

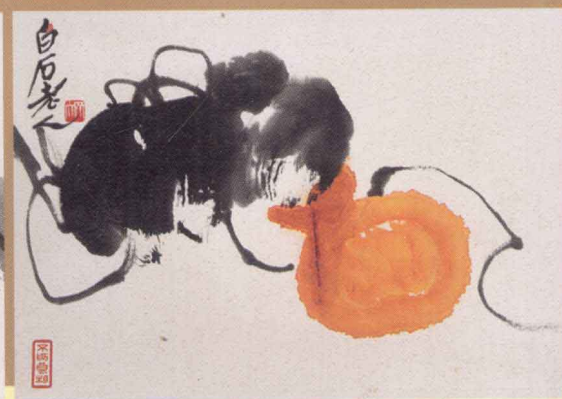

拍案说·书系

星塘老屋主人

陈书良说
CHENSHULIANGSHU

齐白石
QI BAI SHI

陈书良 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

拍案说·书系

陈书良说

CHENSHULIANGSHU

齐白石

Q I B A I S H I

陈书良 著

中南大学出版社

www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

陈书良说齐白石/陈书良著. —长沙:中南大学出版社,2011.6

ISBN 978-7-5487-0302-0

I. 陈... II. 陈... III. 齐白石(1864~1957) — 评传

IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 098130 号

陈书良说齐白石

陈书良 著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 周 颖

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南精工彩色印刷有限公司

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 9.25 ☐字数 273 千字

☐版 次 2011 年 6 月第 1 版 ☐2011 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0302-0

☐定 价 35.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

齐白石

现代著名书画家、篆刻家。

湖南湘潭人。

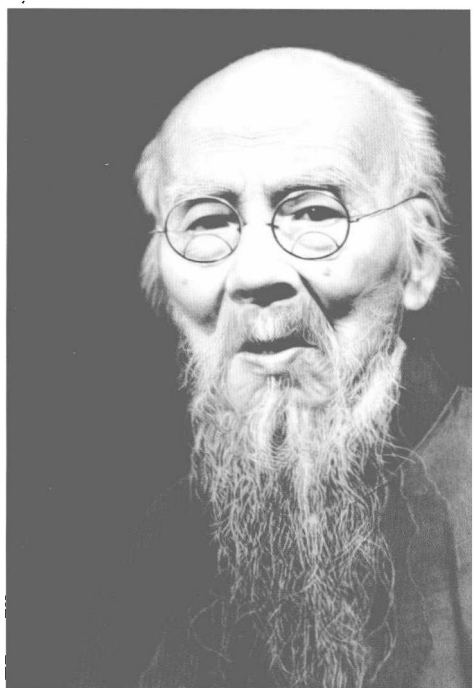
早年曾为木工，后以卖画、刻印为生。

55岁后定居北京。他从小对绘画有特殊的爱好和天赋，又得名师指点，技艺更加精进。

60岁后，画风遽变，重视创造，融合传统写意画和民间绘画的表现技法，形成独特艺术风格。

解放后，先后担任中央美术学院名誉教授、全国美协主席、中国画院名誉院长等，并于1955年获得国际和平奖。

1963年被评为世界十大文化名人之一。

作者陈书良教授与美籍藏家杨思胜先生在杨寓谈艺

目 录

陈书良说齐白石
Chenshuliangshuoqibaishi

说齐白石

- 序·王志坚 /2
- 挂书牛角 /3
- 转益多师 /10
- 六出六归 /16
- 衰年“变法” /22
- 深居明志 /28
- 盛世殊荣 /32
- 附：白石论艺 /38

思慎轩藏白石老人墨韵

- 序·张十之 /72
- 拜观小札·陈书良 /75

序 言

S h u y a n

陈
书
良
说
齐白石

湘潭市齐白石纪念馆馆长 王志坚

齐白石，湖南湘潭人。原名纯芝，字渭清，后改名濒生，号白石。早年曾为雕花木匠，1888年起兼作画，以绘衣冠像、花鸟草虫维持生活。此后结交当地文人王闾运、胡沁园等，学习诗文、篆刻、书法。中年五次游历南北各地，作山水画稿甚多。1917年定居北京，辛勤作画刻印。以后画风大变，作画不求形似，而重传神，主张作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。擅长花鸟虫鱼，亦画山水人物，成为中国画的一代大师。新中国成立后曾任中国美协主席、中国画院名誉院长等，并于1955年获得国际和平奖，1963年被评为世界十大文化名人之一。

