

齊白石

国际研讨会论文集

(上)

主編／王明賢

齊白石

齊白石

国际研讨会论文集

(上)

主编 / 王明明

图书在版编目(CIP)数据

齐白石国际研讨会论文集 / 王明明主编. — 北京 :
文化艺术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5039-4726-1

I. ①齐… II. ①王… III. ①齐白石(1864~1957) — 人物研究 — 国际学术会议 — 文集 ②齐白石(1864~1957) — 书法 — 研究 — 国际学术会议 — 文集 ③齐白石(1864~1957) — 中国画 — 研究 — 国际学术会议 — 文集 IV. ①K825.72-53 ②J212.05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 117376 号

齐白石国际研讨会论文集

主 编 : 王明明
监 制 : 今日美术馆
责任编辑 : 金燕
特约编辑 : 陈爱儿
装帧设计 : 王蕾 王海鲸 王忠海
出版发行 : 文化艺术出版社
地 址 : 北京市东城区东四八条 52 号 100700
网 址 : www.whyscbs.com
电子邮箱 : whysbooks@263.net
电 话 : (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 : 新华书店
印 制 : 北京顺诚彩色印刷有限公司
版 次 : 2010 年 10 月第 1 版
印 次 : 2010 年 10 月第 1 次印刷
开 本 : 787×1092 毫米 1/16
印 张 : 42
字 数 : 560 千字
书 号 : ISBN 978-7-5039-4726-1
定 价 : 120.00 元 (上下册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

编辑委员会

主 任 王明明

副主任 张子康

委 员 李盈春 雷 波 袁 武

吕 晓 吴洪亮 阎金燕

陈爱儿 王燕飞 宛少军

主 编 王明明

副主编 宛少军

编 务 张 蕾 罗元欣 周 蓉 高 原

序言

王明明

齐白石是 20 世纪中国最负盛名、最具有创造力和影响力的中国画大师，是世界文化名人。他以自己一生的勤勉和追求，在诗、书、画、印四方面都取得了杰出的艺术成就，把传统文人画的发展推向了历史的新巅峰。他也以自己质朴的性情本色，把民间艺术纯朴的审美趣味带入了文人画领域，创造了雅俗共赏、清新无华的艺术格调，大大拓展了传统中国画的审美内蕴，贴近了 20 世纪大众化的审美潮流，受到了人民群众的尊重和热爱。他从一个农民最终成为一代艺术巨匠，不仅创造了文化历史上的奇迹，更重要的是他的艺术创作，成为 20 世纪中国文化创造中的瑰宝，留给后人无法估量的宝贵精神财富。

齐白石的艺术受到社会的推重，关于他的艺术研究同样受到了文化艺术界的高度重视。过去几十年来，诸多的艺术家、史论家、学者以及相关的文化人士，包括海外的一些专家学者都对齐白石从多方面进行了资料的收集、整理和研究，取得了显著的学术成果。可以说，在中国艺术家中，关于齐白石的研究是成果最丰富、研究最深入的。这些研究成果促进了人们对齐白石更加深入、更加全面的了解和认识，而且对于进一步传播、学习和研究齐白石艺术起到了很好的推动作用。随着更多的关于齐白石资料的出现，以及现代出版印刷技术的发展等，使人们有机会把齐白石研究不断地引向深入。

新世纪以来，国家提出文化大发展的宏观战略，大力弘扬民族优秀艺术传统，民族艺术越来越受到全社会的重视，有力地增强了民族自信。齐白石作为民族艺术的代表人物，在新的历史条件下，需要我们以新的思维进行更深入地研究。因此，如何进一步推进齐白石的研究，更好地继承、学习和传播齐白石艺术，甚至是让世界人民能够更多地了解齐白石，并通过他的艺术更进一步地了解中国文化，以此增进中外人民之间的交流就具有了全新的历史意义。齐白石是北京画院的名誉院长，他的大量艺术作品和遗物都藏于北京画院，对于更好地研究和传播齐白石艺术，北京画院责无旁贷地承担起了更多的职责。近些年来，北京画院逐步对齐白石遗存进行了系统的整理、研究、展出和出版等。在 2005 年北京画院齐白石纪念馆建成之后，陆续举办了一系列的齐白石作品专题展览，并出版了相关作品集等，受到了社会和画界的欢迎和好评。

