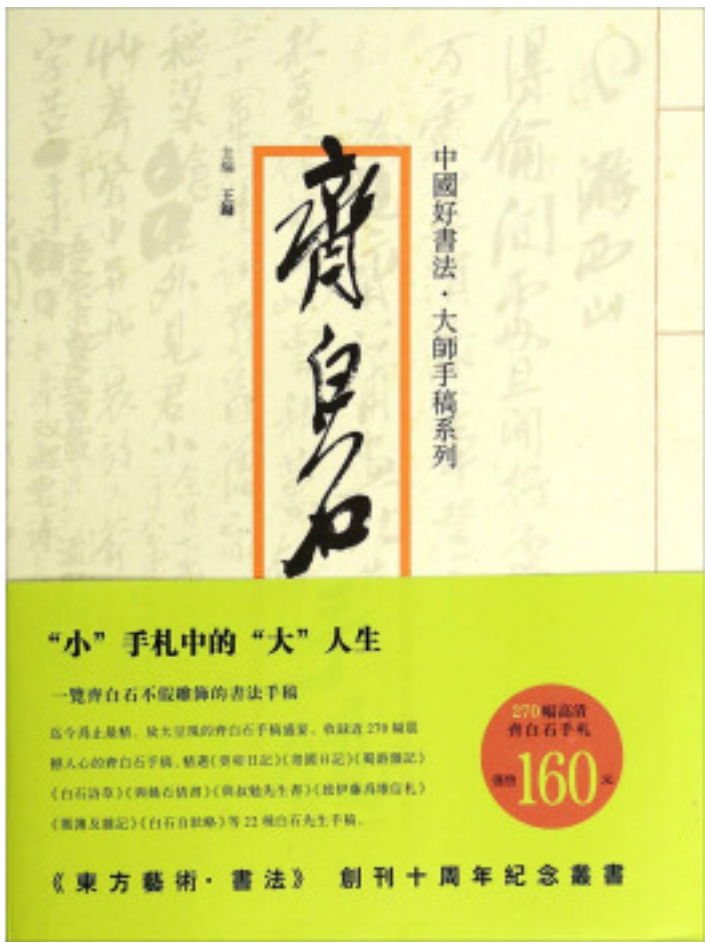

中国好书法·大师手稿系列：齐白石手稿

[中国好书法·大师手稿系列：齐白石手稿_下载链接1](#)

著者:王镛 编

[中国好书法·大师手稿系列：齐白石手稿_下载链接1](#)

标签

评论

齐白石在北京定居后，内心却是“故里山花此时开也”，的思想轨迹。齐白石不可能将家乡草木赶过黄河带到北京，但家乡草木却作为一种自然信息随齐白石来到北京，并化作艺术信息传达出来，以实现齐白石心理的平衡。齐白石刻了许多寄托着怀乡之情的闲

文印，如“吾家衡岳山下”、“客中月光亦照家山”，是齐白石自抒胸臆的第一主题。齐白石写了许多的怀乡诗，如：“登高时近倍思乡，饮酒簪花更断肠，寄语南飞天上雁，心随君侣到星塘。”又如“饱谱尘世味，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。齐白石的作品《我最知鱼》，画着小鱼围逐钓饵，是齐白石少时作惯之事，故能知鱼；齐白石77岁时画《墨猪出栏》，是因为齐白石有一颗“牧汝追思七十年”的心；齐白石画那些黑蜻蜓、红甲虫，是因为齐白石还记得乡里人叫黑蜻蜓作“黑婆子”，叫小甲虫作“红娘子”，这正是农民眼中的草虫，是农民的审美情趣；齐白石画鲇鱼题“年年有余”，画石榴象征多子，画桃子象征多寿，这也是民间艺术喻意象征的特色。齐白石笔下的钟馗、寿星、仙佛一类作品，也是农民们聊天时嘴上的对象。这类作品，是齐白石的恋乡情结和童真情趣的自然流露，是“以农器谱传吾子孙”的愿望，是一种有异于“诗书传家远”的农民意识的自觉的表白。当齐白石画《白菜辣椒》时，不仅有感于红与黑的对比，同时也为“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为菜之王”，而愤愤不平；齐白石在有关画白菜的题句中，所表示的“不是独夸根有味，须知此老是农夫”，“不独老萍知此味，先人三代咬其根”，正是《农耕图》中的那位老农的自白。也是齐白石对本色、本质毫不掩饰的自我肯定。

