

白石

XIANDAIDASHIMINGZUOYUYISHURENSHENG

现代大师名作与艺术人生画册(之一)

湖南美术出版社

2

【齐白石的艺术人生——1928—1937年】

——郎绍君访谈录

A1060880

邹跃进（中央美术学院美术史系副教授。以下简称邹）：1927年到1937年这一段时间，齐白石是不是在艺术上也有变化？

郎绍君（中国艺术研究院美术研究所研究员。以下简称郎）：1927年以后，他的艺术进入盛期。技巧纯熟，风格稳定。名声很大，画卖得也非常好。1927年，北京艺专校长林风眠请他去任教。1929年，徐悲鸿一度主持北京大学艺术学院（即艺专），

又请他任教。直到1937年抗战，他才辞掉艺专教职。这个时期他的心情比较放松，在北京经常逛逛北海，西山，看看花鸟动物，也与一些朋友交往，或看看戏。学生弟子不少，经常来看望他。自父母去世，他也很少回湖南了。总的来说，这十年生活安定，精力也特别旺盛。创作了很多精品。

邹：这正是他65岁到75岁的时候。

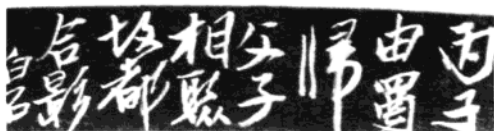
郎：对。“九一八”以后，他有些担心，一度想到杭州去教书。但后来时局稳定，他还是没有去，仍然关门卖画。如果说早期在北京的十年，他的画还有一些浮躁因素的话，到这个时候都没有了，他的画越来越单纯，越来越精致，也越来越耐看。但在这一时期，他很怀念家乡，描绘家乡农村风物的作品增多了。我在《齐白石》一书中，曾经说他盛期的作品，最大的内在动机就是想家，或者说乡土情结。他把自己关在北京的四合院里，不参加北京画界的一切活动，也不愿见客，内心生活反而增强了，这内心生活主要是回忆早年的经历，思念家乡的一切。他始终不喜欢大都市的生活，觉得都市里缺乏亲切与安全感，感到孤独无依，不如在“夫种妻锄”“落日呼牛见小村”的山乡生活更太平。但他

齐白石在1932年

齐白石在1932年

1932

1936年父子合影

知道是不能回家了，为了生存和事业，他也得留在北京。他的诗句“强为北地风流客，寒夜孤灯砚一方”，形象地写出了这种心境。由想家进而把家乡的一切想像得十分美好，他把这种感情转化为画，就是我们看到的那些又美又有感情的花鸟山水作品。他有一首诗，讲年轻的时候读书，很

公鸡石榴

怕老婆在葡萄架下纺线的声音，现在想听也听不着了，非常怀念。他甚至想念农村大自然的声音，专门跑到北海公园去听蛙

1937年齐白石与弟子王义农合影

鸣。这是一个老艺术家特别的心情，一个热爱农村生活的老艺术家独特的内心生活。理解了这一点，可以更好地理解齐白石的艺术。邹：看来，过去的经历对艺术很有作用。郎：是这样。但并不是每个画家都能把经历转变为感人的艺术品。他这个时期的作

对花献酒图

品，内省性加强，创造性加强，一点模仿都没有，完全是画他熟悉的花鸟鱼虫，他思念的农村空气，农村的禽鸟，农村的河泊与林木，甚至多次画他出生的《白石老

同家坡都系也横题

随弟子王文农的照片

文農仁弟長相見函子云

屋》，有时想像自己突然回家，“稚子雏孙出户迎”的场面。一个艺术家的生命衰老，未必影响他的艺术创造。老人对人生看得透了，他的艺术会变得更平和，更内在，更可以咀嚼。

邹：他画乡村的题材，跟市场、客户的需要有没有矛盾？

郎：应该说矛盾不大。中国是个农业国家，城市人也多是从乡村去的，大多数人都理解也喜欢乡村的生活。此外，齐白石的画有创造性，好看，亲切，这就是征服观众、赢得买主的力量。现在很多画家为了挣

