

醉美册页

齐白石

—山水篇—

咫尺天涯 | 借山图册

齐白石抛却了从古人那里生搬硬套来的优雅精致套路，还原绘画艺术于活泼、浪漫、质朴的生命气息，任其自由驰骋于自然的本性。他与生俱来的那种不分宗派、题材、手法的认知，“直抒胸意”几无边际的艺术天性，和他那极为丰富而细腻的情感热诚地释放了出来。这种平民意趣与文人意识的奇妙结合，源于天性的个人创造与独特审美内涵凝聚的精彩协调。提炼出的笔墨线条等诸因素，天然成趣地运用于创作中。因心意造的开拓探索，为中国传统绘画开辟出一个斑斓多姿的艺术新天地。

四川省美术出版社

醉美
册页

书画作品

山水篇

咫尺天涯
借山图册

图书在版编目(CIP)数据

醉美册页·齐白石 山水篇 岐尺天涯 借山图册 / 齐白石
绘. -- 成都: 四川美术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5410-7441-7

I . ①醉… II . ①齐… III . ①山水画—作品集—中国
—现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第125080号

醉美册页 · 齐白石 山水篇
ZUIMEICEYE · QIBAISHI SHANSHUIPIAN
咫尺天涯 借山图册
ZHICHITIANYA JIESHANTUCE

出 品 人: 马晓峰
监 制: 今日美术馆
策 划: 赵小平 连睿
责任编辑: 宋殳
校 对: 李茜
特约编辑: 张昆鹏
装帧设计: 秦华
制 作: 北京画畔风尚文化发展有限公司
出版发行: 四川美术出版社
地 址: 成都市锦江区金石路239号
经 销: 新华书店
印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司
开 本: 635mm×965mm 1/6
印 张: 8.75
图 片: 38
字 数: 13千
版 次: 2017年7月第1版
印 次: 2017年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5410-7441-7
定 价: 98.00元

醉美
册页

书画作品

山水篇

咫尺天涯
借山图册

作品名称：咫尺天涯

作品尺寸：31.5 × 35 cm 纸本 12 开册页

创作年代：1931 年 作者时年 69 岁

这是套被誉为齐白石最好的山水画册页。山水册页现存十二幅，（总共 24 幅，另一半下落不明）创作于 1931 年，当时齐白石 69 岁，册页的题材基本源于作者的远游印象和家乡记忆。所以，这套册页的创作完全是来自作者亲身所见、亲身经历的游历、生活中提炼而来，情感真挚，毫不做作，决不同于那些缺乏真实感受的臆想模仿之作。

本套册页，代表了齐白石最高的山水画绘画成就，主要特点：

其一，极简——景简意长，笔墨精纯，立意明确，不用复杂的皴法；

其二，奇新——“胆敢独造”的构图、造型、笔墨、色彩、点景人物，都奇异不同寻常；

其三，拙朴——质朴自然，拙中有味，画面质感耐人寻味。

他与生俱来的那种不分宗派、题材、手法的认知，“直抒胸意”几无边际的艺术天性，和他那极为丰富而细腻的情感热诚地释放了出来。这种平民意趣与文人意识的奇妙结合，源于天性的个人创造与独特审美内涵凝聚的精彩协调，提炼出的笔墨线条等诸因素天然成趣地运用于创作中。因心意造的开拓探索，为中国传统绘画开辟出一个斑斓多姿的艺术新天地。

齐白石七十岁（1932 年）后，如不是特别要好的朋友索画，他是不会创作山水题材的画。1931 年至 1933 年间，也就是齐白石 69 岁至 71 岁期间，一些朋友帮他编《白石诗草》，为了答谢他们，他创作了一批作品，堪称其山水创作的最高峰，这套山水册页便是其中之一。

齐白石《咫尺天涯—齐白石辛未山水册》册页，曾经辛冠洁收藏，画面各开

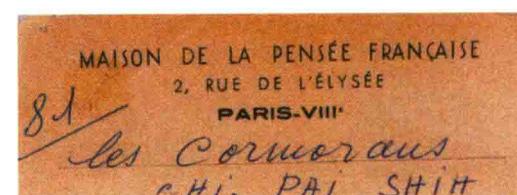

《咫尺天涯》辛冠洁藏印

上分别盖有他的鉴藏印：“辛家曾藏”（朱文十二次）、“亦胜昔”（白文二次），“辛氏”（朱文）、“冠洁”（白文），证明十二开山水册曾为辛冠洁珍藏过。

这套册页在 1994 年秋拍释出，517 万元的成交价当时便创造出齐白石画作拍卖的最高纪录。

2016 年拍卖成交价格为 1.955 亿元人民币。

《咫尺天涯》背面的法文、印记

十二开册页背面均有铅笔文字（左上角），红色贴签（右下角），其中五开保留有意大利佛罗伦萨海关高级办公室盖印，一开保留有法国凡尔赛宫签条（印刷及手写体）。本套《山水册》20 世纪 50 年代曾在欧洲四国展览，目前展览的详细信息仍在继续寻找，部分册页上留有的意大利佛罗伦萨海关高级办公室盖印及法国凡尔赛宫签条（印刷及手写体），或许可用于此作曾在意大利和法国的参展证明。