为了更进一步地推动齐白石研究,更好地传播齐白石艺术,北京画院经过长时间的酝酿和准备,于今年金秋十月召开齐白石国际研讨会。研讨会组委会向国内外对齐白石素有研究的专家学者发出了邀请,得到了热情响应。与会的专家学者纷纷向本次研讨会提交了论文,也有因其他情况不能与会的专家也提交了论文,反映了学术界对齐白石研究一贯的关注和重视。这些论文,从多方面多角度多层次对齐白石进行了研究,论文整体水平较高。学者中既有长期致力于齐白石研究的年长者,也有崭露头角的年轻人,汇集了齐白石研究的最新成果。有的论文发现和整理出了新的材料,丰富了研究的视野;有的采用了新的研究方法和新的角度,深化了对齐白石艺术的认识;有的提出了新观点,读来颇具新意。特别是一些海外学者,提供了许多流传于国外的齐白石画作和相关史料,以及海外关于齐白石研究的基本状况,这些都增进了国内关于海外齐白石研究的学术了解和相互交流。海外以外文写作的论文都以原文发表,并请专人进行翻译,让更多的国内同行了解海外的研究成果。由于此次提交的论文较多,编者约略以艺术风格研究、问题讨论、收藏研究三大块进行分类编排,并以作者姓氏拼音字母排序,以便读者更好地整体检视论文成果。

此次齐白石国际研讨会为国内外齐白石研究者提供了一个良好而开阔的学术平台。不仅齐白石的学术研究成果得到了相互的交流和研讨,而且世界很多的博物馆、美术馆也积极参与了此次活动,充分展示了各自的齐白石作品收藏情况,增进了各馆之间的相互了解,为今后各美术馆之间的交流与合作提供了沟通的桥梁。同时,研讨会开设的收藏论坛也使齐白石作品的收藏与市场情形得到广泛的研讨,使市场信息得到充分的交换,有利于齐白石收藏市场的健康发展。相信,此次研讨会将在多方面促进人们对齐白石产生更新的认识。

齐白石研究是一个持久且浩大的工程。此次齐白石国际研讨会论文的集结出版,必将有力地推动齐白石的学术研究,使齐白石在海内外得到更为广泛的传播。

是为序。

2010年8月30日

目 录

上册

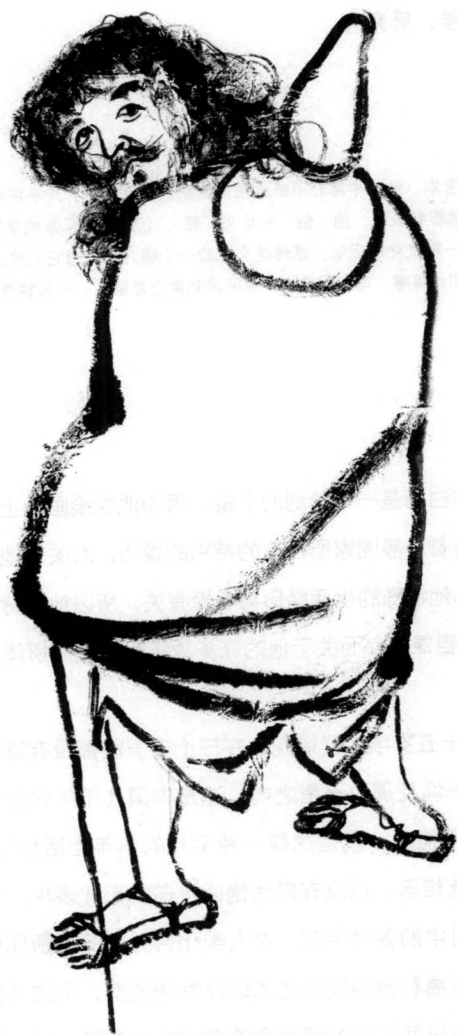
家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多 ——齐白石蔬果题材解读 / 陈履生	002
白石雪个同肝胆 ——论八大山人对齐白石的影响 / 傅申	016
齐白石艺术论述 / 葛路	042
寻常巷陌起高华 / 何怀硕	050
齐白石书法的发展脉络与风格形成 ——兼论北京画院藏齐白石书法作品 / 黄惇	062
印从书出 胆敢独造 ——北京画院藏齐白石三百方印章研究 / 黄惇	072
齐白石的日记及其他 ——读“白石手稿” / 郎绍君	096
齐白石的诗歌 / 郎绍君	112
乡情与童趣的完美再现 ——齐白石的水族画 / 李树声	124
画吾自画 ——齐白石花木题材作品 / 李松	140
知己有恩 ——齐白石诗画中的师友情 / 李松	158
齐白石衰年变法研究 / 林木	168
禽语人言 ——齐白石禽鸟题材作品略述 / 刘曦林	176
草间偷活 ——试论齐白石的草虫画 / 吕晓	192
齐白石的收藏、信札、遗物及其他 / 吕晓	212
齐白石绘画“简”的背后：田园文化 / 梅墨生	230
海派画学对于白石画风形成的影响 / 尚辉	236
“赏心谁看雨余山” ——试论齐白石的山水画 / 宛少军	246
胸臆直抒 ——齐白石杂画的独特意蕴 / 宛少军	266
心画我像 ——北京画院藏齐白石人物画初探 / 吴洪亮	276
非凡卓越的齐白石 / 约瑟夫·海兹拉尔	296

