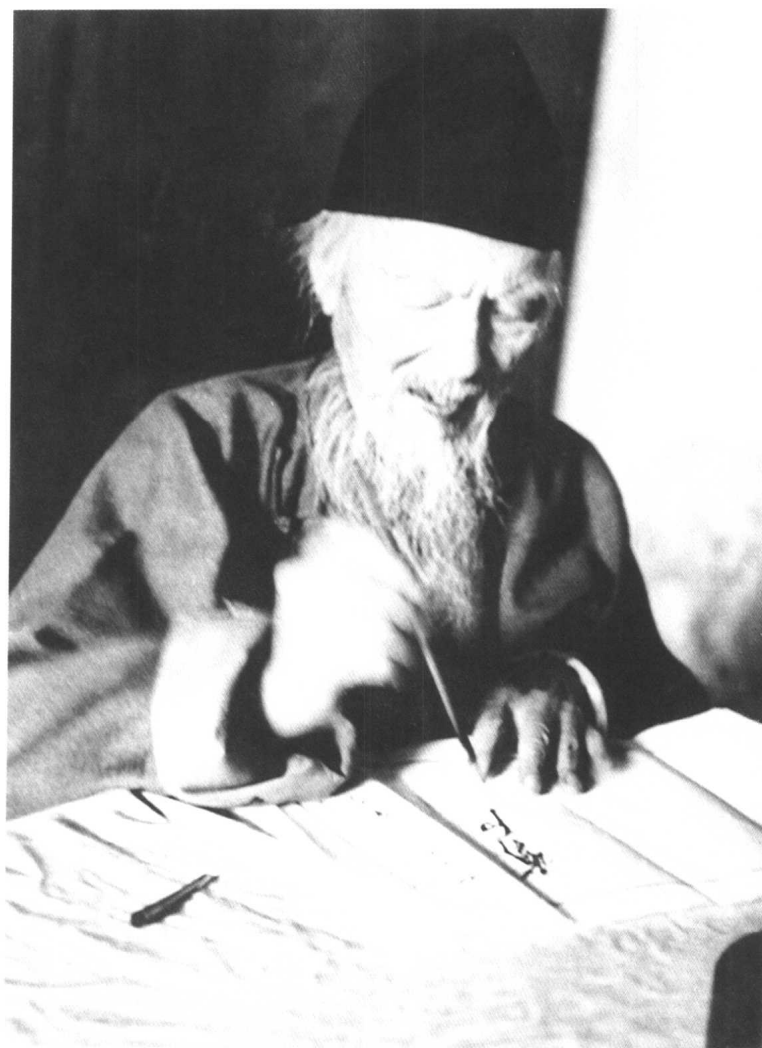
北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-471-6/J · 298 定价: 880.00 元 (全十卷)

齐白石 (1864—1957)，原名纯芝，字渭清，后取名齐璜，字濒生，号白石，湖南湘潭杏子坞星斗塘人。曾任中国美术家协会主席，被文化部授予“人民艺术家”称号，荣获“国际和平奖金”，并经世界和平理事会推举为“世界文化名人”。

