

读图时代

收藏馆

齐白石

书画鉴赏

APPRECIATION OF QI BAISHI'S PAINTING
AND CALLIGRAPHY

王晓梅 著

中国轻工业出版社

齐白石作诗律颇工心大喜乘兴又起此幅白石画

白石

白石

白石

白石

白石

白石

读诗最好梅华

樊山先生为予序

偕山唯馆诗外有云

读诗惟当与空谷佳人在梅花下读

屏间先生索书成此七字已卯夏七九老人齐白石

白石

白石

读图时代
收藏馆

齐白石书画鉴赏

王晓梅 著

 中国轻工业出版社

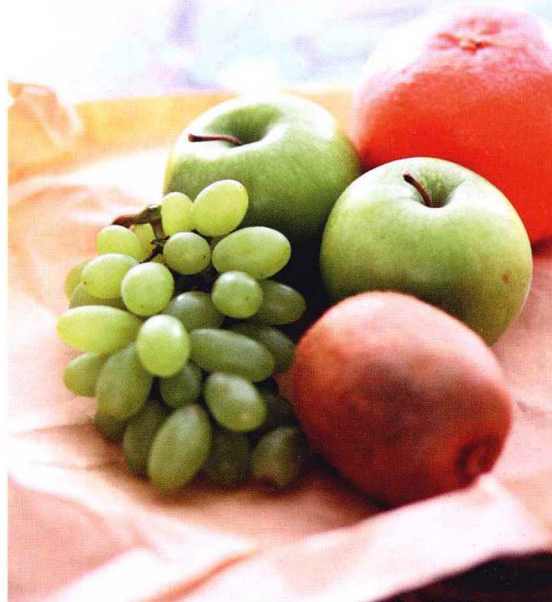
图书在版编目(CIP)数据

天然面膜美肤DIY / 王颖, 张颖著. —北京: 中国轻工业出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5019-6554-0

I. 天… II. ①王…②张… III. 面—美容—基本知识
IV. TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第119272号

责任编辑: 杨 柳

策划编辑: 杨 柳

版式设计: 王超男 杨 佳

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/24 印张: 6

字 数: 280千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6554-0/TS·3821 定价: 28.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

60721S3X101ZBW

责任终审: 张乃柬

责任校对: 吴大鹏

封面设计: 天顶距图文工作室

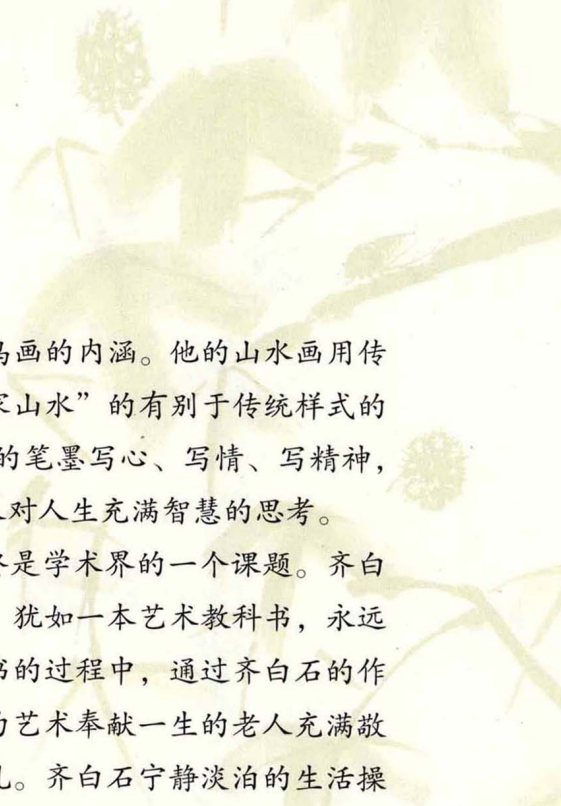
责任监印: 胡 兵 张 可

前言

齐白石，一位一生以书画为业艺术家，在近一个世纪的生命历程中，把全部精力都投入到中国传统艺术的创作中，以诗、书、画、印全面精湛的艺术造诣，独步于20世纪的中国画坛。1953年齐白石被文化部授予“人民艺术家”称号，1956年被世界和平理事会授予1955年度和平奖。齐白石何以能够获此殊荣，他的艺术创作有什么独特之处？他在获得世界和平理事会国际和平奖仪式上的讲话表达了他一生勤奋治艺并取得突出艺术成就的心声：“正是由于爱我的家乡，爱我祖国美丽富饶的山河土地，爱大地上的一切活生生的生命，因而花费了我的毕生精力，把一个普通中国人民的感情画在画里，写在诗里。”

