

齊白石

畫

蝦

齊白石畫蝦

徐中敏 娄师白 编著
湖南美术出版社出版

责任编辑：徐中敏
装帧设计

扉页题字：王超尘

齐白石画虾

徐中敏 娄师白 编著

湖南美术出版社出版·发行

(长沙市人民路61号)

经销者：湖南省新华书店

印刷者：湖南省新华印刷三厂

开本：787×1092毫米 1/24 印张：2 $\frac{2}{3}$ 字数：1.3万

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—10000册

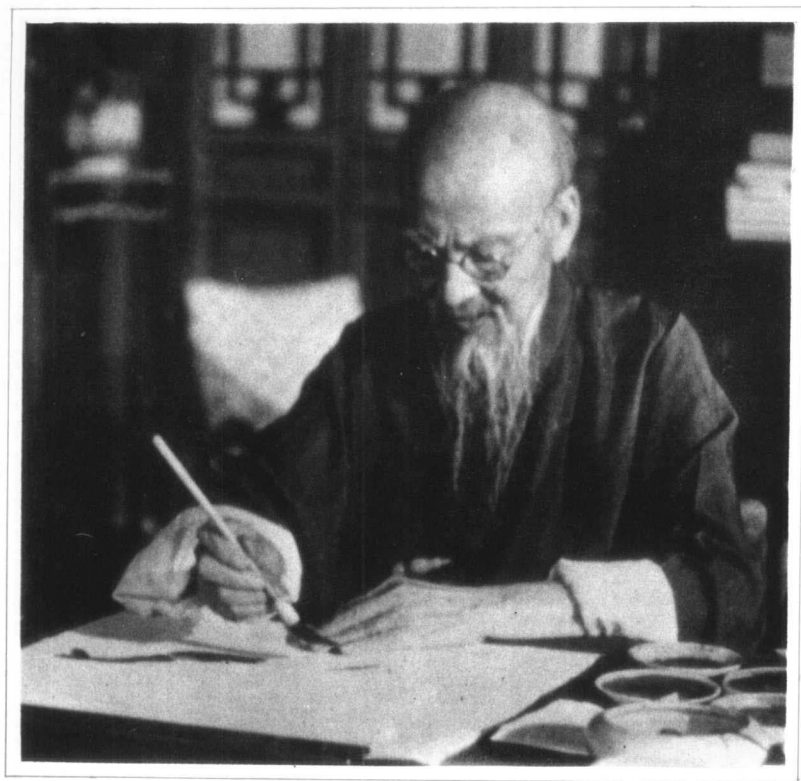
ISBN 7 - 5356 - 0404 - 8 / J · 349 定价：4.90元

编者的话

为保存我国可贵的文化艺术遗产，满足广大美术工作者的需求，我社特编辑这套“著名国画家专题技法”丛书。以享有盛名的国画家最擅长的画题为内容，从理论、技法到作品，作尽可能详细的介绍，以使各家独到的艺术实践经验得到总结，成书传世。

本册中的技法部分，采取分镜头连续示范分解的形式，详细阐述齐白石先生画虾的全过程，这对后人研究中国画技法很有助益，对初学者亦有引导入门之功。但艺术贵在创造，应勿忘齐白石大师的箴言：“学我者生，似我者死！”

在此，我们对支持这一工作的著名国画家将艺术献给人民的无私奉献，表示衷心的感谢！

齐白石在画虾

齐白石，湖南省湘潭县人，原名纯芝，字渭清，号兰亭，后改名璜，字濒生，号白石。1863年11月22日生，早年曾为木工，后结交当地文人学习绘画、诗文、篆刻、书法，60岁后画风遽变，创造红花墨叶画法，擅长大写意花卉与极工细的草虫结合在一起画，亦画山水、人物。曾任北平艺术学院教授，出版有《白石诗草》八卷及多种画册，解放后曾任中国美术家协会主席。1957年9月16日逝世。享年94岁。

