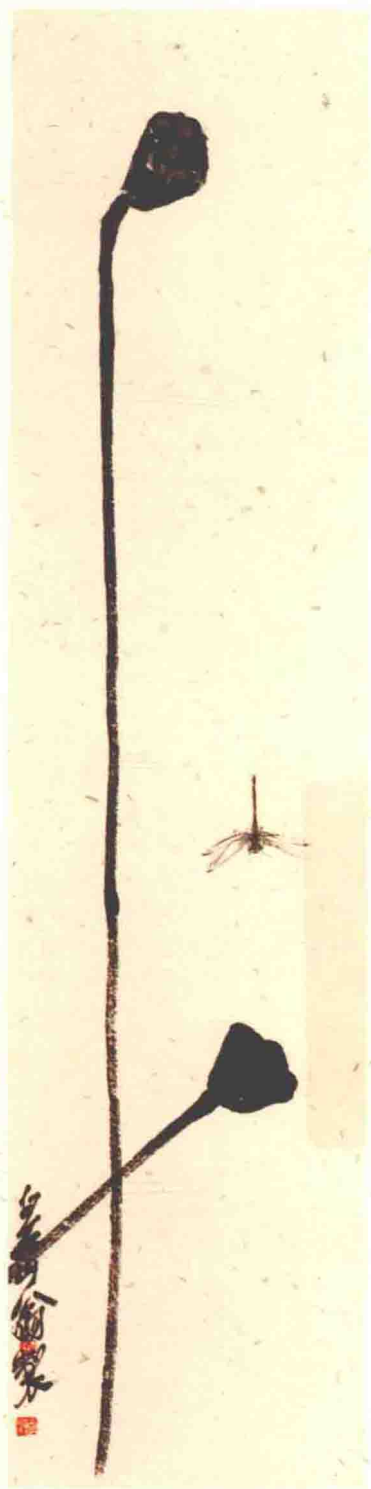

齊白石研究

郎绍君 著

人民美術出版社

齐白石研究

郎绍君 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

齐白石研究 / 郎绍君著. —北京: 人民美术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-102-06702-5

I. ①齐… II. ①郎… III. ①齐白石(1863 ~ 1957) —人物研究 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第002458号

齐白石研究

著 者 郎绍君

出版发行 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部 (010)56692180 56692190

邮购部 (010)65229381

责任编辑 刘士忠 管 维

责任校对 魏雅娟 常志英

装帧设计 蔡立国

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 710毫米×1000毫米 1/16 印张: 22.75

版 次 2014年7月第1版 第1次印刷

印 数 0001—5000册

ISBN 978-7-102-06702-5

定 价 49.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

引言: 我们了解齐白石吗	3
--------------	---

齐白石这个人	11
--------	----

在大潮之外	12
-------	----

厌官·伤乱	20
-------	----

禅道瓜葛	32
------	----

强其志而慎其行	40
---------	----

孝亲·慈幼·重友	50
----------	----

节俭家风	59
------	----

爱欲情思	66
------	----

艺术历程	77
------	----

青年时代的雕刻	78
---------	----

早期绘画	88
------	----

中期绘画	116
------	-----

衰年变法	134
------	-----

承传与独造 163

摹借·综合 164

经验世界 186

形式与风格 208

精神特质 235

真心与智慧 236

生命表现 262

乡土情结 284

篆刻艺术 301

“金石癖”的道路 302

破格·创格 312

印文概说 322

年表 329

再版后记 356

齐白石研究

郎绍君 著

人民美術出版社

引言：我们了解齐白石吗

在20世纪的中国，没有哪位画家比齐白石更广为人知的了！他生前被尊为“人民艺术家”，获得过1955年度国际和平奖；逝世后被选为世界文化名人。有关他的画册、传记、回忆文章和各种出版物也很多，还有“齐白石奖金”、“齐白石研究会”，幼儿园和中小学的美术教材中也常选齐白石的画做样本，至于年历、贺年卡、邮票、明信片上选用的齐白石作品，更难以尽数。

