

青
年
走
上
前
方

白
鳳

彩色精選

齊白石彩色精選 / [齊白石繪] ; 何恭上主編

-- 初版. -- 臺北市 : 藝術圖書, 2007. 10 印刷

面 ; 公分. -- (畫好國畫 ; 58)

ISBN 978-957-9045-60-5 (平裝)

1. 花鳥畫 2. 畫冊

945.6

96020413

畫好國畫 58

齊白石彩色精選

何恭上 主編

法律顧問 ● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人 ● 何恭上

發行所 ● 藝術圖書公司

地址 ● 台北市羅斯福路 3 段 283 巷 18 號 4 樓

電話 ● (02)2362-0578 · (02)2362-9769

傳真 ● (02)2362-3594

郵撥 ● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-Mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社 ● 台南市西門路 1 段 223 巷 10 弄 26 號

電話 ● (06)261-7268

傳真 ● (06)263-7698

中部分社 ● 台中縣潭子鄉大豐路 3 段 186 巷 6 弄 35 號

電話 ● (04)2534-0234

傳真 ● (04)2533-1186

登記證 ● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價 ● 580 元

再版 ● 2007 年 10 月 30 日

ISBN 957-9045-60-7

¥220.40.

J222.7
2011/34.2

港台書

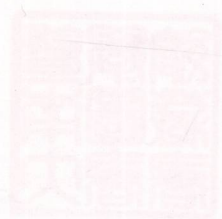
齊白石彩色精選

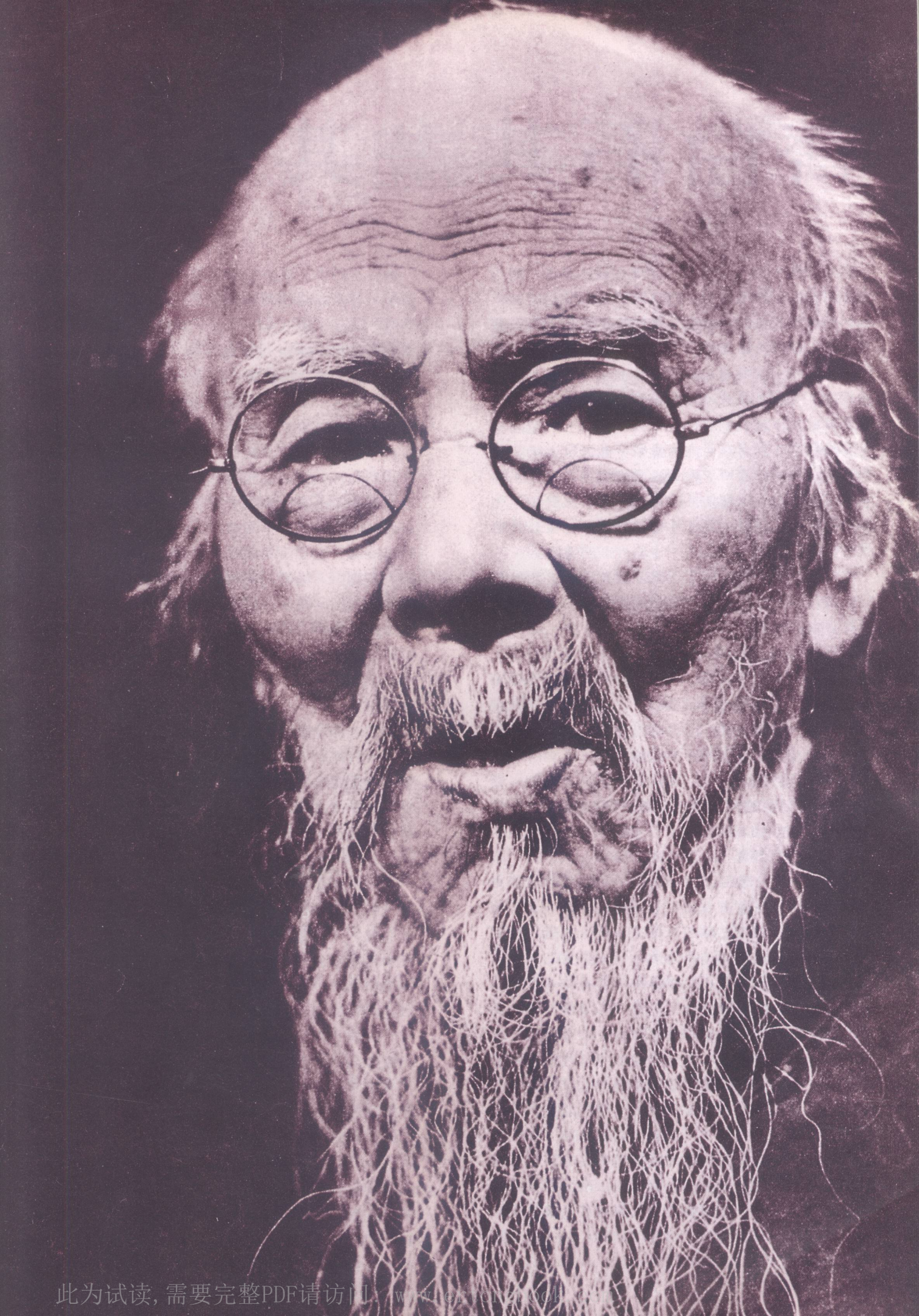
藝術圖書公司 印行

