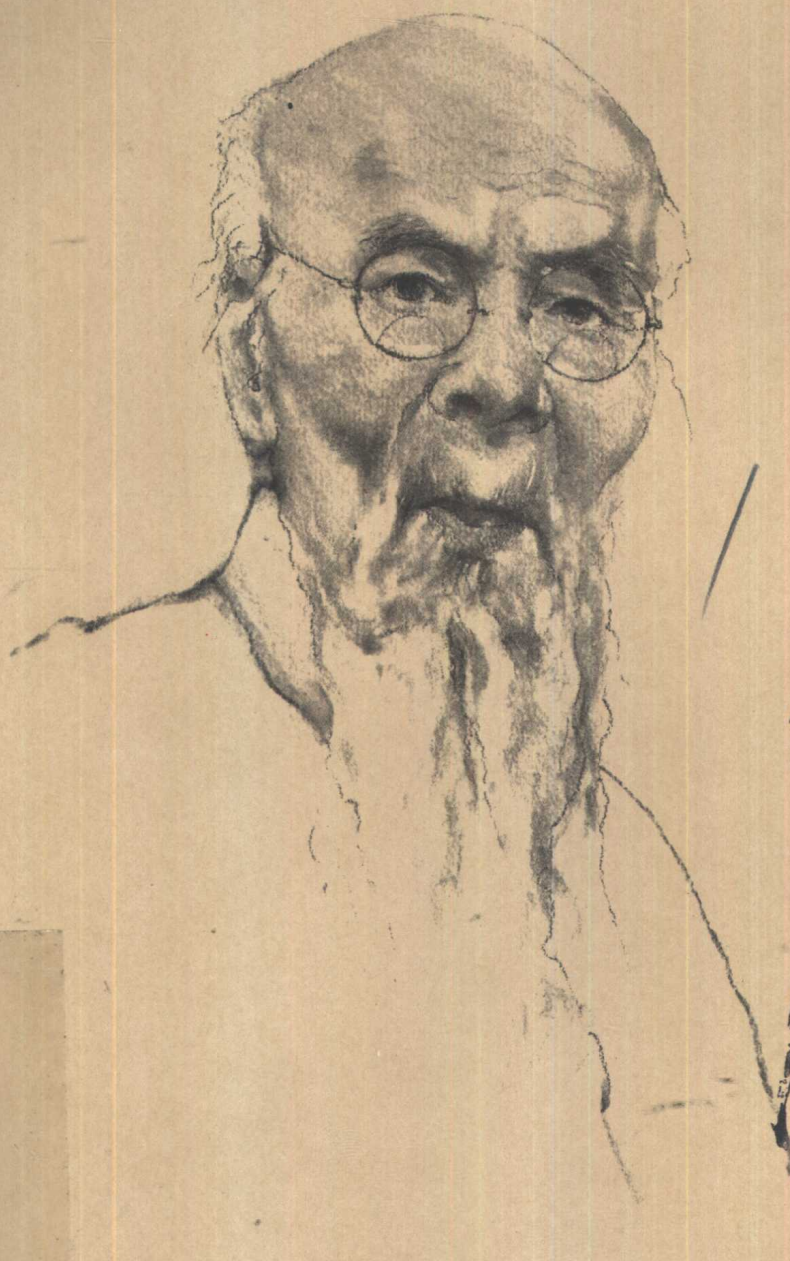

中国名画家全集

齊白石

J212.05

1

:2

中国名画家全集

齐白石

编著·徐

河北教育出版社

中国名画家全集

顾问

王朝闻 张仃

吴冠中

主编

(近现代部分)

郎绍君 张志欣

(古代部分)

陈传席 张志欣

齐白石(1864—1957)

原名纯芝,字渭清,后取名齐璜,字濒生,号白石,别号借山吟馆主者、白石山翁、寄萍老人等。湖南省湘潭县杏子坞星斗塘人。少年时学做雕花木工,27岁拜胡沁园、陈少蕃为师,学诗书画。37岁拜王闾运为师。1917年迁居到北京,从事中国画、篆刻及诗词创作。曾任国立北平艺术专科学校教授。1949年他被聘为中央美术学院名誉教授。1953年当选为中国美术家协会主席,同年文化部授予人民艺术家称号。1955年获德意志民主共和国艺术科学院通讯院士衔。1956年获“国际和平奖金”。1963年经世界和平理事会推举为世界文化名人。

