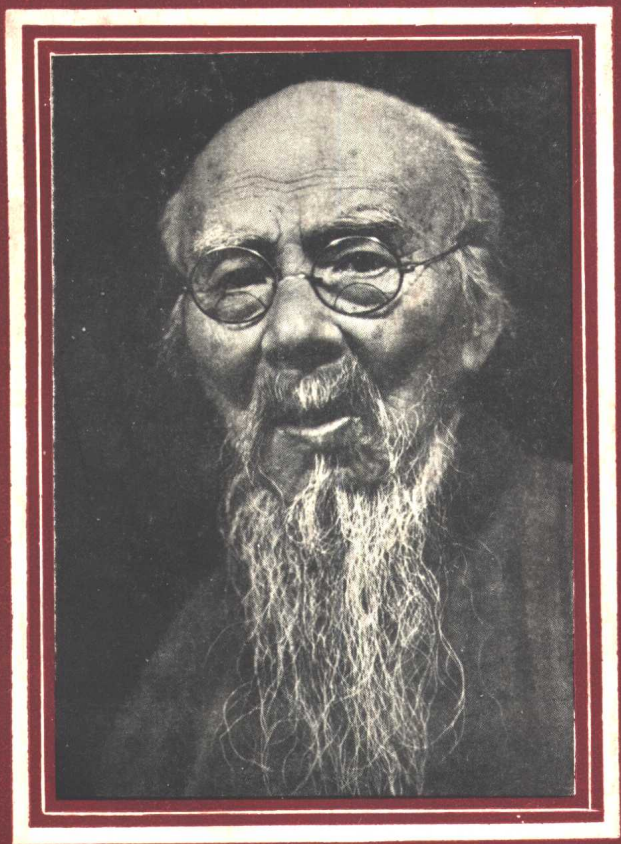

齊白石傳略

新白石傳略

龍龔著

人民美術出版社

1959年

北京

齐白石傳略

著者： 龙 龍

出版者： 人民美術出版社

北京东总布胡同10号

責任編輯：盧光照 美術設計：高穎如

印刷者：北京市印刷一厂

發行者：新 華 書 店

北京市書刊出版業營業許可証出字第004号

1959年8月第一版第一次印刷

开本：787×1092 1/25 印張：6 14/25

印數：1—5,200 統一書号：8027·2589

字數：70,700 定 价 1.40元

目 录

第一章

- “星塘老屋，不出公卿”——齐白石的诞生和他的少年时代..... 1

第二章

- “鲁班门下”——木工时代的齐白石.....10

第三章

- “作画新奇便誉词”——在良师益友诱导下刻苦自砺的齐白石.....17

第四章

- “五出五归”——在祖国山川风物和远游生活经历中百炼成钢的齐白石..... 28

第五章

- “难捨吾廬近曉霞”——齐白石远游归来后幽居故乡的艺术生活.....37

第六章

- “衰年变法”——定居北京后在艺术上独创门户的齐白石.....46

第七章

“在黑暗中的艺术明灯”——北京淪陷到解放前夕的齐白石.....	58
---------------------------------	----

第八章

“和平胜利”——解放后生活在幸福与和平时代的齐白石.....	66
--------------------------------	----

第九章

哀荣——齐白石的逝世和人民对他的悼念	79
--------------------------	----

第十章

独创的艺术家、普通的公民——齐白石傳略的余論及其他	88
---------------------------------	----

后記	100
----------	-----

第一章

“星塘老屋，不出公卿”——齐白石 的誕生和他的少年时代

当代傑出的人民艺术家齐白石，湖南省湘潭县人，誕生于公元一八六四年一月一日，照农曆說，是清同治二年（癸亥）十一月二十二日。这一年也就是偉大的太平天国癸亥十三年。那时，因为主觀上和客觀上的种种原因，高举着我国历史上第一次民主革命旗帜的太平天国革命运动已經走向了失敗的道路，不出八个月，洪秀全殉国，南京陷落，李秀成被杀，掀起半边天震撼整个中国的太平天国灭亡了。

