

周迅◎著

人民艺术家齐白石

中

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

人民艺术家齐白石

中

周迅◎著

中国文联出版社
<http://www.cflcp.net.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

人民艺术家齐白石/周迅著. -北京: 中国文联出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5059-8701-2

I. ①人… II. ①周… III. ①齐白石(1863-1957) - 传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 186367 号

人民艺术家齐白石

作 者: 周 迅

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 朱彦玲

责任编辑: 周劲松

封面设计: 谭 锴

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 师自运

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389683 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn zhoujs@clapnet.cn

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

装 订: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 60

字 数: 700千字 图: 450幅

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5059-8701-2

总 定 价: 360.00 元 (全 3 册)

版权所有 翻印必究

序：沟通世界文化的艺术大师

荆大为

一个民族的伟大复兴，离不开这个民族的文化复兴；而要复兴民族文化，必须去找寻文化历史上的那些先贤们。被誉为“人民艺术家”的齐白石先生，就是一位值得我们缅怀和追寻的先贤。他开创了中国绘画艺术诗、书、画、印的新时代。其绘画作品数量之多、艺术水准之高、社会影响之大，至今无与伦比。

在近现代艺术大师里，齐白石先生可谓是群星闪耀中熠熠生辉的那一颗，为世界人民所尊敬。他那精练生动至能与生命对话的画作，无不使人心领神会，感至和平。无怪世界著名绘画大师毕加索都曾来华拜望，并赞扬称：“在用艺术与生命对话方面，我远不如齐白石。他才是世界上最伟大的绘画艺术大师。”

首先，齐白石先生是中国杰出的人民艺术家。齐白石出生在贫穷的农家。小时候放过牛，种过田，两度拜师学粗木作，后改学雕花并出师，还向民间艺人学画像。27岁那年，他得到湘潭名士胡沁园的赏识从其学画，后又拜“荆楚大儒”王闾运为师。在胡沁园、王闾运等湘中名士的提携下，他眼界大开，诗、书、画、印日渐精进，实现了从民间艺人向文人画家的飞跃。

齐白石先生深谙中国传统文化的精髓。他海纳百川，拜师学艺，所下功夫丝毫不亚于当今“象牙塔”里的莘莘学子。他的艺术成就，最突出的是中国画。经过数十年艰苦卓绝的奋斗，他兼肖像、人物、山水、花鸟、走兽和各种杂画技艺于一身。他继承了徐渭、朱耷、石涛、扬州八怪诸家的艺术特色，以及吴昌硕等人的革新精神，并吸取了民间艺术的丰富营养，博采众长，逐渐形成了独特的艺术风

格，开创了红花墨叶一派。

劳动人民纯正善良的品质和思想感情是成就齐白石先生的基石。他生于民间，长于民间，是从民间美术中破茧成蝶的典型。他酷爱画虾蟹虫鱼、花鸟山水，这源于他对生活的细心观察。他总是在熟悉它们的性格神态与季节变化、积累了感受以后才创作。因此他的画作生动风趣、诗意与画境密切结合，形神兼备，朴实优美。同时，他作品中所描绘的对象，如牧牛、砍柴、蔬菜、瓜果等，无不体现着他对农村生活的回忆，进而升华为对生活、对劳动、对家乡、对祖国的热爱与歌颂。

齐白石先生是一位人民艺术家，人民性贯穿他一生的始终。他以诗、书、画、印“四绝”流芳百世。他取“不似之似”为“百花传神”，行“衰年变法”创“红花墨叶”。他师法古人，也师法造化，达到了写生与写意的统一。他融世俗情趣与文人雅趣于一炉，不仅拓展了传统绘画的题材范围，而且为这一传统题材注入了新鲜血液。他学诗文书法，游山川名胜，做幕僚寓客，终于成了诗、书、画、印全人神品的千古伟人。他创造的作品，既有人民性，又有民族性，并且将两者有机地结合起来，形其自然，兼具众美。其作品笔墨洗练酣畅，充满着纯朴浓郁的乡土气息。既为文人欣赏，也赢得了广大劳动人民的喜爱，从而奠定了他“人民艺术家”的历史地位。

