

齐白石

煮画多年

◆ 艺术大家随笔

zhuhua duonian

Y I S H U D A J I A S U I B I Y I S H U D A J I A S U I B

齐白石

—— 素描多年

傅抱石 齐白石 素描

傅抱石 齐白石 素描

齐白石

QIBAI SHI

齐白石 著
汪小洋 编

煮画多年

◆ 艺术大家随笔

zhuhuaduonian

Y I S H U D A J I A S U I B I Y I S H U D A J I A S U I B I

图书在版编目(CIP)数据

煮画多年/齐白石著. —南京:江苏文艺出版社, 2007. 10
(艺术大家随笔)

ISBN 978 - 7 - 5399 - 2598 - 1

I. 煮... II. 齐... III. ①散文-作品集-中国-当代
②随笔-作品集-中国-当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 078990 号

书 名 煮画多年

著 者 齐白石

编 者 汪小洋

责任编辑 王宏波

责任校对 张松寿

责任监制 卞宁坚 江伟明

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社(南京湖南路 47 号 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

印 刷 江苏徐州新华印刷厂

照 排 南京水晶山制版有限公司

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

开 本 652×960 毫米 1/16

印 张 11.5

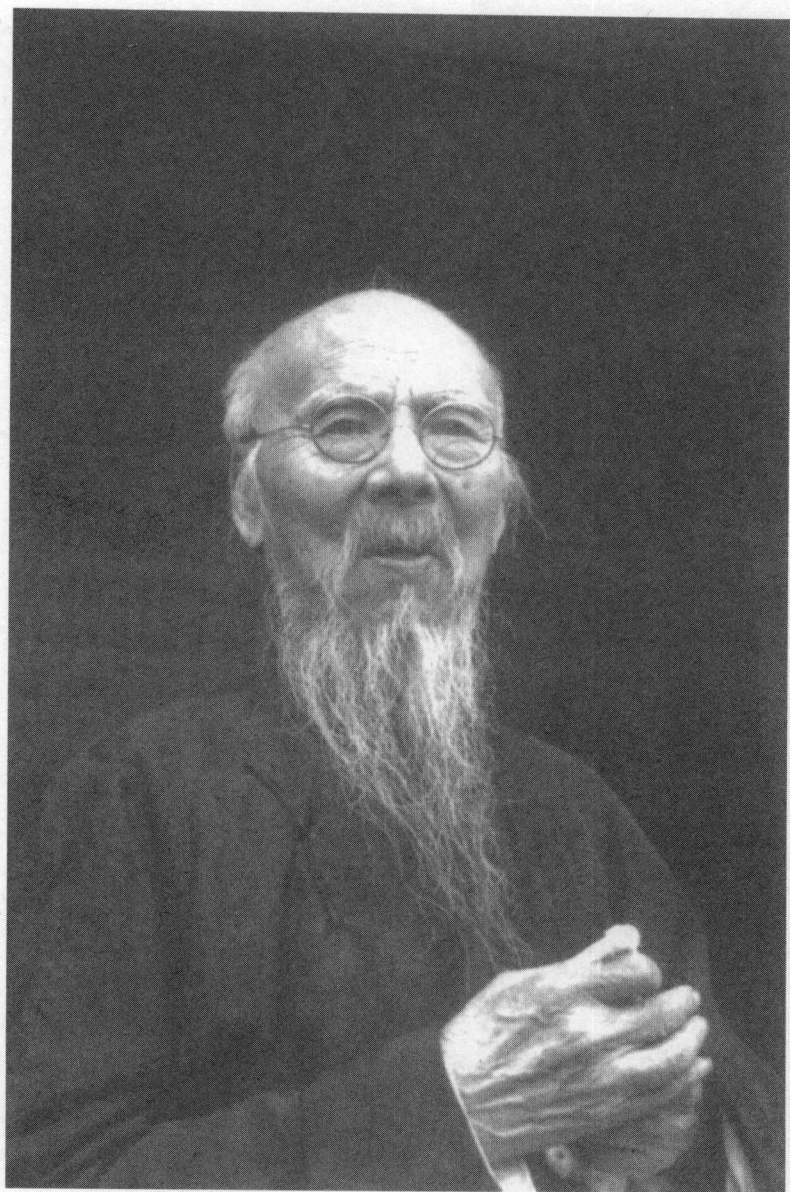
字 数 15 万

版 次 2007 年 10 月第 1 版, 2007 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5399 - 2598 - 1

