

中 国 画 研 究 丛 书

书画同源

齊白石

A series of Chinese
painting study

徐鼎一 韩刚——著

荣宝斋出版社

中国画研究丛书
A series of Chinese
painting study

徐鼎一 韩刚——著

书画同源

齊白石

紫雲齋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源. 齐白石/徐鼎一, 韩刚著. —北京:
荣宝斋出版社, 2015.12

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1854-5

I. ①书… II. ①徐… III. ①书画同源论②齐白石(1863~1957)—书画艺术—艺术评论 IV. ①J209
②J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第249800号

主 编: 唐 辉

副主编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 晋雅娟

责任印制: 孙 行 毕景滨 王丽清

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷 徐楠楠 韩珊珊 王 娟

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN QI BAISHI

中国画研究丛书·书画同源·齐白石

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京荣宝燕泰印务有限公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 7

版次: 2015年12月第1版

印次: 2015年12月第1次印刷

印数: 0001-2000

定价: 56.00元

目录

第一章 齐白石生平·····	009
童年时期 ·····	010
木匠生涯 ·····	013
刻苦学画 ·····	015
五出五归 ·····	018
定居北京 ·····	022
避难时期 ·····	024
安详晚年 ·····	025
我诗最好 ·····	027
第二章 画风变化·····	033
花鸟画风 ·····	034
人物画风 ·····	079
山水画风 ·····	106
第三章 书风变化·····	123
馆阁体 ·····	124
何绍基体 ·····	126
“二爨”与魏碑体 ·····	129
金农体 ·····	134
李邕体 ·····	141
齐白石体 ·····	147

第四章 印从书出·····	151
篆刻分期·····	153
学黎松安等·····	155
丁龙泓、黄小松体·····	156
赵执叔体·····	158
《天发神谶碑》·····	160
《（祀）三公山碑》体·····	164
秦权体·····	166
自成一家·····	168
第五章 以书入画·····	175
传统·····	176
时风·····	178
以书入画·····	184
作品欣赏·····	194
注 释·····	202
齐白石年表·····	210

中国画研究丛书
A series of Chinese
painting study

徐鼎一 韩刚——著

书画同源

齊白石

紫雲齋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源. 齐白石/徐鼎一, 韩刚著. —北京:
荣宝斋出版社, 2015.12

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1854-5

I. ①书… II. ①徐… III. ①书画同源论②齐白石(1863~1957)—书画艺术—艺术评论 IV. ①J209
②J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第249800号

主 编: 唐 辉

副 主 编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 晋雅娟

责任印制: 孙 行 毕景滨 王丽清

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷 徐楠楠 韩珊珊 王 娟

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN QI BAISHI

中国画研究丛书·书画同源·齐白石

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京荣宝燕泰印务有限公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