齐白石作为20世纪中国画坛的一代宗师，人们往往关注于他花鸟画的艺术成就。如果我们系统地对他的艺术创作进行梳理，就不难发现，齐白石的艺术表现和成就是多方面的。他的绘画意境醇厚，书法“力能扛鼎”，篆刻韵味独具，诗作朴实清新。因而，他不仅是20世纪中国的大画家，而且是大书法家、大篆刻家。他在艺术创作过程中所体现出的勤奋努力精神，以及作品中所蕴含的超拔的技艺和个性鲜明、清新朴实的画风，还有渗透在作品中那种平和朴素的思想情感及诗、书、画、印全面发展的艺术创造力，都达到了无人企及的高度。

齐白石在绘画创作中体现出修养全面，不懈探索，既尊重传统，又勇于创新的精神。他在花甲之年开始实施的“衰年变法”，由花鸟画而及山水、人物，带动了整体风格的转变，其结果是在花鸟、人物、山水等方面均有不凡的表现。他的花鸟画既融入前人创作经验，又固守自己发自内心的审美感受：“为万虫写照，为百鸟传神。”他开创性地将乡野农家最常见，也是不为文人所注意的自然之物纳

入中国画创作，极大地丰富了传统花鸟画的内涵。他的山水画用传统的笔墨呈现出“用我家笔墨，写我家山水”的有别于传统样式的山水新境。他的人物画，以简洁雄健的笔墨写心、写情、写精神，形象概括，天真诙谐，渗透着白石老人对人生充满智慧的思考。

长期以来，研究齐白石的艺术始终是学术界的一个课题。齐白石的人生经历、艺术成就和艺术感悟，犹如一本艺术教科书，永远值得后辈学习和回味。笔者在撰写此书的过程中，通过齐白石的作品以及对他人生的了解，不禁对这位为艺术奉献一生的老人充满敬佩之情，也仿佛接受了一次心灵的洗礼。齐白石宁静淡泊的生活操守，自强不息的艺术精神，堪称为人为艺的典范；中国画“人品、画品”的统一，在他身上得到了真切的体现。

本书选择齐白石部分花鸟、山水、人物画作品，并辅以少量的篆刻和书法。之所以作出这样的安排，并非有意厚此薄彼或举重避轻，而是因为齐白石的诗、书、印的精湛造诣已经汇集在他的绘画作品之中。

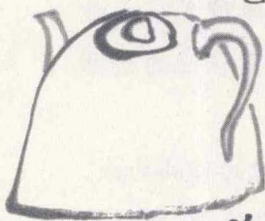
本书旨在以齐白石不同时期、不同形式、不同题材的作品为线，通过真实生动的艺术形象和浅显的解析，让读者对这位 20 世纪最伟大艺术家及其业绩有一个基本的把握。通过了解齐白石的作品，进而了解他的为人和处世之道，并希望以此带给从艺者乃至广大读者以奋进的信心和心灵的启迪。

作者

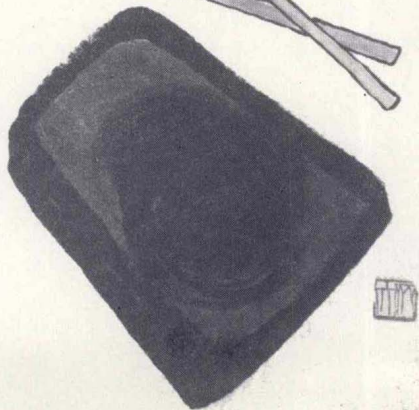
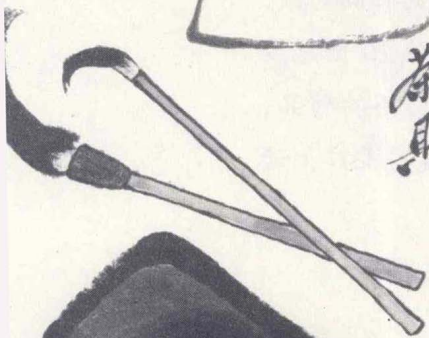
2008 年 9 月 8 日