目 次

一、齐白石画虾

二、我的老师怎样画虾

1. 概 述
2. 继承与生活
3. 衰年变法
4. 创作思想
5. 细致观察
6. 笔墨顺序

三、作品欣赏

1. 三虾图
2. 双虾图
3. 游虾图
4. 《虾误图》局部
5. 虾误图
6. 为龙图
7. 游虾剪刀草
8. 泥乡游虾
9. 翠鸟与虾
10. 试笔虾
11. 草石游虾
12. 赠门人虾
13. 苦热寄情
14. 虾
15. 铁栅群虾
16. 五虾图
17. 群虾图
18. 《一挥图》局部
19. 一挥图
20. 草芦群虾
21. 赠客虾
22. 九五双虾图

一、齐白石画虾

徐中敏

齐白石是世界知名的中国画大师，他在中国绘画艺术上取得了划时代的成就，自明末清初的“扬州八怪”之后，他是三百年来中国美术史上出现的又一座艺术巅峰。他将民间绘画与传统绘画的表现技法融为一体，形成了造型简练质朴、笔墨纵横豪放、色彩鲜明热烈、自成一家的艺术风格，在绘画、诗词、书法、篆刻上都取得了很高的成就，倍受世人尊崇。

在他诸多成就中，绘画居首位。在绘画作品中，又以画虾、蟹、鸡雏最为精妙，被世人公认为“三绝”，达到了前无古人的境地。而“虾”，又是这三绝中最绝最神的一项。致使世人一提到齐白石，无不会联想到他笔下那些活泼而半透明的虾来，正如一提到郑板桥，大家立即会想到他画的墨竹一样。他曾在一幅画虾图中很有感慨的题道：“予年七十八矣，人谓只能画虾，冤哉！”这虽是句充满诙谐的题句，说明他的成就并不限于画虾，但大家最崇拜他的、名声最响的还是要算他画的虾了。

齐白石能在画虾的艺术上取得这样高的成就，并不是全靠他的“天才”，更重要的是靠他勤学苦读的求知精神和工人

湘潭县齐白石旧居

徐中敏摄

般对待艺术的赤诚态度，靠了他全面的艺术修养和对艺术完美的无尽追求。

他七十岁时作了首“往事示儿诗”，对他早年在贫困中勤勉求学上进的情形是一个很好的写照：

村书无角宿缘迟，廿七年华始有师，
灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。

这是写他早年生活贫困，家中无力供他读书，仅八岁时免费在外祖父教的私塾里读了半年，直到二十七岁才碰到胡沁园和陈少蕃二位老师，免费收他为学生，正式教他学习绘画和诗文。当时家贫常缺灯油，一家人经常夜晚摸黑。有位叫黎丹的朋友来看他，二人晚上烧了松枝照明谈诗。他后来在朋友王训家借到一部白居易的《长庆集》，也是晚上借着松柴柴火的亮光读完的。

这种在艰难环境中自强不息、刻苦求知的精神，使我想起他另一件事。他二十岁做雕花木工时，在一位雇主家看到一部《芥子园画谱》，就借了来临摹。因白天要做工挣钱养家，只有晚上才有时间画，他就特意在工具箱中准备了盏油灯，带着辗转于各个雇主家，利用工余每晚在油灯下画，整

