

王振德
李天麻
辑注

齐白石谈艺录

河南美术出版社

齐白石谈艺录

王振德 李天庥 辑注

河南美术出版社

责任编辑 严文俊 刘钊
河南美术出版社出版发行
全国新华书店发行
河南第一新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 3.625 印张

1984 年 9 月第 1 版 1996 年 6 月第 2 次印刷

印数 7961—17960 册

ISBN7-5401-0519-4/J₀·404

定价:6.00 元

心与身为仇

业荒于戏

悔 乌 堂

鹤 鸣 山 樵

愚省既知余诗又知余意余未以为怪又索此是

我老意造本无法

先生之好怪矣外人小知意人心小怪之今余老

今人渐先生大知之余亦怪先生者请勿解

此诗有味君勿傳

壬戌二月二十七日第齊齋白石翁并記

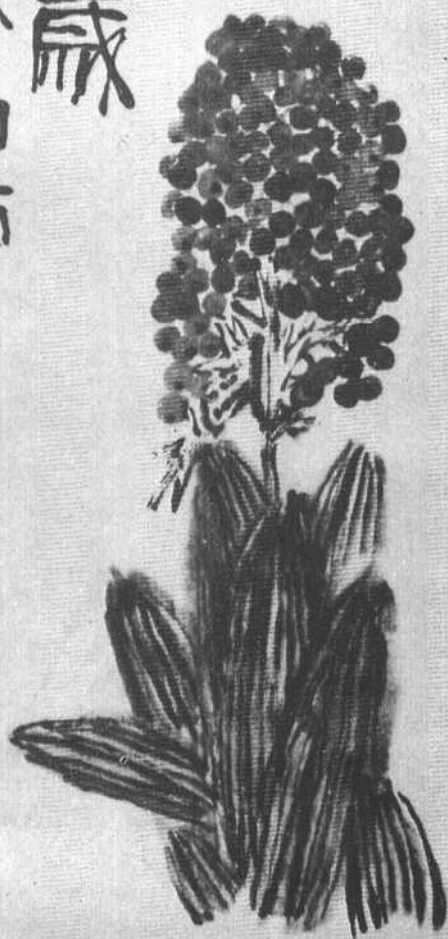
三
定
鵲
下
第

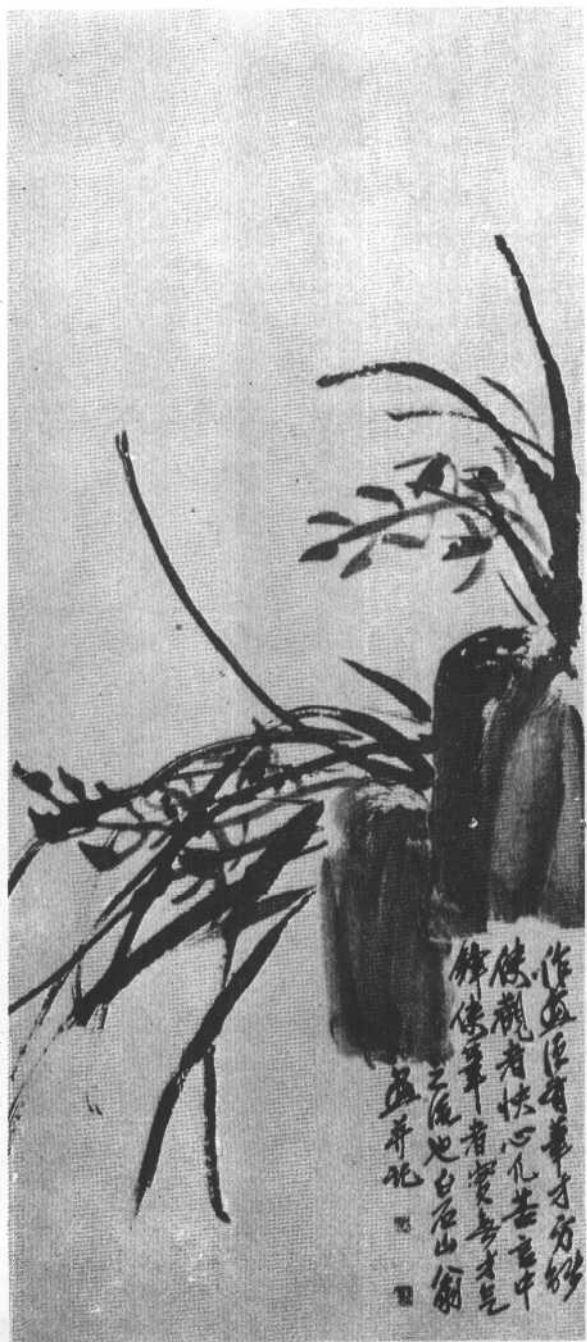
一
特
鵲
成
家

永清

祖国万岁
九十五岁白石

0009/17

前言

出于对齐白石艺术执着的爱,我们对有关评介或探讨齐白石艺术的文章,从感情上总是想多看几遍,以便增进对齐白石艺术的认识和理解。随着阅读范围的扩大,逐渐酿成了这样的欲念:觉得对齐白石语妙旨宏,意趣隽永的绘画理论和美学思想似乎还有系统编辑和阐述的必要。以我们二人的有限见识和浅薄学力要做好这项工作,显然力不从心,即使勉力强为,也会难如人愿。但是,如果将有关齐白石谈艺的语录,粗略地分类选辑在一起,以为研究者和爱好者提供一些方便,我们自认为还是可以尽一些微力的,于是不避浅陋,试从十多部专著和百余篇文章中摘引出齐白石谈艺的部分,择其精要,按内容将 570 余条语录,分五章二十六节辑成此册,以就正于方家和读者。