6.18 1106

蘇州圖書館

齊白石其畫其人

我國繪畫藝術，有着悠久光輝燦爛的歷史，歷代名家輩出。固然大多數是出自士大夫階級的富裕家庭，但也有不少出身貧苦，受盡生活煎熬，刻苦奮鬥，終於成為大名家與士大夫爭衡的，如唐代的吳道子、韓幹，一個是出身畫工小徒弟，一個是傭工於酒家的酒保；宋代的蕭照出身為盜賊；元代的王冕是個牧童；近代則有出身木匠的齊白石。他們都是彪炳藝壇，留芳百世的大畫家。關於吳道子、韓幹兩人，本書已有專文介紹，蕭照師事李唐，王冕則宗法揚無咎，雖則他倆的造詣超卓名重藝林，究竟沒有獨特的創造，不入本書論列範圍，現且介紹齊白石罷。

齊白石，原名純生，字渭清，別號蘭亭，廿七歲時他的老師胡沁園另外替他起個單名璜，字蘋生，號白石山人，湖南湘潭縣人。

十二歲那年他的祖父去世，家境顯得更加貧苦，為着減輕父母負擔而輟學，跟隨堂叔木匠齊滿學師，做個粗木匠，因為年輕體弱，不勝其任，不久被送回家。十六歲那年，另拜雕花木匠周之美為師，齊白石對雕花工作覺得十分有趣，用心學習，得師傅稱許，三年滿師之後，被人稱作「芝木匠」。齊白石聰明英俊，感覺所雕花樣總是麒麟送子、狀元及第一類東西，陳陳相因，十分沒趣，於是運用他的聰明改雕些新花樣，得到主家們稱讚。後來在一個主家家裏見了一套「芥子園畫譜」，他就借了過來勾摹了好幾遍，從此懂得一些繪畫的基本技法，雕花工作也大大改進，時日久了芝木匠的名就不脛而走，在雕花作活的同時，也有人請他畫畫了。齊白石自己知道，繪畫未經師導，依然不是辦法，於是拜當地以畫真實及裱畫出名的蕭薌陔為師，從此對畫人像得到了門徑，還學會了裱畫。廿七歲那年得到同鄉胡沁園的賞識，教他賣畫養家的辦法，收他做學生，並介紹一位陳少蕃先生做他的文學老師，在兩位老師的支持教導下，他的文學與繪畫很快就打穩了基礎，那位陳老師又給齊白石介紹一位先生教他畫山水，並參加詩社開始學習吟詠和篆刻，齊白石於是放下他的斧鋸鑽一類工具，改了行為人寫相做起畫家來了。初時畫的多是真容和故事人物，尤其是美人畫得很不錯，鄉里們給他一個「齊美人」的花號。