下册

Qi Baishi and Wu Changshuo / James Cahill	310
齐白石与吴昌硕 / 高居翰	330
论齐白石题款艺术与该传统的现代价值及其保护、继承和发展 / 洪惠镇	346
“中国画的至宝”	
——齐白石研究外文献叙要 / 洪再新	358
齐白石的知己：徐悲鸿 / 华天雪	384
韓國 畫壇의 齊白石 受容 / 洪善杓	398
韩国画坛对齐白石画风的接受 / 洪善杓	410
Qi Baishi: Three Questions / Jonathan Hay	422
齐白石：三个问题 / 乔纳森·海	436
齐白石的百年余馥 / 刘凤霞	446
齐白石与近代中日联合绘画展览会	
——被介绍到日本的齐白石 / 陆伟荣	454
从“三绝”到“四全”：齐白石的艺术成就与近世画学之变 / 万青力	464
齐白石的身份认同和社会认同 / 王纪潮	472
From Artisan to Modern Folk Artist: Qi Baishi's Artistic Identities and the Discourses of Modern Chinese Art / Richard Vinograd	486
从匠人到现代民族艺术家：	
齐白石的艺术身份以及对中国现代艺术的讨论 / 文以诚	500
写意精神与齐白石 / 徐建融	510
象外意与文化积淀	
——谈齐白石绘画用典 / 薛永年	514
The Blue in Qi Baishi's Blue Mountains: On a Landscape in the Collection of Professor Michael Sullivan / Josh Yiu	522
齐白石的青山之青：从苏立文先生所藏的《雨余山图》谈起 / 姚进庄	530
比较研究：齐白石艺术和观念艺术中的文字 / 周彦	536
国画与写生	
——齐白石、吴作人两份手稿的对比研究 / 朱青生、吴宁	558
清代以来的碑派书风与齐白石书法 / 朱天曙	576
“海国都知老画家”	
——齐白石艺术在日本的传播及其他 / 朱万章	592
Collecting Qi Baishi's Painting in Czech Republic / Michaela Pejcochova	606
捷克国家博物馆的齐白石绘画收藏 / 贝米沙	620
Collecting Contemporary: Qi Baishi in the Asian Art Museum of San Francisco / Dany Chan	632
当代收藏：在圣弗朗西斯科亚洲艺术博物馆的齐白石收藏 / 丹尼·茜	642
夏衍与齐白石 / 杨晓能	650

家園未歸的悲劇

——齊白石譯果爾林雅

上册

家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多

——齐白石蔬果题材解读

陈履生 中国国家博物馆馆长助理、研究员

内容提要：

出身于平民而客居京城的齐白石始终没有忘本，他以平常心不断画往日农家生活之所见，几乎把所见到的蔬果都画了出来，由此成为齐白石艺术的一个重要特色。他通过对生活的捕捉和表现，把“俗”升华为“雅”，让人们从平常的事物中看到艺术的魅力。显然，这些带有泥土味的形象不是简单的写生和记录，只是一种文化的记忆，是传达文化的一个媒介，通过它们或记录往日事件，或表达思乡情感，或展现文人情怀，或解决一些绘画的技法问题，如此等等，与田园风光、乡间风物建立起联系，一枝独秀于20世纪的中国画坛。

