

近現代中國畫名家

齊白石

上海書畫出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

近現代中國畫名家·齊白石/上海書畫出版社編. —上海: 上海書畫出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80725-642-7

I. 近… II. 上… III. 中國畫—作品集—中國—現代
IV. J222

中國版本圖書館CIP數據核字 (2007) 第185418號

責任編輯: 春 季

技術編輯: 楊關麟

錢勤毅

裝幀設計: 楊關麟

近現代中國畫名家——齊白石

◎ 上海書畫出版社 出版發行

地址: 上海市延安西路593號

郵編: 200050

網址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

上海文高文化發展有限公司製版

上海精英彩色印務有限公司印刷

各地新華書店經銷

開本: 635×965 1/8

印張: 38 印數: 1001-2000

2008年1月第1版 2008年2月第2次印刷

ISBN 978-7-80725-642-7

定價: 580.00圓

近現代中國畫名家

齊白石

上海書畫出版社

白石齊璜

ISBN 978-7-80725-642-7

9 787807 256427 >

定價：580.00圓

近現代中國畫名家

齊白石

上海書畫出版社

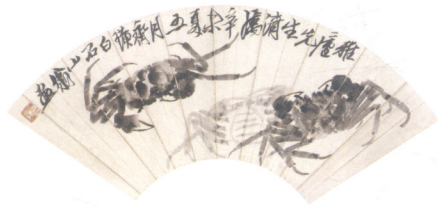
天時 地利 人和

——淺論成為20世紀經典的齊白石繪畫藝術（代序）

張春記

多子圖 1920年

三蟹圖 1931年

壽桃 1944年

桃花 1946年

齊白石不僅是20世紀最杰出的畫家之一，也是在各方面造詣都很高的現代繪畫大師，在其將近百歲的藝術生涯裏，延續、發展了近代吳昌碩的繪畫流派，并把大寫意花鳥畫推到了一個新的高峰。其藝術成就和對繪畫史的影響，均達到了歷史性的高度。他是時代的產物，又創造了一個時代，這在20世紀的畫壇裏是鮮見的。

齊白石是一位長壽畫家，他的繪畫生涯比一般畫家要長；他又親歷晚清、民國和新中國，經歷頗為複雜。即使從他19歲（1882）時開始臨摹《芥子園畫傳》開始算起到1957年過世，此中已是七十五個春秋。

齊白石正式習畫之前，跟着叔祖父學做木工。自16歲開始，他改學雕花木工，三年後出師。由于此間有了臨摹《芥子園畫傳》的造型基礎，他出色的雕花新樣也開始在鄉間漸有名氣。同時，鄉親們請他畫神仙聖佛等畫像的也日益增多。

齊白石26歲拜蕭薌陔、文少可學畫人物肖像，也兼習山水、花鳥。27歲拜胡沁園為師。胡沁園教齊白石工筆花鳥草蟲，把珍藏的古今名人字畫拿出讓其觀摹。又介紹齊白石向譚溥學習山水。如果說此前的臨摹《芥子園畫傳》屬於進入傳統繪畫的起步階段，那麼，此時他已正式步入傳統繪畫的大門。當然，他的學習仍以臨摹為主，所以不論在構圖上還是用筆、設色上都很注意法度，盡量合于規矩，為日後的發展打下扎實的基礎。也就是從這年開始，齊白石逐漸扔掉斧鋸，以畫肖像為主，專作畫匠了。當然，畫像之外，亦畫山水、人物、花鳥草蟲等。晚年的齊白石回憶起這段時光，頗為自得，他在《白石老人自述》說：“尤其是仕女，幾乎三天兩朝有人要我畫的。我常給他們畫些西施、洛神之類。也有人點景要畫細致的，像文姬歸漢、木蘭從軍等等。他們都說我畫得很美，開玩笑似地叫我齊美人。”本書中收錄的《浣衣仕女》即屬於這一時期這一類型的作品。這件作品當時完成後并未立即署款，從齊白石87歲時的補款得知，是他三十多歲的手筆。畫面描繪的是一位非常普通的鄉村女子，一手提竹籃，內裝紗線團，另一手執綫團。在技術處理上可以看出明顯受到海派人物畫的影響，用筆雖然有些稚嫩，頗具生拙的趣味。

37歲是齊白石人生和藝術道路的一個轉折點，他在這年拜文人王湘綺為師，學習詩文，從一個出身木工的民間畫師向傳統文人畫家轉變。

齊白石40歲到56歲期間，曾五次出游大江南北，行萬里路，期間到西安碑林、大雁塔、清華池等，游覽長江、洞庭、衡山、廬山、桂林等名川大山，開闊胸襟，親近大自然，這對他日後的創作發展做了充實的生活鋪墊。

齊白石在旅途中做了大量寫生，畫法上也發生了改變，多以大寫意筆法來描繪他的所見所思。數次出游不但結識了諸多朋友，如郭葆生、徐崇立、樊增祥等，也通過朋友看到歷史上諸多大寫意名家如徐天池、陳白陽、八大山人、石濤、金農、黃慎、鄭板橋及近代吳昌碩等人的作品，尤其是1906年在郭葆生家裏臨摹八大山人、金冬心、徐青藤等人畫迹，對齊白石藝術風格的初