和太平天国革命运动的失敗形成另一極端，是以曾國藩为首的杀人如麻的汉奸劊子手們，在血的統治下庆祝胜利。曾國藩是湖南湘乡人，地主武裝“湘軍”的組織者与領導者。当时，只要在“湘軍”里沾着一官半职的人，一旦“打开南京城”，在恣意燒杀淫掠之后，無不大發橫財，飽載而归。在湘潭，这样的人也很多，他們以官僚地主的声势和原来就已田連阡陌的大地主結合一起，兇橫地騎在人民头上。

虽說早在九年（一八五四，咸丰四年）以前，太平軍就曾經一度解放湘潭，但是，解放的时间却很短暫，而且，从衡陽到湘潭，又不是太平軍的進軍路綫，因此，在湘潭，反革命地主的力量一直佔上風。广大农民中，除了一部分人投身到革命的营壘中

去，也有一部分人被迫或被騙当上了“湘勇”，最大多数的人被捆在土地上，一方面对太平天国的好人好事深深地寄以“俟我后，后来其苏”的期待；一方面压在生活的担子下面，又不得不默默地耕田种地，在地主重重剥削之下，靠着收成中的三成或四成，过着牛马不如的生活。

齐白石出生时的家，他的祖父齐十爷（名万秉，字宋交），父亲齐以德（名贛政）就是上面所说的最大多数人中的人物。还在乾隆年間，从齐白石的高祖齐添鎰那一代开始，就定居在杏子树星斗塘的齐家，经过命三爷（名潢命，白石曾祖）、齐十爷到齐以德，他们世代代，克勤克俭，没有也无法离开这个地方。祖传父，父传子，除了勤奋和一颗善良的心，家产就只有几间破屋和大門外晒谷場下的一亩叫做“麻子坵”的水田。这亩田的面积比通常的一亩要大，每年可打六石稻子。好，就算它一亩半或兩亩吧，除此，在齐家是什么也没有了。

当齐白石出生的时候，他们一家，有祖父、祖母、父亲、母亲，加上老大齐白石，一共五口。六石谷是无论如何养不活五口人的，没有办法，就只有靠齐十爷父子俩打点柴卖给地主家或磚瓦窑；同时，不分冷热晴雨“卖零工”，糊住自己一张嘴，赚来的就是二十文一天的工資。

齐以德在白石舖一带是一个有名的老实人，也是一个宁肯自己吃亏不愿别人难受的善良人。封建地主所加于他的压力和他的个性，使他常常在飢寒交迫中用眼淚洗臉，被人加上一个“德螺头”的綽号。在穷困和被欺侮的日子里，唯一能够給齐以德以安慰的是齐白石的母亲。她是鄰村周家灣人，周雨若的女兒，一八六一（清咸丰十一年）年和齐以德結婚后，就当起了只有一亩田

的家。她精明强干，敢爱人也敢恨人。在家里，对五十多岁的公公婆婆，那怕是喝南瓜粥，总是長輩在先，自己在后。一家人的破爛衣服，由她漿洗补衲，也弄得青是青，白是白。她常說：“笑爛不笑补，穷日子靠自己”。說起当家，她是最有办法的人，就講穿衣一項，她年年如是地从供灶的稻草上椎取余粒，聚少成多，換上几斤棉花；又亲手打漚好家园里的麻。冬春紡棉花，夏天績麻，真是“撚麻績欸”，样样有打算，‘拿得起。自己用棉麻紡績的紗，織成的布，用“花香樹”叶染好，連裁帶縫，制成衣服，也是長輩在先，自己在后。为了弄几个油鹽錢——應該說是糴米錢，她喂了几只生蛋的雞和鴨，把它們当作“油船”和“鹽船”；还靠着取自左鄰右舍的淘米水和青草（塘里的扁担草，田里的剪刀草），养上一口或兩口“猪架子”^①。这样，生活虽然仍是清苦，但总比純靠男人打零工强得多。对于齐以德，她总是敬重中有規劝。如果說兩個人性格的最大不同之处，就是她剛强，齐以德老实。因此，每当丈夫受到人家無端欺侮的时候，第一个撐腰和出主意反击的人就是她。乡下的地主虽然說她“孔窍”^②，說他厉害，但因为她为人正派，又能以礼讓对待自己心目中的好人，也就使地主們無可奈何了。

齐以德二十五岁得子，齐十爷五十六岁見孙，兒童时代的齐白石，在家庭中簡直成了一塊宝。齐十爷讀書不多，眼前的字却認得一些。在齐白石的記憶里，他常常拖着一根花白的辮子，把孙子抱在掉了毛的黑羊皮襖里，用鑷鉗在柴灰上画“人”字，画“純芝”，一个一个教給孙子。后来，齐白石到外祖父周雨若手上