选辑过程中,引用过的专著有:《齐白石作品集》(全三集,包括第一集绘画,第二集印谱、书法,第三集诗。1963 年,人民美术出版社出版);胡佩衡、胡橐合著的《齐白石画法与欣赏》(1959 年,人民美术出版社出版);力群编选的《齐白石研究》(1959 年,上海人民美术出版社出版);齐白石口述、张次溪笔录的《白石老人自传》(1962 年,人民美术出版社出版);龙龚著的《齐白石传略》(1959

年，人民美术出版社出版）；钟灵编辑的《纪念齐白石》（1958年，人民美术出版社出版）；黎锦熙、齐良已合编的《齐白石作品选集》（1959年，人民美术出版社出版）；黄苗子著的《美术欣赏》（1957年，朝花美术出版社出版），等等。引用过的文章有王朝闻的《齐白石的绘画艺术》、傅抱石的《白石老人的篆刻艺术》、黎锦熙的《齐白石的诗》、王森然的《回忆齐白石先生》、蔡若虹的《齐白石先生传略》，等等。为了节省篇幅，故在书中不再一一注明出处，亦请有关作者鉴谅。

齐白石的艺术理论，如他的画、印、书、诗一样，也是朴质无华、言简意赅、意趣隽永、独树一帜的。虽无长篇累牍的鸿文大论，但三言两语，吐纳珠玉，也颇有可观。稍加归纳，即可窥察到其中内在的联系及其新颖独特的见解，且自成完整而独立的艺术理论体系，其间凝聚着画家在艺坛上长年不辍地橐笔耕耘的辛勤血汗，也饱含着他进行创造性劳动中积累起来的丰富艺术经验的结晶。记得前人在《红楼梦》（甲戌本）题诗中写道：“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。”如果借用这两句话说明齐白石的谈艺录，似乎亦有若合符节的神似之处。统观齐白石的艺术理论和美学思想，其特色不妨用“实、活、妙、新”四字略作概括。所谓“实”，是说他的理论总是实实在在的，有感而发，有情可缘，有据可依，完全从中国绘画发展过程的大量事实出发，从自己切身的艺术体验出发，而绝无故弄玄虚，言不及义之处。这不仅可以从他反复强调的天道酬