目 录

杏子坞老民齊白石畫硯

茶具

第一章 作画贵有平常心——从艺的态度

- 一、画生活中所见 1
- 二、笔如农器忙 6
- 三、功夫深处渐天然 11
- 四、寂寞之道 15

第二章 乡情野趣出新意——题材的选择

- 一、写出民间真情 18
- 二、大翻陈案 23
- 三、化俗为雅 26
- 四、通身蔬笋气 29
- 五、乡情难忘 31

第三章 行路万里写江山——胸襟的拓展

- 一、以少胜多 34
- 二、不喜平庸 43
- 三、因事造境 45
- 四、澄怀卧游 50
- 五、望白云家山难舍 51

第四章 “衰年变法”展生机——自觉求新

- 一、红花墨叶 55
- 二、似与不似之妙 62
- 三、不拘成法 67
- 四、用意守黑 69

第五章 工写相彰成天趣——画法的融合

- 一、霜叶丹红花不如 78
- 二、虫入溪藤是雅君 80
- 三、粗放见精微 83

第六章 挥洒笔墨写真情——性情的抒发

- 一、祈福纳祥 88
- 二、自造稿本 91
- 三、仿八大山人 100
- 四、清闲还比做官高 104
- 五、古意传精神 110
- 六、自我写照 113

第七章 画中诗与诗中画——修养的表现

- 一、“斜阳古树”之解 120
- 二、清苦之情 122
- 三、寒门苦学之境 124
- 四、自然之歌 125
- 五、世态之忧 128

第八章 擅画更须巧构思——丰富的想象

- 一、不厌雷同惜精神 131
- 二、迁想妙得 134
- 三、画品亦人品 138
- 四、写真情实感 141

第九章 命题作品寓智慧——驾驭题材的功力

- 一、《忆母图》 143
- 二、《发财图》 146
- 三、《蛙声十里出山泉》 148
- 四、《西城三怪图》 149

第十章 情理寓于画理中——探索法理

- 一、欲乱不易 153
- 二、写出花果好时光 155
- 三、托物言情寄理想 158

第十一章 纵横歪倒贵天真——篆刻的个性

- 一、三百石印富翁 164
- 二、铁笔抒胸臆 167
- 三、金石有真情 169
- 四、方中求变 172

第十二章 我书意造本无法——书法用笔重取舍

- 一、兼收并蓄有自我 176
- 二、和谐求变 179
- 三、诗书有真意 181

附录

- 齐白石年表 187
- 主要参考文献 193
- 图片索引 194

第一章

作画贵有平常心——从艺的态度

艺术家的成功不仅需要天时、地利、人和的客观条件，更需要才情、勤奋、学养的主观努力。可以说齐白石成长和从艺的外部环境并不顺畅，他所处的时代基本上是中国内忧外患、动荡不安的历史时期，人民处在衣食不保、战乱频仍、流离失所的生活状态中。若论出身，齐白石也并非书香门第或有什么家世渊源，他出生于湖南湘潭一个地地道道的农民家庭，父辈们基本上是体弱且无力农耕的农民。但他却凭借自己一生不懈的努力，从一个普通的农民成长为一位在中国画创作上承前启后、别开生面的大艺术家。

齐白石的成功，得益于他始终保持一颗平常心，去热爱生活，热爱艺术。在绘画之初，齐白石就没有想到要成名成家，绘画不过是他借以维持生计的手段而已。然而正是这种心无旁骛地画身边所见、所思、所爱的创作心态，造就了他与众不同的艺术视角。如果用“淡泊”和“宁静”来理解齐白石创作的平常心，那么他走的就是一条“淡泊明志，宁静致远”的绘画道路。