定 价 19.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

齐白石

灿烂文心彰显人间大爱

一八六四年一月一日，我国杰出的人民艺术家齐白石出生在湘潭县白石铺镇星斗塘。一九五七年九月十六日，齐白石逝世于北京。从出生到去世，他的艺术生涯跨越了两个世纪。齐白石生前担任中国美协主席、中央美院名誉院长，获得世界十大文化名人、世界和平奖金等荣誉，他的艺术精神影响着我们现当代的艺术界，无论是崇尚东方文化，还是崇尚西方文化，人们对齐白石都怀着一种敬仰之情，热爱齐白石已成为一种追求高尚文化的时尚。

齐白石在一九五六年出版的《齐白石作品选集》的《自序》中写道：“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，予不知其何究取也，印与诗则知之者稍稀。予不知知之者为真知否？不知者之有可知者否？将以问之天下后世……予之技止此，予之愿亦止此。世欲真知齐白石者，其在斯，其在斯，请事斯。”齐白石在回顾自己一生时，感叹世人仅知他的画事而很少有人知其诗文。他提示世人，应当从他的诗文中去了解，去解读，方可知道一个更深层的齐白石艺术世界。

齐白石对于他自己的艺术主张，并没有专门的论著进行论述，也没有对画史进行过系统的研究，这与他的创作经历有关。他的大半辈子在乡下度过，所交同道均为诗友、艺友，他们都不曾从事文艺理论和画史的研究。虽然如此，齐白石留下的文字却别具风采，极有研究价值。如他的自述长达数万言，文思灵动，极富文采，

老人颇具个人话语特征的半文言文风格,从字里行间透露出浓厚的民风意味,齐氏的风趣和稚气扑面而来。他的志、序、书札、日记、题画款识,长者数千字,短者仅为数字,往往精妙绝伦,字字珠玑,其文中的情感、审美理想、作艺心得,均涵盖着意味无穷的启示,成为后学者至为宝贵的精神财富。

齐白石出生寒门,为了生计,他没有常驻书斋的时间,他的主要精力和时间用在创作上,大量的文字也只是出现在题画款识上或者书信、书法作品中。于是,这些文字,不得不精简而高度概括,言简意赅。《白石老人自述》中有这样的描述:“家里靠我这门手艺,光景就有了转机。母亲紧皱了半辈子的眉毛,到这时才慢慢地放开了。祖母也笑着对我说:‘阿芝,你倒没有辜负了这枝笔,从前我说过,哪见文章锅里煮,现在我看见你的画,却在锅里煮了。’”这段话表明白石老人对自己祖母和母亲的爱,同时也表明了对自己艺术劳动价值得到认可时的欣慰。

齐白石的文中,洋溢着浓郁的亲情。他生长在中国传统封建礼教熏陶下的乡村,且有着颐养成性的伦理观念和生活积习,这样的环境培养了他敦厚善良的秉性,他看重孝亲、家和、尊长、爱幼,文中有许多思乡亲情的细节,如《白石老人自述》中写旅居北京时的思念:“祖母齐母马太君,今一百二十岁,冥中受用,外神不得强得。今长孙年七十一矣,避匪乱,居燕京,有家不能归,将至死不能扫祖母之墓,伤心哉!”在《牧牛图》中,他深情地描绘了小时佩铃牧牛的欢快场面,题款“祖母闻铃心始欢”,并自注曰:“余幼年常牧牛,祖母令佩铃,谓曰:‘日夕未归,则吾倚门;闻铃声,则吾为炊,知已归矣。’”又诗云:“星塘一带杏花风,黄犊出栏西复东。身上铃声慈母意,如今亦作听铃翁。”可见其情之笃。齐白石的印文“佩铃人”,诗句“我亦爷娘千载逝,因君图画更伤心”、“我亦爷娘年八百,朝朝犹作倚闾人”等,都是具体的思亲感怀之文。

齐白石的艺术经历也在文中有真实的反映。“衰年变法”使齐

白石的艺术脱胎换骨，真正跻身于大家之列。齐白石天分高，能自创门户，赶超前贤。一方面，他崇拜传统，如青藤、雪个、大涤子；另一方面，他能面向现代，能接受当代人的劝告。陈师曾劝其自立画格，并有诗云：“曩于刻印知齐君，今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚，脚底山川生乱云。齐君印工而画拙，皆有妙处难区分。但恐世人不识画，能似不能非所闻。正如论书喜姿媚，无怪退之讥右军。画吾自画自合古，何必低首求同群？”齐白石在自传中写道：“他是劝我自创风格，不必求媚世俗，这话正合我意。”