朝阳家山

收藏 铃 题
印 印 识
辛 家 曾 藏
木 人 (朱文) 月 始 画 此 册 廿 又 四 开 以 应 前 三
年 之 雅 意 也。友 兄 齐 璞 并 记。
辛 未 秋 八 朝 阳。寅 斋 仁 弟 清 属。
辛 未 秋 八 朝 阳。寅 斋 仁 弟 清 属。
辛 未 秋 八 朝 阳。寅 斋 仁 弟 清 属。

旭日初升，映照山河大地，远方天际彤红的云彩用朱磦横扫、晕染，简笔勾描房屋和山头，从山顶俯视朝阳映衬下的山川，美丽而又显朝气蓬勃。新的一天充满活力、希望，轻松愉悦。

鲜明的红调与淡墨山青反衬出朝阳的光辉，恰似象征主义的光影照进了中国传统山水绘画的意象里，旷远了空间，丰富了意蕴。白描勾勒的房屋，作为点景，笔简意朴，拙中有味。从朝阳顺势向上至山顶，使观者视线轻柔移动，宛若有同朝阳冉冉上升的动态。齐白石抛弃了从古人那里生搬硬套来的“冷逸”套路，还其活泼、浪漫、乐观、想象，任其自由驰骋于自然的本性。新奇的构图，拙朴的布景，删繁就简的笔意使画面质感更加耐人寻味。

千秋万岁圣贤话，尽挂诸郎齿颊间。

发纵指南知有自，昂霄耸壑定非艰。

灵椿挺挺元未老，珠树枞枞孰可攀。

过我朝阳语中曲，且停烟棹置家山。

——宋·严焕《贺吕正之教三子连中童子科》

齐白石在艺术方面有强烈的开拓精神，不拘一格，大胆突破传统框架的束缚，铸就了自己独特的艺术风格，也奠定了自己一代宗师的至高地位。但在生活修为方面，却是典型的中国古人传统式观念：克制、节俭，追求光宗耀祖、儿孙多福的人生理念，希望生活美好、富足、圆满。

刺史
東齋
清禽
年月
始
西
前
雅
歲
己
毛
并記
庚
肇

月明人静时候

钤题
印识
辛家曾藏
收藏印
木人（朱文）
一切画会无能加入（白文）
月明人静时候。白石。
白人（朱文）
白石。

此幅用侧笔横点画法。一轮皓月当空，映照山乡。寥寥数笔勾勒的房屋隐约于淡墨涂扫的山林间，花青色晕染的夜空清爽安宁，纯净高远，青灰色调对比烘托出的山乡更具思念的温度。蓝灰对衬间，山乡夜的静谧，跃然于纸上。简括疏放、水墨淋漓的中国画写意精神，在此与生活的体验相结合。作者放笔驰骋，直抒胸臆，使山水画的意象更加生动自然。每一笔都似大自然的露珠，清新华滋。

1922年齐白石60岁定居北京后，对故乡怀念的情感，在其绘画作品中多有表现。

戍鼓断人行，秋边一雁声。

露从今夜白，月是故乡明。

有弟皆分散，无家问死生。

寄书长不避，况乃未休兵。

——唐·杜甫《月夜忆舍弟》

对家乡的怀念是齐白石自抒胸臆的山水画创作第一主题。他曾刻有许多寄托着思乡之情的闲文印，如“吾家衡岳山下”、“客中月光亦照家山”。也曾吟写了许多怀乡诗，如：“登高时近倍思乡，饮酒簪花更断肠，寄语南飞天上雁，心随君侷到星塘。”又如“饱谙尘世味，夜夜梦星塘”，“此时正是梅开际，老屋檐前花有无”，这些诗句是齐白石“夜不安眠”、“枕上愁余”时所写的肺腑之语。变法和着变意，变意和着变法，乡心伴着童心，童心也总念乡心。