步形成產生了很大影響。

1917年，55歲的齊白石為避家鄉兵匪之亂，起身赴京。在京期間，與畫家陳師曾相識，成了他藝術道路上重要的轉折點。此時齊白石的繪畫，雖然取法石濤、八大、白陽等大筆頭的傳統，也具有自己的面目，但不受市場喜歡。畫冊中收入的《對話圖》大概是屬於此類型的作品。這幅畫作于1920年，即齊白石來到北京的第四年。作品明顯取法八大，但無八大用筆圓潤之感，而顯得方硬冷逸，這對以靠賣畫為生的齊白石來說，因為這類作品沒有“賣相”，所以也不會有太大的市場需求。這種尷尬情況讓齊白石很苦惱。此際，陳師曾對齊白石起到了非常關鍵的作用，陳勸說齊白石作畫“要自出新意，變通畫法，要獨創風格，不必求媚世俗”，并贈詩說：“畫吾自畫自合古，何必低首求同群。”^①在陳師曾啟發下，齊白石改變畫風，并開啓了“紅花墨葉”派畫法，用洋紅點花，用濃墨作葉，開創了嶄新的面目。

曾見作于1924年的《春水雙鴨》，兩羽游鴨用筆高度概括，以大片空白寓意江水，而近景坡岸以大筆一抹而過。齊白石在題款中云“白石作畫常恨雪个來我腸”，即認為自己作畫還是脫離不了八大的影響，但就這幅《春水雙鴨》較之上述的《對話圖》而言，它更多具備了齊白石的獨特面目，筆墨性格亦由“冷”向“暖”了。又如也是作于1924年的《岱廟圖》，這幅畫在民國期間的畫壇可謂是“另類”，簡之又簡，別具意境。特別是兩座山峰以大筆塗抹成饅頭狀，用色亦簡，一為花青，一以赭黃，而岱廟以勾綫出之，以紅色填抹，山門前又以兩棵筆法極其簡單的松樹來點綴，它的確達到了陳師曾所說的“變通畫法，要獨創風格”。

齊白石個人風格自此定格并逐漸走向成熟，不論是花鳥畫還是山水畫，抑或人物畫，皆能做到筆墨酣暢，縱橫淋漓，任意揮灑。特別是20世紀40年代後，他進入了創作的自由王國。如他作于1943年的《花卉四屏》，分別描繪玉蘭、荷花、牡丹和紅梅，四幅畫體現了他一貫的用色單純的作風，以楷篆筆法揮寫植物，配合墨的枯濕濃淡，出色地傳達了植物的質感。又如作于1945年的《老少年》，是他典型的工寫結合的代表作。雁來紅以闊筆表現，而蝗蟲、鳴蟬和蜻蜓則是以工細的筆法描繪，兩種風格的協調結合，顯示了老人的智慧。而他此一時期的鱗介題材的作品，如魚、蝦米和螃蟹，至今已是家喻戶曉，其在技法上的探索，更彰顯了他的創造力。無年款的《雨後烟雲》大致也為他這一階段的手筆，在這幅作品上，齊白石運用了大片的濕墨闊筆來描繪雨樹雲山，上塗天，下抹地，山腰的白雲以留白表現，只有中景的幾處房屋以筆勾勒，完美地傳達了山村雨後空氣濕潤清新的氛圍。而畫冊中收錄的幾幅人物畫如《大滌子作畫圖》、《洗耳飲酒圖》等，無一不是造型誇張、筆墨概括、用色單純的老頑童式的詼諧之作，令人難以忘懷。

在他生命最後的近十年，藝術進入了化境。構圖、色彩、揮筆、運墨已從有法到無法，隨心所欲不逾規。如作于1951年的《星塘老屋》，該作品看來是一幅憶舊之作，用色響亮熱烈，用筆簡練概括，與他作于1924年的《岱廟圖》相比，風格雖有共性，但水平已是兩重天了。又如《九秋圖》，是他93歲高齡的作品，圖中的菊花、芙蓉和雁來紅也是他晚年最喜歡畫的題材。作品以洋紅、花青和水墨為主，信手拈來，與他80歲前後畫的花卉明顯拉開了距離，進入了人畫俱老的境地。

二

雖然齊白石主要的藝術活動在北京，然而在繪畫淵源上，他繼承了南方的揚州畫派與海上繪畫傳統，既得益于八大、八怪，更得益于海派代表畫家吳昌碩。因此，20世紀初期南北方畫派的交流對於齊白石藝術的崛起來說，具有非常重要的意義。

山茶梅花(與陳半丁合作)

秋味

秋聲秋色

豆莢蟋蟀

葡萄松鼠 1944年

齊白石在藝術道路上經歷過“五出五歸”的遠游活動，時間是在他40歲到47歲，這第一次和最後一次的出游都經過上海，看來齊氏與上海頗有淵源。齊白石小吳昌碩20歲，然而在上海竟然沒有機會結識這位藝術前輩，也確實為一件遺憾的事。在上世紀二三十年代，海派以吳昌碩的影響最大，傅抱石1937年《民國以來國畫之史的考察》曾作如下論述：

進一步，談中國畫的動態，影響最大的，要推吳昌碩。他的花果山水之類，甚至于他的字，不知影響了多少學畫的人。……我曾想，吳昌碩的畫，為什麼會有這麼大的影響？幾乎可以支配華東的花果畫。^②

吳昌碩的繪畫不僅風靡海上，也遠播東瀛，陳師曾就是源于這個原因向齊白石建議學習吳昌碩的畫風。如前所述，齊白石于1917年5月為避家鄉兵匪之亂赴京，當時住前門外郭葆生家。又因張勳復闢之亂，隨郭避居天津租界數日，回京後移榻法源寺，以賣畫、刻印為生。但是，齊白石在北京并無名氣，求畫者不多。自慨之餘，決心變法。1919年曾作《白石詩草》云：“余作畫數十年，未稱己意。從此決定大變，不欲人知。即餓死京華，公等勿憐，乃余或可自問快心時也。”1922年春，陳師曾携中國畫家作品東渡日本參加中日聯合繪畫展，齊白石的畫引起畫界轟動，并有作品選入巴黎藝術展覽會。這是齊白石藝術生涯中的重要轉折點。此後，他在北京的聲名漸起。對於這段經歷，多年後齊白石不無感慨：