一九一九年间，齐白石在为方叔章作画记中写道：“余作画数十年，未称己意。从此决定大变，不欲人知，即饿死京华，君等勿怜，乃余或可自快心时也。”其主张在文稿中可以窥一斑。于是，众所周知的“红花墨叶一派”在齐白石的笔下创立。

并不是说齐白石在变法后就没有对传统产生过眷恋，如在一九四五年的册页中有题跋：“予五十岁后之画，冷逸如雪个，避乡乱窜于京师，识者寡。友人陈师曾劝其改造，信之，即一弃。今见此册，殊堪自悔。年已八十五矣。乙酉白石。”“衰年变法”主要在他的花鸟画领域。八大、吴昌硕，均以花鸟为重点的转变，也是他晚年创作的重心。齐白石“衰年变法”，草虫不是变法的内容，而是早期画法的延伸和发展，是他工于细察，勤于写生，他在创作中结合工写所形成的独特创造。

齐白石文中的细节描写是最见深情的文字。他在一九一九年的自述中有这么一段描绘乡愁的话：“当时正值春雨连绵，借山馆前的梨花，开得正盛，我的一腔别离之情，好像雨中梨花，也在替人落泪……我在诗草的自叙中说：‘过黄河时，乃幻想曰，安得手有嬴氏赶山鞭，将一家草木过此桥耶！’我留念着家乡，而又不得不避祸远离，心里头真是难受得很啦！”白石老人为避祸乱而离乡赴京，恨不能将全家人包括一草一木赶到京师，好让大家相陪度日。

二十世纪五十年代，伴随白石老人七年的夏文珠因“一件小

事”与其发生矛盾，负气而去，事后老人每天盼夏归来，却终得知夏女士出嫁，他几乎思念成疾，赋诗曰：“眼食扶持百事精，颐年享受亦前因。一朝离别无人管，始识文珠七载恩。”由此可见齐白石对亲情、爱情、友情有着多么丰富的内容，这是一种人间大爱，这种爱造就了他艺术内涵的深邃瑰丽。总之，齐白石的艺术得益于他自身的艺术素养和对生命的大爱，平实中见阳光，亲切里得自然，经世致用，他的人品、学养、功力，以及悟性之高、构思之巧妙和人生经历，都在本书中再现，读者可以从文中的细节描写得到启示。

齐白石是典型的文人画大师，有着自己鲜明的处世原则。他画上的诗、文、跋与画面的结合浑然天成，不失幽默与智慧，且立场明确。如《不倒翁图》的题画诗云：“秋扇摇摇两面白，官袍楚楚通身黑。笑君不肯打倒来，自信胸中无点墨。”画家通过一个普通玩具拟人讽世，把世间黑白是非在水墨特性中发挥得淋漓尽致，不倒翁外貌刻画得既诙谐又肃穆。无疑，老人在嘲讽旧时官吏的丑陋之态，将画家内心的爱憎与“通身何处有肝胆”比较，更具讥讽和喜剧性效果，富有幽默感，使画面情趣陡增。白石老人虽然是一位不问政事而好清平、安闲的画家，但他爱憎分明。日寇入侵时，老人无法安身，面临饥饿和失去人身自由的威胁，恶劣环境下他旗帜鲜明地与日伪为敌，拒绝卖画。他在门上贴文告白：“画不卖与官家，窃恐不祥！告白。各位中外长官，要买白石之画者，用代人可，也不必亲驾到门。从来官不入民家，官入民家主人不利。白石启。壬午。”这则告白，措辞虽委婉，却不留半点余地。他在《在举行授予齐白石世界和平理事会国际和平奖金仪式上答词》一文中，却是另一番情致：“正因为爱我的家乡，爱我的祖国美丽富饶的山河土地，爱大地的一切活生生的生命，因而花费了我毕生的精力，把一个普通中国人民的感情画在画里，写在诗里。”对读上两则文字不难看出，齐白石内心世界对假、丑、恶的痛斥，对真、善、美与和平的推崇，是多么鲜明而强烈。这才是一个真齐白石。同时，这也是

他为文作画的一大特色。当我们走进齐白石绚丽的人格世界,这本齐白石艺术随笔能起到引路的作用。

齐白石艺术随笔的顺利出版,要感谢江苏文艺出版社、上海大学艺术研究院汪小洋教授等的广集严选所付出的辛劳。出版此书,旨在彰显白石老人的人格精神和艺术内蕴,让更多的人真正了解齐白石,也给研究者提供一个非常重要的文本,尽管此书不是齐白石诗文集全本,但也称得上是一册集真本,其意义远不在本书。

