

艺术大师之路丛书

齐白石



齊白石

湖北美术出版社

藝 術 大 師 之 路 叢 書

齐白石



编著 齐自来
马 泉

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

齐白石 / 齐自来 马 泉编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.2

(艺术大师之路丛书)

I. 齐...

II. ①齐..②马...

III. 齐白石 (1864~1957) —生平事迹

IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 006984 号

主 编 / 刘大为

副 主 编 / 戴建国 高季方

整体设计 / 艾辛工作室

责任编辑 / 戴建国

责任校对 / 肖 熊 苏传政

责任印制 / 程业友

摄 影 / 李素坤

齐白石 ©齐自来 马 泉 编著

出版发行 / 湖北美术出版社

地址 / 武汉市武昌黄鹂路 75 号

电话 / (027)86787105 86792582

制版 / 北京秋韵图文设计制作有限公司

印刷 / 湖北新华印务有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/32

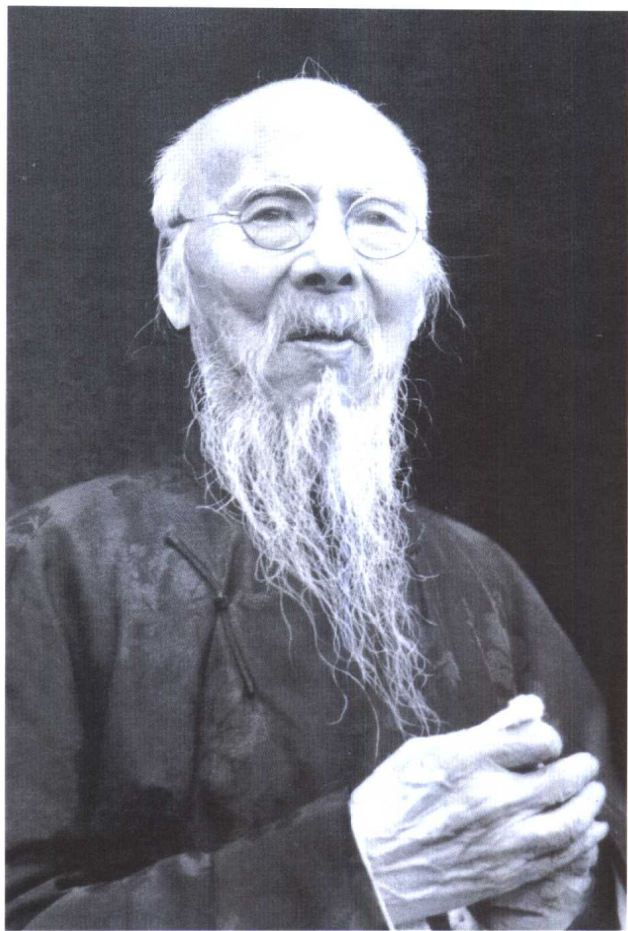
印张 / 4.625 字数 / 60 千字

印数 / 4000 册

版次 / 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

书号 / ISBN7-5394-1296-8/K·20·X

定价 / 十册 220 元 本册 22 元



齐白石

齐白石(1864—1957)原名纯芝，字渭清，号兰亭；后改名齐璜、字濬生、号白石山人；湖南湘潭人。曾任中国美术家协会第一任主席、北京画院院长、中国人民杰出的艺术家。国际和平奖金获得者，世界文化名人。

齐白石 93 岁寿辰，周恩来总理与之亲切交谈。



齐白石在家中小院内会见国内外友人。右四为画家李可染，左一为诗人艾青。



齐白石在“国际和平奖金”的授奖仪式上。右为画家的五子齐良己，左为五儿媳温柳溪。



白石老人在住处高兴地接待来访的中外人士。



白石老人是年 96 岁高龄，虽已孙辈成群，但对小孙女(齐晓溪)依然疼爱有加。



白石老人与其子、孙辈在北京西城跨车胡同家中的铁栅屋前合影。后左三为白石老人四子齐良迟，前左蹲者为四儿媳纪碧环，中排右一为白石老人大儿媳，中排右二为本书作者、白石老人孙女齐自来女士。