我那時的畫，學的是八大山人冷逸的一路，不為北京人所喜愛，除了陳師曾之外，懂得我的畫的人，簡直是絕無僅有。我的潤格，一個扇面定價銀幣兩元，比同時一般畫家的價格便宜一半，尚且很少人來問津，生涯落寞得很。師曾勸我自出新意，變通畫法，我聽了他的話，自創紅花墨葉的一派……同鄉易蔚儒，是眾議院的議員，請我畫了一把團扇，給林琴南看了，大為贊賞說：“南吳北齊，可以媲美。”他把吳昌碩跟我相比，我們的筆路倒是有些相同的。^③

齊白石坦陳自己的筆路和吳昌碩有些相同，而其實論其淵源，明顯出自吳昌碩一派。受吳昌碩影響的潘天壽在《回憶吳昌碩先生》一文中也有明確的論述：

近時白石先生繪畫上的設色布局等等，也大體從昌碩先生方面而來，加以自己的變化，而成白石先生的風格。表面上看，他的這種風格可說與昌碩先生無關，但仔細看，實從昌碩先生的統系中分支而出。

1929年教育部舉辦全國美展，陳小蝶發表了《從美展作品感覺到現代國畫畫派》一文^④，文中對當時畫派進行了梳理，并歸納為六個畫派：復古派、新進派、折衷派、美專派、南畫派、文人派。所謂復古派是指延續四王正統派并包含兼師吳門派的畫家，如顧麟士、馮超然、吳待秋等；新進派是指受到四僧和黃山派影響的畫家，如錢瘦鐵、鄭午昌、張大千等；折衷派是指運用日本畫法的高劍父、何香凝、方人定等；美專派是指劉海粟、呂鳳子等；南畫派是指以金城為首的擅長宋元青綠山水的畫家；文人派有吳湖帆、陳子清等人。陳小蝶的劃分雖有時代的局限，然以此考察當時的中國畫壇，也頗有見地。其中，在列舉論述南畫派時，他指出，南畫派“以摹古得名，專以宋元舊迹，輸送日本。及其歸也，乃為北平廣大教主。其畫青綠濃重，金碧渲填，日人購之，蓋兼金焉。號為南畫正宗，而識者病諸”，言辭之中對南畫派頗有成見，隨後特地指出，“蕭謙中、齊白石更起而代之”，“拱北一派，漸以消息，今所存者，金陶陶、尹同愈、祁井西數人而矣。而蕭

齊弟子，乃遍河北”。

從中可以看出，20年代末開始，齊白石在北方聲名鵲起。在京城，以金城爲首的南畫派被蕭謙中和齊白石起而代之了，這是兩種畫風此消彼長的過程。到了30年代，更趨明顯：

畫與吳昌碩同是花果一類的作風，則有齊白石氏。齊氏摹印，魄力之雄偉，可以說直接、間接已衝動了許多印人，但能得他的精神的，却不多見。他的畫近幾年來，頗爲北方一部分人所推重，並不減于民國十年左右之對於吳昌碩。^⑤

北京舊爲皇城，國畫的傳統力量牢固而深厚，這與上海的五口通商情況完全不同，齊白石身爲“外來客”，他是如何“起而代之”的呢？

作爲傳統文人繪畫的海派繪畫在近代走向商品化，這與上海特殊的社會環境密不可分，也是這一風格的流派爲什麼沒有在其他城市產生的主要原因。然而，近代中國城市的商業化也是歷史必然之路，這僅僅是一個先後次序逐漸影響的問題。隨着清王朝的解體，北京在民國初年也漸漸走上了商業之路。畫壇的情況自然也是如此。琉璃廠作爲民國時期重要的書畫交易場所，吸引了不少外地畫家，人員的流動爲北京畫壇輸進新鮮血液的同時，也帶了異地的新風。其中，蕭謙中、張大千帶來的石濤、石谿野逸派畫風，黃賓虹的新安派畫風以及齊白石的海派畫風頗引人注目。而這些“新風”，都是自南而來。

繪畫史的發展亦有規律，當一種畫風在某地或者某一時期沿襲既久，必然導致其生命力的衰竭，起而代之的是另外一種新風。這種新風，必緣于一種機遇。對於北京畫壇而言，野逸畫風和海派無疑是新口味，舊派領袖金城于1926年辭世即爲其機遇。所以，北京畫壇出現“蕭謙中、齊白石更起而代之”，“拱北一派，漸以消息……而蕭齊弟子，乃遍河北”，也就不難理解了。雖然齊白石在北方繼承發展了吳昌碩的畫派并且影響日漸，但是並不能小看京城的“保守派”的實力。陳小蝶的論述基本正確，但我們並不能排除他論述的主觀色彩。1929年，徐悲鴻聘請齊白石任教授，却引來了衆教授的集體辭職，這一近代美術教育史上罕見事件就反映了當時京城畫壇對齊白石以及吳昌碩畫風的排斥性，由此可見京城傳統派的慣性延續。

南方海派影響京城畫壇的同時，京城傳統派也影響了海上畫壇。金城在北京去世的次年，海派領軍人物吳昌碩在上海辭世，這也成爲南北方交流的契機。故宮所藏歷代書畫在南方的展覽以及出版技術的進步等，使畫家見到了大批古典繪畫，這對吳昌碩的畫派在無形中都產生了消磨作用。以吳湖帆爲代表的三吳一馮古典畫風影響日漸，到40年代登至頂峰。南北畫壇的互相影響共同創造了20世紀繪畫的輝煌，而這一結果，大概也是吳昌碩和金城所未料到的。

