

齐白石花鸟画的笔墨意趣表达研究

文◎高 倩

(滨州市美术馆 山东 滨州 256600)

[摘要] 齐白石的花鸟画以独特的笔墨意趣成为中国现代绘画史上的典范。齐白石通过“不似之似”的艺术理念与“衰年变法”的创作嬗变,构建了形神兼备的艺术体系。《群虾图》通过“三墨法”与生物形态学的精准转化,营造出动态生机的审美境界;《墨梅图》融合金农的漆书与吴昌硕的篆刻线条,以飞白皴擦塑造文人气韵。齐白石笔墨意趣的表达既承袭传统文脉,又融入时代精神,为当代花鸟画创作提供了美学范式与艺术启迪。

[关键词] 齐白石;花鸟画;笔墨意趣;形神兼备;衰年变法

中图分类号: J222

文献标识码: A

齐白石(1864—1957)是20世纪中国画大师,其花鸟画享誉国际艺坛。他的笔墨融合了文人画精神与民间艺术活力,具有鲜明的个人特色。60岁后的“衰年变法”标志着其风格由工细转向简练,笔墨表达愈显奔放豪迈。《群虾图》(图1)与《墨梅图》(图2)作为其代表性作品,分别以动态

活泼与静穆超逸取胜,是齐白石花鸟画笔墨意趣辩证统一的代表。探析齐白石花鸟画笔墨意趣的表达方式,对把握中国现代花鸟画的演进脉络、促进艺术创新发展具有重要的学术价值。

一、意与趣的理论谱系:齐白石花鸟画的笔墨美学溯源

齐白石花鸟画的笔墨意趣既根植于中国传统绘画理论,又在个人艺术实践中形成了独特的美学体系。下文将通过对齐白石艺术观念与风格转型的考察,揭示其笔墨意趣表达方式的理论渊源与美学基础。

(一)笔墨意趣的传统理论与齐白石“不似之似”的艺术观

笔墨意趣作为中国传统绘画的核心命题,经由历代文人画家的理论建构与实践探索而发展完善。齐白石在继承谢赫“六法论”、苏轼“形神论”、石涛“一画论”等传统笔墨理论的基础上,提出了“不似之似”的独特艺术观。“不似之似”强调绘画应超越单纯的形似,追求神韵与意境的表达,与传统的“以形写神”一脉相承。^[1]“画虾不似虾,老虾跳上砚台来”^[2]生动阐释了其艺术主张。在齐白石的花鸟画创作中,“不似之似”通过对自然物象形态特征的提炼概括,赋予作品简约而富有生命力的艺术形式。齐白石对物象的观察虽然精细入微,却不拘泥于形似,而是在精准把握生物形态学特征的基础上进行艺术化转换,达到形神兼备的美学境界。

(二)齐白石“衰年变法”与花鸟画笔墨风格的转型

“衰年变法”标志着齐白石笔墨语言的重要转折,对其花鸟画的笔墨意趣表达产生了深远影响。60岁前,齐白石的画风偏向工整细致,深受金农、徐渭等人的影响;60岁后,

图1 齐白石 《群虾图》

图2 齐白石 《墨梅图》

受吴昌硕的启发，他的笔墨风格转向简练豪放，形成了独特的艺术面貌。变法后的齐白石摒弃繁复细腻的表现手法，转而追求简约有力的笔墨表达——线条由细弱变为雄健，墨色由严谨变为奔放，这一转变使其笔墨意趣呈现出更为鲜明的个人特质。齐白石自述“衰年变法，人所难能”^[3]，体现了艺术家在创作巅峰时期对自我风格的突破与创新。“衰年变法”后，他的花鸟画笔墨风格更强调线条的表现力和墨色的层次变化，作品兼具传统文人画的精神内涵与民间艺术的生动活泼。

二、形神之间的笔墨诗学：齐白石花鸟画表达方式剖析

齐白石花鸟画的笔墨表达方式体现了形神统一的艺术追求。以《群虾图》与《墨梅图》为例，齐白石通过精湛的笔墨技法、独特的构图布局与巧妙的色彩运用，创造出兼具生命感知与文人精神的艺术境界，实现了形与神、技与道的完美融合。

（一）《群虾图》的笔墨表达方式

1. 生物形态学的笔墨转化与虾群动态表现

《群虾图》中的生物形态学笔墨转化体现了齐白石对物象的高度提炼与精准表达。通过长期潜心观察虾的生理结构，齐白石将生物学知识转化为灵动的艺术语言。画中虾的形态结构严格遵循沼虾的生理特征，第6节腹肢的弯曲角度、头胸甲的比例与触须的长度均与实际相符。^[4]齐白石通过密度变化巧妙暗示水体深度，通过模拟水下透视关系展现虾群的疏密排列（前疏后密），创造出具备深度感的空间，故而，画中虾群呈现出由远及近、由浅入深的空间层次。他还通过墨色的轻重变化表现虾体轻盈透明的质感，使静态的画面呈现出动态的生命感。齐白石将严谨的生物形态学知识与自由的艺术表现相结合，赋予作品“形神兼备”的艺术境界，使观赏者在欣赏过程中能感受到虾群在水中游弋的生命律动。^[5]