旧居旁的星斗塘

徐中敏摄

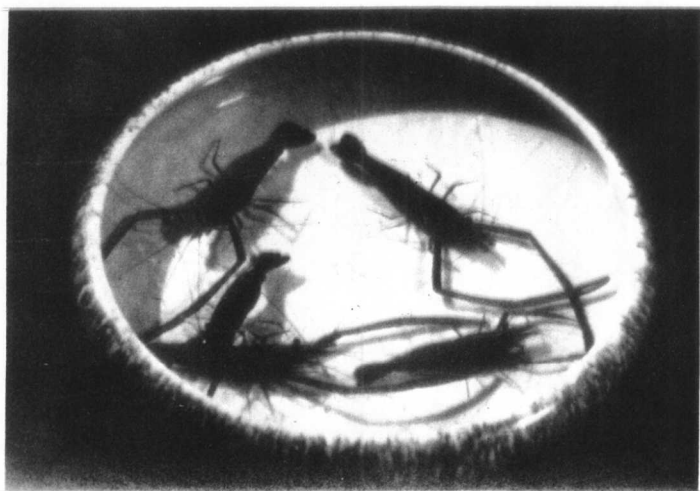

整花了半年时间才临摹完，然后自订成 16 本，随身携带着以对照改进雕花纹样。《芥子园画谱》成了他绘画上的第一个老师。

这些自觉刻苦求索的事例，说明他具有事业成功的基本素质。

齐白石于一八六三年十一月二十二日出生在湖南省湘潭县白石铺附近的一个四口农家，家中仅有一亩水田和几间草屋，每年收成难以糊口，要靠祖父和父亲不断在外打零工和砍柴卖才能勉强度日。他从小就挑起了帮助维持家计的重担，放牛砍柴，挑水种菜，无所不干。他十三岁学犁田，因体弱，牛和犁总不能兼顾。十五岁改学木匠，又因抬不动大梁上屋顶被师傅退了回家。十六岁从周子美学习雕花木工，出师后即以此手艺挣钱养家，直至二十七岁改以绘画手段谋生。他这段在现实社会生存竞争中长大的经历，使他从小就悟出了劳动与生存的关系，养成了自觉而认真的劳动态度。这种良好的素质修养使他终生受益，成为他事业成功的重要因素。罗丹说过，艺术家应该“象工人般诚实的劳动。”齐白石的一生也就是“象工人般诚实劳动”的一生。

图
一

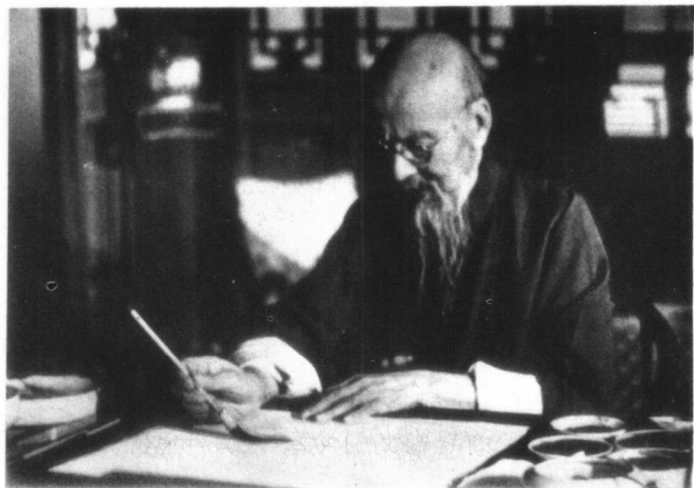

齐白石的家庭，是传统中国农民的典型家庭，虽然贫穷，但却充满了纯朴和睦的天伦之情，父母与祖父母都给了他无比的深爱。他二岁至四岁时差点病死，母亲曾为此数年斋戒；为逃避克命灾星，祖母曾在他脖颈上挂了个铜铃，时时注意他的存在，每天傍晚倚门听铃盼他牧归；祖父在他四岁时就拿着火钳在柴灰上划着教他识字，把腹中仅有的三百来字都在七岁之前教他认识了。直到他五十七岁因匪患被迫定居北京前，他一直生活在湘潭农村。这大半个世纪土生土长的农村生活，培养了他对农村事物的纯朴恋情，并将这种恋情本能的溶进了他的血液中，以后又通过笔端注入作品，使他的作品具有纯朴浓郁的乡土气息而有别于历代文人士大夫作品的冷逸清高。这就是他的作品多以农村常见事物为题材内容的根源。他作品中的蔬菜瓜果、草虫鱼虾、稻粟杂粮、山水农舍，甚至老鼠、油灯、玩具等不为常人入画的题材，都无不充满了这种恋情。这恋情是他作品的生命。他画的虾，就是这种恋情最典型的反映。