勤、画道寂寞的主张中得到证明，而且可以从他高度重视艺术家的人品修养中得以印证。所谓“活”，是说他的理论总是很变通、很辩证的，从不死守一隅，偏执一端。如他主张取法古人，取法自然，同时又强调不拘前人绳墨，变有法为无法。又如他要求学生从带有根本性的创作思想、创作态度上学习自己，但极力反对学生从表面形式上模仿自己作品的一些皮毛。即如他本人所说：“学我者生，似我者死”，如此等等。所谓“妙”，是说他的理论继承并发展了顾恺之以来的“迁想妙得”的艺术思想，十分强调“作画妙在似与不似之间”的原则，并且将这一原则牢固地建筑在为使社会生活日趋美好的信念的基石之上。为此，他既反对迎合社会庸俗趣味的“媚俗”倾向，也痛斥自鸣清高、愚弄群众的“欺世”恶习。他认为只有使作品达到“不似之似”、“天趣自然”的艺术境界，才能获得传诸后世的活力。所谓“新”，是说他的理论并不机械地照搬古人，更不简单地重复自己，而是自觉地适应新时代的艺术潮流，充满了锐意求索的精神。他赞同并且引用了南朝肖子显的话：“若无新变，不能代雄”。正是基于这种认识，使他从理论到实践都有崭新的突破和重大变革。如他注重气味，却与古代封建士大夫文人们“尚气”有着本质不同。他一生以“通身有蔬笋气”自许，并公然在题识中宣布这通身的农家气味恰是他艺术作品的精灵所在，这在中国近、现代艺术发展史上确是难能可贵的。他在很大程度上破除了昔日文人画家那种清高孤傲、甚至高踞群众之上的思想樊

篱，致使其理论独具质朴、明快、厚实、新鲜的特点。

诚然，齐白石早期的艺术理论与其思想和创作难免存在某些缺点和不足，也带有封建士大夫阶级影响的烙印。但就其艺术理论的基本倾向来看，还是健康的，与人民声息相通的，具有相当高的艺术思想水平和不可忽视的理论价值。另一方面，更应该看到，齐白石的理论本身也有其特殊的形成、发展乃至成熟的过程。如他从极端崇拜徐渭、朱耷、石涛等人，逐步认识到“深耻临摹夸世人”，决心“删去临摹手一双”，最后发展到力主“我行我道”，便是一个适例。可见，只有以历史的发展的辩证眼光，结合其具体作品来分析齐白石的艺术理论，才有可能学得真谛。反之，脱离画家所生活的历史氛围，脱离所涉及到的具体作品本身，便往往会忽视其理论应有的价值和作用。对此，许多研究齐白石的专家已给我们做出了榜样，若能结合他们的评介文章来研读齐白石的谈艺录，将会得到更多教益和启迪。

无庸讳言，我们选辑的这本小册子，还很不够成熟。许多材料尚待齐白石的朋友、门人和亲属们继续提供以不断充实和完善。同时，由于水平有限，在谈艺录的章节编排和注释上也肯定会有某些失当之处，殷切希望方家和读者多多教正。

王振德、李天庥

1983年8月于天津

目 录

一、采花蜂苦蜜方甜

1. 要知天道酬勤..... (1)
2. 一息尚存书要读..... (4)
3. 平生辛苦..... (6)
4. 画道寂寞..... (9)
5. 星塘白屋不出公卿..... (12)
6. 无使名过实..... (14)
7. 艺道贵谦..... (15)

二、能将有为为无法

1. 师法古人,心意追摹..... (26)
2. 拾者则易,创造者则难..... (29)
3. 不拘绳墨,全在不蠢..... (31)
4. 纵笔安详费苦思..... (36)
5. 扫除凡格,自成家法..... (39)
6. 还家休听鹧鸪啼..... (44)
7. 学我者生,似我者死..... (46)

三、胸中富丘壑,腕底有鬼神

1. 师法自然,贵写其生..... (51)
2. 细心观察,不乱规矩..... (54)
3. 心胸甲天下,通身蔬笋气..... (57)
4. 静思往事,如在目底..... (62)

四、作画妙在似与不似之间

1. 不似之似，天趣自然 (70)
2. 巧拙互用，接木移花 (75)
3. 透亮为上，古艳绝伦 (78)
4. 画要静气，人品求高 (82)

五、莫道长年多难，老年肯如人意

1. 我生无田食破砚 (87)
2. 高士虑危曾骂贼 (91)
3. 有眼应识真伪 (95)
4. 年高身健不肯作神仙 (95)

附录：齐白石小传 (99)

附图