其次，齐白石先生是世界艺术的一座丰碑。有一位哲人曾经说过：“只有民族的，才是世界的。”在世界文化历史上，齐白石先生是一位传奇人物。他的艺术是在古今之交、中西之汇的时空背景下，中国民间艺术与传统文化共同孕育出来的一颗璀璨的明珠。他的艺术归于民族，又属于世界。他带着中华民族的传统艺术参与国际艺术交流、支持国际和平事业，使有着数千年悠久历史的中国绘画艺术之花，怒放于世界画坛，成为东方艺术的奇葩。

文化是有时代性的。文化的现代化就是文化的生命力。齐白石先生在民主革命的历史潮头，没有照搬古人的笔墨沉积，而是感悟当代工业文明的进步精神，信奉精简、准确、高效的生命追求，把中国繁复的水墨画表达手法与时代节奏同步，精练到意境和意会的文化语境，把中国当时压抑的文化求生的情绪，激活到仿佛新生一

般的鲜明、亮丽。在他的笔下，无论红花墨叶一派，抑或透明的活虾，无不带来鲜活的生命旋律。故在如此人格高地上的艺术大师，怎能愿意迎合汉奸、日寇的商业诉求呢？自然是关门拒客，留下了“人不可有傲气，但不能无傲骨”的高贵品格。

历经时代磨砺，尤其是度过了五四运动以来近代文化革新思潮的幡然涌动，齐白石先生将千年笔墨深沉的中华文化之视觉表现艺术，注入了鲜活的生命激昂的元素，使中华民族数百年缺少激情变化的艺术焕然一新，就像孕育着新生的前奏。齐白石的文化现象也发人深省：在那个时代，只有匹配了时代心律的艺术语言，才是中国当代的语言；只有匹配了世界心灵节奏的艺术语言，才是能与世界文化沟通的时代语言。

齐白石先生用自己特有的中国人对生命的细腻理解和对和平、对生命的讴歌，创造出了世界人民都能读懂的艺术语言，终于成为一代世界级的文化艺术大师。他不仅用自己的作品，丰富了人民的精神生活，而且用他的作品参加了保卫和平的神圣事业，因而引起了世界人民对他的广泛关注。他在艺术创作上的方法和态度，他在艺术创作上的卓越成就和灿烂才华，为人民美术工作者所热爱和尊敬。1955年，德国总理格罗提渥代表德国艺术科学院，授予他通讯院士荣誉状；1956年，世界和平理事会授予他1955年度国际和平奖金；1963年，他被列为世界文化名人。他无愧于这些光荣称号！世界人民为拥有这位伟大的艺术家而自豪！

再次，齐白石文化现象具有深远的现实意义。齐白石以精湛绝伦的技艺，给世界艺术宝库留下了丰厚的遗产，因而他成功的奥秘成了“齐白石之谜”。其实这并不是什么不可以解的谜。

放牛娃出身的齐白石，从一个农民到木匠，继而成为一位璀璨夺目的艺术家。究其缘由，一是得天独厚的天赋条件。他不论从事何种工作，别人都是望尘莫及。这充分证明他得天独厚，其所以能超群绝伦并非由于人力的教导或安排。他兼具充沛的精力和惊人的悟性，同时胸怀壮阔，胆识过人。由于这种超凡的天赋，他的声名真正称得起流传遐迩，不仅生时众口皆碑，死后更是与日俱增，将来也定能永垂不朽。二是刻苦钻研和创造性的探索精神。虽然个人

的才艺纯属天授，但是，他活到老，学到老，其心手如一的程度令人叹服。三是齐白石生长在湖湘文化的环境中，经世致用、敢为天下先的革新理念激励着他，使他产生了不可推卸的“天将降大任于斯人”的责任感。四是齐白石源于一介平民，深深地扎根在人民的土壤之中，与人民血肉相连，对生活在社会底层的贫民有着深厚的感情。