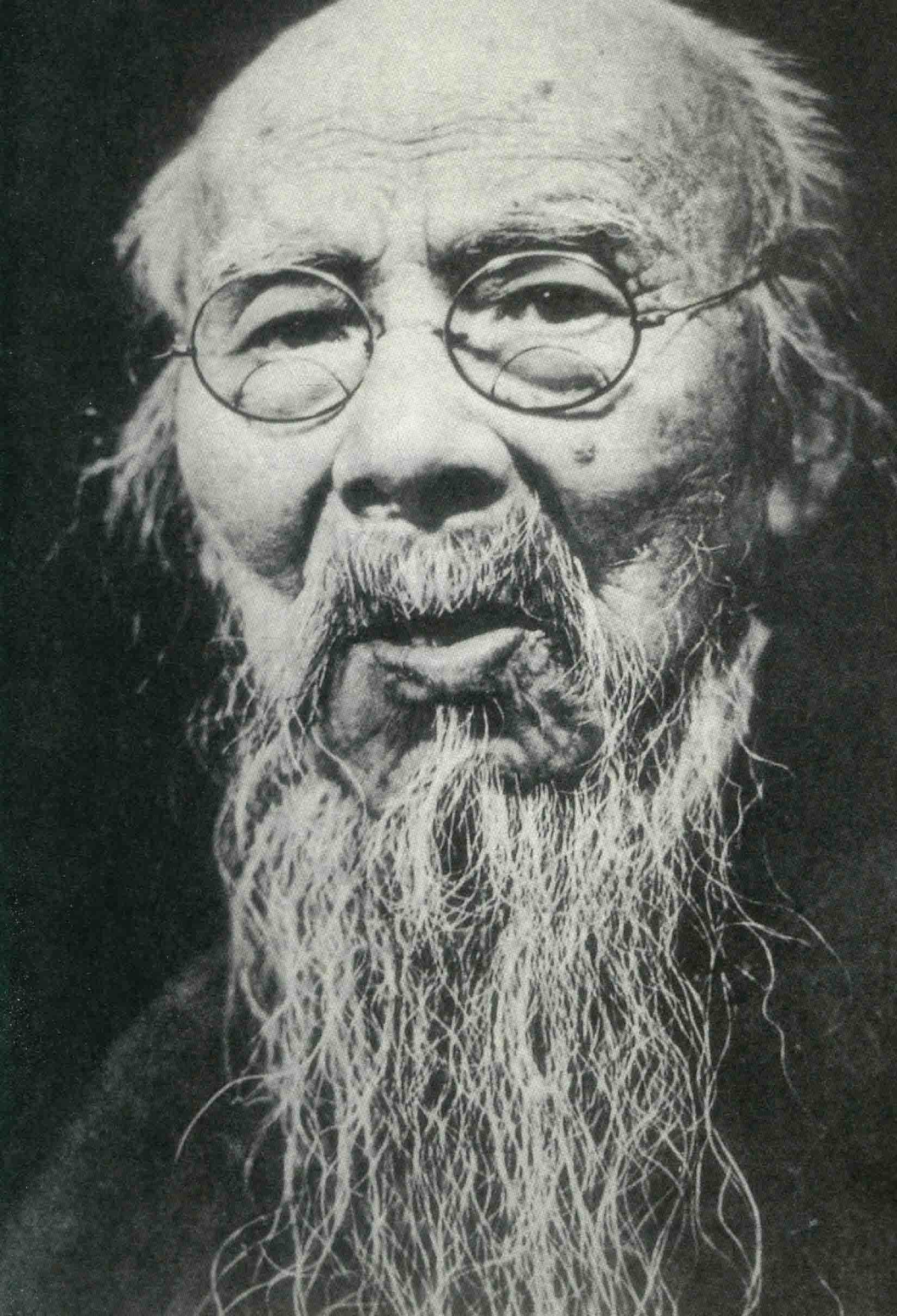
印张: 7

版次: 2015年12月第1版

印次: 2015年12月第1次印刷

印数: 0001—2000

定价: 56.00元

目录

第一章 齐白石生平	009
童年时期	010
木匠生涯	013
刻苦学画	015
五出五归	018
定居北京	022
避难时期	024
安详晚年	025
我诗最好	027
第二章 画风变化	033
花鸟画风	034
人物画风	079
山水画风	106
第三章 书风变化	123
馆阁体	124
何绍基体	126
“二爨”与魏碑体	129
金农体	134
李邕体	141
齐白石体	147

第四章 印从书出	151
篆刻分期	153
学黎松安等	155
丁龙泓、黄小松体	156
赵执叔体	158
《天发神谶碑》	160
《（祀）三公山碑》体	164
秦权体	166
自成一家	168
第五章 以书入画	175
传统	176
时风	178
以书入画	184
作品欣赏	194
注 释	202
齐白石年表	210

