

齊白石

梅兰竹菊

湖南美术出版社

齊白石

梅兰竹菊

图书在版编目(CIP)数据

齐白石·梅兰竹菊/齐白石绘. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5356-3222-7

I. 齐… II. 齐… III. 花卉画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第082694号

齐白石·梅兰竹菊

绘 者: 齐白石

责任编辑: 郭 煦

责任校对: 彭 慧

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

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

(深圳市龙华工业东路利金城科技工业园5栋)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

印 数: 1-4000

版 次: 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3222-7

定 价: 18.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105

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: 0755-82428168

头头笔墨创奇新

——略析齐白石笔下的梅兰竹菊

號筱非

洁白的宣纸上，通红的花朵、墨黑的枝干，给人以强烈的色彩刺激；野、叠、破、乱，枝柯横伸直撞，花朵凌乱怒放。在有限的画幅中，齐白石晚年笔下的梅花，传递给观赏者的是一个生命的强符。

梅、兰、竹、菊在中国花鸟画中被称为“四君子”，由来已久。特别是“比兴”手法在文人画中的运用，借此来作为画家意识形态的反映，通过梅兰竹菊来表达人所易知的立意，即不同流俗的人格品质与高风亮节。于是，“四君子”自宋代以来，被画家反复图画。而在这可说是被画滥了的老题材上，齐白石也能“突围”出来，有所创新和发展。

不妨将齐白石画梅与吴昌硕稍作比较，便可从中体味齐白石从前人技法上的借鉴与学习，以及生发出的新特点。

吴昌硕画梅主干自下盘曲翻折而上，枝条纠结，郁勃纵横，并多作“女”字形交叉，树干墨色浓重，笔枯而带飞白，纯由作篆作草之笔出之，苍劲老辣，如金错刀，花瓣有开有合，圈圈点点，似不经意，又无一废笔。“画梅秀劲独杨补之，奇特独尹和伯，苍老独吴缶老，此三君皆绝伦，吾别无道路可行矣。”面对杨补之、尹和伯、吴昌硕三人画的梅，齐白石一时感到“别无道路可行矣”，但最终他还是汲取吴昌硕画梅法，而又走出了一条有别于吴的路子。他60岁后画梅，枝条交叉奔放，偶近方形，也有承吴的“女”字形；枝干为粗笔，苍老如铁，花为点瓣，花形夸张变形，花蕊大胆地作装饰性排列处理。这些看似年迈糊涂所为，没了章法，实则更加雄浑苍劲，神似夸张。

吴昌硕画花卉善于用色，对色彩的情调把握准确，喜重墨重彩并用，大红大绿对比，发挥色彩斑斓之美。画红梅，吴采用西洋红为主而和以胭脂的“复色画法”，鲜艳中有沉厚的浓淡变化；齐则用纯净的西洋红平涂，纯而又纯，红艳至极，还将梅枝干和花蕊变色为重墨，使红艳的红梅在墨色映衬下更加明亮清新。

兰生幽谷，不染世尘，齐白石画兰也有别于历代画家笔下那孤芳自赏的贞洁幽美，大胆地添画上蚱蜢、碧蛾、甲虫之类，不仅饶有生趣，也将幽兰“移植”回了世俗人间。他画兰往往以干枯重墨画兰叶，以湿润淡墨或嫩绿颜色画花，取得了对比强烈视觉效果。

齐白石画竹，竿挺叶多，尤其是竹叶，重重叠叠，铿锵交错，蓬勃茂密。他定居北

京前，主要生活在湖南乡下，南方多竹，宅前屋后，大多有竹匝绕，竹在清风中簌簌的声音，在夜月下疏朗的影子，浸润了他的艺术情感，丰富了他的笔墨形式与技巧。细加体味，与前人画竹不同的是，齐白石笔下的竹散发出一种来自乡野的清新活力。

分析齐白石画的菊花，他是先以墨或色勾画花形，然后渲染颜色，以墨或色点花蕊。以他画红色菊花为例看其画法：用狼毫笔蘸较浓的深红色直接勾画花瓣，起笔顿，收笔提，行笔轻松放纵，不见凝滞，部分笔触出现干枯效果，画时先从中间开始，向上下左右一瓣一瓣接着画，花瓣组合大体不脱离球状。干后，以羊毫笔饱蘸浓淡不一的淡红色渲染，染时不是一瓣一瓣平涂，见笔触，有错位，中间留出少许空白，有“高光”之感。

梅高洁傲岸，兰幽雅空灵，竹虚心有节，菊冷艳清贞。然而齐白石画梅兰竹菊，在情趣上却突破了前人的这些藩篱，其笔墨不是“游戏三昧”，而是用来状物，在艺术趣味方面，也糅入了更多的与时代脉搏相应、与大众感情接近的东西。

在今天现代都市生活中，高速运转的程序化节奏与适者生存的竞争，使人们倍感身心的紧张与疲惫。品读齐白石的画，更能收获别样感受，领悟出一种热爱生活、积极向上的力量。

图版

梅花

31.6cm x 22.5cm

清光绪年间式微画

平(101)

ms2.25 x ms2.18

图版五

梅花蝴蝶 31.5cm × 25.5cm 1942年

梅花 33.6cm × 29.5cm 约20世纪30年代晚期

梅蝶图 68cm × 41cm 1941年

子林仁兄先生清正
雪堂書畫社二月弟齊豫

墨梅 37.2cm × 34.3cm 约20世纪20年代晚期

八哥红梅 29.4cm × 37.8cm 约20世纪30年代晚期

瓶梅图 66.2cm × 31.5cm 约20世纪40年代初期

寒夜客来茶当酒

102cm x 44cm

约20世纪40年代中期

寒夜客来茶当酒

子隅老民齐白石

作

惜山老清名得家老已月猶有歡心

红梅花瓶 100cm x 33cm 1953年

梅
105cm × 35cm
1956年

红梅 101cm x 47cm 1956年

红梅 27cm × 34cm 1955年