

美术丛刊

28

美术丛刊

第二十九期要目

秦兵马俑	赵宜生
汉代木俑	秦廷械
新疆彩绘泥俑	柳用能
画边琐记	潘丁丁
掠影小记	顾川生
高昌石窟简介	石 人
谈油画《木卡姆》	哈孜·艾买提〔维吾尔族〕

张世荣译

西方绘画材料的新时代	郑胜天
泉州印度教寺的石雕艺术	汤祥明
画 页	

秦兵马俑 12 幅, 汉代木俑 13 幅, 新疆彩绘泥俑 23 幅, 吐鲁番伯孜克里克石窟壁画 12 幅, 泉州印度教寺石雕 35 幅, 新疆油画、水粉 25 幅, 新疆风情摄影 21 幅。新疆生活速写 41 幅。

上海人民美術出版社編輯出版

上海长乐路672弄33号

上海市美術印刷厂印刷

新华书店上海发行所发行

开本: 1/24 印张: 4 插页: 8

1984年11月第1版

美术丛刊

28

一九八四年十一月

上海人民美術出版社

目 录

不同人间偷窃法 大江南北只今无

——读齐白石的画……………龚继先(4)

胸中富丘壑 腕底有鬼神

——读齐白石的山水画……………茅新龙(28)

透映画——技法、技巧……………赵谦森(46)

铜官窑的釉下彩色绘画……………萧 湘(65)

谈明代早期民窑青花瓷画……………秦廷桢(85)

天趣巧思开新谱

——龚展的刻砚艺术 龙 湛 童 如(98)

中国画点与线的内结构解析 ……董欣宾(105)

画 页

和平鸽(扇面1951年作)……………齐白石(8—9)

罗 汉(20年代作)……………齐白石(10)

罗 汉(20年代作)……………齐白石(11)

达 摩(约1920年作)……………齐白石(12)

搔背图(20年代作)……………齐白石(12)

不倒翁(1953年作)……………齐白石(12)

小品册页(30年代作)……………齐白石(14)

梨蜂小品(1910年作)……………齐白石(15)

写意花卉(1955年作)……………齐白石(16)

小品册页(30年代作)……………齐白石(17)

小品册页(30年代作).....	齐白石(18)
小品册页(30年代作).....	齐白石(19)
花 鸟(1955年作).....	齐白石(20)
莲蓬蜻蜓(30年代作).....	齐白石(22)
三余图(30年代作).....	齐白石(22)
莲叶小鱼(30年代作).....	齐白石(22)
滕王阁(约1910年作).....	齐白石(24)
鳞桥烟柳图(1924年作).....	齐白石(24)
柳条牛(30年代作).....	齐白石(24)
雪景山水(1928年作).....	齐白石(26)
山村烟雨(约1930年作).....	齐白石(26)
秋水鹭鸶(20年代作).....	齐白石(26)
齐白石山水册页十四幅	(32—45)
赵谦森透映画选	(49—51)
唐·铜官窑釉下彩色绘画选	(59—64, 68—84)
明·早期民窑青花瓷画选	(58, 88—97)
冯显运水彩、油画选	(52—54)
丁品水粉画选	(55—57)
龚展刻砚选	(99—104)
鱼(三余图局部).....	齐白石(封底)

不同人间偷窃法 大江南北只今无

——读齐白石的画

龚继先

纵观由清末至民国的中国画坛，颓废浮华的画风、无病呻吟的表现盛极一时，“画家”虽然层出不穷，但在艺术上具有鲜明个性、成为一代风范的大师却寥寥可数。齐白石先生正是这少数人中的一个。在旧社会他虽靠卖画为生，但他始终坚持作为一个正直的艺术家的节操，不同流合污，坚定地走自己的艺术道路，这就更加显得难能可贵。白石先生所以能在诗书画印诸方面取得全面的成就，这和他广博的艺术修养、坚实的生活基础、锲而不舍的进取精神分不开，尤其在绘画方面，童年的农村生活给他以极大影响，就是到了晚年，他仍然恋恋不忘儿时在农村感受的一切，真挚而强烈的感情流于笔墨之间，给人以清新亲切地感受。在表现上他广泛地吸取了文人画及民间艺术的营养，融会贯通，铸就了自己博大精深的艺术。“尽了功夫烧炼，方成一粒丹砂”。这句诗正道出了白石先生一生创造劳动的艰辛。

齐白石出生于湖南农村，家境贫苦，只读了半年书就中途辍学，在牧牛砍柴的劳动中使其进一步受到大自然的熏陶，继而作雕花木工并学画衣冠传神像，受到民间艺术的巨大影响。二十七岁后，他向当地文人学习诗文绘画，并有幸看到一些明清古画原作。继此之后又五次远游，开阔了胸襟，丰富了阅历，从此眼界大开。对明清时期富有创新精神的文人画家如徐渭、陈淳、朱耷、石涛、扬州八怪、吴昌硕的艺术极为服膺，并勤苦的进行写生和临摹，这一切，对他后来风格的形成起了巨大影响。在这一过程中他一方面打下了坚实的笔墨基础（如《蜂梨