中国名画家全集（近现代部分）

黄宾虹

李可染

潘天寿

李苦禅

吴作人

吴昌硕

吴湖帆

谢稚柳

陆俨少

齐白石 •

黄 胄

徐悲鸿

石 鲁

高剑父

陈树人

陈之佛

傅抱石

溥心畲

丰子恺

刘海粟

林风眠

张大千

蒋兆和

一

生平与艺术历程

湖南省湘潭城南，距白石铺不远的地方有一块群山环抱方圆七八亩的水塘，相传古时曾有陨石落入，因名星斗塘。塘边茅屋住着一户姓齐的人家。公元1864年元旦，这家的长子呱呱落地，祖父给他起名纯芝，取号渭清、兰亭。这便是后来的艺术大师——齐白石。

童年(1864~1874)

齐纯芝的先祖于明朝永乐年间从江苏省砀山县迁徙至湖南湘潭，世代务农为业。祖父齐万秉，号宋交，性情刚直，不畏强暴；祖母马氏，温顺、贤惠，能耐劳苦。父亲齐贲政，号以德，是个胆小怕事的老实人；母亲周氏则刚强能干，是料理家务的好手。他们家只有一亩水田，靠打零工才能维持极其清贫的生活。

齐纯芝幼时多病，当时乡村中缺医少药，祖母和母亲就虔诚地烧香拜佛，到处求取“仙方”，或在庙里给菩萨磕头，磕至额头红肿才算尽了心愿。乡间巫师说小纯芝的病不能吃荤腥，于是喂奶的母亲便忘了口。穷人家逢年才能吃些鱼肉打牙祭，母亲为了阿芝一点儿也不沾，如同吃斋，过年也不例外。到两岁时，齐纯芝的身体才逐渐强壮起来。农忙季节，祖母总是头戴大草帽背着他下地干

活。

齐纯芝长到4岁，个子虽然不大，但聪明懂事，这改变了家人希望他当个“好掌作”——农活能手的想法，隐约觉得这孩子将来能有大出息。尤其是60多岁的祖父，对长孙的期望更是殷切。冬季天寒，祖父用脱了毛的老羊皮袄把孙子裹在怀里，坐在灶边，就着松火光用炉钳子在柴草灰上画个“芝”字，教小阿芝识字。每隔两三天教一个字。《白石老人自传》中说：“我小时候，资质还不算太笨，祖父教的字，认一个，识一个，识了以后，也不曾忘记。”成名以后的齐白石，曾画《秋霜画荻图》感念祖父的教诲。画中题诗道：“我亦儿时怜爱来，题诗述德愧无才。风雪辜负先人意，柴火炉钳夜画灰。”

纯芝8岁时，祖父能认识的二三百字都教完了，家人开始商量该送他去上学了。可是，家里实在太穷，没有钱

让孩子去念书。为此，祖父常唉声叹气。母亲周氏看公爹为难，便说：“把我存在后山银匠家的四斗谷取回，卖了给阿芝买书本纸砚吧！”原来，母亲最能勤俭持家，她每次做饭烧稻草秸时，总是将没有打干净的谷粒用捣衣捶捶下，存起来，天长日久竟也有数斗。除了换些油

盐酱醋外，她想给自己打一副银簪，将四斗谷寄存在银匠家。为了让阿芝去读书，她毅然放弃了换银簪的计划。村塾先生是纯芝的外祖父周雨若，可以不收外孙的学费，用谷换来的钱买些纸笔、书本之类的学习用具，阿芝便可以上学读书了。