一、画生活中所见

齐白石在艺术上超越前人又胆敢独造，源自于他从

少年时代就萌发出的对艺术的热爱之情和为之付出一生的不懈追求，更在于他无论在何种境况下都能保持一个劳动者朴素的思想情感，画身边所见，用生活的平常与艰难为艺术平添了淳朴的趣味。

他有一枚印章“我自作我家画”，说明他在艺术创作中不但师古人、师造化，更注重的是创造，画自己的真实感受。而创造性对艺术家来说并非是件容易的事，不光需要丰富的想象力和丰厚的生活底蕴，更需要对艺术的坚持不懈，这些齐白石都具备了。他几十年沉浸于笔墨耕耘之中，敢于说自己要说的话，画自己想画的画，是建立在技法的超拔和笔墨功力纯熟的基础之上的。也就是说，艺术上要想标新立异，不但要有创造精神，还要有创造实力，才能实现创造的构想。

白石老人的《芳草游猪图》，将乡村农家养的猪来入画，的确需要一番勇气。对于具有寄情寓意表达文人情怀的中国画来说，猪的形象或许有

图1 芳草游猪图（约一九四〇年）

题跋：曾牧星塘屋后。白石老人制。

钤印：齐大（朱文）

纸本水墨设色，67cm×34cm，北京画院藏。

些不堪入画。齐白石却能让它们带着浓浓的墨意，三三两两地出现在画面上，却也煞是可爱。题跋所书“曾牧星塘屋后”为画面增加了另一种意境，让人由此联想到齐白石的童年，那种虽然达不到温饱，却享受着亲情的呵护和童真快乐的久已远去的时光。

齐白石将新的题材入画，并非心血来潮，一时兴起，而是经过构思，甚至是画草稿后方进入创作的。这幅《芳草游猪图》就曾有样稿，对构图、色彩都有标注。看似率真的画面，渗透的却是画家对艺术创作的严谨态度。

齐白石曾说：“说话要说人家听得懂的话，画画要画人家看见过的东西。”秉承这一朴素的创作思想，他将许多生活中所见，无论前人画过与否，都能通过自己的笔墨表现出来，并且赋予这些不见前人笔墨表现的题材以新的审美精神和笔墨意趣，使他的创作丰富多样，令人耳目一新。

花鸟画，特别是文人花鸟画，题材有限。花木无非梅、兰、竹、菊“四君子”和松，借以抒发文人胸怀，展示思想抱负；鸟类无非鹤、雀、鹰等或吉祥或富贵或寄寓人生理想的飞禽。齐白石作画不为已有题材所拘，能将生活中所见随时转化为艺术形象，打破了形成已久的创作模式，也正是他的可贵之处。

他与众多画家一样，在创作过程中也离不开学习前人笔墨经验，但他能够以前人的笔墨表现自己的审美观，这是很了不起的事情。因此，他的作品特别注重表现自己在生活中看得见的东西，善于将艺术与现实生活巧妙结合，创造出新的艺术样式。也就是学习前人笔墨技法为自己的创作服务，表达自己所要表现的东西，使作品呈现出许多清新生动的艺术形象。

齐白石将荔枝纳入他的绘画题材，即属于他在见到新物象后的独到创造。1907年，齐白石第四次走出湖南，第二次到广东钦州郭葆生处。他先游肇庆、高要、东兴、越南等地，“回到钦州，正值荔枝上市……从此我把荔枝也入了我的画了，曾有人拿了许多荔枝来，换了我的画去，这倒可算是一桩风雅的事。”（见《白石老人自传》）荔枝就是这样在他的生活中出现，也成为他艺术创作的一个新题材。

《荔枝》图题跋也说明了这一点。该画取传统折枝式构图，右上角垂下一枝荔树枝，仿如被果实压得不堪重负；一只刻画精细的工笔草虫——蜻蜓，被浓艳的荔枝所吸引，正向荔树枝盘旋而来；底部一个荔枝篮中盛满荔枝横贯画面，显然是刚由树上采摘的。画面不见人物，却已经有了人的存在。