齐白石绘画中的美

● 冯湘一

美术，顾名思义应该是美的。齐白石的绘画，中外人士公认是美的。可是，美在哪里呢？我以为：

一、放眼逐天趣 捕得自然美

齐白石的画很多，人物、山水、花鸟都画过。人们公论，他的花鸟虫鱼最美。齐白石在自书的小传中也说，自己一生“为万虫写照、为百鸟传神”，画出了“天趣自然”。他生动地再现了花鸟草虫、鱼虾蟹蛙的美，首先是由于他在观察中有所发现，看到了自然界万物的丰富多彩和千差万别的美。他画出了玉簪花的幽美芳姿，首先由于他对朋友送来的一盆玉簪特别喜爱，感觉到“这种花洁白净穆，而且香气幽清，与一般花不同”。他画出了碗大的艳丽牵牛花，有人不信，说天下哪有这么大的牵牛花？他说，那是梅兰芳先生家种的，梅先生精心培育了几百盆上好的牵牛，花就有这么大，不信自己去看。当然，齐白石画的牵牛花的美，不仅在于硕大，更在于挺立在藤上的花朵、花苞，参差有致，富有天然的节奏感。这是齐白石的发现。车尔尼雪夫斯基是个世界闻名的大美学家，但由于西方人的传统观念和生活经验的局限，他未能发现蛙的美。他在自己的美学著作中肯定地说：蛙是丑的。因为“蛙的形状就使人不愉快，何况这动物在它身上还覆盖着尸体上常有的那种冰冷的黏液，因此，蛙就变得更加讨厌了”。但是作为小动物的蛙身上不单只具有上述属性，车尔尼雪夫斯基却没有看到。中国人对蛙的感觉和感受就不同。齐白石从小生长在农村，经常与青蛙打交道。农村儿童捉青蛙，钓青蛙，玩青蛙，青蛙和小鸡一样，是农村儿童生活中的小伙伴。因此，在齐白石眼中，青蛙戏耍在芦叶或草丛之中的活动是可爱的，何况它还会捉害虫，吃蚊子。就是它们的“孩子”——小黑蝌蚪也是有趣的，成群结队地在池塘或山泉中游来游去，引起人的爱怜之情。齐白石发现了蛙和蝌蚪的美，并在他的画中得到了表现和证明。

前人对秋天的美，有许多发现。傲霜顶风的秋菊之为美，是被众多文人雅士反复传颂过的。齐白石也画了菊花的美，但他不满足于前人的发现。他放眼自然，探索更多的美。他发现雁来红在“一年容易又秋风”的萧杀之气中劲开，它迎风招展，秀色不减于春花；秋海棠虽然娇柔，但艳丽也不亚于桃李。多少文人赞赏着秋景的明静和凄清，但齐白石却从秋景中看出了热烈和充实的美：残荷不残，芙蓉虽落，代之以结实的莲蓬，荷叶虽黄，硕果累累，荷塘上交错纵横的莲梗、莲蓬，点头相碰，像是歌唱着秋天的丰硕成熟。齐白石的亲眼所见、亲身经验，却从残荷的景象中看到，生命何尝衰退和结束，相反地，倒是有了发展和更加成熟。来年春夏，荷叶还要碧绿，荷花更将盛开。连大白菜和小红辣椒也自有它们的美。齐白石抓住了前者的肥大、嫩白、翠绿和后者的娇小、鲜红夺目，交相辉映，取之入画。有人说自然美不在自然本身，而在于人的美感，说美感产生美，美是主观的东西。但齐白石却老实告诉人：他之所画，均系“目之所见”。虽然他十分熟悉自然，自夸“万物富于胸中”，但“鳞虫中之龙未曾见过，不敢大胆为也”。解放初期他画和平鸽，有人好意地劝他加上一枝橄榄叶。橄榄叶世上倒是有的，可惜齐白石没有见过，终于“不敢为也”，画不了。可见，齐白石笔下的自然美，并非他的主观意识凭空的创造，而是客观存在的自然美的生动反映。没有客观存在的千差万别的自然美，就不可能产生齐白石笔下丰富多彩的自然美。齐白石的功劳，首先在于他有所发现、善于发现并且善于捕捉美之所在，然后才能有“巧夺天工”、“删尽雷同”的表现。

二、满纸“蔬笋气” 渗透社会美

艺术创作的内容，不单是被描写的对象(题材)，更重要的是作者在选择、处理题材时所反映的审美趣味、观点、判断和感情，也就是说反映着作者的精神境界。“从喷泉里出来的都是水，从血管里出来的都是血。”鲁迅先生精辟地指出：“美术家……的制作，表面上是一张画或一个雕像，其实是他的思想与人格的表现。”文如其人、画品即人品的说法，是很有道理的。那些封建没落文人制作的因循守旧、泥古不化的山水、花鸟、人物八股画，不正体现了他们本身的思想空虚、感觉迟钝、感情贫乏、毫无想像力和语言干巴巴吗？在齐白石的画里，通过五光十色的客观物象，也充分展示了这个农民出身，当过木匠，“笔耕砚种”了半个多世纪