齐白石从来没有入仕愿望、懒于应酬、不管闲事、与世无争、始终以一种纯真的心，沉浸在艺术的体验之中，沉浸艺术故乡里。齐白石的乡心、童心和农人之心的流露和艺术中的乡土气息，根源于齐白石的劳动生活。齐白石也曾在艺术上走投无路，那是虚假地因袭“八大山人”的情感所必然遭到的碰壁命运，实质上那是齐白石的心态与过去的文人之间不相谐和的结局。当齐白石认定自己是农夫时候，往年储备的自然信息便源源不绝地奔赴腕底、舌端、刀锋，化作了新的艺术信息，抛弃了古人表达情感的艺术手段，创造出表达齐白石特有情怀的艺术语言和艺术形式。齐白石艺术中的乡心、童心和农人之心的真诚流露，是齐白石的真心和本质的艺术表现。齐白石以本质、自我、变法、变意以及本质的艺术表现，才是齐白石“衰年变法”的深刻底蕴。

造型论，每个造型艺术家都有自己造型上的美学尺度。当齐白石画牵牛花，时叶皆作正面观，花皆作侧面观，花苞皆直如红烛，这是局部的一致和整体气势的统一，是造型的特色。而牡丹花的丰艳，棕树冲天的意趣，不倒翁的泥玩具样式，背向的牛那浑圆的形，侧向的虾那狭长的形，猫头鹰的类如轴承结构般的眼，这些纯造型上的表现，既与物形有关，也与画家的感受方式有关。齐白石描绘工细草虫的本领带有民间手艺人炫耀技能的因素，那些粗笔枝叶与工细草虫在同一画幅中的出现，体现出了对比的美，这种美是齐白石农民兼文人的双重人格的复杂性所决定的。

齐白石有关造型的著名画语——“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺？”既齐白石的造型观，也是齐白石在整个艺术格调上，欲求沟通世俗和文人的审美意趣。既不流于媚俗，也不狂怪欺世的中间选择。“似与不似之间”的造型妙趣，和齐白石的“平正见齐”的观点一样，是这位既能极工，又能极简，分别地在两个极端上有所创造，而最终又不肯拘泥于任何一个极端的艺术家所选择的造型尺度和审美的中界点。晚年的齐白石日趋简化的画风，是日益强化了“不似之似”的造型，也日益强化了“神”的主导地位，臻于“笔愈简而神愈全”的境界。齐白石生命最后一年的“糊涂”笔致，也是一种艺术中难得的糊涂，是突破了楷书般的笔法，进入无法而法的高妙表现，是艺术家主宰艺术形象的最高境界。

构成论，强化色彩表现力，把黑作为一种色彩和其他色彩的对照，海派艺术家已经有所突破。齐白石海派的基础上大胆地引进了民间艺术的审美特色，使色调更加纯化。齐白石保留了以墨为主的中国画特色，并以此树立形象的骨干，而对花朵、果实、鸟虫往往施以明亮的饱和的色彩，是将文人的写意花鸟画和民间泥玩具的彩绘构成了一个新的艺术综合体。齐白石作品《荷塘翠鸟》中的墨叶、红花、翠羽，《荷花鸳鸯》中的焦墨叶、深红花，黑色、黄色、绿色合成的彩羽，《好样》中的墨叶子、黄葫芦、红瓢虫，这些都是典型的齐白石色彩构成。它属于形式，也属于内容，因为那是对乡间风物本身色彩的提炼，是一种热烈的乡思情感的流露。齐白石画虾时，既能巧妙地利用墨色和笔痕表现虾的结构和质感，又以富有金石味的笔法描绘虾须和长臂钳，使纯墨色的结构里也有着丰富的意味，有着高妙的技巧。

[中国好书法·大师手稿系列：齐白石手稿_下载链接1](#)

书评

[中国好书法·大师手稿系列：齐白石手稿_下载链接1](#)