该画题跋位置经营也是别有情趣，画面左侧疏松、右侧紧密，白石老人却有意将题跋书于右侧。字迹穿插于荔树枝和篮筐之间，使画面呈右侧密集，左侧疏朗之状，题跋也显示出跳跃性的变化。此作品没有署明年款，从其造型的精练，笔墨的成熟判断，已经具有鲜明的个人风格，应为其“衰年变法”后作品。

农民出身的齐白石，堪称把他的生活都融进了绘画创作中。20世纪50年代，老舍夫人胡絮青跟他学习绘画时，他就曾对胡絮青说过：“我绝不画我没见过的东西。”这句话可以理解为：要画亲眼所见，但也并不意味着凡亲眼所见都必须画。作画要眼里有所见之物，才能在胸中构思后加以创造。中国人以龙为民族象征，龙出现在艺术形象中会是艺途正道，而以蛇入画则需要有敢为天下先的魄力。虽然我们都知道白石老人在艺术表

图2 荔枝

题跋：寄萍老人齐白石自钦州归后始画荔枝。

钤印：齐大（朱文）

纸本水墨设色，130cm×34cm，中国美术馆藏。

图3 草蛇图（约一九三九年）

题跋：漱生。

铃印：齐大（白文）

纸本水墨，70cm×35cm，北京画院藏。

现上丰富多样，但见到这幅《草蛇图》，仍然感觉他的创作真是太广泛了。可能他见过的东西只要他想画，都能简练传神地予以塑造。白石老人通过这幅《草蛇图》，使中国画的笔墨韵味和线条的运用得到了充分的展现，并生动地体现出写意传神的审美情趣，这是欣赏这幅作品时画面带给我们的最直接的感受。在这幅作品中，白石老人以轻松自由的笔墨在画面上表现蛇和蒿草。画面上蜿蜒前行的蛇，身躯虽然粗细不一，却如一笔绘写而成。墨点结构出蛇身的花纹，气脉贯通、流畅自然，不见刻意的雕琢痕迹，仿佛浑然天成。

这幅《草蛇图》中，草的处理也非常独到，白石老人认为“草虽寥寥几笔，最不易画，若没工夫，很难生动。”他没有在草的刻画上浪费笔墨，而是以“计白当黑”的传统观

念做了大片的留白处理。上方画一缕蒿草和下方如针芒般的线条不仅营造了草蛇生长的环境效果，也使得草的形象丰富多姿。而留白之处则体现出中国画“笔不到意到”的审美趣味，留给人想象的空间。

二、笔如农器忙

齐白石一生以画为业，养儿育女及家庭开销全靠他勤奋的笔耕。他在八十五岁时曾做过一首自嘲诗，称：“铁栅三间屋，笔如农器忙；砚田牛未歇，落日照东厢。”在这里，白石老人把自己的居住环境，及每日作画不辍都形象地表现了出来。

铁栅三间屋是指齐白石位于北京西城区跨车胡同 15 号的住所。从 1926 年搬到这里后，白石老人就每日作画。他把自己比作一头耕作的牛，只不过不是在土地上，而是在纸笔墨砚里耕耘，笔墨就是他的农器了，这是他真实心迹的表露。

“笔如农器忙”有两层意思：其一是对绘画创作有着农民般朴实的心态，画乡村生活；其二是他的创作状态就像农民耕种一样不停歇。我们都知道一分耕耘，一分收获的道理，也正是由于白石老人手中之笔像农民一样地不停耕耘，也才能够使他的艺术创作在耕耘中不断升华，达到超凡脱俗的境界。客观地说，齐白石是由民间艺术起步，逐步学习文人画传统，将朴素的民间思想融入文人画，使传统中国画的观念发生转变，进而使中国画艺术更加贴近生活、贴近大众。

这位“笔如农器忙”的画家一生究竟画了多少幅作品，无人能够说清楚，但根据 1956 年人民美术出版社出

图4 铁拐李（一九一三年）

题跋：经年不曾作画，况笔破毫弱，不能应手，知者自知。癸丑春，萍翁。

铃印：齐频生（白文）

纸本水墨设色，77cm×40cm，北京画院藏。

版的《齐白石精品集》中，他的一段自序中有过这样一段描述：“予少贫，为牧童及木工。一饱无时而酷爱文艺，为之八十余年。作画凡数千幅，诗数千首，制印亦千余……”这段叙述实际并没有确切地表明他创作的数量，但仅以他谈到的“制印亦千余”，而实际印谱却有近三千方之比较，可见，他自己所说的艺术作品的数量是谦虚和保守的，何况他的绘画要比制印数量多得多。这就说明他的确是一位以笔墨为生，勤奋耕耘的砚田老农。