的艺术劳动者的独特的内心世界。他画牧牛、画柴耙，自称“大翻陈案”，再现“少时亲手所为、亲目所见之物”，反映了自己对自食其力的劳动生活的留恋和赞赏；他画白菜，并推崇为菜中之王，力求与花中之王（牡丹）、果中之王（荔枝）比美；他画南瓜、萝卜、蘑菇、芋头、春笋等物，以“通身蔬笋气”自豪，因为这些平凡的农家之物，使人联想到农村的劳动生活。这“蔬笋气”其实就是劳动人民的乡土气，他一生引以为骄傲。他带着农民的眼光来看自然，赞美春花秋实，喜鹊欢叫，松鼠吃樱桃，小鸡争蚯蚓，鹭鸶扎猛子食鱼，蝌蚪追逐荷花的倒影……一切都那么生意盎然，充满着乐观情调。农民与大自然的亲密关系，跟不懂生产劳动的文人大不一样。封建文人由于种种社会生活条件的制约，使他们往往伤春悲秋、迎风落泪，甚至无病呻吟。在他们的诗画中一再渲染某种寂寞、凄清甚至超尘脱俗，“不食人间烟火”的情调，赞颂出世思想。但齐白石的绘画中，却总是响彻着一种世俗的、生动活泼的愉悦情调，满眼天趣之中，透露着对“天道酬勤”的劳动生活的爱和信心。他画了许多花，也画了许多果，从斗大的寿桃到精致的樱桃，从黄澄澄的枇杷和紫红的葡萄，色香俱现，不怕引起人的食欲而流之于“俗”。他画残荷，不仅在画有二十几个莲蓬的条幅上给人以热烈充实之感，而且在单单是一梗一叶的画面上，也不给人凄清落漠的感觉。就连那些已经离开土地的白菜、萝卜，盆里的樱桃或折枝的荔枝、枇杷等物，也都那么新鲜、精神，仿佛它们还活着一般，洋溢着生气。这和齐白石本身的精神状态，决不是偶然的巧合，而是与画虾、画鱼、画小鸡一样，里面贯串着生命之歌。它们像篱笆、稻束、柴耙一样，使人们联想到齐白石认为应该那样的生活。

因此，不能认为只有画《算盘》讽刺剥削，画《螃蟹》讽刺压迫人民的横行者，画《不倒翁》影射胸中无点墨、通身无心肝的官僚的那些作品里，才有社会美。满纸“蔬笋气”之中就有社会美。那些反复唱着劳动人民的朴素生活之歌的花鸟虫鱼画中，就没有社会美吗？它们同样唱出了甘为“杏子坞老民”的齐白石的心声。至于《祖国万岁》这样的作品，以茁壮的万年青来象征祖国的欣欣向荣，其社会美的效果更是明显的，它能引起普遍共鸣。

三、巧夺天工处 铸成艺术美

齐白石的画，是真正的艺术创作。它不是彩色花鸟照片，也不是审美趣味的概念符号。他把生动的对象和自己的主观感觉、感受和感情凝结在一起，运用自己的生活经验在脑子里构成活的艺术形象，如蝌蚪追逐荷花的美丽倒影、视“东啄西剥”的麻雀如油头滑脑的坏家伙、万年青象征祖国万岁等等。这说明齐白石形象思维能力很强。写诗要用形象思维，画画也同样要用形象思维。意在笔先，头脑里要先构成生动的艺术形象。脑子里没有艺术形象，笔墨技巧再高明，也无所适从。脑子里的形象还需要确切地落实到画面上，艺术形象才真正被创造出来。否则，外师造化、中得心源、迁想妙得再充分，也还在脑子里，尚未成为可供欣赏的艺术作品。因此，艺术家的制作功夫和形象思维同样重要。虽然在创作过程中两者有前后之分，第一（形象思维）第二（艺术制作）之分。画家创作，画幅才是艺术成品。艺术家脑子里活动着的形象思维，只有通过笔墨造型、设色、构图，静止地固定在画面上，绘画的艺术形象才获得了存在的形式。没有写形传神的笔墨功夫，没有相应的色彩和构图，就不能产生齐白石绘画艺术的美。齐白石为了画出活虾的美，费了整整三四十年的功夫，练眼、练心又练手，几十年如一日。他谈到画虾的过程：“余之画虾，已经数变，初只略似，一变毕真，再变色分深淡……”就这样观察、感受、思考，画了再改，改了再画，“画虾数十年，始得其神”。这个“得”字，不仅指得之于目和心，也是指得之于手、笔墨和纸的性能。到了晚年，齐白石能用寥寥数笔就把脑子里的生动形象铸定于纸上，包括所描绘的动、植物的形状、动态、质感、重量感等等，真正做到了“巧夺天工”。齐白石把自己的审美感受通过可视的造型再现出来，不仅形象本身使人感动，而且笔墨的自如、色彩的协调、构图的统一完整而又不落俗套，都使人悦目赏心，这种内容和形式的高度统一，使艺术美达到最后的完成。“巧夺天工”处，铸成了艺术美。