三

齊白石是繼吳昌碩之後的大寫意花鳥畫大師，其藝術成就和影響，和吳昌碩相比完全有過之而無不及。就其社會影響而言，在整個中國繪畫史上都罕有其匹。

齊白石的藝術在20世紀40年代即進入了鼎盛期，新中國成立後的50年代，其社會地位又發生了重大轉變，如1949年當選中國文聯委員、中華全國美術工作者協會委員，1952年被聘爲中央美術學院名譽教授、中國美術家協會主席、中央文史研究館館員、北京中國畫研究會主席、北京中國畫院名譽院長，1953年中央文化部授予其“人民藝術家”稱號，1955年德國藝術科學院授予其“通訊院士”榮譽狀等，這讓同時代的其他畫家都黯然失色。雖然進入50年代他在藝術上和40年代並無本質區別，但其作爲畫壇領袖的地位却已不

蘆葦三蝦

三魚圖

菊花小品

容質疑。

不難看出，自1949年到他去世的近十年，是其一生中最輝煌的時期，他是順應時代潮流在人生道路上取得成功的大家。其成功不只源于藝術本身，藝術之外的因素也顯而易見。1958年，傅抱石在參觀了齊白石的遺作展後不無感慨：

我們必須認識到，老人僅僅依靠了這些——傳統（誠然它是必備的重要的條件之一），還是不能滿足的。更重要的是老人出身于勞動人民，在掌握了這些武器之後，並沒有為古人服務，專畫前人已經畫過的特別是提煉過的東西，老人是“登山則情滿于山，觀海則意溢于海”（梁劉勰語），滿懷信心地用它來向日常生活尤其是勞動人民的日常生活中找題材，並且對當時黑暗的社會作露骨的諷刺。這樣，內容完全變了，形式也就不能不變；這樣，古人皆為我用了，新的面貌新的風格也就逐漸形成了。老人的畫所以受到世界上廣大讀者的熱烈愛好，就是這個道理。^⑥

其實，單從齊白石的作品分析，確實不易看出有多少是“對黑暗的社會作露骨的諷刺”的，傅抱石在50年代的觀察自然有其時代的局限，但他看出了藝術之外的因素。對此，亦有研究者認為：

齊白石和黃賓虹在建國以前的藝術地位相對比不上張大千和徐悲鴻，原因是張、徐都善于“走碼頭”，游歷全國，故名聲極大。齊、黃藝術地位的改觀則發生在建國以後的五六年間，尤其是在反民族虛無主義期間。其受重視的主要原因是由于二人的出身和經歷，符合了當時黨領導的改造文藝界的需要。與此形成對照的是張大千的受貶，徐悲鴻雖然受到重用，但由于留過洋，思想仍有需要改造之處，故亦不如齊、黃更多地得到正面宣傳。徐在建國後一些改造自己思想的真誠認識，便是明證。齊、黃雖然也并不精通黨的政策，但他們之受重視，首先是因為中國歷代新政府皆有善待文化老人的傳統，如陸劍東《陳寅恪的最後二十年》一書稱，陳寅恪當年就是因為略差了幾歲，搭不上內定的文化老人年齡班車而沒有被免于運動，而齊、黃在建國後都已屆90高齡，故足以得到政府的優待。……齊白石是毛澤東的同鄉，出身農民，具有很好的階級成分，他在政治上的天真也保證了其晚年的一帆風順、青雲直上——解放後他享受到了國內藝術家所能享受到的最高待遇，齊白石因此在知名度上一舉壓倒了包括黃賓虹在內的其他三人。^⑦

建國後藝術中心的轉移也是齊白石藝術異軍突起的因素之一。在中國繪畫史上，每個時代在地域上總是表現為以某一地域為主中心和另外的副中心情形，中心多為政治中心或經濟中心，或者兩者的結合，具體情況在不同的時期有不同的表現。如唐代以長安、洛陽為中心，北宋以洛陽、汴京為中心，南宋以杭州為中心，元明清基本以江南為中心；其間又有明初的杭州、南京、北京，明中期的蘇州，晚明的松江，清初的太倉、常熟、徽州，清中期的揚州，晚清的上海等。進入民國後，由于特殊的歷史和社會環境，如資本經濟的發展、現代傳播方式的轉變及戰爭因素等，全國範圍內諸多地區的美術表現都非常活躍，如北京、天津、上海、杭州、廣州、重慶、成都、昆明等，但以市場經濟最發達的上海為主中心則是不爭的事實，如大量的展覽和活躍的出版就是其他城市所無法比擬的，本文的主人公齊白石在1946年11月也曾到上海舉辦展覽。而50年代後，情勢發生了逆轉，藝術中心由上海轉移到了首都北京。商業和經濟的因素下降，政治因素大大提升。美術評論的中心亦轉向北京。進京展覽也成了眾多畫家的理想。在此種境遇下，作為新中國藝術的中心——北京的領袖人物，無論從資歷年齡還是藝術風格和成就諸方面衡量，齊白石都當仁

不讓。正是在此不易為人注目的因素的促動下，齊白石由建國前的一位北派名家一躍成為新中國影響最為巨大的藝術家。

這裏所作的社會和政治層面上的分析，絲毫沒有貶低齊白石藝術成就的用意。齊白石的成功，首先緣于他杰出的藝術成就。我們不妨運用辯證唯物主義哲學原理來分析：其藝術成就是內因，而他所具備的社會條件是外因，外因通過內因起了作用。如果用中國傳統觀念來解釋，那就是他占盡了天時、地利和人和。在建國之初的中國畫壇，外部條件又有誰可以和齊白石相比呢？^⑧