齐白石是我国近现代著名的书画家和篆刻家。他将时代精神融合在自己创作的中国水墨画中，使中国画走向世界，得到了国际的重视。他朴实谦虚、自信自强的高贵品质，为中国艺术家树立了光辉榜样。

传记作家周迅遵循毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，以新世纪新时期新形势的“中国梦”为出发点和落脚点，精心创作了《人民艺术家齐白石》一书。在写作上，该书具有四个特点：一是从创作理念上来看，开拓创新，以湖南人的精神，敢为天下先；二是从思想内容上来看，健康向上，与时俱进；三是从写作技巧上来看，生活气息浓，源于生活，高于生活；四是从文字表达上来看，熟练地掌握和使用群众性的语言，语言朴实，通俗易懂。总而言之，该书故事生动，史料翔实，内容丰富，体现了时代精神，是一部创作非常成功的十分权威的人物传记。

如今，中国文化体制改革吹响了进军号角。文化的现代化，才是我们能找到的文化跨越的坦途。而文化现代化也正如齐白石文化现象给我们的启迪一样，与社会、经济、人文、科学发展节奏相匹配的模式，才是文化的现代化，才能从文化内涵上达到与世界、与时代共通的语言，才能走出去、站得住，才能大繁荣、大发展。《人民艺术家齐白石》的出版，为我们的文化大繁荣、大发展燃起了一盏艺术创作的明灯，齐白石文化现象更应有现实的文化启发意义。

（作者系中国美术家协会主席）

楔子

1953年1月7日，由中国美术家协会、中央美术学院在北京文化俱乐部联合举办了“画家齐白石九十三岁诞辰庆祝会”。

出席庆祝会的，有中央人民政府文化部副部长周扬，中央美术学院院长徐悲鸿及美术界人士，共二百余人。

那天，齐白石身穿棉袍，头戴棉帽，精神矍铄。

庆祝大会自始至终洋溢着欢乐的气氛。人们纷纷向齐白石问好，祝福。首先是一些年轻人给他献上了寿桃，祝他健康长寿。紧接着，李济深、徐悲鸿、老舍、田汉、叶恭绰分别讲了话，大家高度赞扬了齐白石取得的艺术成就。

周扬代表文化部授予齐白石“人民艺术家”称号。在颁发给他的荣誉奖状上写道：“齐白石先生是中国人民杰出的艺术家，在中国美术创造上有卓越的贡献，兹值先生九三寿辰，特授予荣誉奖状。”

“人民艺术家”是中国政府授予在艺术创造上有卓越贡献的艺术家最高荣誉。周扬在颂词中指出：齐白石“在中国美术创造上有特异的贡献。他的艺术继承了中国绘画的现实主义传统，发扬了‘形神兼备’的特色，由于他出身劳动者，他的作品多取材于与一般劳动人民生活相接近的自然景物，具有健康、朴素的色彩……他忠于事物的真实，也忠于事物的理想；他忠于事物的细节，也忠于事物的精神。这是艺术的最高表现手法”。

最后，齐白石的学生胡絜青，代表他致了答谢辞。

在庆祝会上，展出齐白石的精品四十多件，木偶剧团作了专场演出。

那天晚上，举行了盛大的庆祝宴会。

当庆祝会开到热烈的时候，周恩来赶到了会场。大家都起立鼓掌，气氛达到了高潮。

周恩来频频向大家招手致意，径直走到齐白石的身旁，握着他的手，俯下身来亲切地对他说：“衷心地祝贺您 93 岁寿辰！祝您健康长寿！”

“谢谢！谢谢！太不敢当了！”齐白石说着说着，眼眶里闪烁着激动的泪花。

周恩来亲切地说：“您是人民杰出的艺术家，您为人民、为我们的国家作出了非常大的贡献，人民永远不会忘记您！您得到这份荣誉，是当之无愧的！”

紧接着，周恩来还仔细询问了齐白石的身体状况、生活起居和艺术创作，还风趣地说：“我还等着为您做百岁大寿呢！”