齐白石是世界的，更是湘潭的。

湘潭人民以拥有白石老人这样的艺术巨匠而骄傲。1983年由中宣部、文化部批准成立、修建齐白石纪念馆，1993年正式开馆，2004年又经过扩建，现在湘潭市齐白石纪念馆藏有齐白石各个时期的绘画、木雕、书法作品，及齐白石生前用过的画案、笔砚等生活用具，也收藏后人的研究著作和纪念画作。湘潭市齐白石纪念馆已成为集收藏、陈列、研究为一体的综合性艺术机构。

正由于此，我们高兴地推荐《陈书良说齐白石》。陈书良教授是著名的文史专家，虽注力汉魏旧籍，但也旁涉艺术史，早年曾出版《齐白石传》。最近他结识美籍藏家杨思胜先生，得以拜观杨氏收藏的大师真迹。腹笥甚丰的陈教授一一加以考索、赏鉴，推出这本《陈书良说齐白石》。其中如对《双梨》图、《灵芝》图的考索等，具见功力，可备研究白石艺术者参考。总之，我认为《陈书良说齐白石》是一本别开生面的上乘之作。故乐为之序。

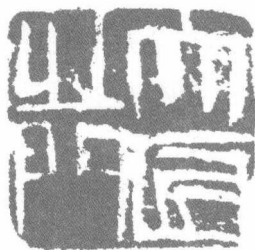
2011年5月

挂书牛角

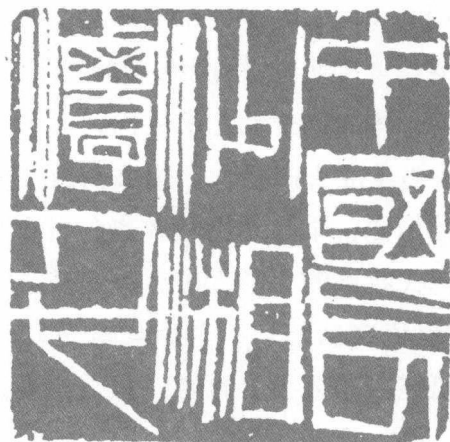
GUASHUNIUJIAO

吾幼挂书牛角

大匠之门

中国长沙湘潭人也

陈书良说

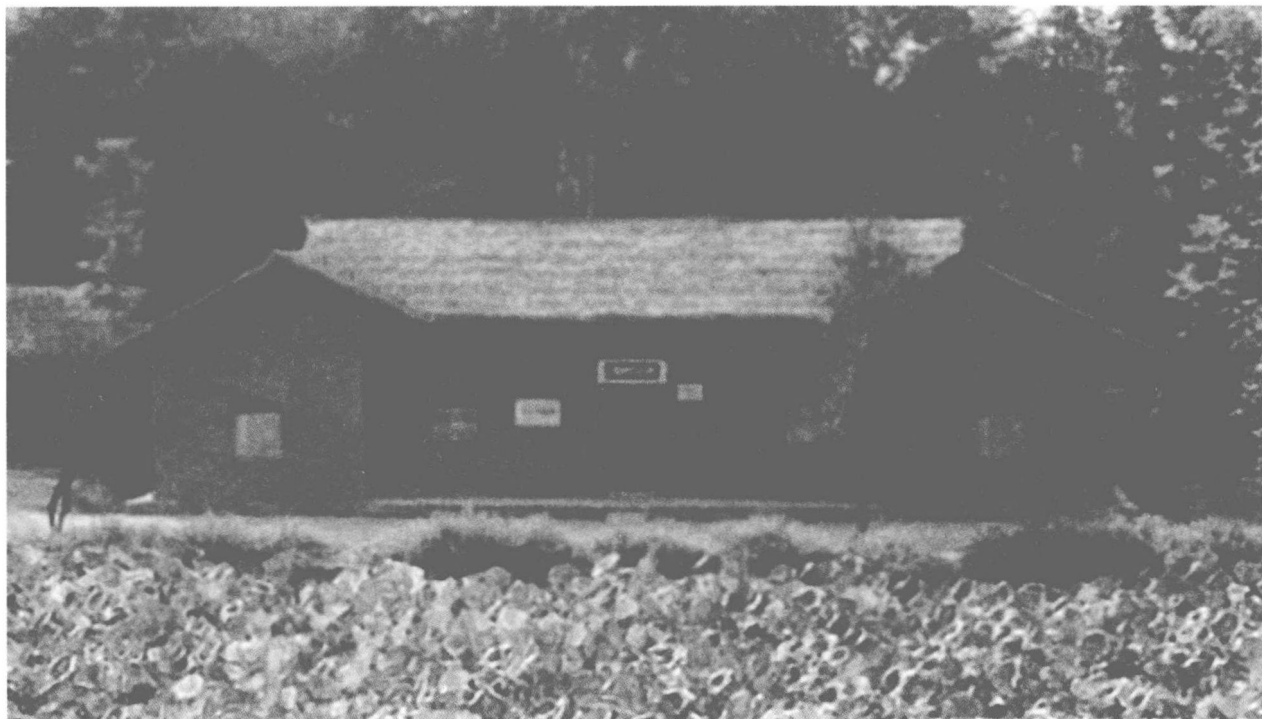
齐白石，原名纯芝，字渭清，后改名璜，字濒生，号白石，别号寄园、白石山人、寄萍堂主人、老萍、阿芝、杏子坞老民、借山吟馆主、借山翁、齐大等。1863年阴历十一月二十二日，齐白石出生于湖南省湘潭县南百里的杏子坞星斗塘老屋。