小品》)但另一方面画风却日趋冷逸(如他晚年所临旧作《柳枝黄鹂》)。感情与形式出现了矛盾,此时他毅然接受了友人陈师曾的劝告,决定变法。他说“余作画数十年,未称己意,从此决定大变,不欲人知,即饿死京华,公等勿怜,乃余或可自问快心时也。”此后他认真研究了前辈大师吴昌硕的作品,终于创出了水墨重色花卉的新路。这种勇于探索、敢于脱胎换骨、敢于否定自己的精神,正体现了大家气魄。这种大智大勇并非所有人都能具有,要做到当然就更难了。

白石先生的作品,既保持了文人画笔墨精练、造型夸张、以书入画、诗情画意等特点,又融入了民间艺术强烈明快、朴拙单纯、富有装饰性的长处,因而他经常注意吸收民间艺术的营养,向前辈工匠学习,把富有生活气息的题材及健康的格调,融化到文人画的笔墨里,例如他在题《老人与儿童》小稿中说“有瓷瓶卖者,余见其雕瓷甚有天趣,因戏勾其稿”,题画《鸭》小稿中说“……铜鸭香炉,通身有神味,非如流俗画家画鸭也”。另如他画的粗笔勾勒着色牡丹,间时可以看出吴昌硕及民间花样的影响。如此种种说明齐白石能在丰富的传统艺术宝库中,广收博取,取精用宏,不断丰富自己的艺术,这也可能正是他在艺术上成功的原因之一吧!

白石老人的画不以再现自然为目的,他以诗人般的情思,不断发掘着生活与大自然的内在美,同时,他看待世界又象一个天真的孩子,永远保持着一种新鲜而强烈的感受,因而大家一般认为司空见惯的题材,甚至是并不“讨巧”的题材,如一只南瓜,一把蒲扇,几条柳丝,数尾游鱼……,经他妙笔点化,皆能化腐朽为神奇,达到状物与抒情的一致,在似与不似之间流露出一股天趣。给人以无穷的回味。他画两只小鸡在争夺一条蚯蚓,题曰“他日相呼”;一根钓丝引来一群小鱼,题曰“小鱼都来”;两朵兰花对插在玻璃杯中,题曰“对话”;在齐白石的画里草木有情,小鸡小鱼也象是稚气的孩子,呼之欲出,使人看了物我两忘,作者、读者通过作品,感情达到了直接的交流,引起丰富的联想,甚至发出会心的微笑,这也正是齐白石艺术的高明之处。由于齐白石对生活及大自然充满了真挚的爱,所

以在题材上极为广泛，由仙佛名贤到铁匠渔夫，由想象的桃花源到渔村柳浦，由文人的案头清供到农村的蔬果农具，由园中的牡丹玉兰到田野中的小草闲花，由民间吉语到诗情的表现，……这一切无不寄托了白石老人对光明的追求，对幸福的向往，对童年及往事的亲切回忆。

白石先生的绘画能在熟外求生，大巧若拙，这种形式与他朴实纯真的感情是那样和谐的统一着，在用笔上得力于雄浑苍古的三公山碑，而在章法上有如他的篆刻作品，平正中寓有险绝，因而就是小幅作品，也能气格宏伟，笔墨虽简，但意趣无穷。如《荷花游鱼图》，在处理上干净利落，二片圆圆的荷叶，一浓一淡，通过勾筋又体现了单纯与丰富的对比，二条苍劲而长短不一的荷梗与荷叶构成线与面、枯与湿的对比，一群游鱼则聚散有致与荷叶形成多与少、大与小的对比。纵观全幅，给人感到既统一又富有变化，同样，在《柳牛图》中作者以细劲的用笔及夸张的手法，表现了微风中拂动的柳条由画的上方偏于一侧直贯而下，构图奇特，而下方的牛只两笔就画出身体，然后略加勾勒，一条活生生的牛即跃然纸上，形神毕具。在形式上增加了画面的稳定性，在构图上作到了险绝与平正的统一。由于布置得宜，因而画面中的大片空白不但不感到空泛，反而增加了空灵感，所谓“虚实相生，无画处皆成妙境”，使人于水天空阔处产生丰富的联想。

白石先生的画具有鲜明的个性，他为了把最美的艺术献给人民，不断的创造着并为此付出了毕生的精力，他曾有诗云“扫除凡格总难能，十载关门始变更。老把精神苦抛掷，工夫深浅自分明”。今天重读齐白石的画，重温他艺术发展的历程，我们一定会从中获得更多的教益。