齐白石笑得合不拢嘴。

序·····	I
楔子·····	V
第一章 苦难童年·····	001
第二章 天灾人祸·····	034
第三章 拜师学艺·····	060
第四章 成家立业·····	078
第五章 得意门生·····	102
第六章 闻名乡里·····	132
第七章 爱憎分明·····	159
第八章 旷世情缘·····	177
第九章 游戏人生·····	204
第十章 壮年游历·····	222
第十一章 凤凰涅槃·····	278
第十二章 灾难深重·····	296
第十三章 漂在京城·····	313
第十四章 定居北京·····	341
第十五章 大浪淘沙·····	356
第十六章 福祸相倚·····	385
第十七章 后继有人·····	402
第十八章 生离死别·····	427

目录

第十九章 登上讲台	449
第二十章 兵荒马乱	486
第二十一章 苦乐年华	514
第二十二章 胆敢独造	533
第二十三章 游子心情	548
第二十四章 民族气节	582
第二十五章 不屈不挠	600
第二十六章 重操旧业	627
第二十七章 京沪之行	641
第二十八章 冲破黑暗	660
第二十九章 迎接解放	682
第三十章 当家做主	700
第三十一章 登峰造极	724
第三十二章 热爱和平	755
第三十三章 走向辉煌	778
第三十四章 幸福晚年	809
第三十五章 壮心不已	833
尾 声	877
齐白石大事年表	889
跋	937
后 记	938

Preface	I
Introduction	V
Chapter 1 Suffering childhood	001
Chapter 2 Natural calamity and man-made misfortune	034
Chapter 3 Learning skills from master teachers	060
Chapter 4 Get married and start his career	078
Chapter 5 Favorite pupil	102
Chapter 6 Being famous in his hometown	132
Chapter 7 Draw a clear demarcation between hate and love	159
Chapter 8 Enduring love	177
Chapter 9 Game of life	204
Chapter 10 Adult travel	222
Chapter 11 Phoenix nirvana	278
Chapter 12 Disaster-ridden	296
Chapter 13 Drifting in the capital	313
Chapter 14 Settled in Beijing	341
Chapter 15 Mighty wave crashing on sand	356
Chapter 16 A blessing and a curse	385
Chapter 17 Have qualified successor	402
Chapter 18 Part for ever	427
Chapter 19 Step up to the rostrum	449

Chapter 20 Fighting and confusion	486
Chapter 21 Bitter and sweet age	514
Chapter 22 Dare to make alone	533
Chapter 23 Wandering mood	548
Chapter 24 National integrity.....	582
Chapter 25 Be unbending in struggle	600
Chapter 26 Return to his former career	627
Chapter 27 Travel between Beijing and Shanghai	641
Chapter 28 Break through the darkness	660
Chapter 29 Welcome the liberation	682
Chapter 30 Be master	700
Chapter 31 Reach the peak of perfection	724
Chapter 32 Peace-loving	755
Chapter 33 To glory	778
Chapter 34 Happy old age	809
Chapter 35 Lofty aspirations	833
End	877
Chronology of Qi Baishi	889
Post scriptum	937
Postscript	938

第十四章 定居北京

一、雨中送别

民国八年（1919）春节过后，军队打着清乡的旗号，维护社会治安，土匪暂时销声匿迹。齐白石决定趁此机会离开家乡，前往北京定居。

当时，齐白石的父亲已经81岁高龄，母亲也75岁了。两位老人知道他这一次出远门，不同以前的几次远游，是要在北京安家落户。他以后回来，在家乡反倒变为做客了，因此两位老人再三叮咛：“希望时局安定些，常回家看看。”

离开家乡之前，齐白石想方设法，将家里一些值钱的东西悄悄地藏了起来。早期篆刻的四十余方印，大多数是用楚石所镌。其中有些石刻的印文是：“丁巳劫灰之余”、“重游京师归后”、“草间偷活”、“不比往日”。其他则是“齐白石曾赏”、“寄萍堂藏画”、“贯迟作会爱书来”、“萍翁管领字画”、“萍翁叹赏”、“齐白石管领金石纸本”、“一丘一壑自谓过之”，这些刻印都是朱文。另外，白文印有“黄金虚牝”、“寄萍堂”、“借山老人百读”三方。