在20世纪中国绘画史上，齐白石是一个特别的个案。因为他在绘画史上的独特创造以及巨大贡献，因为他有着一般画家所没有的特别的履历，而关于他的故事之多以及故事之奇，也往往和他特殊的生活经历与个性有关，所以他的特殊性是研究20世纪中国绘画史的重要课题，而关于他的许多故事也为民间所津津乐道。

齐白石自童年砍柴、牧牛到十五岁学木匠雕花，在三十五岁前都没有离开过家乡，足迹仅限于湖南湘潭杏子坞及周边百里之内，这是中国几千年农业社会中千千万万农人生活经历的一个缩影。就是这样一种平凡的早年生活经历，既没有值得称道的书香门第的一脉相承，也没有自幼饱读诗书的天才表现。相反，农业社会中的自给自足，乡村中的各种手艺，农人美化自身以及周围环境的审美需求，农业文明中的文化发展和各种民间艺术以及发明创造，则成为像他这样一位生活在平民阶层，具有民间性质的画家所特有的文化背景，这无疑会影响到他的艺术，也会反映到他的艺术之中。

生活在故乡的齐白石，生活艰辛，常为生计所累。虽然三十八岁时典得“借山馆”，生活略有改观，但是仍没有脱离农家的生活方式。他在借山馆周围种植瓜果菜蔬，过着自给自足的乡间生活。对他来说，这一时期尽管生活贫寒，但是“满园蔬菜绕门青”^[1]，“家家田舍识蔬香”的农家风物却是他离开家乡

注释：

[1] 齐白石《种菜》，见陈履生主编：《北京画院秘藏齐白石精品集》，广西教育出版社、广西美术出版社1998年版。以下引文除特别标注之外均出于此。

图1 齐白石 白菜

轴 纸本 设色

132.5 × 33.5cm

无年款

北京画院藏

图2 齐白石 白菜

托片 纸本 墨笔

83 × 27cm

无年款

北京画院藏

之后挥之不去的历史记忆。蔬果作为农家的主要食品，其种植、收获以及加工等都曾经是齐白石生活中的一个重要组成部分，“删除草木打虚花，却笑平生为口嗟。新种葡萄难满架，复将空处补丝瓜”。这之中的种种经历都给齐白石留下了深刻的记忆：“一丘香芋暮秋凉，当得贫家谷一仓。到老莫嫌风味薄，自煨牛粪火炉香。”人们于此也可以闻到农家的风味，似乎也能看到日暮下的袅袅炊烟。显然，这与他后来生活的街巷胡同的环境有很大的不同，而他所面对的故宫、天坛、北海等带有皇家文化背景以及京派文化传

统，也成为他在绘画题材选择中的重要参照。

对那些曾经维持齐白石和家人生计的蔬果，他一直难以忘怀——

充肚者胜半年粮，得志者勿忘其香。

不独老萍知此味，先人三代咬其根。(图1)

饱谙尘世味，犹觉菜根香。

越咬越香，劝君勿忘。(图2)

作为画家的齐白石尽管有包括诗文在内的种种表达情感的方式，可是最直观的，也是他最拿手的还是绘画，因此在他的一生中画了大量的以蔬果为题材的作品，这些作品以其生动和多样既表现了齐白石的乡思乡情，又表现了齐白石在发展中国画艺术方面难得的才华和杰出的创造，成为齐白石艺术的一个重要的组成部分，也是齐白石艺术的一个重要特色。

齐白石艺术的一个重要特色就是善于把生活中的一些最普通、最平常的事物用画笔表现出来，如农人常见的柴耙和算盘，房前屋后的草虫以及河塘中的鱼虾等。他通过对生活的捕捉和表现，能够把“俗”升华为“雅”，让人们从平