这年，湘潭闹水灾，齐白石家乡白石铺一带除了曾国藩湘军大发横财的军属和世居这里的胡黎两姓富家望族外，大多是穷苦人。齐家当时只有一亩三分水田和几间破屋，他的祖父和父亲要兼做零工才能养活五口之家。

白石的父亲齐贲政，是一个很怕事、肯吃亏的老实人。母亲周氏则非常能干贤淑，十七岁嫁给齐贲政，新婚三日后即躬亲井臼，入厨炊爨。过去农家做饭在灶中烧稻草，草中常带有残存的谷粒，周氏爱惜地摘下来，聚在一起，用捣衣椎槌打去壳，一天可得米一合。这样聚少成多，能换棉花。家园又植麻，于是周氏春纺夏织，机声不歇，衣布盈箱，白石的祖父母十分高兴。白石四岁时，寒夜与家人围炉取暖。祖父就着松枝火光以柴钳在炉灰中画字，说：“你念，阿，芝。‘阿芝’是你的小名。”^①这样，祖父或用炉钳画字于灰上，或用手指画字于膝上，教白石识字，农闲时一天教数十字，而白石能过目不忘。望着聪颖的孙子，祖父常低头叹息。周氏知道他是忧虑无力让孙子上学，就说：“儿媳这些年来椎草得谷四斗，原来想买钗，就存放在山那边的银匠家。可以拿回换钱，买纸笔书本。我父亲明年正好在枫林亭教书，纯芝不要交学费，朝去夜归，能够读一年书。”^②

① 齐白石：《题霜灯画荻图样诗》自注，《齐白石作品集》第三集，人民美术出版社1963年版。

② 齐白石：《周太君身世》，《齐白石研究大全》，湖南师范大学出版社1994年版，第9页。

湘潭星斗塘齐白石老屋

于是，1870年元宵节后，八岁的齐白石从外祖父周雨若在白石铺枫林亭读村学。周雨若先教之以《四言杂字》，继以《三字经》、《百家姓》、《千家诗》和《论语》的一部分。而白石喜欢读《千家诗》。

