

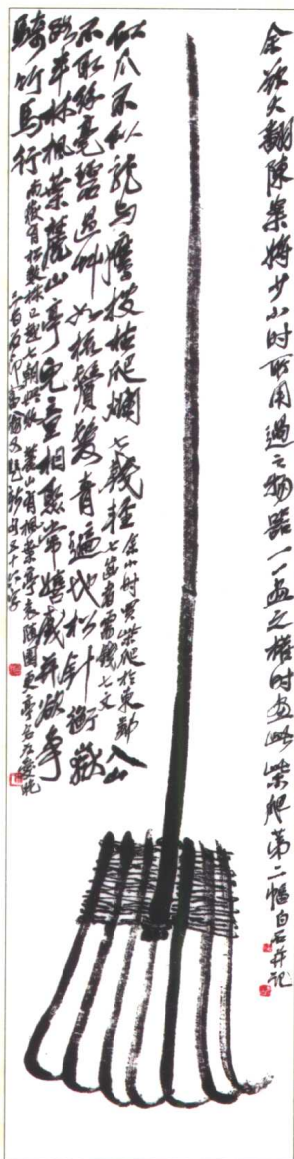
从海派到现代大师丛书

查永玲 主编

永存鲜活生命力的人民艺术家

齐白石

陈军 鲁玲 著

海峡文艺出版社

□ 从海派到现代大师丛书 查永玲 主 编

永存鲜活生命力的人民艺术家 齐白石

陈 军 鲁 玲 著

海峡文艺出版社

2003.1

图书在版编目(CIP)数据

永存鲜活生命力的人民艺术家——齐白石 / 陈军, 鲁玲著. —福州: 海峡文艺出版社, 2002.11
(从海派到现代大师丛书 / 查永玲主编)
ISBN 7-80640-786-3

I. 永… II. ①陈… ②鲁… III. ①齐白石 (1864~1957) 生平事迹 ②齐白石 (1864~1957) —中国画—艺术评论 IV. k825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第087147号

永存鲜活生命力的人民艺术家 齐白石

作者: 陈军 鲁玲 著

责任编辑: 茅林立

出版发行: 海峡文艺出版社

社址: 福州市东水路76号14层

邮编: 350001

发行部电话: 0591-7536724

印刷: 福州市南方彩色印刷公司

邮编: 350001

开本: 850×1168毫米 1/32

字数: 30千字

印张: 3.25

版次: 2003年1月第1版

印次: 2003年1月第1次印刷

ISBN 7-80640-786-3/I · 511

定价: 29.00元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

查永玲

任何文化艺术的发展，都是随着政权的稳定和经济的发展而发展的，因此，是否可以这样说，中国的传统文化艺术的发展依存于皇室政权的稳固和经济的繁荣。如果说，明代以前的文化艺术是以皇室为中心发展的，那么，明代以后，文化艺术是随着商品经济的消长替换而兴衰。

清代三次艺术中心的转移就是明证。第一次，清前期，徽商的繁荣和兴盛，孕育了新安画派、安徽画派；第二次，清中期，扬州经济的发达，云集了大批画家，出现了扬州画派；第三次，则是清末民初，上海的迅速崛起，形成海上画派。在中国绘画史上，清代这三次艺术中心的形成，无疑以海派的崛起最为重要。前两次，仅仅是经济重心的转移，第三次，却是改朝换代。这是一次划时代的转折，由此而产生的海派，其在中国绘画史上所产生的震动，是巨大的；其影响之深远，一直延续到今天。

中国近代社会，自一八四〇年鸦片战争开始，

长期封闭的国门被强行打开，西方的经济、科技、艺术、文化随着外强的侵入而进入。上海，作为第一批被打开的门户，率先得到畸形发展。而这时，也正是中国的政权发生质变的过程，这是一个翻天覆地的时代。长期以来，过惯了平静、自给自足生活的中国士大夫阶层，第一次受到如此激烈的冲击。时势造就英雄，时代孕育人才，任何杰出的人才都离不开他所处的社会背景。海派作为近代社会的产物，是伴随着封建社会的逐渐解体和资产阶级民主思想的产生而出现的。时代的变迁，民主意识的崛起，冲击着千百年来的传统的旧模式、旧观念，艺术作为社会意识形态的反映，也不可避免地受到触动。这对于长期处于自我封闭的人们来说，无疑是强烈的震撼。不论是主动的还是被动的，人们都会在这种大动荡、大调整中汲取新鲜的养分。