2. “三墨法”的层次运用与色彩点染的意趣营造

齐白石的“三墨法”突破了传统水墨的表现局限，使墨色具有塑造形体、表现质感与暗示空间的多重功能，营造出既真实又超越现实的艺术意趣。例如，在《群虾图》中，他创造性地运用“三墨法”构建层次丰富的墨色体系，形成了独特的艺术语言。“三墨法”是指头胸部分用焦墨（重），腹部使用中墨（过渡），尾部采用淡墨（虚）。通过这种墨色渐变，虾体的透明质感与立体结构能够被精准表现出来：焦墨的凝重能赋予虾头实在感，中墨的过渡能使腹部呈现半透明

效果，淡墨的轻盈则能使尾部呈现出若隐若现的朦胧美感。在色彩点染方面，齐白石在虾眼处点缀两点朱砂，这一1947年后独创的“点睛法”不但增强了画面的视觉焦点，还使虾的形象瞬间活灵活现。墨色的浓淡变化与朱砂的点染相互映衬，创造出丰富的视觉层次。

3. 线条律动与构图布局中的哲学意蕴表达

《群虾图》的线条律动与构图布局蕴含着深厚的哲学意蕴。在线条上，虾采用钉头鼠尾描绘制，连续不断且轻盈曲折的长线条，既暗示水流阻力，又使画面形成节奏感。同时，线条粗细、长短与曲直的变化韵律感十足，使静态的画面呈现出动态的流动美感。在构图上，九虾排列暗合《周易》中“阳爻”之数，象征生生不息的生命力；虾群游动方向多呈“S”形曲线，呼应道家阴阳哲学的平衡观念。疏密有致的虾群布局既表现出水的流动性，又营造出空间的层次感。齐白石通过这些看似随意实则精心的构图，表达了对自然万物运行规律的哲学思考。虾群的动态构图不仅仅展现了生命的活力，更体现了齐白石对宇宙秩序的理解及其艺术转化的独特表达方式。他将自然观察、哲学思考与艺术表现融为一体，使《群虾图》超越了单纯的物象描绘，成为承载文化内涵的艺术象征。

（二）《墨梅图》的笔墨表达方式

1. 对文人笔墨传统的继承以及对金农、吴昌硕笔法的融合

《墨梅图》在继承传统文人笔墨的基础上，将金农漆书笔意的浑厚古拙与吴昌硕石鼓文线条的刚劲有力进行了有机融合，形成了独树一帜的笔墨语言。

梅花作为中国文人画的传统主题之一，历来承载着文人的精神理想与审美追求。在花瓣处理上，传统中国画主要运用《芥子园画传》中的五瓣圈写法，齐白石却将其简化至三笔完成，既保留传统要素，又展现个人风格。在梅干处理上，齐白石吸收金农的浑厚笔触，凸显梅干的苍劲；借鉴吴昌硕的金石气息，处理梅枝的转折；同时融入自身木刻经验，使线条既保持书法性笔触的流畅，又具有独特的质感与力度。这种对传统的继承与革新，体现了齐白石深厚的文化修养与艺术创造力，使《墨梅图》在传统文脉中彰显出个性化的艺术魅力。

2. 疏法与空间构建的笔墨意趣

《墨梅图》的枝干皴法与空间构建展现出独特的笔墨意趣。齐白石摒弃传统折枝梅的程式化表现方式，采用对角线崩塌式构图，创造出更为自由与开放的画面空间。梅枝横斜出画，呼应宋代诗人笔下“疏影横斜”的诗意美学，形成了强

烈的空间张力。在枝干皴法上，齐白石融合了书法用笔与木刻技法：老干采用枯笔飞白技法，体现苍劲古朴之感；新枝则以圆润藏锋笔法表现，形成老嫩相映的视觉效果。梅干的节奏感通过线条的粗细变化与墨色的浓淡对比得以强化，使静态的画面具有内在的动势；在空间构建上，齐白石巧妙地将题款文字融入画面力学平衡中，使书法艺术与绘画艺术相互融合。这种独特的空间处理与枝干皴法的创新运用，赋予《墨梅图》既简约明快又内涵丰富的艺术特质。