齊白石的畫名逐漸從本鄉傳至外縣，三十五歲的那年，湘潭縣城有人請他畫像，首次離開家鄉而到鄉潭、長沙、南岳去，在這一段時間認識當時的文豪王湘綺和譚延闓、澤闓兄弟，王湘綺很賞識齊白石的天資，有心提拔他，於是收他為門弟子，一登龍門，聲價十倍，從此他的社會地位提高。他感覺到文學書畫均須於遊歷中求進境，作畫但知臨摹古人名作是沒出息的，於是立意遠遊，湊巧那時有一位姓夏的官員要聘請他到西安做家庭教師，便離開湖南到陝西去。在旅途中看見大自然的景物，才明白前人作品的造意，佈局和山石樹木的畫法都是有所根據的。到了西安遍遊了當地名勝，並認識了大詩人樊樊山，樊樊山極賞識他的篆刻，替他起了一個刻印潤例。在西安住了三個月，那位姓夏官員調職北京，齊白石隨同前往，至華陰縣境看見西岳華山山勢陡立，氣勢雄奇，方知「范寬」畫材之所由自。渡過黃河後，遠望中岳嵩山，又是另一奇景，於是眼界大開，心境愈覺舒展。那時樊樊山和那位姓夏官員都想提拔他當官，一個要介紹他入宮當內廷供奉畫師，一個要給他捐個縣丞到江西去候補，齊白石敝屣功名，澹薄自甘，不願做官於是返回湖南故里。一九〇四年再度出遊江西九江、廬山、南昌各名勝。一九〇五年到廣西，飽覽山水甲天下的桂林陽朔風景，在桂林住上一年，後曾三次到廣東，有一次且從欽、廉兩府深入越南，南國風光也收入了他的借山圖卷之內。在廣州時由於他的老友羅醒吾加入了同盟會參加革命工作，齊白石為民族主義思想所激發而參加革命黨秘密活動，做的是傳遞消息任務。一九〇九年到了上海，暢遊京、滬、杭三角地帶的湖山勝境。八年來五出五歸，遊遍了北京、陝西、江西、廣東、廣西、江蘇、浙江諸省，切實做到行萬里路，讀萬卷書的文人畫家修養功夫。辛亥革命前後，齊白石返回故里整理遊歷所得畫稿詩稿及埋首讀書寫作，在家園蒔花植木池養魚蝦為寫生素材，與家人過着優悠林下的生活，直至民國六年（一九一七年）為避兵匪之亂再到北京，以刻印賣畫為生，頗不寂寞，及聞家鄉亂事稍暮返回湖南，那知土匪橫行，搶劫綁架日有所聞，並聲言要綁「芝木匠」的票，只得到親戚家裏暫避。民國八年（一九一九年）決意離開家鄉到北京去定居。