就在这时候，绘画艺术之神向幼年白石展示了无穷的魅力。读书之余，他私下偷偷地画起画来。开始时，他临摹雷公神像，后来，又画过钓鱼老头以及身边常见的飞禽走兽、花草虫鱼。外祖父见他学画耗费很多纸，而家境贫寒无力承受，就经常责备他。就在这年秋天，八岁的白石得了一场大病，加之家里实在贫穷，就只得辍学了。回到家里，他仍然利用旧记事账簿上剩下的空白纸学习绘画。

白石在家，开始喜欢钓鱼，有时背着小钓竿，在塘边一坐就是半天。祖母担心他失足淹死，就说：“你每天只管钓鱼，家里没有柴火烧饭了，你知道吗？”就叫白石每天带着二弟纯松牧牛砍柴，她给白石佩带一个铜铃，母亲周氏又在铃上加系一块铜牌，上有“南无阿弥陀佛”六字。每天暮色苍茫时，铃声由远而近，倚门伫望的祖母和母亲知道牧儿将归，就下厨烧晚饭了。

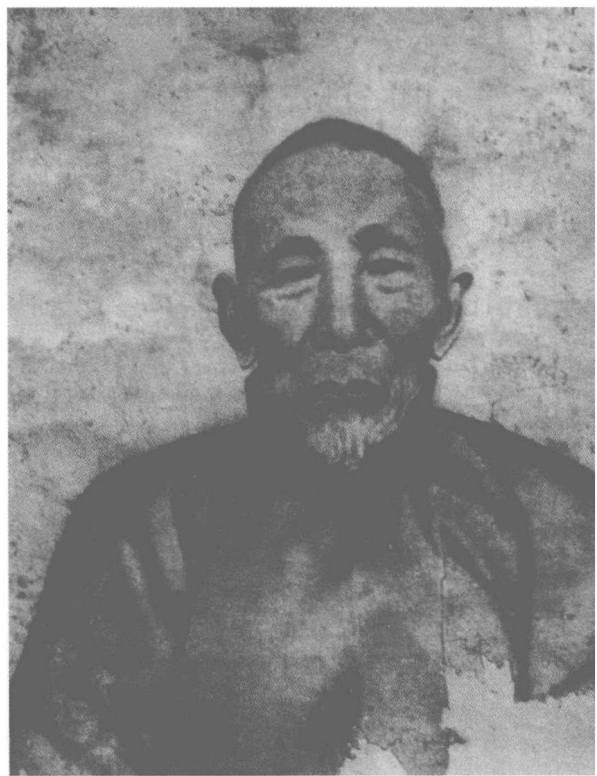
星塘一带的砍柴儿童常常架柴为叉，站在三四米远处，以粗柴棍投击，将柴叉打倒的可以赢得这捆柴。白石对这样的游戏没有太大的兴趣，他喜欢倚坐在树根旁读《论语》。有时，贪读入神，竟忘了砍得柴归。这时，祖母就叹气说：“你是我的长孙，我很疼爱你，以为我们家日后耕种有人力了。你小时候多病，我与你母亲求神明保佑，叩头作揖，经常将额头上叩起一个包，却不知道疼痛。医生说母乳宜禁油荤，可怜你母亲为了喂养好你，过年过节都不敢吃鱼肉。我下田插秧，还将你捆在背上，如影不离身。想不到你现在力能砍柴了，却只管写字作画！俗话说：‘三日风，四日雨，哪见文章锅里煮。’明天家里就无米下锅了，孙儿啊怎么办？唉，可惜你投生时，走错了人家！”^①于是，白石就将《论语》挂在牛角，日日砍柴牧牛，贴补家用，空闲时才取书阅读。几十年后，他已颓然一老，作客京华，借题牛画回忆起这段生活：