齐白石与虾的缘分是很深的。他老家旁边有口山塘名叫星斗塘，塘中草虾颇多，他五、六岁时常在塘边玩耍，见大

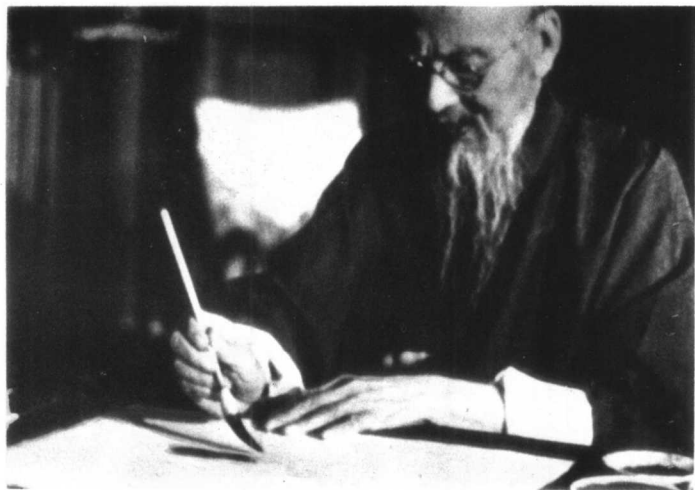
虾不可得，就用麻线拴坨棉花去钓，居然将虾钓了起来，使他感到其趣无比。有天傍晚他在塘边洗脚，脚还被虾钳破出了血，这给他留下了很深的印象。这些事都成了他老年生活甜蜜的回忆，曾多次在画虾题款中寄此旧情。“五十年前作小娃，棉花为饵钓芦虾…”，“儿时乐事老堪夸…何若阿芝絮钓虾”等句即此。另有“劫余水尽鱼何在，泥足埋腰捉老虾”句，在塘水车干以后，鱼捉完了再捉虾，弄得满身满脸的稀泥，其乐趣也不在钓虾之下。又题有“记得门前看小溪，水清溪底却无泥，夕阳时候虾成挤，羨杀群雏岸上鸡。”那些看见水中虾而无可奈何的鸡雏急得在水边团团乱转，这种田园清幽、生趣盎然的情调自是长期生活在城市的人们所无法想象得出的。他有些画虾图上还寄托着思念故土亲人的离愁，如“芦枯有蟹，芦腐有虾，新愁无酒，远虑有家。”“…此地风味好，持杯却忆家。”他是因土匪扬言要绑“芝木匠”（齐白石小名阿芝，家乡人叫他芝木匠）的票，在故土不得安生才晚年定居北京的，湘潭的妻女儿孙远隔千里，亲生骨肉老年难得一见，思念之情自是刻骨铭心，“虾”在此时也就成了这种情思的寄托物。有年盛夏，热苦殊温，他画了许许多多的虾

从小溪里争先恐后地游向宽阔的水域，并题道：“泥水风凉又立秋，黄沙晒日正堪愁，草虫也解前头阔，趁此山溪有细流。”他在自娱自慰中，抒发出一种万事万物都向着有利于自身生存的环境努力奋争的哲理。草虫尚且如此，何况人焉！

有文字记载他最早画虾的时间是八岁。那年他看见邻居家门上贴的雷公像，很觉有趣，就搬了个凳子站上去用薄竹纸摹了下来，竟与原图相差无几，从此激发了他对绘画的兴趣，常常将生活中见到的东西在写字本上画下来。他在《白石老人自述》一文中回忆这段生活时写道：“最先画的是星斗塘常见到的一位钓鱼老翁，接着又画花卉草木，飞禽走兽等，…尤其是牛、马、猪、羊、鸡、鸭、鱼、虾……这一类眼前常见的东西我最爱画，画得也最多。”在这些“最爱画”的常见东西中，“虾”受到了他毕生的钟爱，陪伴他走完了整个人生。他有张画虾图上的落款是“九十七岁白石”，实际作画年龄是九十四岁（因他七十五岁时算命不吉，自己加了两岁避灾，又按虚岁加了一岁，故七十五岁以后的落款比实际年龄大三岁——笔者注）。从八岁至此，他以虾为题材作画前后有八十六年，成为世界上唯一将这个画题画了这么久的画