3. 飞白技法与题款参与的精神象征表达

《墨梅图》中的飞白技法与题款共同构筑了深层的精神表达。飞白技法源于书法艺术，齐白石却将其巧妙运用于对梅干的表现中，表达文人宁拙勿巧的审美取向与守拙精神。干枝上的飞白笔触不仅仅表现了梅树历经风霜的质感，更暗喻士人历经世事而不改其志的精神品格。题款作为作品的有机组成部分，与画面共同构成整体性的艺术表达。齐白石的题款既展现出其书法艺术的造诣，又通过文字内容强化了作品的文化内涵。《墨梅图》通过飞白技法与题款的有机结合，超越了单纯的物象描绘，成为高洁品格与士人精神的文化载体，实现了“画外之意”的艺术境界。

三、传统与变革的双重旋律：齐白石笔墨意趣的当代价值

齐白石花鸟画笔墨意趣的表达方式，既传承了中国传统绘画精神，又融入了现代艺术观念，蕴含传统与变革的双重旋律。其独特的笔墨体系、统一的形式内涵以及融贯古今的文化价值，为当代中国花鸟画的创新发展提供了宝贵经验和深刻启示。

（一）技法层面的笔墨意趣体系建构与创新

工写结合与纯写意并举构成了齐白石笔墨意趣的双轨表达体系。《群虾图》有着工写交融的技法特点：虾眼采用工笔点染，虾身则以写意表现，可谓精微与率意并存。创新性的“三墨法”赋予墨色塑造形体、表现质感与暗示空间的多重功能。《墨梅图》的枝干线条融入了书法性笔触与木刻技法，展现了纯写意笔墨风格。齐白石对传统笔墨的革新体现在用笔、用墨与用色的全方位探索中。用笔上，他将篆书、隶书笔意与木刻刀法相结合；用墨上，采用浓淡干湿并用的方法；用色上，巧妙运用朱砂点染辅助水墨主体。这种技法创新使齐白石的笔墨意趣具有强烈的个人风格与时代特色，也为当代花鸟画提供了技法革新的范式。

（二）形式与内涵的统一中笔墨意趣的美学实现

“形神兼备”与“意境至上”构成了齐白石花鸟画笔墨

意趣的美学追求。在艺术形式上，线条的刚柔变化、墨色的浓淡对比与构图的疏密布局共同营造出丰富的视觉节奏。齐白石笔下的线条既表现物象结构，又传达艺术家情感；墨色的层次变化既描绘对象质感，又暗示空间的深远；构图的动静安排，创造出独特的艺术张力。在精神内涵上，他将自然观察、生活体验、哲学思考以及文化情怀融入笔墨表达中，赋予作品深厚的人文底蕴，为当代花鸟画美学构建提供了典范。

（三）传统与现代交融中笔墨意趣的文化传承

雅俗共赏的艺术理想使齐白石实现了传统与现代的有机融合。在文化传承上，《墨梅图》继承了文人画“画中有诗”的美学传统，《群虾图》延续了中国画写生传统的精髓；在艺术创新上，民间艺术的生动活泼与现代审美的简约明快被注入传统笔墨中，跳出了文人画的精英取向。齐白石笔墨意趣具有雅俗共赏的审美特质，他通过精湛的技法与深厚的文化内涵满足文人雅士的需求，同时借助生动的形象与鲜明的风格吸引普罗大众的兴趣。这种传统与现代交融的笔墨表达方式，为中国画在全球化背景下的文化自觉与艺术创新提供了重要启示，彰显了中国传统艺术在当代语境中的生命力与价值。

四、结语

研究齐白石花鸟画的笔墨意趣，可见其独特的艺术价值与时代意义。《群虾图》与《墨梅图》作为其代表作，展现了齐白石对中国传统绘画的继承与创新。其笔墨意趣的表达方式不仅丰富了中国现代绘画的语言体系，而且为当代艺术创作提供了宝贵的美学经验与精神启示。齐白石笔墨意趣在技法层面建构工写双轨系统，在美学维度使形式与内涵相契合，在文化层次进行传统与现代的对话，这种多元的表达方式为当代花鸟画创作提供了丰富的美学资源与方法论启示。

参考文献：

- [1] 余雅婷. 论齐白石花鸟画对新时代中国美术创作的启示 [J]. 美术教育研究, 2022 (7) : 63—66, 69.
- [2] 毛益. 写生观念转变对当代写意花鸟画创作的影响 [J]. 美术教育研究, 2025 (2) : 35—37.
- [3] 秦韵佳. 博物之眼与寄兴之趣：齐白石“衰年变法”初期《花卉画稿》研究 [J]. 中国民族美术, 2025 (2) : 52—61.
- [4] 薛良, 武雪江. 隔花人远天涯近——齐白石·黄宾虹花鸟画展 [J]. 中国书画, 2021 (9) : 85, 137.
- [5] 冯朝辉. 生命不喧哗 时间自作答——“南吴北齐的艺术世界”吴昌硕齐白石作品展综述 [J]. 艺术品, 2020 (12) : 92—97.