上海，这个充满活力、在特定条件下发展起来的新兴城市，东方的大码头，接纳了由四面八方集聚到这里的中外过客。他们以自己不同的方式在这块开放的土地上创业生存。

商品经济的大潮席卷而来，它推动艺术品迅速走向市场，成为商品。一大批以卖画为生的画家也先后云集于此，他们来自不同的阶层，在上海这个大都市里，为着共同的生计，相互切磋，互为师友，取长补短。而生活节奏的加快，那种文人闲暇雅兴、田园般的生活已一去而不复返了。面对生计，画家们改变绘画题材，顺应工商平民阶层的欣赏要求，使艺术更贴近生活。创作快捷的花鸟画取代了结构严谨的山水画；代表文人清高的兰、竹、梅被更多的寓意吉祥富贵的牡丹、万年红、珊瑚珠所替代。他们善于吸收外来文化，西洋红等颜料的引进，使花卉的色彩一改文人的淡泊与高洁，变得浓烈而艳丽。形成了一种既依赖于古典文化又吸纳了平民意识，既恪守传统的笔墨又融合了新兴艺术养分的雅俗共赏的艺术创作风格。

他们既有着共同的艺术特征，又具有鲜明的个性。

赵之谦浓艳强烈的色彩和富有金石味的书法，蒲华率直和淋漓的水墨，任颐灵动和讨巧的笔法，吴昌硕沉稳和雄健的气势……这一切的共性和个性，共同铸造了海派鲜明的流派风格。

历史跨入了二十世纪，社会发生了更加巨大的变动，随着社会的开明和文化的进步，步海派的后尘，一批艺术大师诞生了。他们都是在海派自由发挥而互为影响的艺术氛围中开始起步的，他们被称为海派的第三期画家，这显然是被扩大了、延续了的海派。严格地说，以传统的界定，他们并不属于海派的这个范围，但他们的创作模式和艺术思维却是无法脱离海派所给予的烙印，在他们的作品中，我们不时地可以窥视到海派的痕迹。

他们在继承了海派适者生存和个性发展的基础上，比前人更具有理性和开放性。他们的共性依然是从传统中来，但更注重个体的发展。黄宾虹的抽象，齐白石的天真，潘天寿的霸悍，余绍宋的儒雅，沙孟海的厚重……这一切又构成了现代艺术的缤纷灿烂，他们对笔墨的追求和与时俱进的创作理念，把中国书画推向又一个高峰。

《从海派到现代大师》丛书，旨在为当代青年提供借古鉴今的精神文化食粮，使他们了解近、现代民族文化艺术的精髓。这对于在当今激烈的竞争中成长的一代青年提高自身文化修养，陶冶性情，有一定的帮助作用。限于编者的识见水平，各篇所传名家事略难免挂一漏万，敬请读者诸君批评指正。

2002年仲春于杭州

目 录

星塘白屋不出公卿 世代务农孕育大师

1.星斗塘	(1)
2.五口之家	(2)
3.识字	(4)
4.蒙馆	(5)
5.第一张画	(7)
6.灶内生蛙	(8)
7.挂书牛角	(10)
8.芝木匠	(11)
9.初见画名	(13)
10.画人像比画神像好	(14)
11.陈老夫子与寿三爷	(15)
12.画在锅里煮	(18)
13.龙山诗社	(19)
14.五出五归	(21)
15.定居北京	(25)
16.幸有梅郎识姓名	(27)
17.名扬东瀛	(29)