那時齊白石的畫風，已不是娟秀瑰麗的工筆，而是潑墨大筆跡近八大山人冷逸一派，不入時人欣賞，他的畫雖然定價比一般畫家為低，但也少人光顧，生活顯得落寞，陳師曾勸他變通畫法，乃始創紅花墨葉一派，得到林琴南的稱頌，把他與吳昌碩相比，稱為南吳北齊。民國十一年（一九二二年）日本名畫家邊渡晨畝函請陳師曾徵集多位中國畫家作品在日本東京舉行中日聯合畫展，當然齊白石也在被邀請之列，畫展開幕之後，齊白石的畫最受歡迎，作品全部賣出，而且賣得十分好價，這是他的畫名傳播海外之始，跟着法國人買了他和陳師曾兩人的畫去參加巴黎藝術展覽，同時日本人又把他兩人的作品和生活拍成電影在東京藝術院放映。自此之後，齊白石的畫名已沸騰於國際藝壇，外國人來遊北京，總要買他的畫回去，於是賣畫生涯，一天比一天興盛起來。民國十六年（一九二七年）齊白石首次被聘為國立北平藝術學院教授，之後從遊他的的人也日漸增加，京劇名旦梅蘭芳，衍法寺主持瑞光和尚也在其內。民國十八年（一九二九年）九一八事變，日本軍閥借故奪我東北，翌年戰火逼近榆關平津一帶，人心惶惶，不少日本浪人在北平市內興波作浪，找尋穴隙作進一步侵略的藉口，他們仰慕齊白石的名，時常登門拜訪贈送禮物，卑躬屈膝，無所不用其極，目的是要齊白石的畫好帶返日本賺錢弋利。齊白石是個忠耿愛國的人，那肯供他們驅使；但在當時惡劣形勢之下，不可以強硬態度對付他們，乃想出一個辦法，把大門緊鎖，凡不願見的人，就吩咐傭人回說主人不在家予以拒絕。民國二十六年（一九三七）蘆溝橋事變，日本蓄意侵吞我國，導致全面抗戰，戰事爆發不久，敵人兵強將悍，我軍節節失利，平津相繼陷落，齊白石處於淪陷區中，一介衰翁無能為力，於是下定決心，閉門家居。不與外界接觸，明哲保身，以待國土光復；但為生活所壓迫不得不靠賣畫刻印渡活，乃於門上貼上一字條說：「白石老人心病復發，停止見客，若關作畫刻印，請由南紙店接辦」。那時發了國難財的暴發戶和敵偽漢奸都想有齊白石的畫以裝門面，賣畫生涯反而蓬勃，一時忙不過來。有一次日本特務闖門直入，向他威逼敲榨，齊白石那時置生死於度

外，只是裝聾作啞不予理會，他們莫奈伊何悻悻而去，齊白石覺得日日提心吊膽終非善法，乃於民國卅二年（一九四三）停止賣畫，無論親友或紙店介紹概行謝絕，寧可挨餓受凍，決不甘心取媚那些人。滿懷積忿無可發洩，只有在文字中略吐不平之氣。民國三十四年（一九四五）日本戰敗，宣告無條件投降，抗戰獲得最後勝利，齊白石是時樂得心花怒放，做了一首詩，結聯說：「莫道長年亦多難，太平看到眼中來」。其內心的歡欣程度可以想見了。國土重光，齊白石才把賣畫刻印的潤例重掛出來。直至民國四十六年（一九五七）這位光耀寰宇的我國大畫家才壽終正寢於北平寓所。

齊白石的畫有如此卓越成就，受到中外人士一致推崇，是有其修養有素的造因，收獲到實至名歸的效果。起初他畫的是工筆畫，工緻絕倫，所畫的人物能夠在紗衣裏面透現出袍褂上的團龍花紋，他想人寫相十多二十年，求似工夫做到絕頂，才放手作大寫意畫，並非一般絕無根柢，求似的工夫尚未做到而妄自矜誇為文人畫的可同日語。他畫畫的題材，多是常見的物體，他曾說：「畫不常見的東西，覺得虛無縹緲，畫得雖好，總是不切實際」。有詩說：「幾欲變更終縮手，捨真作怪此生難」。他畫的蝦，堪稱古今獨步，都是從他池裏所養的朝夕觀察，體會入微所得的效果。他寫實物，並不是一味刻意求似，而是不求似中得似，方顯出其神韻。有句云：「寫生我懶求形似、不怕聲名到老低」。他畫的兼全用主觀絕不強合人意。有詩云：「我亦人間一雙手，搔人癢處最為難」。他反對一般只臨摹古人作品而自己不敢着一筆的，有詩說：「山外樓台雲外峯，匠家千古此雷同」。「一笑前朝諸巨手，平鋪細抹死工夫」。他畫山水，主張多遊多覽，自得山川之助，所謂五嶽歸來筆下有奇氣，有詩說：「胸中山水奇天下，刪去臨摹手一雙」。因此而孕育了他的獨創風格。