王志坚

二〇〇七年五月于湘潭憨牛堂

目 录

1 灿烂文心彰显人间大爱 王志坚

辑 一 生平自传

3 齐璜生平略自述

6 白石自状略

9 口述自传(节选)

辑 二 世事文辞

11 讲 话

在告全世界人民书上签名前的讲话。签上我的名字/41
 在举行授予齐白石世界和平理事会国际和平奖金仪式上
 答词/42

13 留 言

观徐悲鸿小型画展后留言/43

遇邱生石冥画会/44

为东北博物馆举办齐白石画展题词/44

15 告 白

18 书 信

与胡沁园书/48

与郭人漳书/48

答郭葆荪索画书/49

与杨肇春书/49

与黎松庵书/49

与林畏庐书/50

与齐子贞书/51

与杨泊庐书 (三则)/51

与雪庵信/52

与李苦禅书 (二则)/52

与黎锦熙书/53

答北平艺术专科学校书/53

与张篴溪、张次溪父子书 (十三则)/53

与赵幼梅书/58

与马璧书 (四则)/58

60 润格

雪庵润格/60

为刘淑度所写润例/60

重订润格/61

为门人王生书润格/62

陈小溪润例/62

为门人姚石倩书润格/62

为萧松人书润格/63

门客马光奎撰文刊印作画润例/63

自订润例/63

65 日记

前门所见/65

天津所见/65

寄园日记/65

1919年(己未)日记/74

1920年(庚申)日记/75

1921年(辛酉)日记/76

1922年(壬戌)日记/77

1923年(癸亥)日记/79

1924年(甲子)日记/79

1925 年(乙丑)日记/79

1926 年(丙寅)日记/80

1933 年(癸酉)日记/80

1935 年(乙亥)日记/80

1936 年(丙子)日记/81

1945 年(乙酉)日记/81

辑 三 深情怀念

85 祭 文

门人马傅辉七月家奠,余亦祭之/85

祭次男子仁文/85

祭妻弟陈春华文/86

祭陈夫人文/88

祭夫人胡宝珠文/89

齐璜母亲周太君身世/89

忆先父/91

92 墓 志

祖母墓志/92

大匠墓志/93

次男子仁墓志/93

祖父万秉公墓志/94

小翁子葬志/94

辑 四 点评文墨

97 序 文

借山吟馆诗草自序/97

白石印草自序/97

淑度印草序/98

白石诗草八卷自序/98

白石诗草二集自序/98

白石印草自序之二/100

三百石印斋自序/100

三友合集序/101

半葦楼印草序/101

为梅花草堂白石印存序/102

齐白石作品选集自序/102

103 记文

借山馆记/103

李莘夫刊印记/103

与谭三兄弟刊收藏印记/104

作画记/104

作画记/104

为陈仲甫刻印记/105

姚石倩拓白石之印记/105

题张伯任所集白石印集/106

悟园诗存记/106

乙丑诗草杂记题跋/106

画蟋蟀记/107

齐白石画集样本题记/107

写意画用色/108

110 批语

批自刻印/110

批孔才印草/112

批半葦楼印草/119

辑五 题跋小语

123 题跋之一

151 题跋之二

168 天功人力自成文

汪小洋

辑 一

生平自传

齐璜生平略自述

齐璜岁龀龄，见狗子猫儿则笑，见生客则哭，呵呵若有所责。祖父祖母爱之，小时多病，病危时，祖母尝祷于神祈，以头叩地作声，伤处坟起。四五岁时，或柴火围炉，祖父以钳画灰教纯芝二字，曰：此汝名也。尝以黑羊皮衣左襟裹于怀睡之。年九岁，以外祖设村学于白石铺之枫林亭，予走读，春雨泥泞，祖父负予于背，左手提饭箩，右手把雨伞，口教论语，是日所读之书，途中早熟记矣。

曰：汝用心若是，惜越明年，将欲汝牧牛。一日，

祖母使予与二弟纯松各佩一铃，言曰：汝兄弟日夕未归，吾则倚门而望，闻铃声渐近，知汝归矣，吾始安心为晚炊也。予闻此数语，当即流泪。是时，予年虽小，觉读书有味，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

齐白石(1932年)