18.木匠当上了教授	(32)
19.停止卖画	(33)
20.已卜余年见太平	(36)
21.追求和平	(39)
22.最后的岁月	(42)
天道酬勤，不誉世慕 画行天下，应识真伪	
23.别称种种	(44)
24.从借山到买山	(46)
25.磨石书室水亦灾	(48)
26.《借山图卷》与《石门廿四景》	(49)
27.胸中山水奇天下	(51)
28.一冤一喜	(53)
29.不薄今人爱古人	(54)
30.近世师友	(56)
31.画盘	(60)
32.不要舍真作怪	(62)
33.纵横各一刀，呼呼有风声	(66)
34.三友与三余	(68)
35.四不怕者	(68)
36.自谦与自负	(69)
37.穷而后工	(70)
38.心无妄思	(71)
39.张园潜修	(75)
40.第五知己	(77)
41.吾奴视一人	(79)
42.《不倒翁》与《发财图》	(80)
43.与毕加索	(81)

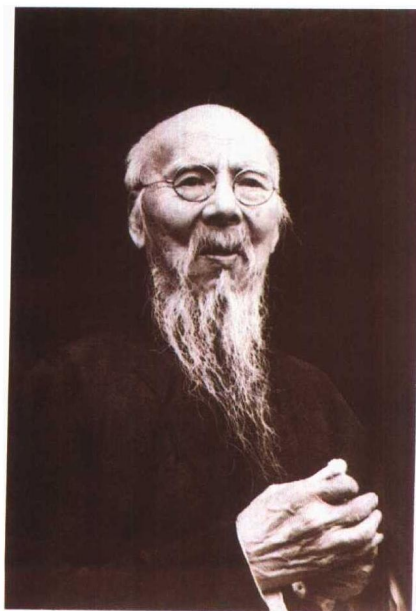
44. 四绝品第	(82)
45. 有眼应识真伪	(83)
(1) 绘画特色	(87)
人物	
山水	
花鸟	
(2) 书法分期	(89)
(3) 印风	(90)

星塘白屋不出公卿

世代务农孕育大师

1. 星斗塘

星斗塘坐落于湖南省湘潭城南，白石铺杏子坞的东头，紫云山的山脚下，它因传说中有一块陨星坠入于塘内而得名。抬头

齐白石像

远望，群山环抱，山路逶迤，峰峦攒簇；登山俯瞰，一池水塘，方圆不过七八亩。这里没有奇人高士，没有名公巨卿，只有男耕女织，牧童嬉戏，鸡犬之声相闻。

冬天的脸灰蒙蒙的。星斗塘低垂着头，树枝儿光着胳膊，在寒风中抖个不停。1864年1月1日，水塘边一户姓齐的人家，炊烟袅袅，门上的雷公神像睁大着双眼，急切地等待着这家子的弄璋之庆。终于破屋子内传出婴儿的啼哭声，一声

齐白石父亲像

接一声，宣告一个新的生命降临了。谁也没有料到，出生在这个穷山村的小生命，就是后来名闻海内外，成为世界十大名人之一的人民艺术家齐白石。

2. 五口之家

明朝永乐年间，齐白石的先祖从江苏省扬州市迁徙到湘潭；后又在清乾隆年间，从湘潭晓霞峰的百步营搬到星斗塘。家祠在烟墩岭。齐白石属猪，他是这家的长子长孙，出生

那年祖父五十六岁，祖母五十一岁，父亲二十五岁，母亲十九岁，当时都在堂。父亲齐贵政，号以德，人称“德螺头”，是个胆小怕事，懦弱到了极点的老实人；而母亲周氏的性格却正好相反，是一个敢说敢为，性格刚强，很会料理家务的女子。祖父给齐白石取名“纯芝”，号“渭清”、“兰亭”，家里人都叫他“阿芝”。

齐家仅有水田一亩，在大门外的晒谷场旁边。这个叫做“麻子丘”的水田，虽然比邻家的大好多，若遇上好年成，可以收获五六石的稻谷，但仍不足给全家以温饱，生计维艰。所以，祖父和父亲只好去找零工活做，以补家用。尽管零工活一天只有二十来个制钱，少得可怜，但也不好找。他们只能是“三天打渔，两天晒