星塘一带杏花风，黄犊出栏东复东。

身上铃声慈母意，如今亦作听铃翁。

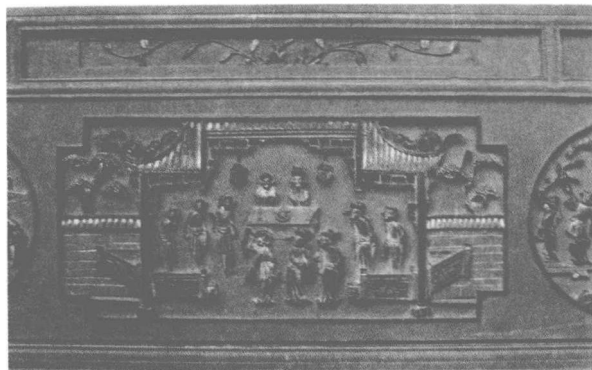
1874年旧历正月二十一，十三岁的齐白石娶童养媳陈春君为妻。湖南习俗童养媳与其夫大都年岁相当，先正式举行婚礼，谓之“拜堂”，随后便在夫家操作，等到成年，择期“圆房”。

就在这一年夏天，祖父病故，白石想起祖父对自己的慈爱，整整哭了三天，不吃东西。

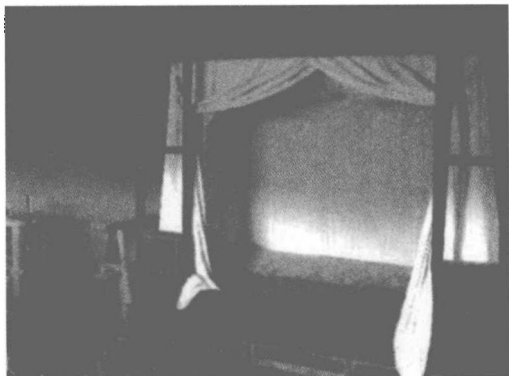

齐白石绘父亲齐贲政肖像

^①《齐璜生平略自述》，转引自《齐白石研究大全》，第12页。

齐白石早年雕花作品，内容为郭子仪升帐。

齐白石故居卧房

十四岁时，父亲教他扶犁耕田，因体小力弱不胜其力而罢。于是第二年开春，拜本家堂叔祖齐仙佑木匠为师，学做大器作，也就是盖房立架等粗活。不久，因体弱被师傅辞退。他只好托人说情，转拜远房本家齐长龄木匠为师，仍学大器作。这年秋天，收工归途中，在洒满夕阳的山路上，遇上三个做细工的木匠，齐长龄站在路边，谦卑地向他们问好，他们傲慢应答一句即一走了之。白石很为齐长龄不平，齐长龄却训之道：“小孩子不懂得规矩！我们是大器作，做的是粗活，他们是小器作，做的是细活。他们能做精致小巧的东西，还会雕花，这种手艺，不是聪明人，一辈子也学不成的。我们大器作的人，怎敢和他们平起平坐呢？”^①少年白石自然不甘沉沦，决心改学小器作。于是转拜那次路遇木匠中的周之美学雕花木工。这一年，白石十六岁。

周之美家住离星塘不远的周家冲，其雕花手艺远近闻名，特别是用平刀法雕刻人物，堪称绝技。白石勤奋学习，周之美很喜欢这个徒弟。

在周之美门下三年，他不仅学会了师傅的平刀法，又琢磨改进了圆刀法，且花样有所创新。那时候雕花匠所雕的花样，陈陈相因，千篇一律。雕的人物无非是麒麟送子、状元及第等一类东西，雕的花篮则总是一个模式。齐白石不满足于这些老一套的玩艺儿，就想法子让人家看起来新鲜。他雕花篮，则加些葡萄石榴桃梅李杏等果子，或牡丹芍药梅兰竹菊等花木；雕人物，则从绣像小说的插图里勾摹出一些历史故事，还搬用平日所画的飞禽走兽做布景，构成图稿。这样，白

^① 《白石老人自传》，人民美术出版社1962年版，第20页。

石创造出了许多新的花样，雕成后，乡人们都拍手叫好。白石深受鼓舞，益发大胆地创造起来^②。

这一年，十九岁的白石出师后，遂与陈春君“圆房”，正式建立了小家庭。此时，白石仍跟随师傅周之美在白石铺方圆百里内做木工。雕花活是以件计价的，较之大器作，收入当然要丰裕一些。晚上闲暇时，他还可以做些烟盒子之类小手工艺品送到白石铺小店代销，以贴补家用。