图五

家。

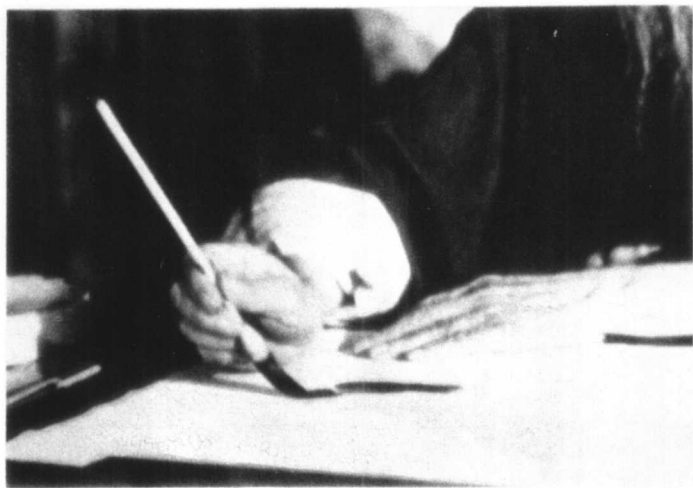
齐白石将“虾”作为绘画主题并集中精力研究、变革、创造、突破，主要是他五十岁以后，他在六十八岁时曾说：“余之画虾已经数变，初只略似，一变逼真，再变色分深澹，此三变也。”

他画虾最初是学的朱雪个、李复堂、郑板桥等人，六十岁前主要摹古，多是单只，形象动态单一，画得并不成熟，这是第一阶段——略似。

从六十二岁开始，他在案头水盂里蓄养长臂青虾，每日数次进行细心观察或写生作画，对虾的结构和各种动态进行认真研究。以写实为主，外形很象，但精神不足，头胸部没有变化，眼睛为小黑点，腹部五节，小腿十条，触须六条呈放射状无变化，长臂钳和尾巴也少变化，仅注意到外形上的逼真，看不出虾的动感和半透明的质感。这是第二阶段——逼真。

到六十六岁时，他对虾的动势和神态作了进一步细致的观察，熟悉了虾前进后退、急游缓游、斗殴跳跃等多种情态，利用生宣纸的特性，在表现技法上作了更深一层的研

图六

究。用笔用墨变化增多，虾体开始出现透明质感，头胸前端有了坚硬感，腹部第三节拱起以强调“虾公背”，长臂钳分出三节，最前端一节较粗，前腿已伸直，后腿由十只减至八只，虾须稍具开合变化，虾体间也出现了浓淡变化。到六十八岁时，他成功的运用“破墨法”在墨色未干之际加了一笔浓墨在头胸部的淡墨上，不但加重了虾的分量，也表现出了虾体躯干的透明。同时改进了虾的眼睛画法，两黑点改向外横。这就是他说的第三变——色分深澹。

到七十岁后他画的虾才基本定型，但仍在用笔用墨和突出虾的特征上下功夫。增加了重要特征的短须，减少了次要部位的虾腿，经过了无数次的反复改进，使虾的形象日臻完美，到八十岁后达到了炉火纯青的境地。

齐白石数十年不断改进画虾的历程，表现了一个艺术家对自己作品力求完美的严格要求，这种始终不渝的诚挚追求，是艺术长青的生命所在，是成功的艺术家必备的品质。他曾为此深有感慨的说过：“余画虾数十年，始得其神！”

他主张“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。强调在“似与不似之间”画出作品的“神韵”来。这种

图七

“神韵”，完全依样画葫芦的照搬物象外貌不行，不依客观物象的真实形貌也不行，它必须在二者之间去提炼。齐白石画的虾，就是经过主观提炼出来的典型。它并不是生活中的虾，而是他在实践过程中吸取了青虾长臂钳和白虾躯体透明的美，将二者融合在一起创造出来的“白石虾”，这是比生活原型更高更典型的艺术形象。他曾为此题道：“写生我懒求形似，不厌声名到老低。”