吾家衡岳山下

网”，想着法子去做事。

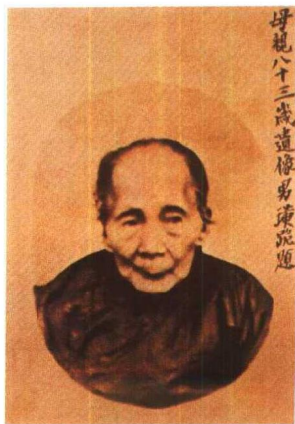
齐白石一出生，身体便十分的瘦弱，经常生病，因为不能吃荤腥之类的食物，所以喂奶的母亲就忌了口，一年四季吃素，如同吃斋。由于缺医少药，家人常常去烧香拜佛，叩祷齐白石的病能早点好起来；为了获取“仙方”，只能虔诚地给菩萨磕头，把头磕得“咚咚”响。随着时间的一天

中国长沙湘潭人也

天过去，齐白石学会了走路，身子骨强壮了许多，不知不觉中病也全好了，这下可把家人给乐坏了。为了保险起见，母亲仍不吃半点带油腻的东西，忌口如初，认为“自己身体委曲点，劳累点，都不要紧，只要心里的疙瘩解除了，不担忧了，那才是好的哩！”母亲的勤快是出了名的，嫁到齐家后三天，她就里里外外，粗细活儿全包了。除了养猪、养鸡鸭以外，还在家里的空地上种麻，打有了棉花和麻，母亲就更没有空闲……春天纺棉，夏天织麻，不到两年功夫，衣服和布就有了足足的一箱。穷惯了的翁姑，穿着儿媳妇缝制的新衣服，满心欢喜，逢人便夸。

祖父与齐白石的生日是同一天，所以他常常说：“孙儿和我同一天生日，将来长大了，一定忘不了我。”寒冬腊月，他怕孙儿冻着，就把齐白石裹在胸前，用他那又硬、毛又掉了一半的黑山羊皮袄紧紧围住，说抱了孩子在怀里睡觉，是他生平第一快事。祖母对孙

齐白石母亲像

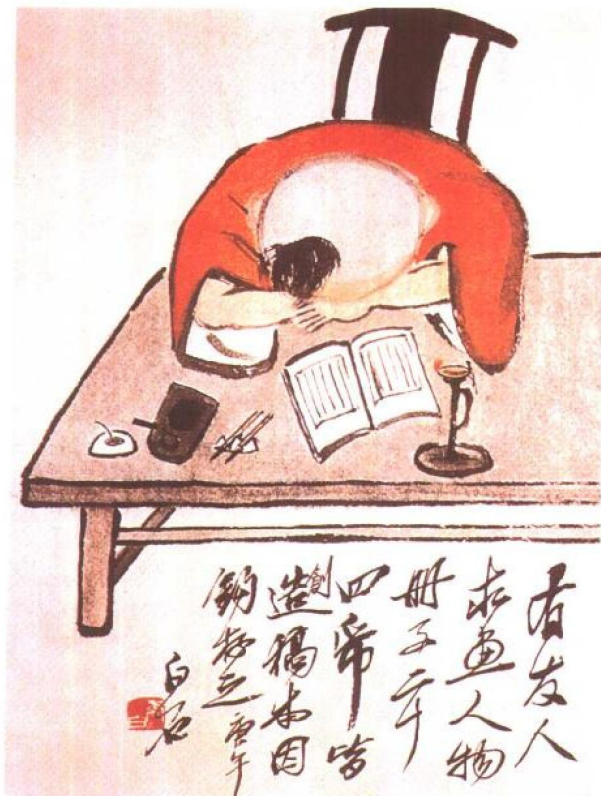
4 永存鲜活生命力的人民艺术家齐白石

子更是关怀备至，就连到田里去干活，也不忘记背上他，惟恐他闷在家里难受。难怪齐白石后来在他自述中说每当想起小时候的情景，总想到他们的坟上去痛哭一场。五口之家互敬互爱，克勤克俭地过日子，虽然家境穷困，倒也自得其乐，日子过得有滋有味。

3. 识 字

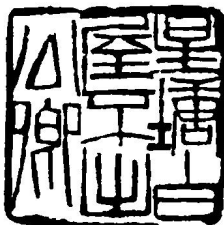
同治五年（1866），齐白石四岁。到了这一年的冬天，家人心里的一块大石头，总算是落了地，因为齐白石的病全好了。由

于久病缠身，人长得瘦小，但他特别聪明懂事，记性又好，有别于一般的农家子弟，所以家人都觉得他不适合扶犁掌耙，应该念书，去学点其他的本事，将来定会出人头地，为齐家争光。家里的人，只有祖父有一点文化，还能认识两三百个字，