齐白石是中国近现代美术史上有着极大影响力的画家之一。

他早年为木工，善雕花；后习诗书画印，勤苦钻研，上下求索，终臻大成。擅画花鸟虫鱼、山水、人物，造型简练^[1]，笔墨雄肆，意境淳朴，天趣盎然。画境有前期冷逸、后期明艳之别。作鱼虾虫蟹称最，独创“墨叶红花”法。既善大写意，又以工笔草虫异于时流。强调在工写自如转换之间提升画格，形神俱现。“善写意者专言其神，工写生者只重其形。要写生而后写意，写意而后复写生，自能神形俱见，非偶然可得也。”^[2]书工篆隶，学馆阁体、何绍基、金冬心、李邕、秦汉碑刻，行书古拙雄肆；篆刻纵横酣畅、单刀凌厉，自成一家，开“齐派”；诗文清新活泼。诗、书、画、印“四全”，“风格统一，相得益彰，丰富了他个人艺术语言和表现力。”^[3]自鉴为：“诗第一，治印第二，绘画第三，写字是第四。”就影响而言，画尤著，论者“列为20世纪在中国画方面最有影响的画家之首”，誉为“画圣”^[4]。1957年9月16日于北京医院去世。有《白石诗草》《白石老人自述》等著述传世。

齐白石是中国绘画，尤其是中国文人写意画自元明以来沿着书画同源、以书入画之路走来的又一座高峰。

“书画同源”“以书入画”是传统中国画的核心观念，实践可以上溯到魏晋南北朝时期，理论成熟于唐代，为元明以来中国画家所普遍遵循。而近代黄宾虹、陈师曾等亦有不少相关实践与理论流传。齐白石出身湘潭农村，自小家境贫寒，受正式教育机会较少，诗文书画印全凭自学，与20世纪其他大家相比，在艺术理论建树方面相对较弱，虽有自传性质的《自述》与不少诗文、画跋传世，然

于其中几乎找不到有关“书画同源”“以书入画”等直接论述。虽如此，但白石生活于画苑普遍强调“以书入画”之时代，诗、书、画、印“四全”的他平生绘画之典型风格是大写意，故在艺术实践中突出“以书入画”是必然的。所幸，现传《齐白石画法与欣赏》一书（乃白石友人、弟子胡佩衡、胡橐所记，很多内容相当于实录，可信度很高）提供了较为丰富的资料，以此为基，综合其他可信资料仍可勾勒出齐白石平生“以书入画”的不懈实践。此外，齐

白石是印学大家，其篆刻成绩之取得与书法求索密不可分，同时，他所刻印章又与诗、书、画等一起共同构成了画面，故本书亦对白石“印从书出”艺术实践作出大致勾勒。

盛唐以来，“笔墨”逐渐成为中国画技法和审美的核心。

“笔”即笔法，奠基于书法运笔；“墨”即墨法，奠基于绘画用墨。笔法以书法为优，墨法以绘画为著，千百年来，实践经验丰富，理论探讨深入。在中国画实践与理论中，“以书入画”主要发生在宋代以来之文人写意画中。“以书入画”即以“书画同源”为预设，引书法笔法优势入绘画，与绘画自身墨法优势融合无间，合两美而臻至境。写意画大家齐白石平生艺术风格随其所师变化较大，而其大体一致的书、画、印等风格变化又是以“笔墨”（即“以书入画”）为中心。他曾说：“临摹是初步学习笔墨的办法，不能只是对临，还要能够背临，才能记得深，但不要以临摹为能事。”^[5]“我是学习人家，不是模仿人家，学的是笔墨精神，不管外形像不像。”^[6]故本书以详细追究白石平生书画风格变化来透视其“以书入画”的艺术实践。

第一章 齐白石生平

清同治三年的十一月廿二日（公历1864年1月1日），湖南湘潭白石铺杏子坞星斗塘的一户贫寒的齐姓农户里，降生了一个男孩。孩子的父亲是家中的独子，孩子又是长孙，祖父母和年轻的父母喜不自禁。按族谱的序列，这个孩子当属“纯”字辈，被派名“纯芝”，号“渭清”（详见《齐白石回忆录：出生时的家庭状况》），后来祖父思量再三，又给他添了“兰亭”一号，显然，老祖父盼望着这个孩子能长成芝兰一般玉树临风的人物。