① 乡下养猪初期不給好飼料，讓小猪長骨骼，叫做“淘猪架子”。

② 精明强悍之意。

發蒙時，左手提飯籬，右手打雨傘，早送晚接的也就是這位倔強但又慈祥的老祖父。

提起兒時往事，最使齊白石不能忘懷的還是他的祖母和母親。祖母姓馬，是一個心氣和平，耐得勞吃得苦的好人。常常頭戴十八圈的草帽，背着孫子從事田間勞動。齊白石小時，不論晒谷、扯草、鋤園，祖母的背上總离不开他。為了“防水星”，她在孫子頸下系上一個小銅鈴，說是可以吓走一切邪神惡鬼，保佑孫子易長成人，長命百歲。其實，剝開迷信的外衣，這正是窮人家忙於勞動又要帶好孩子的好辦法。因為鈴声响處，不但証明小孩沒有出事，也可從听觉里知道孩子在什麼地方。這樣的事，湘潭鄉下家家如此。齊白石在“周太君身世”那篇文章中說：“日夕聞鈴聲漸近，知牧兒將歸，倚門人方入厨晚炊。”就把“佩鈴”的事說得很清楚。後來，到了晚年，齊白石身佩一鈴，又刻一印叫“佩鈴人”，就純粹成瞭一種對祖母的紀念。

母愛永遠是偉大的。齊白石的母親對他的愛雖然也和一切勞動人民的母親一樣，但是，從齊家的處境和她的為人來看，可以說是一位特殊了不起的母親。她窮，窮得有骨頭；愛，愛得有教養。就看她對齊白石吧，先天的遺傳把她本身所具有的一切良好品質，正直、剛強而又勤勞吃苦不低頭的品質，賦予了齊白石。後天的教養更鍛煉了母親始料所不及的藝術家的藝術品德。

如前所述，我們知道星斗塘齊家第一特色是窮，而最大的可貴之處則是“窮且益堅”。在堅的這一點上衡量當時齊家人物，母親就是全家重心。為了保護家庭的得來不易的正当利益，為了替左隣右舍的窮人打抱不平，齊白石看見過母親用嘲笑的口吻和地保講理，看見過父親愁眉不展時母親的柔中有剛，她敢於逼着姓周

的地主改正存心少写的零工日数，而怕除不到“周家药舖”的一付药。除了去娘家，一年到头，她从不走人家。有一次，当齐白石六岁的时候，一个新上任的“巡檢”打从黄茅驛来到白石舖，在鳴鑼开道作威作福中，好多母亲都帶着自己的孩子去看官，看熱鬧。母亲問齐白石：“你也去看看吧？”严峻的眼光射来，齐白石回答了三个字：“我不去！”这时，母亲用最大的喜悦和慈爱撫摸着孩子：“好崽，旁人見官就背时，‘作田夫子’靠手靠土。黄茅舖沒有出过一个好官，看他做什么！”

就是这样，齐白石在母亲的教养中，养成了卑視剝削，卑視旧社会的官僚，卑視那些不劳而获的人的倔强性格。这些人的虛假的威严，在貧农的心目中，不但一錢不值，而且种下了势不兩立的仇恨。

起初，和祖父的見解一样，母亲指望齐白石做一个“好掌作”^①，要求他扶犁掌耙，插田扮禾，样样拿得起，放得下。由于孩子的聪明，从四岁起，差不多把祖父所認得的三几百字都学来了。对着孙子，祖父常常唉声嘆气。母亲知道公公是替孙子的沒有錢上不起学着急，就把自己在供灶稻草上椎下来的四斗谷，从烟塔嶺一个銀匠家取回来，做买書本紙笔的費用送孩子上学，牺牲自己想打一副銀釵的計劃。

第二年，一八七〇年，不仅仅是为了孙子，热心的齐十爷在白石舖邀了一堂館，学堂就在白石舖北边山塍上楓林亭近側的王爷殿。

老师是外祖父周雨若，外孙来“發蒙”，学費自然是不要的。

① 能够主持並負担全部农業生产的叫“掌作”。

过了正月十五，先生坐館了，在拜过孔夫子，拜过老师之后，齐白石坐在四条腿的長板凳上第一次正式上学了，他看看祖父，看看外祖父，看看那些大半都是熟人的“發蒙学生”，心里又高兴，又胆怯。外祖父一望他，他赶忙低着头看桌子縫。