夜读图

教孙儿识字的责任自然落在了他的身上。只要有空闲的功夫，祖父便抱着孙子，一边烧火取暖，一边拿着通炉子的铁钳子，在柴灰堆里一笔一画反复写着“芝”字，说：“这是你阿芝的芝字，你记准了笔画，别把它忘了！”这就是齐白石认识的第一个字。祖父

星塘白屋不出公卿

虽然识字不多，却谆谆善诱，他常常告诫孙儿道：“识字要记住，还要懂得这个字的意义，用起来会用得恰当，这才算识得这个字了。假使贪多务博，识了转身就忘，意义也不明白，这是欺骗自己，跟没有识一样，怎能算是识字呢？”齐白石牢牢地记着祖父说的话，认一个，识一个，认真理解每个字的含意。到了七岁那年，他全部学会了祖父所教的。为了缅怀祖父的教诲，后来齐白石画了一幅《秋霜画荻图》，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。”

4. 蒙 馆

齐白石童年事师，始于八岁那年。老师就是他的外祖父周雨若。

1870年，外祖父在离齐家约有三里地的王爷殿开了一所蒙馆，就这样，齐白石上了学。从

白石状男

柳牛图

家到蒙馆的这三里地，虽不算远，却是一路的黄泥。平时还好，一到雨天就惨了，泥泞难走，极易滑倒。无论刮风还是下雨，每天接送齐白石上学、放学的都是年已六十多岁的祖父，祖父对他可谓是费尽了心力。此情此景，齐白石一辈子也忘不了。“难忘儿时读书路，黄泥三里到家中。”这就是他后来回忆这段往事所写下的两句诗。

第一天上学，照例先拜至大成至圣先师，再拜受业老师。跟外公读书，学费是免了，可学习用品得自己买，于是母亲就用四斗稻谷的钱换了些纸笔书本，供齐白石读书用。由于原先在家里已认识三百来个字，有些基础，所以读起《四言九字》、《三字经》、《百家姓》这些书，就毫不费力，他是同学当中读得最好的一个。外公见了祖父便夸奖道：“这孩子，真不错！”祖父听了高兴得咧开了嘴，心想只要孙儿日后有出息，自己再辛苦也值

得。于是就把他自己珍藏多年的两件宝贝——一块断墨，一方裂了缝的砚台，郑重地交到了齐白石的手上。从此，齐白石便与笔墨结下了不解之缘。

5. 第一张画

按照当地的风俗，为了避邪，产妇家的房门上必须挂上神像，以图吉利。齐白石上学那年，正碰上邻居大婶生小孩子，所以她的门上也贴着一幅朱笔雷公像。这黄纸上的雷公，尖嘴薄腮，形象十分怪异、滑稽，虽然笔意粗糙，但齐白石越看越觉得好玩。于是就对着她的家门画了起来，可是画了老半天，就是不像，后来便干脆蹬在一张高脚木凳上，拿着薄竹纸，覆在上面勾摹下来，一看竟与原画

上学图
白石山翁

上学图

此鄉一望青菰蒲煙漠漠
 疎先生之宅臨水居有時來釣十
 百點不題不怖魚自如高人輕利
 豈在得哉尔三十六鱗游江湖游江
 湖細細歸却畏四面飛鵲塘
 自江外錄本
 白石

独钓图

一模一样。这就是齐白石画的第一张画。

至此以后，课余之暇，齐白石最感兴趣的就是画画。凡是他见过的东西，都把它们画了出来。同学见他画得好，都来请他画，画越画越多，写字的描红纸却越撕越少。据说有一位常在星斗塘垂钓的老者，是当初齐白石画的最多的对象，因为被反反复复地画过，其身形面貌，非常的熟悉，所以画得最好最像。

6. 灶内生蛙

自有了二弟、三弟，多了两双碗筷，再加上天公不作美，五谷不丰，齐家更显穷窘。1870年秋，九岁的齐白石迫于无奈，告别了学堂，辍学在家，帮着挑水、种菜、做家务。上山砍柴，是当时齐白石最喜欢做的事。一来柴可以生火做饭，满足