常的事物中看到艺术的魅力。出身于平民的齐白石始终没有忘本，他以平常心不断画往日农家生活之所见，几乎把所见到的蔬果都画了出来。显然，这些带有泥土味的形象不是简单的写生和记录，只是一种文化的记忆，是传达文化的一个媒介，通过它们或记录往日事件，或表达思乡情感，或展现文人情怀，或解决一些绘画的技法问题，如此等等，与田园风光、乡间风物建立起联系，一枝独秀于 20 世纪的中国画坛。

一、难以忘怀的乡间风物

1917 年 5 月，为避家乡兵匪之乱，齐白石离开家乡，只身赴京，住前门外郭葆生家。又因张勋复辟之乱，随郭避居天津租界数日。

回京后移居法源寺，以卖画、刻印为生。定居北京后的齐白石像历史上的许多文人那样，感时怀乡，每念及家中亲人，而自己远别千里，愁思百结，唯一能够释怀的就是诗和画。第二年，他在画《石榴》（图 3）时题：“庚申夏，故乡大旱。秋八月，天雨时行，石榴始能着花，余还家已十一月矣，其实大不盈盞，越明年灯节后其实始熟，此岂老天有意怜我未归人耶？”同一年，齐白石

图3 齐白石 石榴
轴 纸本 设色
135.5 × 33cm
1922 年
北京画院藏

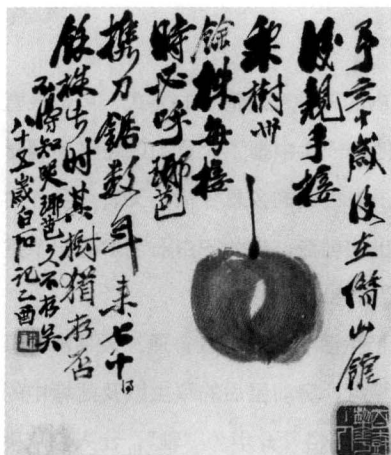

图4 齐白石 柑树
轴 纸本 设色
131.5 × 20cm
1922 年
北京画院藏

在画《柑树》（图 4）时也题有“前朝丁未春，于沁园师处乞来柑树，栽于九砚楼前。丁巳以来已扬花而不结实，思移地亦非其时也”。在八十五岁时画《梨》（图 5）时则记述了这样的往事：“予四十岁后在借山馆后亲手接梨树卅余株，每接时必呼椰芭携刀锯，数年来得七十余株，此时其树犹存否不得知，哭椰芭久不存矣。”齐白石以文人特有的方式，通过题跋记述了过去的

图5 齐白石 梨
镜心 纸本 墨笔
33.5 × 28cm
1945 年
北京画院藏

图6 齐白石 白菜蘑菇

轴 纸本 墨笔

134.5 × 33.5cm

无年款

北京画院藏

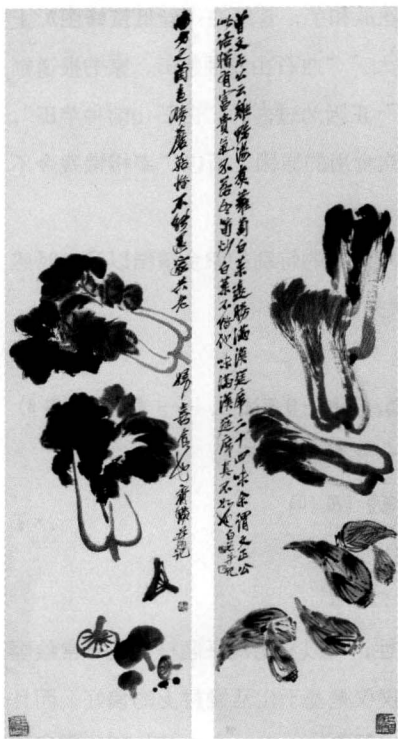
图7 齐白石 白菜冬笋

托片 纸本 设色

136.5 × 33.5cm

无年款

北京画院藏

一些往事，而所画也就脱离了一般的就事论事的层面，于一目了然之外增加了可以品尝和把玩的内容。

在齐白石离开家乡后的一段时期内，他写了许多具有画意的思乡诗篇，这些诗往往是辗转枕上、入梦无由的结果，其语言之平实，肝肠寸寸，情真意切，如同他的画一样，毫无雕琢之气。但他还是不断地通过绘画直观地表达思乡的情感，这是齐白石艺术的一个重要方式，而在他的晚年则表现得更为突出。他画儿时所用过的工具，画家乡池塘中的鱼虾，画借山馆周围的花木，也画“丰年可作菜食，饥年可作米粮”的蔬果，这一切都是一种远离家乡而思乡的情感寄托。他