“杂货舖店，油腊紙草，粮鹽姜醬，豆豉胡椒。”站在外祖父桌子边，外祖父唸一句，齐白石跟着唸一句，“發蒙”就这样开始了。不久，由于他有着祖父鉄鉗画字的基础，加上记忆力强，他以異乎寻常的速度，唸完了一本“包支杂字”。随后，又唸了一本“增广昔时賢文”。他的聰穎明敏，外祖父高兴，祖父母高兴，而最高兴还是他的母亲。在祖父帶來的飯籬里，他吃到了母亲做好的豆腐干、“魚嫩子”这些平日不大吃到的小葷。

讀了个把月“白（音怕）口子”^①書，接着就是發笔写字。第一次磨着自己的“寸金”墨，拿起自己的羊毫，蘸好墨，一笔一笔照着外祖父的笔跡蒙着竹紙写字，在幼小的心灵上，除了一肚子兴奋，矜持自然是免不了的。齐白石第一次影写好“一去二三里，烟村四五家，樓台六七座，八九十枝花”那首嵌着数目字的五言絕句，歪歪斜斜地写上自己的名字——齐純芝。这就是我們艺术家接触笔硯、接触詩歌的开始。多么可宝贵的开始啊！在艺术家的記憶里，这个开始乃是同治九年的花朝节。

在王爷殿学堂里，孩子們的活躍和許多出自幻想的說法做法，齐白石都不是帶头人物。他凡事“走大势”，不乱調皮，所以，在这方面，外祖父的呵斥和戒尺，沒有也不会光临到他头上。經常遭到外祖父指責的是他扯竹紙本画画。第一回画的是一

① 只唸而不写，乡下叫“讀白口子書”。

个釣魚的老頭，以後，不擇對象地畫牛、畫雞。外祖父一罵就收場，不罵又畫。因此之故，作畫時多少總是要瞞着外祖父的一雙眼。

時間不等待懶漢，而貧困却硬是磨折英雄。到了放“扮禾學”的時候，別的人有的連一本“包支雜字”還“嘔”不完，齊白石又把“論語”的“鄉黨第十章”讀完了。也許是這個“館”全部散了的原故，或者是齊白石生了病，總之，以後，他再不到王爺殿上學了。

生在那樣窮困的家庭里，不上學，就得做點事。從這一年起，到一八七七年（光緒三年，丁丑）止，起先是他單槍獨馬，後來帶着弟弟純松一起，他們擔当了澆菜、挑水、砍柴等好幾樁事。澆菜、挑水還是家里的事，砍柴就要上山。一上山，自然要碰到鄰家的同輩少年。小孩子在一起，除了一天一定交給家里几担柴供灶，閒耍總是免不了的。齊白石最愛玩的是“打叉”。三個小孩把細好的柴放在空場上，各自把挑柴的“扞担”集中，然後，三足鼎立，“扞担”的一端立在地上，一端靠在一起，形成三個銳角，這就是“叉”。架好“叉”，互相估量本事（包括眼法和手法），確定距離，划一道線。輪着打的站在線外，瞄準，用“彎刀”一擲，以擲中了“叉”而把“叉”打倒的為贏，贏了就可以得到別人細好的柴，輸了把柴送給別人。三個人打“叉”，都給一個命中的機會，如果三人齊中，算是沒有勝負，二人命中，分那個輸了的人的柴，一人獨中，得兩細柴，剛好一担。這樣的遊戲自然誰也沒有百發百中的好事，齊白石有時贏，有時也輸。有一次，本來是他贏了，理應得柴，却碰上一個比他年紀大的小孩輸了不認賬，展開爭吵，對方竟不講理，打起人來了，而他也不客氣地用拳頭

回敬对方，后来，父亲聞声而至，制止了打架，一口一声罵他不爭气。齐白石回答說：“有理，我就不怕”。

除了这些，齐白石还要看牛，在看牛的同时撿糞。提起看牛，那是失学后很久的事，是他家找了一个“二东君”^①租了人家十几亩田以后的事。一只牯牛，兩家合喂，这才給齐白石以新的任务。