学堂设在白石铺北面山坳上的王爷殿，紧靠着一座枫林亭。同治九年(1870年)，过了农历正月十五，祖父送阿芝来上学了。先拜孔夫子牌位，然后磕头拜老师。念的第一本书是《四言杂字》，“发蒙”便这样开始了。从此祖父每天都早晚接送。三里路不算远，但赶上雨天，黄土路泥泞难行，祖父总是一手撑着伞，一手提着饭箩带阿芝上学，可谓费尽了心力。对此，齐白石到老铭记在心。60岁时曾写《过星塘老屋题壁诗》：“白茅盖瓦求屋漏，遍岭栽松不总空。难忘儿时读书路，黄泥三里到家中。”

纯芝有祖父画荻教识字的基础，加之记忆力极好，不到一个月，便以惊人的速度念会了一本《四言杂字》和一本《增广昔时贤文》。花朝节(农历二月十二日)那天，老师开始教用毛笔写字。阿芝拿出祖父郑重交给他的—块断墨和一方石砚，研好墨，用薄竹纸蒙着老师写的字，一笔一笔地描着，心里兴奋极了。从此，他便与笔墨结下了不解之缘。

课余的最大兴趣就是画画。齐白石后来回忆他画的第一张画是临摹的民间年画雷公像。湖南乡间风俗，妇女生小孩要在门上挂雷公像。据说这种神像是乡里画匠用朱笔在黄表纸上画的，笔意很粗糙。这一年邻居大婶生小孩儿，照例挂上雷公像。阿芝看这怪模怪样的雷公，十分有趣，便想画下来。画了半天，总是不像，于是就蹬着木凳，像描红一样用薄竹纸蒙着勾摹下来。画好一看，竟与原画

一模一样。从此对画画产生了莫大的兴趣，一发而不可收。先是画一个常在星斗塘钓鱼的老头，反复画了很多次，别人都说画得像。后来，凡是见过的东西都想画，尤其是马、牛、羊、鸡、鸭、鱼、虾、青蛙、蝴蝶、蜻蜓等，画得最多。没有纸就撕描红习字本的纸。小同学们见他画得好，纷纷来求画。有时写生，有时凭记忆默画，越画越带劲，几乎不能罢手。描红本越撕越少，刚换一本，不几天就又撕完了。老师发现他用写字本的纸画画，便屡次呵斥他不该浪费描红本，甚至要用戒尺打他的手心。阿芝心里也明白，家里供他读书，买纸本很不容易，就不再撕本。想画画便到处去找用过的旧账本翻个用、或把包过东西的旧纸展平，剪裁整齐，用来画画。直到齐白石成了闻名世界的大画家，仍然保留着珍惜旧包皮纸的习惯。凡包过东西的旧纸，只要有些绵性，就随手展平，以备练笔用。70岁时，在一幅《三省图》上题句：“不弃家乡包物纸也。”

秋天，到学堂该放假的时候，聪明好学的齐纯芝读完了《三字经》、《千家诗》和小半部《论语》。《白石老人自传》云：“尤其是《千家诗》，因为读着顺口，就津津有味地咀嚼起来，有几首我认为最好的诗，更是常在嘴里哼着，简直的成了个小诗迷了。”可惜，那年收成不好，家中又先后添了两个弟弟，使本来就十分清贫的家庭如雪上加霜。9岁的齐纯芝，只好忍痛告别学堂，开始帮着家里做事。

辍学后的阿芝，先是大病一场，身体逐渐复原后便学着做扫地、挑水、种菜、照看弟弟等家务活。有空闲便到门前星斗塘钓鱼、钓虾，以补家中粮食不足。祖母相信算命先生说阿芝命中应避水的话，便不叫他去水边，令其上山砍柴。为防山野“邪神恶鬼”，祖母又在庙中求得一小

铜铃和写着“南无阿弥陀佛”的铜牌，挂在阿芝的脖子上，不管走到哪里都丁当作响。每天阿芝上山砍柴，祖母总是倚门翘首以待。当远处传来丁丁当当的铃声，便知是孙子安然而归，这才欣然转身，进屋准备晚饭。长大成人后的齐白石，还一直将这铜铃、铜牌挂在身上，可惜在1917年的匪乱中遗失。为了纪念祖母的养育之恩，定居北京后的齐白石，又请人照原样打制了一副，直至晚年仍佩带不辍，并满怀深情地写过“祖母闻铃心始欢”的诗句，还刻过一方“佩铃人”印章。