紀念齊白石誕辰一
百廿周年作品展覽

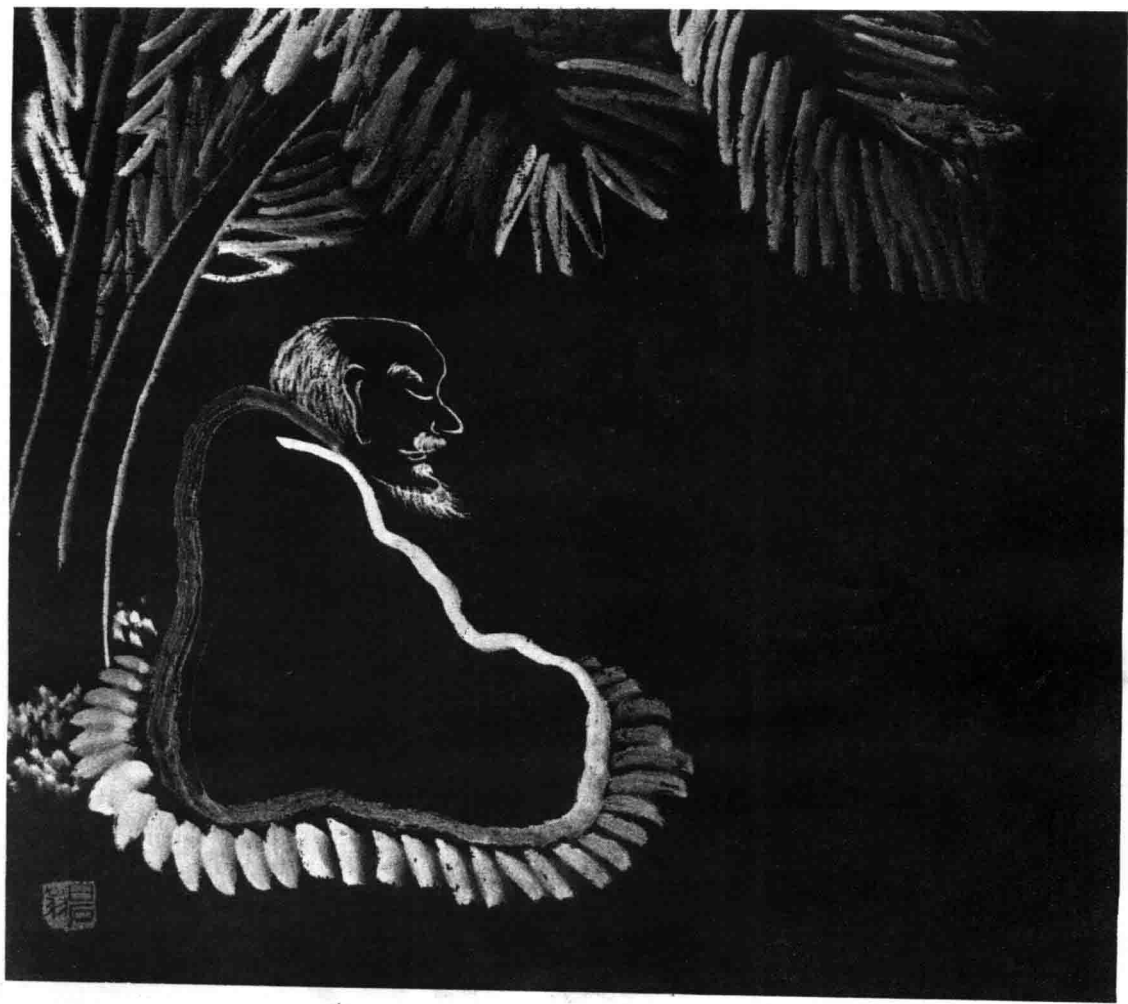

丁巳夏月

罗 汉 (20 年代作)