“笔如农器忙”不是简单的重复着形象的复制，齐白石在这忙碌的过程中融进了很多自己的思考。“笔如农器忙”既是他作画的状态，也是他艺术上进取的表现。

通过图4～图7四幅《铁拐李》的形象，就可以了解白石老人在笔墨耕

耘中不断思索、不断完善的过程。中国画中的人物画，不外乎神话题材、历史典故以及对现实人物的刻画，通过人物表达的实际是作者对人生的思考。因此，有些历史传说的人物，经常是画家们乐此不疲要塑造的形象，如钟馗、铁拐李等都是画家乐于表现的题材。虽然所画者众多，但每个人由于文化积淀的不同、笔墨技法的不同，因此创造艺术形象的效果也不同。

铁拐李为民间神话故事八仙过海中的人物之一，相传汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、吕洞宾、曹国舅、蓝采和、何仙姑这八仙各有法宝，能够渡洋过海，各显神通。其中铁拐李背着葫芦云游四方、采药炼丹已经成为经典的形象而深入人心。对铁拐李的形象，齐白石曾反复创作，且有“此画此诗一日制四幅”的记载。

图5 铁拐李（约20世纪30年代）

题跋：尽了力子烧炼，方成一粒丹砂。尘世凡夫眼界，看为饿殍身家。白石山翁意造并题新句。此画此诗一日制四幅，此幅第四也。

铃印：木人（朱文） 白石翁（白文）

纸本水墨设色，100cm×45cm，北京画院藏。

图6 铁拐李（约20世纪30年代）
题跋：葫芦抛却，谁识神仙。寄萍堂上老人画并题八字。
铃印：木人（朱文） 白石翁（白文）
纸本水墨设色，133cm×33cm，北京画院藏。

由于创作时期和艺术家心态的不同，他笔下铁拐李的神貌也有着很大的差异。

图4《铁拐李》创作时期较早，齐白石正处于壮年时期。他将铁拐李塑造成一位秃顶驼背、步履蹒跚的老者形象。老者手拄拐杖，目光呆滞，毫无神气，仿如生活中任何一位老态龙钟的普通人。如果没有人物的拐杖和身后毫不显眼的葫芦为标志，很难确定这是铁拐李的形象。该作品用笔松弛有余，力量不足。这一点齐白石自己在作画时也深有感觉，因此，在题跋中说明“经年不曾作画，况笔破毫弱，不能应手，知者自知。”

图5、图6这两幅《铁拐李》比图4《铁拐李》晚创作二十年。这两幅画中铁拐李形象比图4《铁拐李》中的铁拐李看上去年轻健壮了许多。

从画面来看，图5、图6这两幅作品既有共同之处，又各自有所不同。相同的是人物内在气质和主要特征，如灰衣、葫芦、铁拐等人物形象的基本特征都在作品中得以体现。构图及人物姿态的不同，揭示出铁拐李是在两种不同状态下的形象。图5《铁拐李》表现铁拐李被仙童以葫芦里的灵丹妙药治不好自己的腿疾嘲笑后，到药山采药，苦心炼丹的情节，铁拐李双目圆睁，坐看炼的丹砂。图6《铁拐李》为立身游走，背对画面又回头顾盼。人物线条粗犷有力，要比坐看丹砂的用笔更为简洁概括。这两幅图人物神态皆似乞丐，蓬头垢面、草履布衣，头发用秃毫破笔皴擦。两幅虽题跋不同，但“尘世凡夫眼界，看为饿殍身家”和“葫芦抛却，谁识神仙”的题跋，都说明了白石老人将这位神话中的仙人塑造成了如同生活中的普通人。

同时，齐白石通过作品还表达出生活中不可以貌取