在《白菜蘑菇》（图6）上题：“南方之菌远胜蘑菇，惜不能还家共老妇喜食也。”又是另外一番与“还家”相关的情感，状物抒情，五味杂陈。应该说齐白石画蔬果的意义不能等同于一般性的绘画表现，他所涵盖的思乡情结或者是借题发挥超越了绘画的内容和形式。

另一方面，生活在京城的齐白石尽管享受到城市文明，可是他的平民身份以及他的生活习性都使他依然保留了乡间的生活方式，尤其是京城能够见到的白菜、丝瓜、柿子、桃子、西瓜等，在体量上比南方的大，在口味上则是“无过北地”，不论是时令的，还是常态的，同样为齐白石所喜爱，同样能够连接他的乡间情感。

在齐白石众多的蔬果题材的作品中，白菜、冬笋是他的最爱。“白菜之佳无过北地，菌野之美惟有南方。”这之中，他认为“家山之冬笋他山有之，惟松山菌其风味甲天下，虽北地蘑菇不若也”，“南方之菌远胜蘑菇”，所以他在画《白菜冬笋》（图7）时题：“曾文正公云：鸡鸭汤煮萝卜白菜，远胜满汉筵席二十四味。余谓文正公此语犹有富贵气。不若冬笋炒白菜，不借他味，满汉筵席真不如也。”这反映了齐白石的饮食爱好，同时也说明了齐白石为什么画了

那么多的白菜。在蔬果中，他还特别喜欢丝瓜和芋，曾经在《丝瓜蜜蜂图》上题：“瓜蔬中此予最喜者，香而甜，结瓜易大。”“白石山前种芋田，家书报道锁荒烟，客中逢友犹夸说，燕市无愁已十年。”正因为过去的“白石山前种芋田”，齐白石后来不厌雷同而反复画芋，也有喜欢食用的原因，所以“宰相懒残今不在，芋魁牛粪亦千秋”。

身处北京的齐白石有了一般文人画家所没有的特别的家乡情结以及少时感怀，所以他在许多时候都会习惯性地以蔬果来表达：

昨日大风，不曾作画，今朝制此补足之，不教一日闲过也。——《南瓜》（图8）

画大幅刺有朱砂，挑灯再画此兴也。——《柿子》（图9）

旧友赠陈年纸，欣然试之。——《白菜》（图10）

得陈纸偶成之。——《葫芦》（图11）

齐白石在这些细节中所表现出的习惯性，可以看出蔬果题材在其日常绘画中的特殊性。毫无疑问，这种随手拈来不仅仅是基于生活题材上的偏好，而且也是他多年创作在这一题材上所累积的个性与风格，同时也表明与这一题材相关的笔墨已经磨合成具有代表性的基本功夫。