可是，被大量宣传的未必是真正了解的。由大众传播媒介所熟悉的一切，只是一般的熟悉。专家们向大众介绍说“齐白石画虾栩栩如生”，“画白菜萝卜表明他不忘本”，“画‘不倒翁’讽刺旧社会的官僚”，“画算盘揭露剥削罪恶”，“画鸽子表示他爱和平”……诸如此类。这些介绍，未必都确切，似乎也太浅。

齐白石的被熟悉，还因为他的艺术雅俗共赏，多取材于大众熟知的对象，让人感到亲切。但取材于熟悉对象的画家何其多，为何唯独齐白石的画那么招人喜欢呢？对这样的问题，较少有人思考和回答。

阐释学哲人伽答默尔（Hans—Georg Gadamer）说：“一切熟悉的事物都是被遮盖着的。^{【1】}愈是人们以为熟悉的人物、作品、历史事件，就愈可能被遮盖些什么，“熟悉”本身就是一种最有效的遮蔽物。1956年，96岁的齐白石曾写下这样一段话：

予少贫，为牧童及木工。一饱无时而酷好文艺。为之八十余年，今将百岁矣。作画凡数千幅，诗数千首，治印亦千余。国内外竞言齐白石画。

【1】《美学和阐释学》，见周宪等编：《当代西方文化艺术学》，北京大学出版社，1988年。

予不知其究何所取也。印与诗则知之者稍稀。予不知知之者之为真知否，不知者之有可知者否，将以问之天下后世。

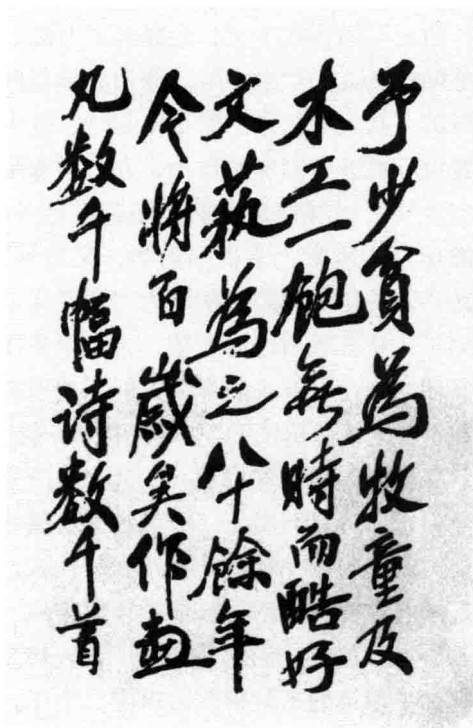
——《齐白石作品选集·自序》

看来，齐白石对“竟言齐白石画”的“知之者”是表示怀疑的。

遮蔽之由来，有多种原因。艺术家的自传，可能隐匿、忘却、淡化或强化一些事；别人的介绍，可能回避、迎合、夸大什么。环境允许和提倡的，也许是不很真实的。不严谨的著作和私下言传，往往未必尊重事实。遮蔽有自觉、不自觉之分，但自觉的遮蔽是遮蔽，不自觉的遮蔽也是遮蔽。

理解齐白石的艺术需要相应的生活与鉴赏经验。虽然每个接受者都有自己的经验，但只有少数人才能把他们的经验升华，并纳入他们对世界、时代和艺术整体的理解之中，因此多数观者也就不能从整体的角度看待齐白石的艺术。即不能将他放在大文化背景、艺术史长河中理解齐白石及其艺术。不理解就意味着遮蔽。

作为观众的画家，多着眼于技巧和趣味，只限于感觉层的判断，不大注意精神内涵和对经验本身的认知。一般观者则只是经验联想和直觉感应，“偏向于艺术所表现的内容，境界与故事，生命的事迹，而不甚了解那创造的，表现的‘形式’”^{【1】}。理论家在相当一段历史时期里只重政治性的解说，庸俗社会学大行其是，他们的“指导”造成的遮蔽和混乱，甚至比真实敞开的东西还要多。譬如，有人批评齐白石作品“没有描写人民形象”，只是“无聊生活的点缀”。尽管这种批评遭到了拒绝，但其方法的简单、庸俗，在拒绝者身上同样流行