阳羡山水

收藏印：老萍（朱文）
收藏印：辛家曾藏（朱文）

题

识：

桂林时候不相伴，自打衣包备小游。
一日扁舟过阳羡，南风轻葛北风裘。
此阳羡山水也。白石并题昔句。

作者游阳朔时，对秀美的山水留下了深刻印象。其一生的山水画作品中也多用此题材。齐白石不喜欢“平铺细抹死功夫”的绘画技巧，不愿像前代画家那般去反复皴染、填描创作，更不刻意去雕琢营造画面，而是借势发挥、遵循大自然的本相，使创作出的作品本质更具生命与自然的活力。

粗线侧笔勾描山岭轮廓、淡墨晕染的山体势斜欲倒，与花青色晕染的远山，互为犄角而又层次分明，微风吹皱的湖水轻漾，游人悠闲赏景、垂钓，一幅让人心宜的游玩景象，让人无限向往。

逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。

自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。

曾经阳羡好山无，峦倒峰斜势欲扶。

一笑前朝诸巨手，平铺细抹死工夫。

——齐白石《咏阳羡山水》

构图拙奇，拙中有味，奇中见新。齐白石的山水画不师任何宗派而师造化，他曾“五出五归”游历大江南北，故乡湖南、桂林及其他远游中所领略的大好河山，是他胸中的“丘壑”。对写生的注重，强烈的人文生机，充分融入了自身的感情，使画面质感动人，叩击观者心灵，引起共鸣。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

收藏
钤 题
印 识
辛家曾藏
(朱文)
阿芝
(白文)
雨后。
老萍。

第4幅

雨后

画面墨气十足，笔虽简而意不简，墨色俱致，气足味浓，给人以言已尽而意无穷之感。“无色而绝色”。齐白石运用大面积泼墨，并趁湿墨未干，用焦墨点树干，形象生动。烟雨山林之间，又信笔勾勒几个小房子，使得画面增添了些许生气，创造出动人的意境。中间留白处，似无垠的天际，似辽阔的江河，故乡雨后云山朦胧、泥土芳香的气息扑面而来。

湖南一带的乡村在大雨后，空气清新、泥土与绿色草木植被，交相散发出使人“醉氧”式的气息，这或许是随后生活在北方大城市的作者最为怀念的感觉。

空山新雨后，天气晚来秋。

明月松间照，清泉石上流。

——唐·王维《山居秋暝》

没有精致的构图设计，没有华丽的调色皴染，更没有帝王将相、才子佳人于画面中凭添光彩。布衣巨匠齐白石晚年的山水画创作已臻入化境，笔墨极简，构图疏阔，画面似孩童般拙朴，对亲身经历的生活，真挚地用画笔描绘，使作品本质更加生动，亦能深深地感染观者。

雨夜

李可染

荒山残雪

收藏印：钤题识：荒山残雪。白石。
 亦胜昔（白文）木居士（白文）辛家曾藏（朱文）
 冠洁（白文）甄屋（朱文）辛氏（朱文）

近距离取景，淡墨浅绎，天空和山体分别以花青和淡墨晕染，以留白托物的方法表现静态的雪景，以浓淡相间、干湿变化之墨线勾勒出山体轮廓。山峰耸峙最高处，似直插云天，却又突然收笔，并无过分突出其奇绝。这是作者故乡山峦的特征。南方的雪并不似北方雪的厚重，一场雪往往无法完全遮盖青山。分散的白雪仅散落在山岭最高处，最近处仍是青山本色，使一个“残”字，更显清疏冷漠。花青色横涂染的天空，更显雪后冷寂。此作或是应了作者远离故乡而身处他乡时的一种孤寂心情，境由心生。

迢递三巴路，羁危万里路。

乱山残雪夜，孤独异乡人。

——唐·崔涂《除夜有怀》

齐白石在自作诗中也写道：“用我家笔墨，写我家山水”。这幅好似还没有画完的作品局部，实际上是齐白石晚年绘画作品中，立意和表达极为高妙的代表之作，不以繁复皴染，精心铺排为技巧，而是笔墨精简，稚拙无象，咫尺间，已是天地无限。