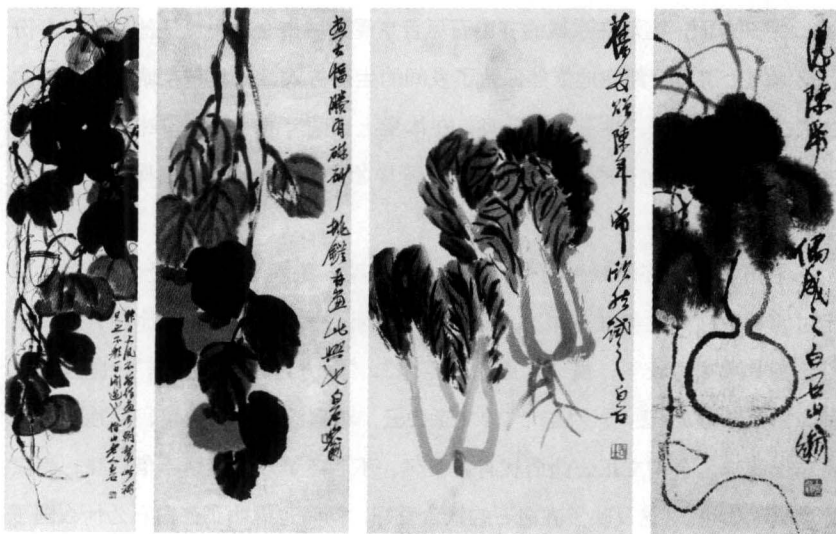

图8 齐白石 南瓜

托片 纸本 设色

139 × 34cm

无年款

北京画院藏

图9 齐白石 柿子

轴 纸本 设色

78 × 28.5cm

无年款

北京画院藏

图10 齐白石 白菜

托片 纸本 墨笔

69 × 35cm

无年款

北京画院藏

图11 齐白石 葫芦

镜心 纸本 墨笔

55 × 19.5cm

无年款

北京画院藏

二、连接古今的艺术渊源

幼年时家境并不富裕的齐白石仅受过有限的文化教育，从跟爷爷认字开始，继而在拜过圣人、拜过先生之后，成为其外公蒙馆中的学生，至此，他相继读过《四言杂字》、《三字经》、《百家姓》、《千家诗》，这些传统的标准读本所表现出的知识系统，不仅承传了文化知识，普及了道德规范，还铺垫了齐白石后来从事的文人画所必需的文学与哲思的基础。

齐白石没有能够像许多文人画家那样受到正规的人文艺术的早期教育，也没有值得自豪的家学渊源。他从画雷公像开始，并得到家人和乡邻的赞赏，激发了绘画的兴趣，也启迪了天才的智慧。虽然他也临摹过一些文人画家所遵循的画谱，可是文人绘画中强调的“胎性”和书香门第、家学渊源，决定了他的后天教育以及耳濡目染难以摆脱其世代农民出身的局限，以及他骨子里的民间画工的审美喜好。这些反映到他的题材选择上，尽管他也画文人画家们所热衷的梅兰竹菊，他也希望通过梅兰竹菊的表现而获得文人身份的认同，然而他更酷爱蔬果、草虫以及柴耙、算盘这些他最为熟悉而又寄寓特别情感的东西。这些在文人画家眼中非常俗气的事物，在齐白石的笔下则显得那么生动和自然，因为这些对于他来说，是他所经历的现实生活。“说话要说人家听得懂的话，画画要画人家看见过的东西”^[2]，齐白石正是在这样的思想指导下，选择了他所熟悉的题材以及与这些题材相适应的画法。

注释：

[2] 齐璜口述、张次溪笔录：《白石老人自传》，第27页，人民美术出版社1962年版。

齐白石的蔬果画早期主要是学习赵之谦，或通过赵之谦再学习清代的其他画家，如恽寿平（南田）、李鱣（复堂）、项奎（东井），直至元代的钱选。六十岁左右以“无闷学南田真本”作《百合》（图12）扇面，以“赵无闷临钱宗伯本”作《枇杷》（图13）。六十岁以后，他先后临摹过许多赵之谦的作品，其中有《灵芝图扇》等，约六十七岁时还临摹过赵之谦临李复堂的扇面。大约在这个时期，齐白石还以“赵搗叔临项东井本”作《寿桃扇面》（图14）。这一艺术渊源的认知是通过他临摹过的作品而获得的。实际上除此之外，他还受到八大山人和吴昌硕的影响。另一方面，“余少时衡山陈世珠画菜小册秘藏之”，虽然“此时不知归谁耳”，可齐白石还是通过画《清白传家图》“感记之”。这一“感记”也说明齐白石少时家乡周边地区的一些画家对他的影响，尤其是在题材上，这也就是后来齐白石所说的“余于家山虽私淑有人”。

在这样一个简单的谱系之中，齐白石的所学除了获得造型、笔墨的技法以

及审美的提升之外，从另一方面来看，应该也对他的题材选择有所影响。比如赵之谦不仅画过《瓯中物产图卷》，将许多前人没有画过的瓯中物产画于一卷之内，还画过《异鱼图》，同样是画前人所未画。在蔬果方面则有《蔬笋图》、《蔬香图》、《桃》等。更重要的是，他从前辈的经验中获得了将新题材转换为文人表现的方法，从而为他的蔬果题材创作连接上了文人艺术的传统。还应指出的是，赵之谦在诗、书、画、印方