綜觀齊白石一生，雖然出身貧苦，但他有堅忍不拔的意志，鍥而不舍勤奮向學的精神，不慕虛榮，不隨流俗，打穩基礎、大膽創作。在他的詩、書、畫、篆刻各方面，都充沛著豐富的生命力，他的為人，他的成就，值得我們欽佩，景仰和效法的。

齊白石先生的畫

一八六三年十一月廿三日，在中國湖南省湘潭縣，星斗塘一個四口人家僅有一畝田的貧苦農戶齊賁政家裏，降生一個先天不足的男嬰，加之後天失調，這小小的孩子，幾乎在四年病害的折磨下夭折。幸好他掙扎着從病魔的手中奪回了他的生命；但這並不是他保衛生命的掙扎的結束，而是他來日保衛自我精神生命的掙扎開始，一直延伸到他一九五七年九月十六日西歸前九十七個年代裏。他在侮辱、迫害、貧賤、愚弄四個不同的朝代裏。他在惡環境下，以自我尊重的嚴肅精神，大無畏的肝膽、堅毅、忍耐、反貧窮、反惡霸、反自我、反保守、不欺世、不媚俗、虛求心教、廣交鴻儒、澈悟自然、苦練無間的重重困厄下，刃血閃閃的戰鬥裏，終於又從魔界裏，奪回了他的曠世不泯中國近三百年來唯一傑出的卓越畫家的榮譽生命。是中國寶貴的固有文化蘊育出來的純正君子，以大仁大愛的瑰麗色相為背景，寫出了他的「我畫我家法」（註）的創作詩畫篇章，使中國近代繪畫從死海裏撈了出來，並開拓了一條廣闊的重要大道，使世界人仕研究中國近代美術者，對於中國近代繪畫的進展有重新的估價。

這人不是從天而降的生而知之的神，他從九歲在山野、牧牛、打柴、拾糞的生活有六年之久，以及做粗木匠，雕花工的十五年往返湘潭附近有百餘里的杏林碧野、小橋流水、人家、朝輝暮靄、早晚季候的風雨晴暖變化，蛙跳水鳴、魚游蝦動、柿紅菊爛、殘荷敗柳、孤舟波心、柴耙泥路、大絲瓜、白菜、小蜻蜓、甲蟲、一絲蜘蛛百尺垂、萬大棕樹直上天……長期接觸大自然的情景微末，對於他廿七歲開始繪畫之前，已給他一些客觀實際深入的省悟，這是他初期對於自然的認知。但同時接受了湖南

畫家胡沁園及大儒王澐師的如何治學、修身、中國傳統道德上，人格的感染，塑造他從小就顯露出來的倔強——古今中外歷代大藝術家慣有的性格上為他加添了智可辨，仁明德，勇克難的內涵盛甲。這是來日生活上，精神上，概念上寶貴的心理準備。

五十五歲定居北京之前，曾五次泛遊南北山川，芒山、香港、鼎湖山、桂林、嶽麓山、虎邱、廬山、北方華山、嵩山等，這對大自然的再認，俟北京定居之後，博覽古今名家作品，尤其是石濤、八大、徐渭、金冬心、李復堂、吳昌碩最為受益；當代大學者樊樊山及畫家陳師曾、徐悲鴻等，使他在治學，修身，中國傳統道德上人格的再感染，使他更加奮發自勵。除向大自然學習，向古今人學習，（曾臨摹宋人及唐寅、揚州八怪等作品，曾在北京藝專教課時間向學生問教）向桌上水罐裏蝦魚及園裏葫蘆、絲瓜學習，芭蕉新葉捲放方向及蝦鬚退泳情形，都不惜以長時間的觀察研究。這行萬里路，破萬卷書，廣交遊，問教等，對於他藝術上的外益智識有着廣泛的收獲。但他這樣一位倔強的人，怎能放過對於他自己的，反自我的措施，為了澈底的反，曾多次痛下決心，曾有幾年大門落鎖，北京水軍胡同住宅的大門上「貼有齊白石已死」的招示；盼望着有一個長期寧靜的時間，作自我一切的檢討，以策應將來創作發展的方向。自我反猶嫌不足，並延邀陳師曾、徐悲鴻二人作軍師，以作旁助，外益對於一個畫家固然非常寶貴，但創作上的經驗證悟，更有待於藝術家個人功力上的多方努力，才能獲得偉大的造化。他曾作畫甚勤，除坐車睡前短短時間作詩刻印外，大部份時間都在構思揮毫。在長年累月的千萬次的錘鍊下，他對於墨性、紙性、水性、工具上經驗的嫺熟，由這嫺熟而懂勁異常，漸及