失学並不等于再不和書本見面，齐白石十分勤奮地利用了時間，在六个月蒙館的基础上，趁着看牛的余暇，“牛角掛書牛背睡”，一字一句溫習旧書，覓取新知，自己教自己論語的“先进第十一章”。写字在家里練習。有一次，当他貪圖写字，忘却上山砍柴的时候，出自憐愛的責备从祖母口中吐出来：“你好学，只可惜来时走錯了人家。俗話說：‘三日風，四日雨，那見文章鍋里煮’。明天沒有米，看你怎么办？”讀書、写字之外，他的最大的兴趣是画画。画紙从記工賬簿上撕，笔墨是現成的。画的題材，最多的是自己所喜爱的山花，还以借自外祖父的小說、唱本上的插圖为藍本，画些人物。

星斗塘一帶的地理环境，是齐白石在詩篇画稿上經常提起的，必要作一番簡單介紹。先說白石舖。白石舖是湘潭到衡山驛路上的一个小驛站，隔湘潭县城一百里，离易俗河八十里，約有二三十家人家，開設些雜貨舖、肉店和小飯舖，不但便利行人，也便利附近的农民买东卖西。由白石舖向北走，不到一里路，就是杏子树星斗塘。杏子树，原名殷子树，是一个羣山环抱的大壠（小盆地），壠內大約有水田七八百亩，呈葫蘆形。作为大地名，杏子树包括星斗塘等二三十戶农家；作为小地名，則是开葯舖的周氏

① 租种地主的田，要进一定数量的“佃規銀”，以銀錢佃田再包給別人耕种的高利貸者，也可以吃租子，叫“二东君”。

住宅。齐白石中年把杏子树改成杏子塢，为的是文雅一些。

星斗塘在杏子树的正东头，是一所坐西朝东的茅屋。和湘潭一般农民住宅一样，正屋是用土磚建筑的“一顆印”式的三开間，两边有披厦，共六間。屋后搭有一間不用門窗的“敞”，这就是齐家的牛欄和猪楼了。屋前是一块寬不到一丈、長約三丈的晒谷場，乡下叫禾坪。屋南头有一个小蕨园。隔蕨园十几步的水塘，才是星斗塘，面积大約三四亩田大，相傳早年有隕星落到塘內，故得此名。塘中产魚蝦，水可供灌溉之用。齐家飲用的水則取之于塘下一口終年不涸的水井。

从星斗塘齐家老屋出大門，通过一片水田，不上三百步，就到了一个叫做柏树园的小山，下山过三角园北行，便是蓼叶园，齐白石的祖母埋在这里。如果从柏树园回望星斗塘，可以看到屋后一座長滿小松树的山丘，那便是蛇形嘴。轉过蛇形嘴，不出半里，就是齐白石的外婆家——周家灣。他的母亲埋在周家灣西边鉄爐塘北面的紫云山下。这一帶的風景說得上山青水秀，它养育了齐白石，一顆树，一口水塘，对艺术家來說，都是有情感的。他热爱故乡的一山一水，一草一木，所以常常見于題画，形之詩歌。

最后，当我们結束这一章的时候，必須交代一下，在这个十多年，我們所敬仰的大师齐白石还不叫白石，也不叫齐璜，他的名字是齐純芝（派名），字渭清，号蘭亭。

第二章

“魯班門下”——木工时代的齐白石

在“白石自刊随用印拓草”中，在無數幅繪畫的下角，人們常常看到这样几顆印：“魯班門下”、“大匠之門”、“木居士”、“老木”、“木人”。“大匠之門”可以解釋为木匠的学生，也可以解釋为出自名师手下，是意帶双关的。同样，“木人”、“老木”和“木居士”，也可以解釋为从事过木工生活的人，或者像湖南方言的涵义那样，解釋为愚蠢的人。只有“魯班門下”一印，明白的道出了自己是木工出身。魯班就是公輸子，战国时期有名的巧匠，后世从事木工的人奉他为祖师。此外，在晚年，齐白石曾自号“老木一”；其实，这一別号，乃是当时一些和他感情較好的人对他的亲暱的称呼，齐白石重用了他，不但表明了他做过木匠，还有一种对故交往事的忆恋之情。