《齐白石作品选集·自序》手迹

【1】宗白华：《常人欣赏文艺的形式》，见《美学与意境》，人民出版社，北京，1987年。

着。有位著名评论家说，齐白石的画就好在他的题材表现了“对人民劳动果实”的歌颂”。但齐白石也画佛像、八仙、官僚地主肖像，与“人民劳动果实”并不相干。还有的以出身论定，于是，“贫农成分”便决定了齐白石艺术的“人民性”。齐白石曾向一些著名的政治人物如蒋介石、毛泽东赠画赠印，于是，忽而说他“热爱革命”，忽而又说他“反动透顶”。20世纪50年代，他是“人民艺术家”，60年代是“世界文化名人”，70年代初却变成了“老地主”、“老财迷”，曾倍受赞美的花鸟画也“不如清末某些画家”了。一些白石弟子，平时以颂扬老师、标榜与白石关系密切为荣。“文化大革命”期间，忽然成为“批齐”先锋，“恩师”又成了“恶棍”。李苦禅、李可染这两位齐白石弟子，出来说了些真话，立刻受到了指责乃至迫害。以政治代替艺术，政治领导人几句话可以决定一个艺术家命运和艺术评价的现象，是20世纪50—70年代造成遮蔽的重要原因。

学术批评中的遮蔽同样存在。曾流行一种观点说，齐白石的艺术反对了“四王”的形式主义，也抛弃了石涛、八大的主观主义，坚持了现实主义。这是贴标签式的“学术”。齐白石早年间学习过“四王”一派的山水，毕生崇敬石涛、八大的艺术。四王比石涛、八大更不客观，是否应定为更大主观主义？齐白石有近于写实的作品，亦有不求形似、“主观”之极的作品，说他是“现实主义”同样似是而非。如若说他多画常见之物就是现实主义，那他大画神像功对、达摩、李铁拐之类，又是何主义？一切“好的”艺术冠以“现实主义”，一切“坏的”便斥为“反现实主义”（包括“主观主义”），是20世纪50年代从苏联引进的教条，古今中外作品都要用这个教条套一下，以便衡量其好坏。齐白石亦未能幸免。但那“现实主义”的称赞，甚至比泛泛称誉他“表现了劳动人民感情”，“歌颂了祖国壮丽山河”一类的空话更为空洞。

面对熟悉的齐白石，研究者也产生了“齐白石都被说过了”的错觉。但迄今为止，齐白石尚无一部完备的年谱和全面的评传，更不必说作品全集和分门别类的专题研究了。20世纪40年代末，齐白石曾希望胡适为他作传，但胡适只是把老人交给他的材料依照年代排列了一番，考证了齐白石在30年代瞒加两岁的事实，就交给黎锦熙和邓广铭去补充了。当时真正熟悉齐白石并下功夫考证其生平事迹的是黎锦熙。事隔几十年，我们今天所能看到的最完备的材料，仍是这本只写到1948年为止，于1949年出版的约三万字的《齐白石年谱》。它极为珍贵，但对于生活了近一个世纪的齐白石，这本几乎未涉及他的艺术作品的

治印亦千餘國內
外競言齊白石蓋
予不知其究何所
取也印與詩則知
之者稍希予不知
知之者之為真知否

不知者之有可知者
否將以問之天下後
世然者且無力吾兒
良已喪印老之
自喜之作罕示
人者友人黎劭西

先生並為審訂
以待眾評予之技
止此予之願亦止此
世欲真知齊白石
者其在斯其在斯
請事斯

一九五六年湘潭
齊白石后村年九
十有六

简略年谱，不是太单薄了么！50年代以来，也曾出版过几部类似传记的著作，但它们或偏于文学性，任虚构驰骋；或偏于趣味性，津津于传说的描述。齐白石的艺术反而被忽视了。在那个时代，写名人传记都依循“英雄化”、“正面化”模式，凡不利于这种模式的材料都省略掉，反之则加以夸张，加以“理想化”。按照那个模式写出的人物，都脸谱化——活生生的个性，丰富的心理世界，乃至复杂的人际交往和社会背景，都被抽离掉。立体的变为平面的、装饰的。对齐白石的种种介绍，有时也不免于此。