齐白石将这四十余方印，数了又数，拿在手中看了又看，十分珍惜。只见在“一丘一壑自谓过之”印侧，刻了“丁酉秋月”四个字。丁酉是光绪二十二年（1897），当年他35岁。在“萍翁叹赏”印侧，齐白石刻了跋文：“戊午（1918）二月，避兵紫荆山下，家败多忧时刊此。”戊午年他56岁。由此可见，这批篆刻是他35岁后二十年间的作品。

“一丘一壑自谓过之”是片石长形朱文印，印文共七个字，笔画最简单

的只有一画，最复杂的则有十七画，都是横直线条，疏密有致。排列得非常周密，字字方形，匀称而不平板。第一个字“一”，以及最后一个字“之”的最后一横，巧妙地形成了上下边栏，而左右边栏刻得既细，又雕蚀得若隐若现。对比之下，便突出了整个印文，给人以完整、美好的形象。

“黄金虚牝”是片石长方形白文印，具有浙派的典型风范。其徐涩的切刀，粗中有细的笔画，刚柔相济，苍劲有力。从中还可以领略到其运刀时，节奏上的变化，相辅相成，具有金石和笔墨趣味。

齐白石仔细把玩了这些印，然后将它们统统用纸包好，外捆以棕，棕上再用草绳系牢，亲手藏在住屋墙洞里约半个世纪，谁也不知。后来，他自己也忘记了，还以为这些印全部丢掉了。

据齐白石儿媳、齐良琨夫人张紫环介绍，直到1963年，由于旧居多年失修，这些印才被老鼠从墙缝中撵了出来，共约四十余方。这批印，大都是取法丁龙泓、黄小松两家，属于浑厚、刚健、高古的印风，都是齐白石早年较为得意之作。

妻子陈春君舍不得扔掉家乡的那一点薄产，不想和齐白石一同前去，心甘情愿地带着儿女驻守家园，说：“我是个女人，留在乡间，见机行事，谅无妨害。等你在京谋生站稳了脚跟，我就往来于京湘，也能时时见面。你只身在外，一定感觉很不方便，最好置一副侧室，免得客中无人照料。”

齐白石一听，妻子陈春君处处是为自己设想，体贴入微。他真有说不出的感激。

农历正月二十四日，齐白石带着简单的行李，告别了自己的父母和子女，十分难过地走出了家门。

正值春雨绵绵，房前屋后的梨花，飘飘洒洒。他的一腔离别之情，好像那雨中的梨花。他留恋着生长的家乡，而又不得不避祸远离。心里头好像打翻了五味瓶，真是难受得很哪！

陈春君打着雨伞，送了齐白石一程又一程。到了白石铺，夫妻俩才依依惜别。陈春君泪流满面，一遍又一遍地叮咛齐白石珍重。直到看不见齐白石的身影了，陈春君还站在原地，朝着齐白石远去的方向挥手，再挥手！

二、第三次来到北京

经过一天的长途跋涉，齐白石在傍晚时分到了湘潭县城。他到聚英旅馆

落脚。

杨颢春告诉齐白石：“去年（作者注，指民国七年，即1918年）9月，武昌至长沙段铁路全部完成，并与长（沙）株（洲）段接轨通车。现在去北京，到长沙坐火车可以直达。”

齐白石在湘潭县城休整几天之后，又踏上了征途。他在长沙乘坐特快列车去北京。

当时，特快列车是最高档的铁路客车。这种列车以编挂头等和二等车厢为主，车体干净明亮，头等车和餐车上的窗帘格外醒目。列车一路急驰飞奔，非常容易辨认。除此之外，准时正点率极高，还很安全，比较舒适。