於神明的境界，配合他對於天性、地性、動、植、礦物性的深刻感受性，用他運筆的抑、揚、頓、挫、遲、速、緩、急、輕、重、立、臥的不同筆法，充份發揮了皴、擦、點、染、乾、濕、濃、淡、茸、蘸、實、虛、尖、禿、藏、露、粗、細、軟、硬、陰、陽、向、背、輕、重、厚薄的極緻效果。過去他確實接受了不少龐雜的傳統及大自然的感召，但在他博約之下，在六十歲左右的時候他確實從傳統裏衝了出來，從自然的拘束下衝了出來，從當時的淺絳破產的死沉色彩，一變而為瑰麗；從當時因襲成法的山外樓臺雲外峯，重疊充塞的結構，而變為空靈的無畫之畫的空章法。這固然不是他個人的獨創，前宋郭忠恕曾延用之，但他發展了更大的絕對性，他從當時的腐臭的「書卷氣」的氣氛下，媚古鏢手的污辱下，衙官學派等的藝術匠，野狐禪的陷害下慘痛裏衝了出來……，賦予他自我創作面貌的是「吾畫不為宗派拘束」的「齊家法」是在狂狷、精辟、洗練、堅勁、蒼逸的「一揮」下，——「世間事貴痛快」一把中國水墨墨韻筆趣，狀物抒情的生命呼吸，及血脈搏動的感覺在這位「無心沽名」的高貴情操偉大藝術家的手裏，寫下了「工寫兼備」的取神意，簡形貌、民間拙放造型，深深的達到他，所表現的「作畫妙在似與不似間」的主觀支配的最高目的。得到了他自我的「胸中山水奇天下」的錦章。

他繪畫的主題都是他遠年親近的花鳥、魚蟲、蝦蟹、瓜菜、水菓、農具、日出、小動物、玩具、故鄉的溪山屋舍、童年的故事等，在他當時的主觀審美觀念上，決沒受到一九〇五年崛興於歐洲藝壇的達達派及一九六四年興起於紐約後傾盪天下藝壇的普普藝術思想及任象皆美泛美的審美觀的影響與認

識，但他能在當時的傳統枷鎖下以柴耙、算盤、不倒翁、鼠子、詩中曾用糞字……等，以及他在故鄉時，曾以破鞋盒外面及鞋子裏邊作畫，襯着鞋盒的金字商標，結構在內，這已是八十年前的往事了，與現在仍在風行世界藝壇的剪貼藝術及普普的繪畫，彫刻作品的出發觀點，不謀而合。他應用的朱紅、大黃、胭脂等鮮麗的色彩，與普普帶來的磷光顏色作用，與觀念是異曲同工的。我最欽佩的是他大膽的空章構圖上的成就。他曾在—張四呎半的宣紙上，把三隻小鷄畫在下端邊沿上，因為主題的視線的引領着我到上面三呎許太空天下的太空間裏，給予人以自由舒暢與安息的感覺。一幅浴日從下至上是淡淡的幾筆波海連天，直到最上端有一輪火辣朱紅太陽，一幅畫僅僅是一條四呎絲樣的線吊着一個小蜘蛛，這簡而又簡，約而又約的意境出發點與近廿五來佔據世界抽象繪畫，不大不小的部位的一個支流的零式畫派的追求毫無區別。但他六十年前已經有這種藝術的觀念。我永遠不能忘或的是在美國看到了他一幅六呎殘荷，繁密得再不能有毫髮加減，一幅小品花芥，葉柄作勇敢的平直伸延等。