四

齊白石藝術成就的意義，主要體現在兩個方面：其一是在前輩吳讓之、趙之謙、虛谷、吳昌碩等人前赴後繼地推動了金石水墨大寫意畫派走向巔峰，不但有效地矯正了清中期以還大寫意畫格失之于野的偏弊，並且令大寫意畫派在新的歷史時代以金石學為契機開闢了新的方向，並促使興起于明清的文人大寫意畫格在20世紀中後期登上了其歷史的頂峰。其二是以其出身民間的身份和新中國文藝改革的思潮，轉化了文人寫意畫的文化內涵，使之適應了新的時代要求，為傳統繪畫在新時期的持續發展提供了必要的保障。並且齊在題材內容上的創造性的貢獻，傳統大寫意畫格由以往的陽春白雪真正成為了“為廣大人民群眾喜聞樂見”的群眾性藝術。

在繪畫史上，揚州畫派的文人寫意雖然意在挽回清初正統派的“柔靡”，而改寫了繪畫史，揚州畫派在特定的文化環境中對畫學的貢獻毫無疑問，但將其投放到整個繪畫史的大背景下分析，其弊端也是顯而易見的。在具體實踐中，用筆過于粗野，偏鋒取勢較多。黃賓虹雖然喜歡石濤的繪畫，主要緣于石濤的“民族氣節”，但黃對石濤的畫法頗多微詞，如“自僧石濤客居維揚，畫法大變，多尚簡易。……時有揚州八怪之目。要多縱橫馳騁，不拘繩墨，得于天趣為多”；“石濤、八大開江湖法門”；“清湘蒼潤而率易過甚，遂開江湖習氣”；“揚州八怪意在挽回四王、董、趙之柔靡，而學力不足。至咸（豐）同（治）中，當時金石學盛，書畫一道，亦稱中興，可謂有本之學”。^⑨黃賓虹純粹從畫法的角度對之提出了批評，頗有見地。其實對這一弊病，前人早有論述，如以揚州畫派代表畫家鄭板橋為例，秦祖永《桐陰論畫》評之為：“筆情縱逸，隨意揮灑，蒼勁絕倫。此老天姿豪邁，橫塗豎抹，未免發越太盡，無含蓄之致，蓋由其易于落筆，未能以蘊釀出之，故畫格雖超，而畫力猶粗也。”那么，如何匡正這一弊端呢？清代道咸以來金石畫家無疑對這一弊病進行了修正，這一時期的畫史正是海派興起之時，但黃賓虹所欣賞的是金石畫家及書家，又不對海派做整體的褒揚。究其原因，是金石畫派對揚州畫派用筆方法的改造，即趨于內斂，糾正了揚州畫派過于狂放的弊端。揚州畫派雖然在觀念上發展了文人寫意，其偏于單薄的筆法實難于撑起寫意的畫品。以海派畫家而論，趙之謙、吳昌碩皆援金石入畫，但趙帶有隸意、楷意，吳乃草篆，表現在風格上，趙較吳“內斂”，吳不免顯得意氣風發，所以，黃賓虹對趙之謙的推崇就勝于吳昌碩。而齊白石則以楷篆筆意入畫，對石濤和揚州畫派也起到了修正作用。所以，從具體的畫法看，同樣是大寫意，吳昌碩和齊白石的大寫意就與石濤和揚州畫派的大寫意有着本質的不同，前者是後者的一劑良藥。齊白石內斂的大寫意繪畫為其在50年代初作為“畫壇正統”的地位，也提供了技術保障。

在繪畫題材上，齊白石大大豐富了傳統繪畫的取材。以他的花鳥畫而論，除了超越傳統文人繪畫的主題梅蘭竹菊外，也沒有為海派的吉祥寓意題材所限制，而是寫他所見所聞。當然，齊白石作為在京城職業畫家，必須迎合不同層次和類型客戶的需求，然而，他的取材“皆少時親手所為親目所見之物，自笑大翻陳案”，“所畫的東西，以日常能够

五子登科

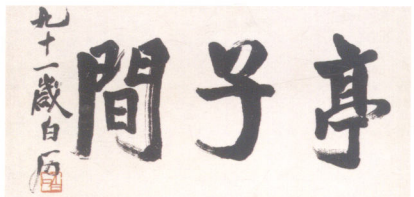
芋葉雙蛙

蘑菇香笋

八蝦圖 1939年

楷書亭子間橫額 1951年

見到的為多，不常見的，我覺得虛無縹緲，畫得雖好，總是不切實際”。他還在一幅《柴筴圖》上題字：“余欲大翻案，將少小時所用過之器物，一一畫之。”他的題詞，也不是一般傳統文人所能達到的天真爛漫境界，如題《牧牛圖》“祖母聞鈴心始歡”；一幅《棉花圖》題曰“花開天下暖，花落天下寒”；《不倒翁圖》題“秋扇搖搖兩面白，官袍楚楚通身黑”；《竹院圍棋圖》上題詩曰“圍群縱橫萬竹間，且消日月雨轉閑。笑儂尤勝林和靖，除却能棋糞可擔”，把下棋和挑糞并提。這樣的題法在齊白石之前基本上是看不到的。從他所畫的題材看，如大白菜、南瓜、蘿卜、辣椒、玉米、稻穀、芋頭、蘑菇、春筍、粽子、荸薺、蝴蝶、蜻蜓、蚱蜢、蝗蟲、飛蛾、螳螂、螻蛄、青蛙、老鼠、蝦、螃蟹等等，多數在傳統繪畫裏看不到的事物，在他的筆下，皆活靈活現，充滿生機。而且，農家所用的釘耙、鋤頭、竹筐、瓦罐等等，都屢屢在他筆下出現，這在傳統繪畫裏是看不到的，古代的畫家根本不會留意這類事物。他善于歌頌生活中一切美好的事物，在畫中寄予對生活的美好願望，常把民間美術裏吉祥圖案的寓意引入畫中。如畫蝙蝠題“大福”；畫荔枝題“大利”；畫秋菊題“益壽延年”；畫雄雞、雞冠花，寓意“官上加官”；畫石、牡丹，題“富貴堅固”。1950年之後，他還以鴿子、萬年青等為題材，畫出了《和平頌》、《祖國萬歲》等作品知名度極高的作品。