有一次白石外出做工，在主顾家无意中见到一部乾隆间翻刻的《芥子园画谱》。《芥子园画谱》是以明代著名画家李毓芳画谱为基础、由清初王概增广而成，将人物、山水、花卉、草虫、翎毛等各种画法，分门别类地按图论析诸家程式，为初习绘画不可多得的教材。白石初见，双眼一亮，如获至宝，自觉以前的画作多不合规矩，便向主顾借回。这以后，白石到晚上再不做烟盒子了。他买了薄竹纸和颜料毛笔，一幅一幅地摹绘，足足花了半年工夫才把这套《芥子园画谱》摹绘完，订成十六本。有《芥子园画谱》为依据，他干起雕花活来也就成竹在胸，花样叠出，画起画来也觉得豁然贯通，避免了一些毛病^①。他画的神像和主家的祖先衣冠像也能每轴售钱一千了。

当时湘潭朱亭有个萧芑陔，号一拙子，出身于纸扎匠，是湘潭一带最负盛名的画人像高手，又会做诗。白石对他很仰慕，就请人介绍，在1888年旧历正月初一，踏雪来到距白石铺百里之遥的朱亭，以自己画的李铁拐像为贄，拜萧为师。萧芑陔对这位才华横溢的徒弟非常喜爱，尽传其法。家住湘潭小花石的文少可家传画像，文是萧的朋友，听说萧收了这么个出色的徒弟，就主动去访问白石，相见之下，对白石也十分欣赏，又将家传的画像技法授给白石。

“放下斧斤作知己，前身应作蠹虫来”^③。与艺术有缘的少年白石，就这样在贫寒的生活重压下，步履艰难地走向艺术的殿堂。

① 《白石老人自传》，人民美术出版社1962年版，第18页。

② 《白石老人自传》，人民美术出版社1962年版，第18页。

③ 齐白石：《为家公甫画秋姜馆填词图》，《齐白石作品集》第三集。

转益多师

ZHUANGYIDUOSHI

寂寞之道

赢得鬓须残雪

要知天道酬勤

陈书良说
齐白石

1889年，光绪亲政，一场变法的风云正在神州的上空酝酿，然而，白石居住的乡村依然宁静。他二十七岁逐步改业作画匠，以民间肖像画家而闻名于乡里。他在原有的工艺基础上创造了一种精细画法，能够在画像纱衣里透现出袍褂的团龙花纹，深受民间欢迎。当然，白天他也为人家做一些雕花活，过着“朝为工，夜为画”的生活。

齐白石的出类拔萃、精进不怠终于惊动了乡绅胡沁园。胡，字汉槎，号钝叟，人称寿三爷，系湘潭中路铺竹冲韶塘人。他出身书香之家，为人慷慨，性情开朗，喜欢结交朋友；擅工笔花鸟虫鱼，能写汉隶，会篆刻与诗文，自号书斋“藕花吟馆”，专事提倡风雅，奖掖后进，藏名人书画至多。

1889年春节后，有一天，白石正在做雕花活，有人跑来对他说：“寿三爷来了，要见见你！”，白石犹豫了一下，还是去了。胡沁园笑着说：“别人常跟我说起你，人很聪明，又能用功，只因你常在外做活，从没有见到过你；今天在这里遇上你了，我也看到了你的画，很可以造就！”接着又问了白石的家境，关心地说：“愿不愿意再读读书，学学画呀？”白石说：“读书学画，我很愿意，只是家里一贫如洗，难以如愿啊！”胡沁园鼓励道：“那怕什么？只要有志气，可以一边读书学画，一边靠卖画养家。你若愿意，过几天可到我家来谈谈！”白石满口答应了。

过了几天，白石去藕花吟馆拜师。胡沁园见白石来了，很高兴，介绍他拜见了在胡家延聘教读的老夫子陈少蕃。胡沁园对白石说：“《三字经》云，‘苏老泉，二十七，始发愤，读书籍。’你正当此年龄，就跟着陈老师开始读书吧！”陈少蕃答应免收学费。白石遂向胡、陈行拜师之礼，并长住胡家学