劳动创造了人，丰富和发展了人的本质能力。人又在劳动中创造了各种产品，包括美的艺术品。艺术作品熔铸了客观自然的美和社会生活的美，同时在本身的存在中体现了艺术家的高度智慧和才能，就这个意义上说，艺术家通过自己创造的作品，把自己的内在本质对象化了。因此，观众在欣赏一幅画的时候，同时也欣赏着作者本身。而艺术美就其本质而言，也是社会美的一部分。

目 录

蝴蝶寿桃

芦花青蛙

稻穗昆虫

枇杷

仕女图	2
群仙图	3
罗浮觅句图	4
搔背图	5
螳螂吊瓜	6
蜻蜓荷花	6
蜜蜂藤萝	7
风柳	8
紫藤蜜蜂图	9
秋海棠	9
扁豆	10
葫芦小鸟	10
红梅	11
山水	12
瑞年佳期	13
松鹰	14
松鼠	14
菊花	15
鸡冠花	16
红梅	16
棕树小鸡	17
松鹰图	18
长年	19
雨荷	20
灯鼠	20
蝴蝶菊花	21
红叶秋蝉	22
丝瓜昆虫	22
公鸡牡丹	23
瓶梅	24
芋头小鸡	25
芋头虾	25
白山茶	26
棕树	26
葫芦草虫	27
世世多子	28
蜻蜓花卉	29
果味无双	30
老鼠葡萄	31
蝴蝶寿桃	32
灯鼠	33
雨蕉	34
清白传家	34

目 录

瓶梅

红叶秋蝉

果实

桂花图

蜻蜓凤仙	35
枫叶寒蝉	36
枇杷图	37
凤仙花	38
稻穗昆虫	39
菊花秋虫	39
葡萄	40
松树灵芝	40
菊酒图	41
果实	42
白菜蛴螬	42
蟹	43
梅蜂八哥	44
花果草虫册页	45
山水	46
花草(扇面)	47
眼看五世(扇面)	47
枇杷(扇面)	48
荷花蜻蜓(扇面)	48
蟹	49
虾	50
桂花玉兔	51
荷花	52
虾	53
菊蟹	53
牵牛花	54
桂花寿桃	56
富贵白头	57
花卉(扇面)	58
事事有余(扇面)	58
莲蓬蜻蜓	59
虾	60
富贵太平图	61
菊花酒坛	62
花卉	63
蔬香图	64
福寿无疆	66
葡萄	66
黎夫人像	67
蟹	68
荷花鸳鸯	69
虾	70
牵牛花	71

目 录

枫叶寒蝉

仕女图

丝瓜昆虫

公鸡

铁拐李	72
灯鼠	72
虾	73
雄鸡图	74
葡萄	75
荔枝	75
柿子	76
枇杷蚱蜢	76
荷禽	77
花虫	78
荷花	79
富贵有期	79
古树归鸦	80
玉米小鸡	81
谷穗	82
农具	83
山水	83
喜鹊登梅	84
加官	85
棕树麻雀	86
寿酒	87
牡丹	88
墨荷蜻蜓	88
枇杷	89
青蛙	90
蜻蜓荷花	91
柿子蚱蜢	92
花卉屏之一·荷花	93
荔枝	93
和平	94
葫芦	95
松梅鹤图	96
鸡笋	96
不倒翁	97
虾	98
吊蛙	98
桃篮	99
荷花双鸭	100
菊花鹌鹑	100
牡丹	101
鸡冠花	102
稻草小鸡	102
秋果	103
葡萄	104