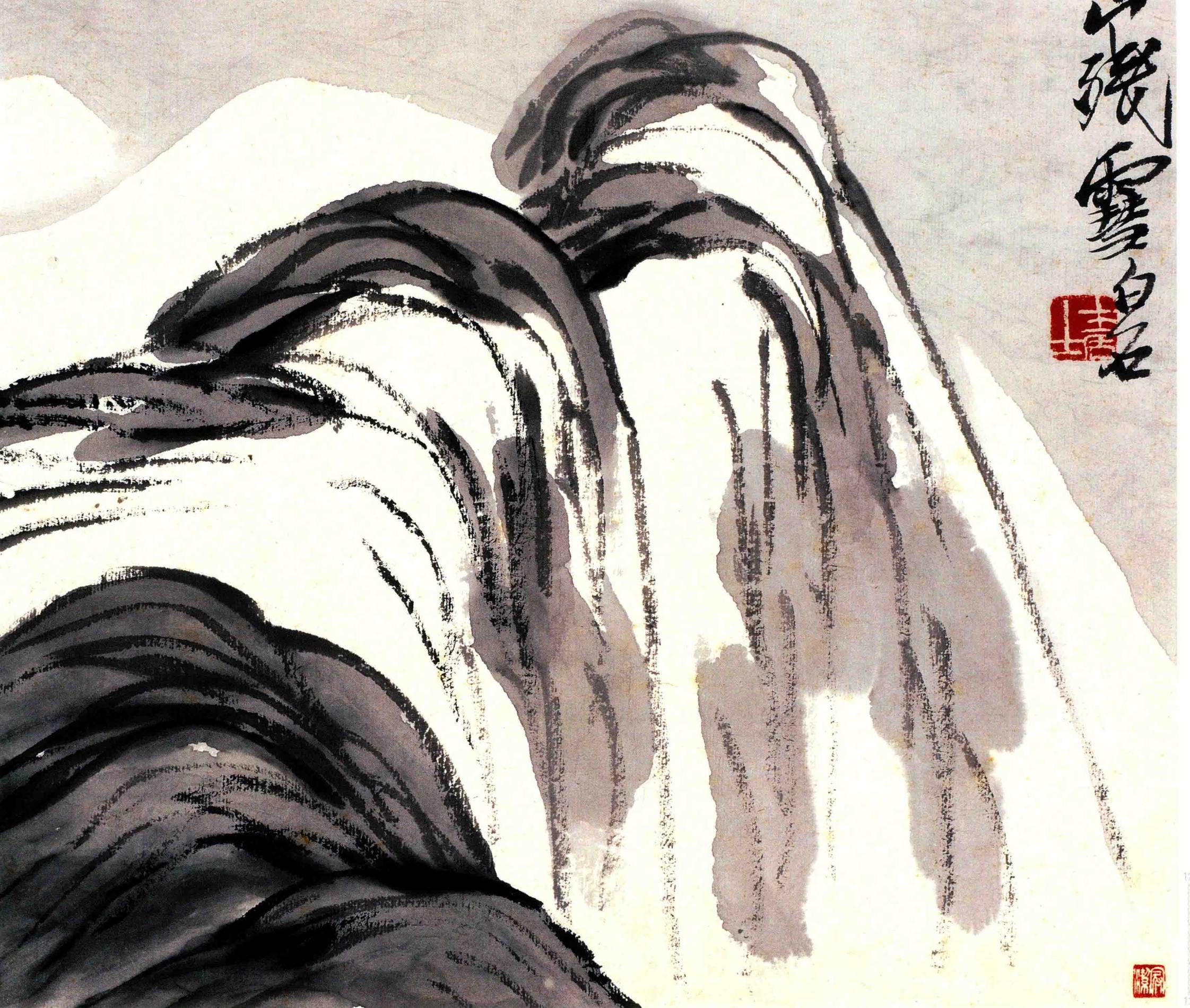

丁

丁

荒山殘雪白石

放牛图

收藏印：辛家曾藏（朱文）
印识：老齐（朱文）
放牛图。八砚楼主人。

盛开的桃花盈目，没骨画法描绘的树枝浓淡有分，自然交错、穿插。桃林远处的牛儿更是用简无可简的笔墨描绘，拙朴、憨厚的牧牛尽显可爱。画面背景淡色，整幅皴染，并无任何具象的景物，却能“看见”河水、青草以及一片盎然的春意。

“墨叶红花”的绘画手法，是齐白石不拘一格“胆敢独创”的一大创作开拓。即用淡墨浅降与大红鲜明色调对比撞击，使画面视觉反差豁然开朗，新清脱俗。此技法前无古人，后有无数来者。

齐白石曾作诗“只有农家心太平”“落日呼牛见小村”，作者因战乱避居大城市，虽远离故乡，却时常回想并深情地用画笔描绘出来。他幼小时曾经常牧牛，此幅正是回恋儿时春牧的情景。作者晚年定居北京后，因思念家乡，所画与所写，最多的便是家乡的自然风物和人情风俗。某次游西山，看见有人牧牛的情景，便口吟诗一首：

万柳枝疏见草坪，满天云雾失清明。

牧童手有犁牛在，只有农家心太平。

此幅格调平朴浅显，不讲究寓意和象征，却充满着生活气息；用笔不讲究含蓄和繁复，却味深长，不着重笔墨层次，似漫不经心，实则雄健率直，其独创的艺术风格，直追他心境中的自然，总体上呈现出一种迥异于时人的面貌。