他這個一八六三年出生的東方畫家，在他的作品裏含有着西方今日藝術達達派，普普，零式畫派的思想之外，並携帶着善人善貌的「天道酬勤」「早日下種」的溫情，在這位大藝術家的描繪下充份的表彰出來。使人人在欣賞他的卓越的藝術上造詣美感之後，環繞着一縷有力的大仁大愛，叫喚着讀者的良知良能，使人人的靈魂與神髓永遠在他的篇章之中，使人類混化於善的覺認。

這鋼鐵勇士，國家民族的「忠臣孝子」他的乳名叫齊純芝，名瀕生，字白石。

註：括號為摘錄白石文。

1 牡丹
The Peony

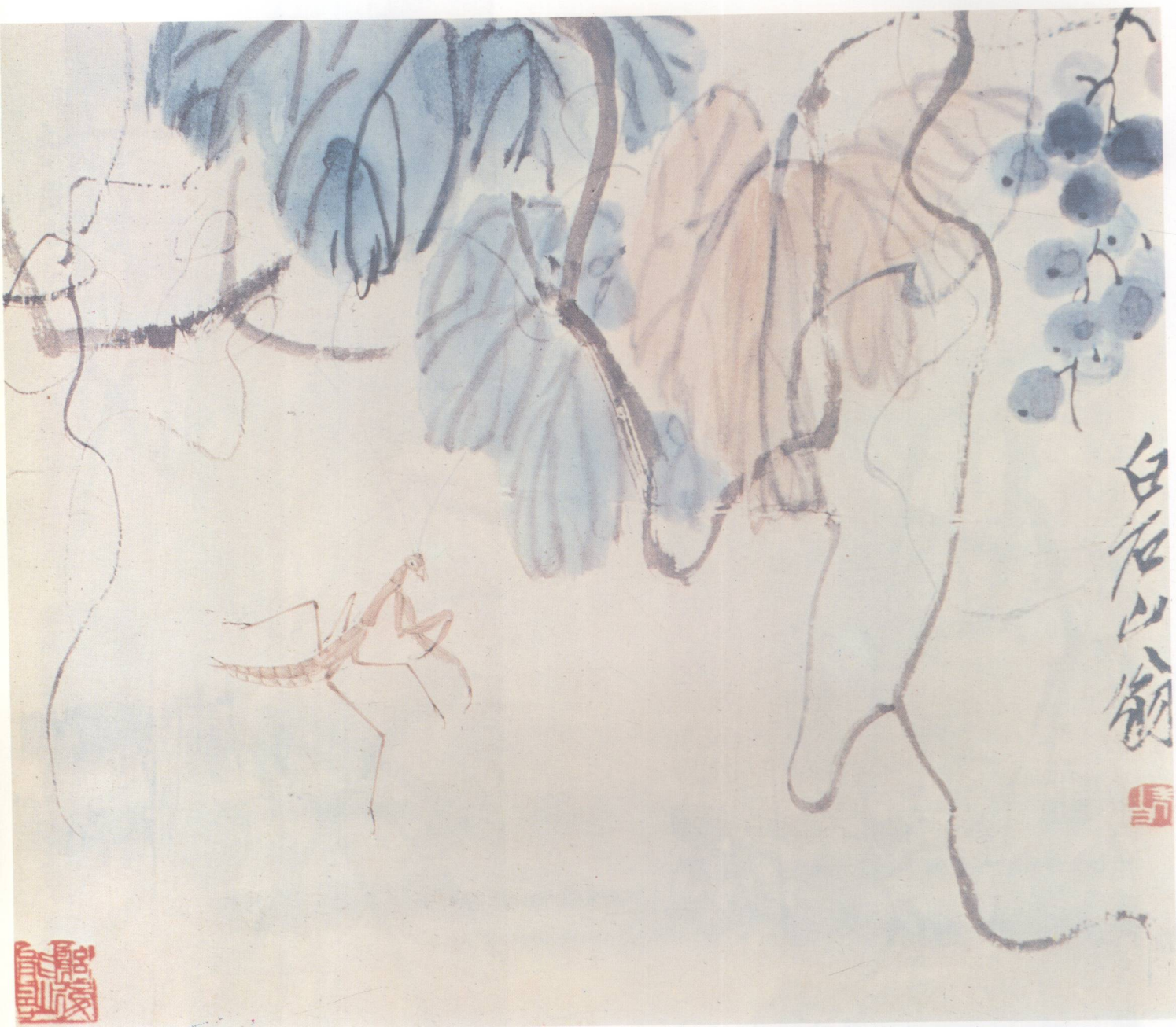
2 菊花雄雞
Chrysanthemum and the Cock