在火车车厢里，人来人往，熙熙攘攘。齐白石无心眺望沿途风光。他心潮起伏不定，说不出是怎样的滋味。在他的诗草自序中，有一段文章是这样写的：

过黄河时，乃幻想曰，安得手有嬴氏赶山鞭，将一家草木，过此桥耶！

民国八年（1919）农历三月初四早晨，齐白石第三次来到北京。

到了北京后，齐白石写有一首《燕京果盛有怀小园》：

家园尚剩种花地，梨橘葡萄四角多。

安得赶山鞭在手，一家草木过黄河。

杨潜庵已经代齐白石佃了法源寺羯磨寮房三间。于是，他仍然住在法源寺。

齐白石离开农村来到城市，摆脱了传统农业社会的环境，终于成为一位在现代城市中以卖画、刻印为生的职业画家。

一天，齐白石送书画作品来到荣宝斋南纸店。看到店内悬挂的一幅李瑞清手书扇面，他大开眼界。

欣赏了李瑞清手书的这幅扇面，齐白石赞不绝口：“见道人之书，其墨凹若钱厚。”

齐白石在荣宝斋南纸店内挂出了自己的润格。由于卖画、刻印生意并不太好，他收入很微薄。好在那时京城物价低廉，他得到的润资勉强还能维持生计。

新的历史和新的时代所酝酿的，是文化艺术更新的征兆。中国美术界以“四王”为正统，临摹模仿毫无创造，根本谈不上什么新意。这种矛盾，在意识形态领域内却开始了变革。一些自我标榜为所谓进步的美术家，纷纷要求美术更新和变革，并且喊出了“革王画的命”这样的错误口号，企图颠覆中华民族五千年的灿烂文明。

众所周知，只有民族的才是世界的。面对异端邪说，齐白石风雨不动安

如山。他积极对本土传统进行现代选择，用古代的手法描绘现代的内容。

由于齐白石接续的不是清初画家“四王”的“画坛正统”，而是仍然坚持民间画家的立场，坚持非正统，甚至是反正统的创作方法，对官方和正统的文化形态持批判态度，具有独立性和创造精神的绘画创作风格，因而被占据画坛主导地位的京派画家讥讽为“齐木匠”、“野狐禅”，说他的画如“厨夫抹灶”。

面对欺生的北京，齐白石这次定居下来之后，决心要扎下根来。因为他与当时一些狂人所提倡的格格不入，所以他的画还是不为人青睐。虽然真理在他手中，但他还是孤掌难鸣。少数人喜欢他的画，但因为他寂无名声，虽然要他画，不愿意他在画上署名。他感到十分难过。

在那种环境中，齐白石度日如年。一方面，他虽然身处京城，自己的身边却没有一个亲人，知心话向谁倾诉呢？另一方面，那时他的绘画艺术，学的是明末大画家八大山人冷逸的风格，他的作品虽然可以和八大山人媲美，绘画造诣已经达到了炉火纯青的地步，但是不为北京人所喜爱。即使他绘画的润格，一个扇面定价银币两元，比同时一般画家的价码要便宜一半，也很少有人前来问津，生涯落寞得很。他十分痛苦。

一天，胡鄂公在琉璃厂荣宝斋南纸店见了齐白石的画，大加称誉。

胡鄂公（1874—1951），湖北江陵人。字新三，号南湖。早年学农。后从戎，为黎元洪部属。辛亥革命后，在天津组成“北方革命协会”，自任会长。民国元年（1912）创办《大中华日报》。翌年当选为第一届国会议院议员。在北京组织马克思主义研究会，发行《今日》杂志。

因为是文化人，胡鄂公喜欢买字画，经常到古玩店走动。在琉璃厂南纸店，胡鄂公见到了齐白石的画，花了较大的价钱，买去了他画的六条屏。

胡鄂公还请齐白石画了一个扇面。不久，他跟胡鄂公成了很亲密的朋友。

每当夜晚，齐白石经常失眠。想起家乡的父母妻儿、亲戚朋友，远隔千里，不能聚首，他辗转反侧，久久不能入睡。有时甚至是通宵达旦不睡觉。他饱受思亲、思乡之苦。

忧愤之余，齐白石只有作些小诗，解解心里的闷气。久而久之，他作的诗倒也不少。他有《望云》：

拖筇北上复何求，我亦中年万事休。

老鬼画符时不合，故山埋骨死犹忧。

省亲安得云为马，饮水何妨颈似牛。