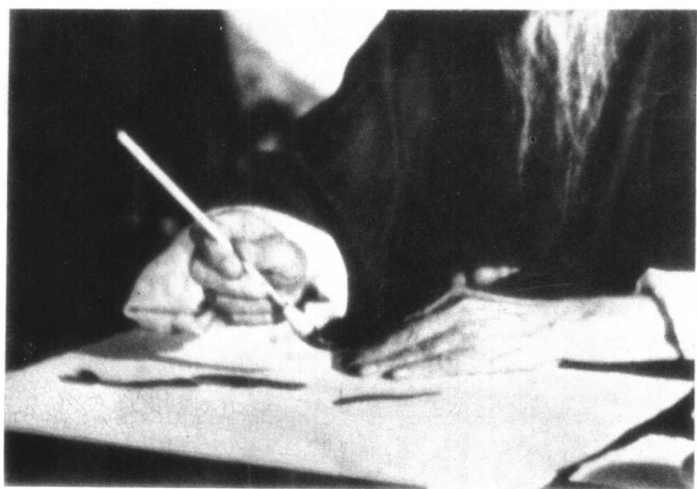
大凡艺术家，都有一双别于常人的慧眼，能在平凡的事物中找出不平凡的“美”的因素，并经过自己的提炼加工，把这种美表现出来。达到点石成金的效果。“虾”是千百年来人们餐桌上常见的佳肴，却绝少有人注意到它形体的特殊美感，经过齐白石的“点化”，这种美就跃然纸上了。因为，这里面加进了作者的感情，加进了作者的艺术修养和伟大创造，赋予了它永恒的生命，所以能感动观众。你看本书作品欣赏部分齐白石画的虾，有的成群闲游，有的双双嬉戏，或进或退，或急或缓，各种情态，异彩纷呈。成群的分出了浓淡虚实、疏密层次、参差聚散，因而错落有致，大群中有小群，落伍的单个急游直追，既有整个群体的动势，又有各自

体态的区别。成双的只数少，更求每只单虾完美和两虾之间的配合，动态上既有区别，又有联系，注意了虾体间的关连与虾钳虾须的疏密组合布局，作到了雅淡清新，生动可人。有的配上草石鱼蟹，有的加上翠鸟雏鸡，有的追求笔情墨趣，有的追求构图奇绝，再辅以不同的题诗立意，于是，在齐白石笔下，“虾”这个极平凡的小动物就变成了千百幅极不平凡的珍贵艺术品了。

齐白石在艺术上的成功（包括画虾的成功），除了上述他自身具备的内在因素外，人生的机遇与外界的帮助也是不可分的。胡沁园、陈少蕃二位老师免费供他食宿并教他绘画和诗文，是他由木匠到画家的转折点；湘潭大诗人王湘绮收他入门辅导使其身价倍增，翰林夏午貽敦促并资助他游历了大半个中国使他眼界大开；大诗人樊樊山亲自给他定了绘画篆刻的润格，交谊甚厚，使他谋生手段有靠；大画家陈师曾建议他改变画风，使他创立红花墨叶新法；接受林风眠、徐悲鸿聘请为国立北平艺术学院教授，使他艺术境界更高。他孙子齐金平曾对我说：“爷爷那时遇到了不少好人，要没有这些好人，他也难得出头。”这话道出了事物外因的重要。

图九

我此生无缘目睹齐白石先生现场画虾，但三十年前，当我还在四川美院附中读书时，曾有幸见过一部他的专题纪录短片，片中齐先生画虾的过程虽只有短短的二、三分钟，却给我留下了深刻印象，尤其是他拿小勺舀水点于笔肚之举印象特深。现在编辑此书，已是齐先生辞世 33 年了，要想拍摄他画虾的全过程照片已不可能，寻找他亲自作画的形象资料也属难事，我在经过多方努力后，收得齐白石先生亲自画虾程序的部分照片，以自己的理解，参照胡佩衡先生著《齐白石绘画技法研究》一书中有关画虾程序的描述，介绍给大家。

图一：齐白石生前在案头上用的笔洗和喂养其中的长臂青虾原物照片。

图二图三：用一支清洁的羊毫粗头有尖的提笔，笔尖部分蘸淡墨，在笔头根部用小勺灌清水数滴，让清水将墨色赶往笔尖和外围，形成外实中空，对虾头半透明的特定物象表现极为恰当。

图四：以中锋露锋顺势横斜着下笔，上尖下粗，用力一顿，稍拖，画出上尖下圆，上灰下白的一个圆锥形。