齐白石及其艺术至少有如下几方面还需要我们去重新了解和研究。譬如：

一、齐白石作为一个人的真貌

迄今最丰富的齐白石形象还在张次溪记录整理的那本《白石老人自传》中。但老人的自述和张次溪的整理也遗漏和回避了许多东西，真实生活中的齐白石远比自述所描绘的生动丰富。我们的研究，不能比自述更简单。齐白石原是农民、手工业劳动者、艺术匠师，后来成为文化人，成为世人皆知的大艺术家。他有清末、民国、中华人民共和国三代的经历，他的思想、情感和行为随着时间的推移不断变化，又有始终如一之处。他勇敢又胆小，坦诚又寡言，热情又多疑，严厉又慈爱，木讷又幽默，勤劳又吝啬，仇官又和官来往，充满智慧但缺乏思想，喜欢年轻漂亮女人但谨守传统伦理规范。总之，他是位有血有肉、有七情六欲、家庭烦恼和伟大追求的平凡又杰出的人。不肯或不能面对他这个复杂真实的人，就无法理解他的艺术。

二、作为齐白石生存环境的真貌

齐白石经历的近百年，正值中国社会转型，意识结构激变；他长期生活的湖南和北京，是近百年中国历史矛盾的集中地。齐白石一生接受过许多外来影响，这影响包括意识的、情感的、艺术的等等。影响者如何，对影响的接受如何，他的艺术是怎样和诸多影响发生联系的，等等，诸如此类，都需要重新加以考订和梳理，并给予新的评述。

三、齐白石艺术的深层内涵和价值

齐白石的作品，有些表达了鲜明的爱憎情感，有些则可感而不可说。作为农民、手工业者、文化人的齐白石，其艺术内涵的多重性显而易见，这就更需

加以辨析，但辨析是一项复杂的工程。具体作品的释读必不可少，尤其要紧的是总体的释读及相应历史文化意义的分析。齐白石艺术所传达的内在精神，属于他那个时代，也属于整个中国历史。它们既是齐白石的生命体验，也曲折地表现着中国农民的生命意识，其价值还有待我们去评估和思量。齐白石有句印语：“一襟幽事砌蛩能说。”（借用宋人句）意思是：他心中的事难以用言语传达，反而不如幽幽的蛩鸣。齐白石的诗、书画和篆刻有时似“砌蛩”之语，阐释者不能尽说。一切接近真实的阐释，需要理性分析，还需要生活经验、情感体验和直觉感应。“理解对我们所说的话实际上就是一种自我相遇”^{【1】}，在这里，理解者本人的条件、能力至关重要：唯有充分的主体条件，理解与释读才能既近于对象（作品），又富于创造性。

四、齐白石艺术的形式语言和风格个性

大家都说，齐白石融合了文人艺术和民间艺术，创造了自己的风格。但他汲取了哪些民间的，融和了哪些文人的，二者是如何合为一体的？这种融合的背景、根据、意义何在？论者最喜引用齐白石“作画妙在似与不似之间”的语录，说它既非“摄影主义”，又非“形式主义”，“源于生活，又高于生活”。殊不知“不似之似”的理论早在明代就出现了，并非白石老人的发明。齐白石给水墨传统增添了什么，又创造了什么，还需要我们做真正扎实的研究。

五、齐白石艺术的接受

齐白石的绘画雅俗共赏，拥有广大的爱好者。但它雅在何处，俗在哪里，不同趣味的观众为何能共享其美？齐白石一生卖画，其作品的商品性质对创作与欣赏的作用如何？不同时代、不同阶级乃至不同国家、民族的人，对齐白石艺术的共同兴趣源于何因？这不只是理论课题，也是美术史课题。