在傳統繪畫的推廣方面，齊白石的影響可謂古今罕有。美術院校在近代的設置，為繪畫的教育推廣帶來了便捷之路。然而，美術院校的教育畢竟主要傳播于相對專業的群體，即使全國性的大師，也主要影響于學生輩的圈子，如徐悲鴻和潘天壽分別影響于北方和南方。但是，齊白石繪畫則是跨越地域界限和師承範圍，在全國得到了前所未有的推廣，這是不爭的事實。當然，從技法層面論，齊白石繪畫高度概括的用筆，的確便于初學者入手，但從深層次分析，這又與齊白石繪畫的文化品格密不可分。他的作品充滿民間情味，喜歡把農村及日常生活的平凡物象入畫，故能雅俗共賞。而同時代畫家由于更多受傳統文人畫的影響往往缺乏這種文化品格，這其實也是為什麼說齊白石的畫風契合了50年代新的藝術與政治氛圍的重要原因。如畫冊收錄的《老圃清香》，所描繪的是極其普通的大白菜和胡蘿卜，但題款為“老圃清香”，不論是達官貴人還是大眾百姓，都會一下子拉近了與作品的心靈距離。

齊白石的繪畫對建國後的畫壇產生了重大深遠的影響。我們不妨看看海派花鳥四大名旦的情況。在上世紀40年代，吳昌碩在上海的影響開始減弱，其時崛起于海上花鳥畫壇的四大名旦基本不受吳熏染，如江寒汀學任伯年、虛谷、華新羅，唐雲學華新羅、石濤、八大，張大壯和陸抑非學華新羅、惲南田。但是到了建國後，情況就發生了轉變。張大壯轉向了粗筆畫，其畫蝦分明是受到了齊白石的“反作用力”，和齊有暗中“較勁”的意思，是用沒骨法畫成。陸抑非也轉向海派諸家尋法求變，深入青藤、白陽之堂奧，旁及八大、石濤、吳昌碩，以意筆為主，也不能認為和齊白石的影響無涉。唐雲受齊白石的影響更是顯而易見。四大花旦尚且如此，遑論一般的花鳥畫家？又如解放前以畫月份牌廣告的謝之光，其人物畫極盡刻畫之能事，在社會上享有盛譽。但在50年代後，也是幡然改途，上溯八大、石濤，亦從齊白石處吸取所長，筆路奔放，墨法淋漓，與之前已是截然不同的畫風。

齊白石特殊的身份和經歷，也是其成功的不可忽視的條件之一。不同于傳統繪畫的主體——士夫文人，齊白石出身農民，若以傳統的觀點看，農民與繪畫大師似乎是風馬牛，但這正是齊白石的特殊之處，是他區別于前代大寫意名家最為重要的標志之一。齊白石一生致力于對詩、書、畫、印的全面追求，雖然努力向雅文化靠攏，但他只能算作半個文人，因為他與傳統文人的差別非常明顯。所以，他的繪畫不屬於傳統文人畫的範疇，但作為傳統繪畫在現代社會的轉型，正如海派的產生一樣，是順應時代發展的產物。他的繪畫，不受任何成法的約束，以農民天真爛漫的情懷，改造了傳統繪畫，繼承發展了吳昌碩流派繪畫。以和吳昌碩相比，吳的繪畫

雖然不離海派的“俗”，然而其內涵還是文人的格調；齊白石雖然延續海派繪畫，然而他使它走出城市，深入農村，使其脫胎換骨，其審美理念容易為最廣大的社會群體所喜愛。這一點，在50年代後的新時代裏顯得尤其重要。

“青藤雪个遠凡胎，老缶衰年別有才。我欲九泉為走狗，三家門下轉輪來。”這是齊白石為天津美術館來函征詩所寫的一篇非常著名的詩。在這首詩中，表達了齊白石的藝術追求和理想。20世紀的中國社會進行了翻天覆地的變化，由于傳統文人階層逐漸消失，意味着文人寫意繪畫的創作主體的缺失，在這種情況下，出身鄉間的齊白石憑借一片赤子之心，對文人大寫意進行了創造性的發展，既強化了其因心造境、抒情寫意的固有特色，又轉化了其或失之于作或失之于野的負面因素，並將之推到了歷史性的極致，因此，它的高度是空前的，也是後人所難以企及的。

20世紀是中國繪畫史上一個衆星璀璨的時代。在這大師雲集的時代，齊白石無疑是最發光華的畫家，排除專業的角度而言，即使在民間大眾的層面，他的知名度在同時代的畫家中也是名列首位。作為人民藝術家的他早年貧寒，晚年却盛譽有加，構成了他具有傳奇色彩的藝術人生。20世紀風雲動蕩的社會，南北方畫壇的交流，成就了齊白石；另一方面，齊白石又影響了南北畫壇，他穿越了時空，豎起了一座新的藝術高峰。我們不妨可以這樣認為，是天時、是地利、是人和這諸多因素的綜合作用，共同成就了齊白石的繪畫藝術成為20世紀下半葉中國傳統繪畫的一代經典。