白石老人给少年美术爱好者示范画法。



白石老人正在画虾。

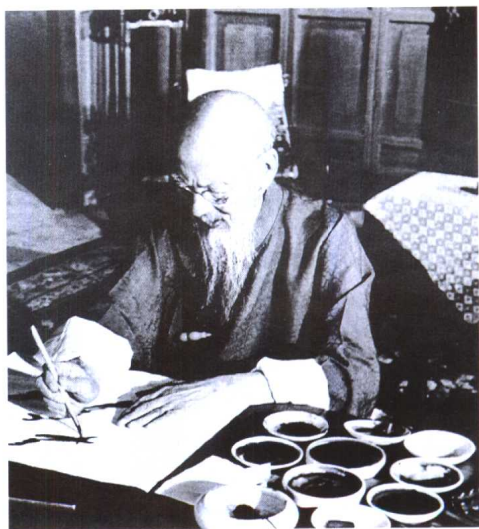


白石老人在作画中。

制章刻印中的白石老人



作画中的白石老人



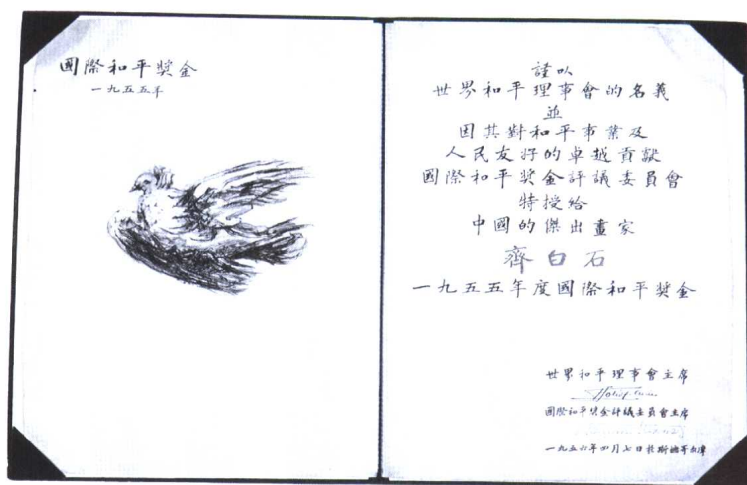
白石老人在作画。



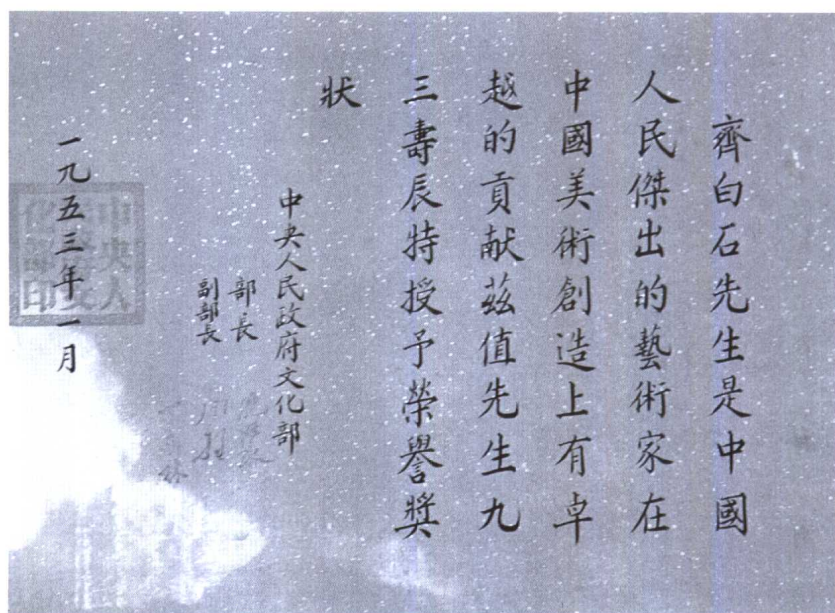
1957年，白石老人在出席全国第四次人代会时签名报道。



白石老人在给美术工作者示范藤萝画法。



1956年齐白石获得了世界和平理事会颁发的“国际和平奖金”证书。



1953年，文化部为93岁的白石老人颁发的荣誉奖状，称他为中国人民杰出的艺术家。

序

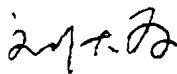
20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新、或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展，犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进。又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执着，使我们在临习大师们扛鼎巨作、领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想，找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版二十世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵，人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席



壬午年立秋于京华竹轩精舍

目 录

序·····	刘大为
白石生平·····	1
谈艺录·····	35
技法简述·····	39
诸家评述·····	45
艺术年表·····	62
作品评析·····	71

齊白石

白石生平

齐白石先生是我国近代美术史上无与伦比的、杰出的艺术巨匠。他出生在湖南湘潭县一个偏僻而贫困的农村，因为家穷，只读过一年村学。辍学后，在家砍柴牧牛，学做木工雕花，直到27岁方才拜师学画，一生献身于祖国的艺术事业。