六、齐白石艺术的渊源和演变

许多论者已指出，齐白石创造性地继承了青藤、八大、吴昌硕的传统，但笼统说者多，具体考察者少。人们都称赞齐白石汲取了民间艺术，但是对他早年的艺术经历和艺术遗迹，如雕刻艺术和肖像画等，还没有人作资料的系统收集和考订，对他的艺术演变，还不曾有编年式的论考。

【1】伽答默尔（Hans-Georg Gadamer）：《美学与阐释学》。

仅上述几点已可看出“熟悉地遮蔽着”这个事实。遮蔽的由来，与人俱生，也与助长遮蔽的社会环境有关。如语言，它传达信息，也遮蔽信息，是“思想感情的现实”，亦是瞒和骗的武器。包括欣赏和批评，总不免要面对遮蔽和黑暗。对主动领悟并有条件领悟的人，它是划破黑暗的光；对被动领悟或缺乏领悟条件的人，它只是一堵无边无际的墙^{【1】}，如果领悟者被置于像“文化大革命”那样的情境里，其遮蔽更可想而知。

我们努力投下一束光，起到一点去蔽的作用。这出于需要，也是可能的。看到了齐白石的被遮蔽，就有了去蔽的前提，尽管求取光明的人，有时也造成无意的黑暗。

齐白石有首诗曰：

雕虫误我剑雌雄，一辈经营苦画中。

死后定评谁晓得，九原万国不相通。

——《次韵答菊影》

不能预知身后的评说固然悲哀，与生前的评说不相通更悲哀。但齐白石可以瞑目，因为他留给后人的实在太多、太丰富，一切有意无意的遮蔽都不足以掩盖他的光辉。

这本书，只根据目前把握到的有限材料（有些资料，可望而不可得；另有些资料，还需大力去搜求）和有限的能力，对齐白石这个人，他的艺术历程和特色、内涵等，作有限的考订释说。本意是敞开、去蔽，以引出齐白石研究的新开端。效果如何，就不得而知了。

【1】参见张志扬：《论无蔽的瞬息》，见周国平编：《诗人哲学家》，上海人民出版社，1987年。

齐白石这个人

在大潮之外

齐白石生于1864年1月1日，逝世于1957年9月16日，他生活的这近百年，正是古老的中国历经痛苦动荡和变革的时期。洋务运动、维新变法、庚子之变、辛亥革命、袁世凯称帝、张勋复辟、五四运动、北伐战争、国内革命战争、抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立、抗美援朝战争、三大改造运动……都发生在这期间。在文化上，则有西方人文思潮的开闸引入，新文学运动、中西文化的论争、改良与国粹之争、中国画革新的论争、左翼文艺运动、国防文艺的论争、文艺大众化的论争，对胡适、胡风的批判等等。这一切，可归为两个大潮：社会革命和中西文化的交汇与冲突。这是齐白石及其艺术的大背景和大环境。

在这背景中展开的齐白石一生，却始终在大潮的中心之外。

27岁以前，齐白石是个雕花木匠，走村串乡，靠一双手吃饭，过着农村个体手工业艺人的生活。27岁后，他拜胡沁园、陈少蕃为师，学画花鸟草虫和诗文，渐以卖画维生，并开始和县内的乡绅、士子交往。直到近40岁，他从未出过远门。“来来往往，都在湘潭附近各地。而且到了一地，也不过稍稍勾留……得到一点润笔的钱，就拿回家去，奉养老亲、抚育妻子”^{【1】}。在这期间，发生了甲午中日战争（1894），湖南巡抚陈宝箴推行新政，请梁启超主讲于时务学堂（1897），戊戌政变，以湖南籍改良思想家谭嗣同为首的“戊戌六君子”被惨杀于北京（1898），湖南守旧党杀害维新人士近百人，庚子事变，八国联军入京，劫掠烧杀（1900）。这些，与齐白石的生活未发生任何联系。

从1902年至1909年，齐白石应友人夏午诒、郭葆生、汪颂年、罗醒吾邀

【1】《白石老人自述》第54页。岳麓书社，长沙，1986年。