注釋

- ①《白石老人自述》，張次溪編，山東畫報出版社，2000年。
- ②收入《傅抱石美術文集》，葉宗鎬編，江蘇文藝出版社，1986年。
- ③《白石老人自述》，張次溪編，山東畫報出版社，2000年。
- ④該文發表于1929年4月的《美展匯刊》。
- ⑤同④。
- ⑥《白石老人的藝術淵源》，收入《傅抱石美術文集》，葉宗鎬編，江蘇文藝出版社，1986年。
- ⑦湯哲明《晉唐宋元傳統在20世紀》，該文收入于徐建融導讀、謝稚柳著《水墨畫》，上海畫報出版社，2002年。
- ⑧在1950年代，甚至于對齊白石及其藝術的不合適的評論，都會導致嚴重的後果。上海畫家陶冷月即是一例。中共上海市五愛中學黨支部1978年1月18日發發的《關於陶冷月同志被錯劃為“右派分子”的改正結論》，向我們展示了當時的歷史情境：1958年“整風運動”中，原認為陶“攻擊黨和積極分子以及黨的統戰政策；反對新社會現實；攻擊領導和工會工作；對其之進行反動思想教育，攻擊齊白石畫家；為右派分子進行辯護”的問題，于1958年4月24日經盧灣區區整風領導小組批准，劃為“右派分子”，予以第五類處理，實行降級降薪。參閱《陶冷月》下冊，上海書畫出版社，2004年。
- ⑨《黃賓虹談藝錄》，南羽編，河南美術出版社，1998年。

題李苦禪畫《雙禽圖》 1925年

圖版目錄

浣衣仕女.....	19	南瓜.....	53	牡丹雙蝶.....	84
對語圖.....	19	菜蔬飄香.....	54	秋色秋聲.....	85
花卉草蟲冊.....	20	鳳仙雙蜂.....	54	牽牛草蟲.....	85
花卉四屏.....	22	蝴蝶花蜻蜓.....	55	紅白雙色菊.....	86
彩荷翠鳥.....	24	菊花雙蜂.....	55	紅梅.....	87
盛夏紅荷.....	25	墨蝦.....	56	山竹蝴蝶.....	87
酒後風味.....	25	雛鷄.....	56	英雄長壽.....	88
岱廟圖.....	26	荔枝蜻蜓.....	57	菊花蜻蜓.....	89
蒲棒.....	27	蘋果.....	58	貝葉草蟲.....	89
絲瓜.....	27	海棠.....	59	得財圖.....	90
歸帆圖.....	28	蝴蝶蘭蜜蜂.....	60	貝葉草蟲.....	91
蝶戀花.....	29	菊花柿子.....	61	紅梅傲雪.....	92
藤蘿黃雀.....	30	荔枝蜻蜓.....	62	貝葉草蟲.....	93
高竹雙雀.....	30	葫蘆.....	63	老少年.....	94
白玉蘭.....	31	蘭花.....	63	老當益壯.....	95
群蝦圖.....	31	雛鷄三蟹.....	64	花項鳥.....	96
水草金魚.....	32	多子圖.....	64	多壽圖.....	96
漁翁圖.....	33	桂花雙兔.....	65	芋葉青蛙.....	97
花鳥魚蟲冊.....	34	荷花水鳥.....	65	六如圖.....	97
南粵荔枝.....	41	蘭花.....	66	四蟹圖.....	98
葡萄.....	41	花卉四屏.....	68	群蝦圖.....	99
樹林人家.....	42	老少多吉圖.....	70	魚樂圖.....	99
雛鷄.....	42	老少年.....	71	長壽.....	100
審音鑒古圖.....	43	雛鷄圖.....	72	大富貴亦壽考.....	102
洗耳圖.....	43	墨蝦圖.....	72	高官有期.....	103
菊花螃蟹.....	44	葡萄草蟲.....	73	枇杷.....	104
八哥柏樹.....	46	鳳仙花.....	74	葫蘆.....	104
群鷄.....	46	枇杷.....	74	水仙.....	105
老鼠葡萄.....	47	菊花蜜蜂.....	75	玉蘭.....	105
彩荷圖.....	48	花卉草蟲.....	76	葫蘆.....	106
群蝦戲水.....	49	菊花草蟲.....	77	秋色圖.....	106
水族.....	49	柳牛圖.....	78	蝴蝶蘭.....	107
魚蝦蟹.....	50	紫藤雙蜂.....	79	雙壽.....	108
歲朝圖.....	51	老少年.....	80	延年益壽圖.....	109
荔枝.....	52	葡萄蜻蜓.....	81	太平多利.....	110
墨兔.....	52	葡萄.....	81	棕櫚雛鷄圖.....	110
杏花蜻蜓.....	53	春江水暖鴨先知.....	82	群樂圖.....	111