白石老人时时不忘劳动人民的本色，自强不息，谦虚谨慎，执著地追求着自己的书画艺术，经过自己的勤奋努力和不懈拼搏，终成为画、印、诗、书俱精的艺术大师，世界文化名人。这不仅是我国美术界的光荣，更是中国人民的骄傲。

世无难事，有志竟成

白石先生出生于1863年，即清朝同治二年。清贫的家中只有几间破茅屋和一亩水田。幼小的白石开始只和祖父识字，后随外公读书，前后不过一年，就因年景不好而辍学了。家道的艰难，使瘦弱多病的齐白石，不到10岁就过早的像大人一样，要上山放牛、割草、挑水、种菜、带弟弟，家庭的重担就这样的担在了他小小的肩上。活儿是要干的，但读书、画画却又是不能放下的事情。放牛时，小伙伴们都在打闹嬉笑，而齐白石却不能，每次上山都带着书，读不懂了，就绕道去外祖父家向外祖父请教，书读的越来越深，越来越多，该干的活儿却越干越少。当时祖父和父亲为支撑七口之家，常到外边出卖苦力，家中的小男主人，却终日热心于读书和写写画画，忽略了砍柴，拾

粪。祖母望着白石难过的说：“阿芝啊！（白石老人原名齐纯芝）三日风，四日雨，哪见文章锅里煮？明天要是没米下锅怎么办？可惜你生下来的时候走错了人家。”阿芝望着祖母，读懂了祖母的眼神，从此再上山时，勤奋的白石，砍柴拾粪，忙完了活方去读挂在牛角上的书。在白石老人著名的三百石印中，有一方“吾幼挂书牛角”，正是记叙儿时的那段经历，那难懂的“论语”也正是这时读完的。

12岁那年，白石遭遇到失去亲人的痛苦，那年的端午节，他最亲爱的祖父去世了。那用煤钳画着炉灰，教他认字的祖父，那疼爱照顾他无微不至的祖父从此去了，白石水米不进，楞是哭了三天三夜，用发自心田的泪水送走了挚爱的亲人。祖父的去世，使原本拮据的家更为困难，债务更多了。他从小体弱多病，为了全家的生存，决定去学木工，15岁那年，白石走上了拜师学艺之路。开始只是学做些“粗木作”，16岁那年又转学“小器作”，也就是雕花手艺。

白石天资聪慧又善学，终于在19岁那年艺满出师了，这就是历史上四乡八村小有名气的“芝木匠”。为提高雕工画技，每晚收工后，白石都借来《芥子园画谱》，在松油灯下，一幅幅的勾影描摹，足足用了半年时间，才临摹完了全部的《芥子园画谱》，后来，为了加强记忆，又临摹了好几遍。画稿积存了，此后再去学木工，图案丰富了许多，求白石画画的人也多起来。可以说临摹“芥子园画谱”原为丰富雕花手艺，却没想到的是为以后的画画打了坚实的基础，实际上也成为白石先生走上画家之路的起点。