上山砍柴非易事，开始时，身单力薄的阿芝砍的柴只够家里烧火做饭；经过锻炼和努力，打的柴除做饭外还有盈余，挑到集市上卖了可换回一些米。小小年纪便成了家里的重要劳动力。

1873年，家里与他人合买了一头牛，牧牛的任务就交给了10岁的阿芝。他每天带着大弟弟赶牛上山，边砍柴边牧牛，还抽时间读书。《齐璜生平略自述》云：“牛放于枫林亭外，仍就外祖父点《论语》下卷，坐学间读之，如手欲拾薪将书挂牛角，归则写字。一日祖母正色曰：‘汝只管读书写字，生来时走错了人家。谚云：三日风，四日雨，哪见文章锅里煮？明朝无米，吾孙奈何？’”后来，齐白石有诗云：“牛角挂书牛背睡，八哥不欲唤依醒。”还刻有“吾幼挂书牛角”的印章，指的就是这段边放牛边读书的童年往事。

木匠生涯(1875~1888)

纯芝11岁那年(1874年)，祖父去世。办完丧事，家里的生活更是难以维继。到第二年春夏之交，无米为炊，以至灶内生蛙。14岁，父亲教其做田间事。《白石老人自传》云：“他就教我扶犁，我学了几天，顾了犁，却顾不了牛，顾着牛，又顾不着犁了，来回的折磨，弄得满身是汗，也没有把犁扶好。父亲又叫我跟着他下田、插秧耘稻，整天的弯着腰，在水田里泡，比扶犁更难受。”家里人看纯芝身体单薄，力气小，不适于做农活，便叫他拜本家叔祖齐仙佑木匠为师，学做房梁、房檩、犁耙、门窗等粗木作。因纯芝扛不动大檩子而被师傅送回家。后又拜远房本家齐长龄为师，仍学粗木作。一次跟师傅出门做工，碰到了三个做小器作的雕花木匠。师傅告诉纯芝，小器作这种手艺，不是聪明人一辈子也学不会，做大器作的人不能与他们平起平坐。纯芝听了，很不服气，心想：“他们能学，难道我就学不成！”决心去学小器作。

纯芝15岁那年(1878年)，始拜雕花木匠周之美为师，学小器作。《白石老人自传》云：“他(指周之美)用平刀法，雕刻人物，尤其是他的绝技。我跟着他学，他肯耐心地教……我很佩服他的本领，又喜欢这门手艺，学得很有兴味。”三年后，齐纯芝不仅熟练地掌握了平刀法，而且还琢磨着改进了圆刀法。19岁出师，并与由父母作主12岁时便“娶”回家的“童养媳”陈春君“圆房”，结为正式

夫妻。

出师后的齐纯芝，仍跟着师傅在方圆百里的乡间作活。湘潭风俗，凡婚嫁，男女双方都要做雕花床、厨等木器家具，所以齐纯芝的活计不断，并逐渐有了些名声。乡里人称他为“芝木匠”或“芝师傅”。纯芝不愿按老一套样子雕来雕去，时常琢磨着换些新花样。

《自传》云：“在花篮上面加些葡萄、石榴、桃、李、梅、杏等果子，

或牡丹、芍药、梅、兰、竹、菊等花木。人物从绣像小说的插图里勾摹出来，都是些历史故事。还搬用我平日常画的飞禽走兽、草木鱼虫，加些布景，构成图稿。我运用脑子里所想得到的，造出许多新的花样，雕成之后，果然人都夸奖说好。我高兴极了，益发的大胆创造起来。”

工具箱

雕花床一号床楣(局部)

可想而知，从19岁到完全放下斧、凿的27岁，这8年间，齐纯芝一定做了不少件雕花作品。可惜，几经战乱，大部分已毁灭。50年代以后，博物馆研究者和收藏者们才征集寻找到了数件被称为齐白石的雕花作品。但它们不可能像绘画作品那样留下款识，所以仍然有待于辨别真伪。现存较为可靠的作品，有藏于湘潭齐白石纪念馆的工具箱、一号雕床和三号雕床、雕花盆架以及现藏湖南省博物馆的雕花屏风等。