图版 ▶

仕女图
仁世
白石

仕女图

年代不详 纸本设色

纵 130.5 厘米 横 43.3 厘米

群仙图

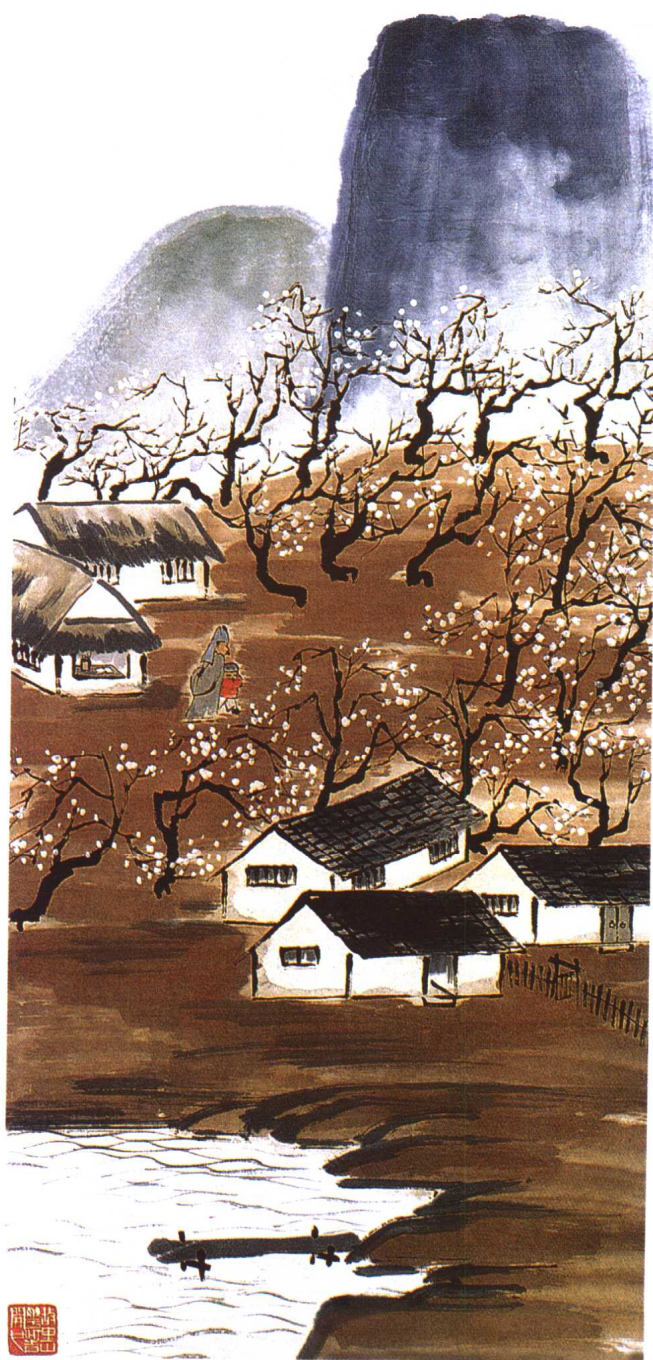
1901年 纸本设色

纵150厘米

横82.5厘米

羅浮覓句圖

風寒冬深夢
未相尋曾記那
年栽定是羅浮
舊地仙萬千如
雲向我開星斗
塘側有梅千株應
知昔云白石尚在

羅浮覓句圖

年代不詳 紙本設色

縱 137 厘米 橫 47.5 厘米

不在下偏播下不在上偏播上此在
 皮毛外焉知我痛癢之而索福
 魁驢拖背圖第五目也齊白石

搔背图

1926年 纸本设色

纵 135.5 厘米 横 68 厘米

螳螂吊瓜 (左图)
1926年 纸本设色
纵 137 厘米
横 34 厘米

蜻蜓荷花 (右图)
年代不详 纸本设色
纵 135.4 厘米
横 33.8 厘米

蜜蜂藤萝

1927年 纸本设色

纵136厘米 横51厘米

风柳

年代不详 纸本设色

纵 148.5 厘米 横 59.5 厘米