3 梅花圖 The Plums

4 荷 The Lotus

5 螳螂葡萄圖
The Mantis

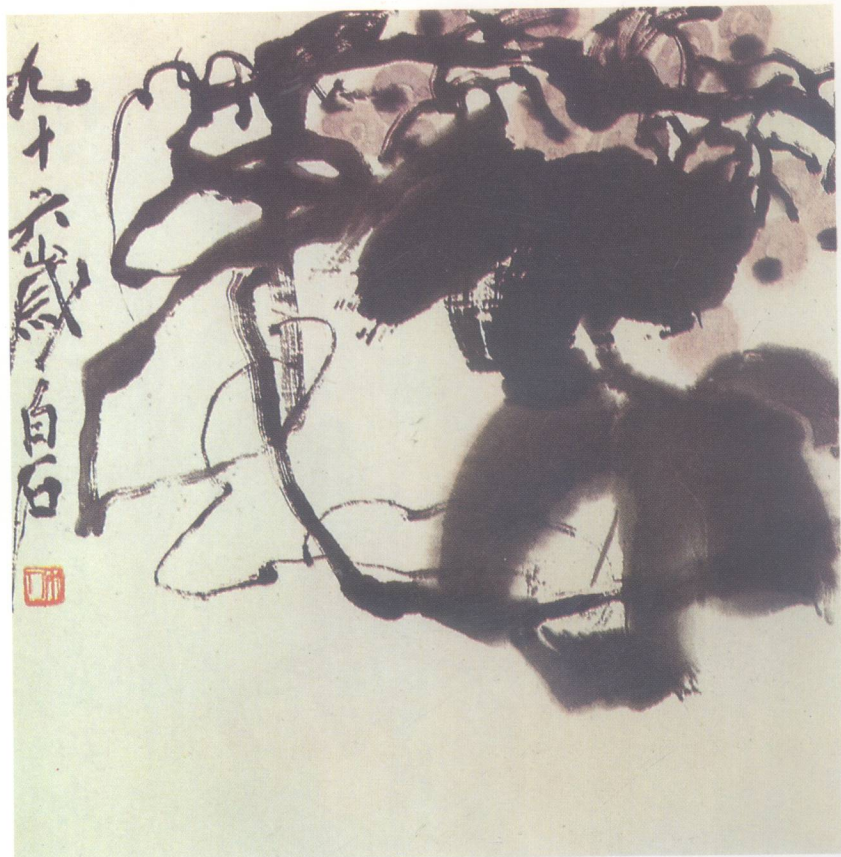

6 芙蓉游蝦圖
Lotus and the Swimming Shrimp

7 小米螳螂
The Mantis

惜山父館主者唐白石居百梅祠屋村端角種粟當花看

8 葡萄
The Grapes

9 中秋清供
The Sacrifice for the Mid-autumn Festival

10 新笋
New-born Bamboo Shoots

九十六歲自書

九十歲白石

12 牡丹
The Peony

13 柿
The Persimmon