钱，跟着流行风格跑，自己没有创造，即使卖得不错，却没有长久的艺术力量。齐白石的名声，不是靠报纸、画册、电视台的宣传，而是靠着卖画，靠收藏家的青睐。他从来不包装自己。直到逝世前一年，友人黎锦熙和他的五子齐良已合作，才编了一本有彩版的《齐白石绘画选集》。

邹：在这十年的生活中间，有没有其他重大的事，比如说办展览？

郎：在30年代，他没有办过个展。只是参加一些公共性展览，如赈灾展，全国美展等。二三十年代办展览的也有，主要集中在南方，如上海、广州。也有一些比较活跃、喜欢展览的画家，如张大千等。北方画家办个展较少。

邹：这十年是不是他最辉煌的十年？

郎：也不能那么说，因为齐白石的成熟期长，一直到50年代初，创造力不衰。30年代可以说达到了一种高峰，但这个高峰持续很久。当然作品有好有坏。他有天才，有积累，加上刻苦用功，相对封闭——他用于作画的时间比现代人多多了。对艺术创造来说，开放好，相对封闭未必不好，太开放、信息太多的现代，反而极少有大师，甚至没有大师了。

目一录

QIBAI SHI-DASHI MINGZUOYUYISHURENSHENG--MULU

1 得财	20 芙蓉小鱼
2 松树图	21 寿桃
3 渔翁图	22 杂画册
4 秋水鸬鹚	23 杂画册
5 菊花公鸡图	24 谷穗老鼠
6 莲蓬翠鸟	25 炼丹图
7 一花一叶图	26 送子从师图
8 多子图	27 终南山进士像
9 稻草鸡雏	28 山村烟雨图
10 水仙	29 蔬香图
11 虎踞图	30 紫藤双蜂
12 丝瓜蜜蜂	31 雏鹰图
13 双鸭	32 放牛图
14 公鸡	33 一白高天下
15 三友图	34 一犁春雨
16 红梅八哥	35 一苇渡江图
17 蚕桑	36 兰花甲虫
18 风竹山鸡	37 桃花灰蛾
19 清白传家图	38 十字花螻蛄

39 瓶梅图	58 菊花
40 兰花图	59 梅花
41 小品图册	60 荷花
42 清香图	61 白菜草菇
43 小品图册	62 荷花蜻蜓
44 小鱼图	63 梅花鹦鹉
45 荷花鸳鸯图	64 柳牛
46 母子图	65 柳树风帆
47 背手闲吟图	66 芦蟹
48 铁拐李图	67 乌柏八哥图
49 玉簪花图	68 枯藤群雀图
50 荷花蜻蜓图	69 长年图
51 牡丹图	70 旭日东升
52 竖石山鸡	71 钟馗醉酒图
53 玩砚图	72 八哥鸟笼
54 梅花	73 枇杷图
55 荔枝	74 黄蜂图
56 公鸡石榴 (局部)	75 鱼蟹图
57 荷花蜻蜓	76 芦蟹图

77	仙鹤图
78	墨荷蜻蜓图
79	牵牛蜻蜓图
80	鼠子啮书图
81	虾图
82	歇歇图
83	上学图
84	读书图
85	钟馗图
86	捧桃图
87	芭蕉乌鸦
88	白菜图
89	竹笋图
90	白菜图
91	荔枝筐图
92	牵牛草虫图
93	秋海棠蜻蜓天牛图
94	小鱼图
95	挖耳图

96	海棠
97	绿梅
98	蜻蜓戏水图
99	兔子白菜
100	清白
101	对花献酒图
102	松鸟图
103	棕树
104	红蓼双鸭
105	松鼠
106	春风
107	黄菊花图
108	葡萄筐图
109	老当益壮图
110	拈花微笑图