面的综合表现，对齐白石的影响不仅表现在诗、书、画、印方面的才能，更重要的是他以这种综合性的表现立定了自己的绘画风格，同时又以这种综合性的表现显现了在 20 世纪诗、书、画、印诸多方面的成就。

齐白石在七十岁的时候已经确立了比较成熟的蔬果画风格，面对自己的作品，齐白石也有“此画前人无”的自豪感。他的蔬果画在中国画的审美领域为人们展现了平常心、平常事，而这些“由己之作”更是把中国画的表现领域向前推进了一步。

三、自然流露的文人情愫

中国的文人画有着独特的表达方式，其中的寓意往往是通过由此即彼的表现来获得文的阐发，梅兰竹菊的拟人化以及所蕴涵的君子品格则表现了中国文人的理想人格。因此在文人的道德规范和道德修养中，许多属于品格的思想内容都和一些与之相关的事物相对应，其中与清寒相关的高洁，或者是孤芳自赏、

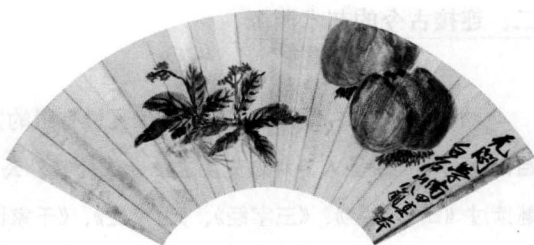

图 12 齐白石 百合
扇面 纸本 设色
26 × 70cm
无年款
北京画院藏

图 13 齐白石 枇杷
扇面 纸本 设色
26 × 70cm
无年款
北京画院藏

图 14 齐白石 寿桃
扇面 纸本 设色
26.5 × 57cm
无年款
北京画院藏

或者是鹤立鸡群、或者是出淤泥而不染，所有这些在世代相因的历史传承中形成了中国文人的价值观，而反映到图像中，文人画的表现则是这一价值观的形象说明。文人通过业之余的绘画表达，抒写胸中逸气，而蕴涵的自嘲又是一种鞭策，像座右铭一样，所以文人画成为文人的一种胸臆的传达，世代相袭。及至齐白石，在文化的现实之中，京派的传统与“新文化运动”的时代新潮共同构筑了齐白石所居住的北京现实，成为齐白石艺术的文化背景。

在“新文化运动”的影响下，齐白石的时代正是文人画受到普遍质疑的时期，这也为文人画的时代转型提供了一个历史性的契机，而齐白石生逢其时，顺水行舟，以画面的独特和清新受到了京城新文人，甚至是学院派的激赏，“余日来所画，皆少时亲手所为，亲眼所见之物，自笑大翻陈案”。虽然画蔬果以表达文人情怀也是文人画的传统之一，可是与梅兰竹菊相比，蔬果的“清”没有“四君子”的劲节和孤高，而世俗之物表现出与非文人相连的世俗之气。对一般

的画家来说，难以为之的障碍正是在于不能化解这种“俗”与“雅”的矛盾，不能有效地在“俗”与“雅”之间完成“文”的转换，也就难以传达“文”的核心价值观。一直不断努力修炼将自己塑造成文人的齐白石，其画蔬果完全继承了文人画的传统，但历史上没有哪位画家像齐白石这样画了如此多的蔬果以及乡间的其他物品，而且完全摆脱了画蔬果容易沾染上的世俗之气，以清新脱俗的时代新风成为北京画坛的一道景观。

此间，他也像历史上的许多文人那样，比较机智地寻找历史的祖源，所以他在画芋时题：“东坡云：饭豆芋魁吾岂无。既诗人不可无，画家亦应有，余因喜画芋。”（图15）他引用了文人艺术最重要的代表人物苏东坡的言论，不禁使人想起了苏东坡的另一名言：“宁可食无肉，不可居无竹。”在文人的思想中，“竹”的普遍性认知与“芋”的个性化见解，其间的差异在于“文”的寓意蕴涵的不同，具体到画面上，以文人的趣味弥补思想的不足则是齐白石的高妙之处。齐白石将文人的意趣灌注到家常的事物之中，使文人画审美从聚合在“四君子”之上的焦点改变成散点的多元性，从而丰

图15 齐白石 芋叶

轴 纸本 设色

133×33.5cm

无年款

北京画院藏