白石27岁时，拜湘潭名士胡沁园，陈少蕃为书画老师，两位老师商议，为他赐名“璜”，号“濒生”，别号“白石山人”。平常的一

件事，谁又能想到这“白石”两字会享誉世界！在老师的指导下，白石开始熟读和背习“唐诗三百首”，讲了读，读了背，背了写，循序渐进，背熟一首就弄懂一首，将“唐诗三百首”都背了下来。老师又让他看“聊斋志异”一类的书，听讲唐宋八家①的古文，使白石先生尽享了读书的乐趣。在一次胡沁园约集“诗会同人”的赏花赋诗会上，白石先生以“莫羨牡丹称富贵，却输梨橘有余甘”句，语惊四座。由此摸索得了做诗的诀窍，常常做了后，向两位老师请教。在他70岁时，想起学做诗的这件事，曾写有“往事示儿辈”的诗：

村书无角宿缘迟，廿七年华始有师。

灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。

诗写得好的，画也画得好了，然而沁园老师还是让白石先生去学裱画。他说：“你是一个画家，学会了装裱自己的东西，就透着方便些，给人家做活，也可以作为副业谋生。”老师无微不至的关怀，更增加了白石先生学好裱画的愿望，加上他肯动脑筋，反复琢磨，跟裱画师傅学了不少日子，便把装裱新画和揭裱旧画的手艺全学会了。

白石先生在学习书法的同时，很想学刻印章。学刻印章，必须先会写字，便经常写些钟鼎篆隶的书体来充实自己。有一次，遇上了一位从长沙来的人，号称篆刻名家，求他刻印的人很多，白石先生也拿了一方寿山石，请他给刻个名章，竟被两次耍弄拒绝。白石先生见他倨傲狂妄，便将印石拿回，当夜就自己把它刻好了，并打定主意，发愤学刻印章。同时结交了一些印友与他们切磋技艺，在刀法中又参用了雕花的手艺，真的是刻了再磨，磨了再刻，下了大功夫，以至将住处的屋前檐下，弄的满都是磨印的泥浆。此事在白石先生的“忆罗山

往事”的诗中写道：

石潭旧事等心孩，磨石书堂水亦灾。

风雨一天拖两屐，伞扶飞到赤泥来。

“磨石书堂水亦灾”，即是在书室中浇水磨石治印，磨出的石浆成灾，可见磨石治印之多，亦可见其勤奋好学的程度！此后他从丁、黄②二家入手，更受赵之谦《二金蝶堂印谱》的影响，又在《天发神谶碑》及《三公山碑》字形的基础上，他以书法入印，以隶入篆，又以篆入印，改变以往刀法，吸收秦权、汉印③的构架，创造了用冲刀刻石，纵横推进，取自然刻痕，不加修饰，形成了构图大气，笔画雄宏、坚劲，金石气十足的齐派篆刻风格，成为国内外影响最大的篆刻学派，至今不衰。

来源生活，勤于创造

从绘画题材上看，白石老人的画也是多方面的。花鸟、山水、人物都有大量的精彩作品传世，然而这些作品的创作，没有哪些是凭空杜撰的。

白石老人在40岁那年，在挚友夏午诒和郭葆生的敦促下，开始了一生中饱开眼界、对后半生事业有决定意义的“五出五归”。期间经历八年，行程近万里，遍及祖国的大江南北，北京、广西、江西、陕西、广东、江苏和香港等地，到处都留下了白石老人的足迹。一方面，他将祖国的名山大川录入胸中；另一方面，开拓了视野、积累资料，增长了大量书画方面的学识，结交了各地的文人雅士，收获之丰出人意料，这“五出五归”对白石先生事业之大成，有密不可分的因