《得财》 立轴 纸本水墨设色 96.5cm × 44.5cm 约1928年 杨永德藏

《得财》齐白石画过数幅，均为粗笔写意画法。较之题有“豺狼满地，……春来无木叶，冬过少松针。……”的《得财》本子，此幅的特别之处在于，扛着竹篮拾柴的少年，他的竹篮明显地断掉了几个桠齿，或许是以此暗示得柴（财）的努力与艰辛？（初枢昊）

《松树图》 立轴 纸本水墨设色 177cm
× 78cm 1928年 北京画院藏

是齐白石66岁所作。题跋为：“松寿。戊辰春齐璜画。”印章三枚：阴文方章“白石翁”、“齐璜之印”。作品依靠形式感取得效果。淡墨画成的树干成为背景，浓墨枯笔勾勒出枝条，枝头再次分叉，越分越密，交错有序，浓淡相间，层次明确。（谷葵）

戊辰二月廿日
齐白石造

《渔翁图》 立轴 纸本水墨设色
89cm × 43cm 北京画院藏

从题跋看是齐白石为“广肆”所作。画中渔翁弯腰弓背，手提鱼篓，篓中空空如也。一个大斗笠，遮住了渔翁的脸部，留下丰富的想像余地：是懊悔，是无奈，还是得失两忘？“渔隐”是古代隐士高人的生活方式之一，但齐白石却表现得很有生活气息。（谷穗）

5.《秋水鸕鷀》立轴 纸本水墨设色 147cm × 50cm
1929年 私人收藏

郎绍君认为，齐白石画中的世界基本是一个“经验的世界”。齐白石一生为生计而奔波，最重视的就是现实，而不沉溺于幻想和虚妄。直觉的经验，造就了他绘画中生活题材的无比丰富性。（初枢昊）

《菊花公鸡图》 立轴 纸本水墨设色
137cm × 60cm 1929年 北京画院藏

作于1929年，当时齐白石67岁。题跋紧贴画幅左上侧，行书文：“清石先生清属。己巳冬齐璜。”印章两枚：“白石翁”、“净妙庵”。两只公鸡前后顾盼，俯首寻虫。和菊花的斑斓色彩相对应，公鸡也被施予色彩。菊花叶子有淡墨衬托，也有浓墨勾勒，层次非常丰富。（谷赓）

《莲蓬翠鸟》 立轴 纸本水墨设色 101.1cm×33.6cm
1929年 北京故宫博物院藏

此图典型地反映出齐白石对八大山人风格的深刻把握，意境冷逸荒寒。但在用笔上也体现出齐白石较为平和的性格。（邹建林）

《一花一叶图》 册页 纸本水墨设色 56cm × 46cm 约1929年 北京画院藏

大约是齐白石67岁时所作。题跋是：“借山吟馆主者齐璜画”。阴文小方印“白石翁。”作品将荷花隐藏在荷叶之后，仅露花瓣和花茎，名为“一花一叶”，可能来自佛典：“一花一世界，一叶一菩提。”意为从小处也可见出大千世界的形象。（谷赓）

《多子图》 立轴 纸本水墨 98cm×36cm 约20世纪20年代晚期 吴祖光、新凤霞藏

吴祖光为著名的戏剧家，新凤霞为著名的评剧演员，二人为夫妻。新凤霞在20世纪50年代初拜齐白石为义父，并向他学画。题为“多子”，表示对夫妇二人的美好祝愿。（初桢昊）

《稻草鸡雏》 立轴 纸本水墨设色 103.4cm×33.2cm 约20世纪20年代晚期 中国美术馆藏

齐白石画乡村风物,与之相伴的更多地是对永远逝去了的乡村生活的怀念。严格来说,齐白石的一生没有从事过多少真正意义上的农村劳动,然而几十年的乡居生活、“五出五归”和不间断的自我修养,却使他获得了一种全新的眼光:兼具内向(农民、木匠身份)、外向(职业画家、文人身份)的眼光对农村生活进行双向审视。(初枢昊)