前一章交代过，齐以德本来指望齐白石在讀点“掛数書”^①后，一心务农，做个“扶犁掌耙”的好手。当齐白石十二三岁（1874—1875）的时候，虽然打草皮、漚碇子、耘田这些活，他都能够愉快地跟着父亲干，但是，插田扮禾的重事，还实在干不好，吃不消。后来，父亲教他犁田，因为年紀小，常害病，身体很弱，駕馭不了那架犁和那头牯牛，累次練習，累次失敗。这样，才改变了父

① 指能識賬門前的字，能記帳。

亲原来的打算，想叫他学門手艺。

齐白石之所以学木工，並不是父亲老早成竹在胸的计划，和老祖母也不知商量过多少次，总是打不定主意。事有凑巧，一八七七年（光緒三年）春节过后，一个叫做齐仙佑的齐滿木匠来到星斗塘。他是齐白石的叔祖父。三盃酒落肚，毅然答应了主人的請求，讓孩子拜在他門下。过不几天，照例吃过进师酒，齐白石就跟着齐仙佑学粗木作，和斧头鋸子打交道。不幸得很，还不到三个月，齐仙佑忽然嫌他力气不足，执意不教他了。后来，經過一个短时期的家居，齐以德託人荐举，他又拜齐長龄木匠为师。他跟齐長龄究竟多久，現在搞不清了，只知道第二年，一八七八年，他已經拜到周之美門下。

周之美是白石舖周家洞人，有名的彫花木工，比齐白石大二十二岁。

一个珍視自己特長的人，在經過对徒弟的無保留地傳授之后，發現自己是在教导一个“得意門生”时，其中心的欣慰是不可以言語形容的。在周之美手下，齐白石逐步学会了师父的看家本領。那时，彫花木工用的工具，鑿子有圓鑿、斜口鑿、平口鑿；鑽子有雷公鑽、扯鑽、梢鑽，加上斧头、鋸子、銼和多种線鉋，不下数十件，就是沒有后出的線鋸（鋼絲鋸）^①。因此，無論肉彫、透彫，对他們师徒倆來說，全靠在花样和刀法上出主意，下工夫。用平刀法彫人物，既神气活現，又能層次分明，是周之美的特長。名师出高徒，运用超人的智慧，通过特有的勤劳，和师父一道鑽研，齐白石改进了与众不同的圓刀法。借鑑小說上的插圖，創造

① 在湖南，用鋼絲鋸，約在一九〇〇年后。

了很多新的人物形象。在圖案上除了繼承祖師傳下的花籃，還設計一些新的花果，像石榴、桃子、葡萄之類，常常別有剪裁，做到了“青出于藍而勝于藍”。這樣，首先在師父心目中，徒弟比什麼人都親，比什麼人都好，簡直當作自己的兒子一樣，經常向人說：“此子他日必為班門之巧匠，吾將來垂光，有所依矣。①”

一八八〇年（光緒六年），有着獨立工作能力的青年木工出師了，一出師，也就是負擔供養家庭生活的開始。本來，早在一八七四年（同治十三年），他就已奉父母之命，和陳春君結婚。窮人家娶童養媳，為的只是多一個勞動力，但是，多一個人，多一分口糧；加之，幾年來，他的三弟純藻、四弟純培、五弟純雋和兩個妹妹相繼出生，家庭人口增多；又不幸遭到祖父的去世，安葬費用去了除“蕨子坵”以外的全部家產六十串制錢，生活的困難到了“灶內生蛙”的地步。甚至有人勸陳春君和他離婚。很自然，在“家有長子”的無可旁貸的義務下，每回外出做工，他都得把有限的工資全部交給母親。

彫花木工外出做工，和粗木作不同，是以做完一個整活來安排時日的。從出師之日起，被人稱為“芝師傅”的齊白石，背着斧頭，提着竹籃，跟隨師父在白石舖附近幾十里內工作，北到中路舖，南到黃茅舖，東到五十萬，西到賴家壠，凡是他們工作過的人家，都留下了手藝高強的稱譽。

很多塊大小木材的彫鏤拼合，給人們帶來了藝術的欣賞，也帶來了生活的歡樂。十年的木工，出自師徒合作或齊白石一人之手的活計究竟有多少，藝術家自己也計算不出來了。而得意之作，

① 齊白石：“大匠墓志”。