雕花挣的钱，虽能贴补家用，但毕竟数目有限；何况这期间，家中又增添了四弟、五弟和长女菊如，生活仍很艰难。心灵手巧的齐纯芝便用晚上时间做些小巧玲珑的东西，诸如用磨光的牛角，做成有活动开关盖子的烟盒子等，拿到白石铺杂货店去寄卖，每个能得到一斗多米的钱。这种作品尚没有见到，不过可以从后来给胡沁园师的《石雕小屏风》和《荷叶形楚石砚》中略见其匠意。

总之，数十年的木匠生涯，是齐白石艺术历程中不可忽视的一部分。雕花刻木，不仅使他熟悉了民间的传统题材、形式与精神，而且锻炼了构思、构图、造型等能力和对材质、体积、空间、情调等把握和处理的能力。还由于长期操刀刻木，造就了他深厚的腕力、臂力和手指的灵活性，这对于他后来的篆刻，乃至绘画中拙重的用笔风格，都产生了某种影响。

在做雕花木匠期间，齐纯芝对绘画的兴趣并未消减，大部分工余时间，还是不断写字、画画。“朝为木工，暮归，以松油柴火为灯，习画，凡十余年。”^①学画的主要参照是《芥子园画谱》。大约在1882年，齐纯芝在一主顾家

^① 胡适、黎锦熙、邓广铭：《齐白石年谱》第5页。

工具箱

工具箱 (浮雕之一)

雕花床一号床楣(局部)

得见一部乾隆年间刻印的五彩版《芥子园画谱》，遂借回用薄竹纸逐幅勾影下来，经半年时间方得完成。后装订成十六本，并翻来覆去地临摹数遍。渐渐地，乡人知他能画，开始请他画些玉皇、财神、灶神等神像功对，其形象和式样大抵出自《芥子园画谱》。龙龚^①在《齐白石略传》中记述：“在晚年的回忆里，他记得一些神像功对旧事。曾经替上宝山齐三道士画过一堂写意功对，风伯、雨师、雷公、电母、牛头、

马面，加上玉皇大帝、四海龙王、骑牛老子，一共十二幅。此外还画过三只眼的王元帅，全身铠甲脚踏火轮的殷元帅。替化成庵佛像前画的围屏，题材是紫竹观音现身，用功最多，因为那是母亲许的愿。神像功对必须塑造脸型，《芥子园画谱》解决不了这个问题。观察和思考生长智慧。下笔之前，他常常借用面孔长得怪一些的熟人‘救驾’，少年同学宾秋成道士就被他当作模特儿，上过好几回相。”迄今尚未发现有确凿证据的齐白石这类作品，想早已散失殆尽。

大约在1888年，经朋友齐铁珊介绍，齐纯芝拜纸扎匠出身的湘潭画家萧传鑫(号芗荈)为师学画肖像画。萧不

^① 龙龚：即胡文旸，齐白石恩师胡沁园之孙。1950年供职于辽宁省博物馆。所著《齐白石略传》，人民美术出版社1959年出版。

山水

选临《芥子园画谱》
(之六)

约 1890 年 ~ 1900 年
26.5 × 16.3cm

仅把拿手的本领教给他，还介绍自己的朋友肖像画家文少可将其得意手法尽传于齐纯芝。这为他后来做民间画匠、以画像为生打下了基础。再后来，萧芑荻又教会了他装裱新画和揭裱旧画的手艺。

1888年冬，齐纯芝到赖家垅去做雕花活儿，晚上照例画些花鸟习画，被赖家人得见，纷纷来求画花鸟做鞋头花样和帐檐。并说，请寿三爷画个帐檐要等一年半载，何不请芝师傅画。他们所说的这位寿三爷，便是后来改变齐纯芝生活道路的恩师——胡沁园。

黛玉葬花

逸临《芥子园画谱》
(之五)

约1890年~1900年
26.5 × 16.3cm