水族.....	111	六蝦圖.....	148	鳳仙花.....	175
動物冊.....	112	蒲棒螃蟹.....	148	得安圖.....	176
六蝦圖.....	114	柳牛圖.....	149	多子葫蘆.....	177
盛夏紅荷.....	115	山居圖.....	150	芭蕉雛雞.....	177
水族四趣.....	116	牡丹.....	150	東坡先生玩硯圖.....	178
松鷹圖.....	118	海棠.....	151	得財圖.....	179
大吉圖.....	118	八哥.....	152	貴壽圖.....	180
君高千歲.....	119	貝葉鳴蟬.....	153	東方朔獻桃圖.....	181
四蝦圖.....	120	菜香圖.....	153	獨立蒼茫.....	182
紅葉鸛鷀.....	121	水草三蝦.....	154	英雄.....	183
水族.....	121	秋色.....	154	秋色.....	184
三色菊.....	122	蔬果圖.....	155	玉蘭.....	185
六蟹圖.....	122	白菊蟋蟀.....	156	鳳仙花.....	186
紅葉蜻蜓 篆書.....	123	菜蔬圖.....	156	佛門淨物.....	187
山林訪友圖.....	124	彩荷晴蜓.....	157	鳳仙花.....	188
鳳仙花.....	125	長壽.....	158	桂花蜻蜓.....	188
和平鴿.....	125	殘花猶欲語.....	159	桂花雙蜂.....	189
水族同歡.....	126	蟬鳴松清.....	160	海棠蟋蟀.....	189
紅梅喜鵲.....	126	出牆紅杏.....	160	鳳仙蜻蜓.....	190
三魚圖.....	127	大利圖.....	161	富貴堅固.....	190
菊花鴿子.....	128	紅蘿卜.....	162	佛手.....	191
喜上眉頭.....	130	蟲趣.....	162	芙蓉游蝦.....	192
益壽酒.....	131	石頭麻雀.....	163	花貴鳥壽.....	193
九秋圖.....	132	枯草螞蚱.....	163	荷花鴛鴦.....	194
窗前風光芭蕉葉.....	134	菊酒草蟲.....	163	高瞻遠矚.....	195
朝陽照江帆.....	135	牽牛引蜂.....	164	荷花草蟲.....	196
荷花.....	136	菊花草蟲.....	164	紅蓼花.....	196
紅梅.....	136	紫藤.....	165	紅梅.....	197
大利圖.....	137	紅梅.....	165	紅荷翠羽.....	197
紅菊三蟹.....	138	茨菇游蝦圖.....	166	荷下游蝦.....	198
玉蘭雛雞.....	138	老圃清香.....	167	紅荷.....	198
杏花雛雞.....	139	大滌子作畫圖.....	168	紅荷白鷺.....	199
紅樹人家.....	140	老夫觀嬰戲.....	169	黃花酒.....	199
七蝦圖.....	142	大壽圖.....	170	紅荷雙蛙.....	200
蛙聲十里.....	143	大壽圖.....	171	酒淳蟹肥時.....	201
五蝦圖.....	144	大喜圖.....	172	紅蓼花.....	202
三蝦圖.....	145	蟲趣.....	173	盆菊.....	202
荷花鴛鴦.....	146	荔枝晴蜓.....	173	牽牛蝗蟲.....	203
絲瓜圖.....	146	丹心鐵骨.....	174	蝴蝶蘭.....	204
多子圖.....	147	荷花鴛鴦.....	175	紅葉蝸蝓.....	205

六蟹圖.....	206	群蝦.....	234	水族圖.....	261
葫蘆九蟹.....	206	群蝦.....	235	水族卷.....	262
菜蔬飄香.....	207	三世太平.....	235	松鼠遊戲.....	262
清白傳家.....	207	農家景色.....	236	英雄獨立.....	264
金色枇杷.....	208	群蝦圖.....	237	遐想九萬里.....	265
鷄雛圖.....	208	十二雛鷄圖.....	238	麻雀看豐收.....	266
寒香可惜無不嚼.....	209	群蝦圖.....	238	藤蘿蜜蜂.....	267
菊花.....	210	群蟹圖.....	239	藤蘿雙雀.....	268
荔枝蜻蜓.....	210	群蟹圖.....	239	松鼠得食.....	269
荔枝.....	211	日出江山.....	240	岳麓金橘.....	270
蘑菇白菜.....	211	三千年之果.....	241	他去爾來.....	270
老少年.....	212	秋色.....	242	玉蘭.....	271
三色菊.....	213	墨蝦.....	242	玉簪.....	271
荔枝草蟲.....	214	石榴.....	243	紅梅喜鵲.....	272
荔枝蜻蜓.....	215	芍藥.....	243	妖嬈杏花.....	273
荔枝松鼠.....	216	三蝦圖.....	244	延年益壽.....	273
綿綿疊疊.....	216	溪山清遠.....	245	藤蘿花怒放.....	274
三千年之花.....	217	荷塘.....	245	藤蘿蜜蜂.....	274
六蟹圖.....	218	十全十美.....	246	辛夷花.....	275
群蝦圖.....	218	三蝦圖.....	246	杏花蜜蜂.....	275
柳牛圖.....	219	三蝦小品.....	247	醉酒圖.....	276
滿目桃花亂心扉.....	220	稻穀螳螂.....	248	劉海戲蟾.....	277
雙壽.....	220	心中俱清白.....	248	雨後山村.....	278
荷塘.....	221	三蝦.....	249	雨後烟雲.....	279
牡丹.....	221	雙蜂.....	249	魚兒都來.....	280
墨牡丹.....	222	五蟹圖.....	250	魚蟹圖.....	281
墨筆生梅香.....	223	五如圖.....	251	荷花蜻蜓.....	282
拈花微笑.....	224	三餘圖.....	251	西瓜草蟲.....	283
洗耳飲酒圖.....	225	群蝦圖.....	252	鳳仙蝴蝶.....	284
飲罷思詩.....	226	事事如意.....	252	蟋蟀鳴秋.....	285
竹椅洗耳圖.....	227	桑蠶.....	253	人物冊.....	286
青蝦小品.....	228	群鷄圖.....	254	大富貴宜久長.....	292
群蝦圖.....	228	絲長花香引蜂來.....	255	篆書“秋齋”橫額.....	294
蘆葦雙蛙.....	229	雙壽.....	256	篆書“翰苑雅集”橫額.....	294
葡萄.....	229	雙喜圖.....	257	篆書四言聯.....	295
牽牛花嬌艷.....	230	藤蘿八哥.....	257		
葡萄細腰蜂.....	231	水中高奏和平歌.....	258		
牽牛花小品.....	232	雙蟹圖.....	259		
青蔬也有它來顧.....	233	水中扶搖.....	259		
牽牛雙蜂.....	234	誰是清香.....	260		