但无论是望孙成龙的祖父母，还是高兴得有点不知所措的父母，最初都无法想象，就是这个叫齐纯芝的孩子，日后竟成长为一代开宗立派的画坛巨擘。

他就是齐白石。

童年时期

齐白石的童年，自在、寂寞却备享家庭的温暖。齐家长辈们都是善良和气的人，在乡里的人缘颇好。祖父齐万秉（1808—1874）是一家之主，在为他撰写的《墓志铭》中，齐白石记他“字宋交，湘潭人，为人刚正”，因为他平时喜好主持公道，有长辈之风，乡里人都称他齐十爷。这位祖父一生勤恳务农，最大的遗憾就是子

嗣太少，和夫人马氏只生了齐白石的父亲齐贯政一个儿子。虽然不久，齐白石的弟妹们陆续降生了，他对齐白石却格外疼爱，这不仅因为齐白石是长孙，更因为齐白石表现出十分聪慧的资质。孙子的教育是一家大计，他亲自来抓。齐白石四岁时，年已花甲的祖父就常常抱着他，蹲在炉边烤火，拿着通炉子的铁钳子，在松柴灰堆上，比画着写了个“芝”字教他认识，说：“这是你阿芝的芝字，你记准了笔画，别把它忘了！”^[7]用这种办法，到上学前，祖父已经教了他三百多个汉字，齐白石都识得滚瓜烂熟，连每个字的意义，都能讲解得清清楚楚。而齐白石的外公周雨若就是位塾师，所以他长到六岁，就被祖父送到外公那里开蒙。老祖父风雨无阻，常常接送孙子上学，陪伴孙子左右，还是在祖父的《墓志铭》里，齐白石记载了一段感人的情景：“同治十年，令纯芝受童子业于枫林亭。天或雨，公戴笠着屐，提饭具，而负纯芝于背。黄泥沾带，苦于行。时公年已六十有四矣。爱其孙，忘其倦，且行且言曰：‘负汝一日，安得有一日之益于他时。’”外公教外孙，自然多了份用心；祖父的陪伴，又使齐白石的学习生涯多了份温暖和情趣。上学之余，祖父尽其所能地满足齐白石的求知欲，“平时或问字，辄以指画于掌上海之”（齐白石祖父墓志铭语）。应该说，齐白石的早期教育，在当时的中国乡村，还是很扎实的。

父亲齐贯政（1839—1926）是个温和老实得有些懦弱的人，人称“德螺头”，他顺着父母和妻子对长子的爱护，不多表达自己的意见。倒是母亲周氏（1844—1926）对齐白石的影响更大，他曾撰写《齐璜母亲周太君身世》，其中记道：“太君湘潭周雨若女，年

十七，归同邑齐贯政。两家皆良民，故清贫。于归日，检箱，太君有愧容。姑曰，好女不着嫁时衣。太君微笑之，三日即躬井臼，入厨炊爨。”在齐白石的记忆里，母亲待人和气、性情刚强、孝敬长辈，终日织布来供给一家人的穿着。齐白石六岁时，新上任的巡检游乡，乡亲们要带着齐白石一起去看，齐白石不去，母亲不但没有责怪他，反而称赞道：“好孩子，有志气。”这件事对齐白石性格的形成影响很大，他一生自在自行，不慕权贵，不依附于外力，始终保持着人格的独立，这多是继承了母亲的传统。

这个时候的齐白石，已经表现出了一定的艺术天赋。在书塾的各门功课中，他尤其喜欢《千家诗》，而且读过就能背诵。课余，他还喜欢用薄竹纸勾影雷公像，描得非常逼真。很快，齐白石会描像的特长就在同学中出了名，于是大家都请他来描画。多年以后，白石在《自述》中，还清晰地记得当时的情景：“我就常常撕了写字本裁开了，半张纸半张纸地画……接着又画了花卉、草木、飞禽、走兽、虫鱼，等等，凡是眼睛里看见过的东西，都把它们画了出来。尤其是牛、马、猪、羊、鸡、鸭、鱼、虾、螃蟹、青蛙、麻雀、喜鹊、蝴蝶、蜻蜓这一类眼前常见的东西，我最爱画，画得也就最多。”