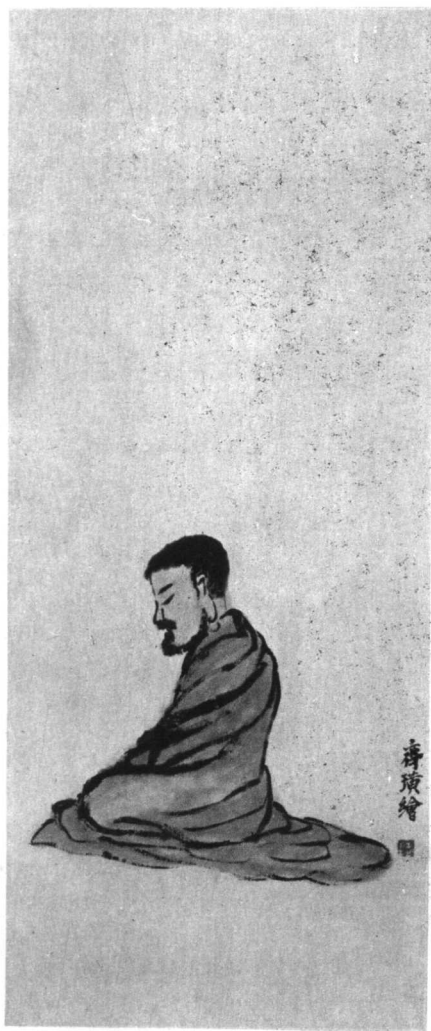
齐白石

和平鸽 (扇面 1951 年作)

齐白石

罗汉 (20年代作) 齐白石

达摩 (约1920年作)

齐白石

搔背图 (20年代作)

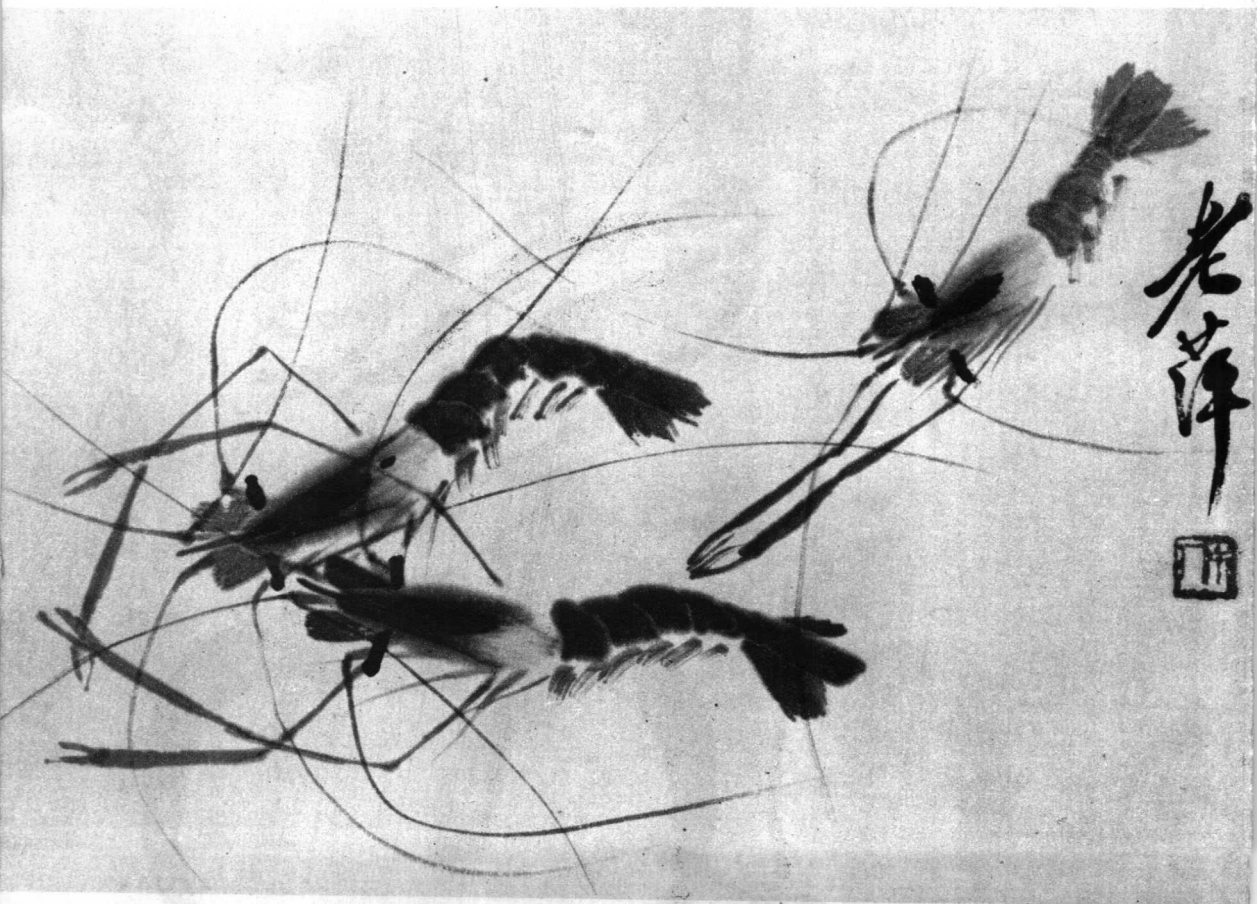
齐白石

不倒翁 (1953年作)

齐白石

搔背图 (局部)

三百石印
富

