

李應強 著

文史出版社 印行

從齊白石題跋研究白石老人

從齊白石題跋研究白石老人

從齊白石題跋研究白石老人

著者：李應強

出版者：文史哲出版社

登記證字號：行政院新聞局版臺業字〇七五五號

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號
郵政劃撥儲金帳戶一六九九五號
電話：三五一〇二八

定價：新臺幣 〇元

中華民國六十六年五月初版

從齊白石題跋研究白石老人

目 錄

第一章 緒 論	一
第一節 前 言	一
第二節 中國畫題跋的演變	二
第三節 齊白石畫作題跋的成就	五
第二章 齊白石生平及其時代	九
第三章 齊白石的題跋	一七
第一節 風 格	一七
第二節 詩 文	二三

第三節 名號與印章·····	二五
----------------	----

一、名 號·····	二五
------------	----

二、印與閒章·····	二八
-------------	----

第四章 從齊白石題跋看他的人格思想·····	四一
------------------------	----

第一節 篤情尚義·····	四一
---------------	----

第二節 勤儉自持·····	四八
---------------	----

第三節 愛國氣節·····	四九
---------------	----

第四節 諷世嫉惡·····	五四
---------------	----

第五章 從齊白石題跋看他的藝術思想·····	六七
------------------------	----

第一節 生活藝術·····	六七
---------------	----

第二節 師承與創新·····	七一
----------------	----

第三節 作畫心得·····	八〇
---------------	----

第六章	結	論		八七
-----	---	---	-------	----

參考書目		八九
------	-------	----

第一章 緒論

第一節 前言

中國的藝術文化，是中華文化中最璀璨的一環，是中國精神文明的具體表現，尤其是中國繪畫，更包涵了中國人博大精深的哲學思想。自遠古時代發展至今，無論在結構、形式，乃至技法、工具上，都與並行的另一套西洋繪畫完全不同。而中國畫異乎西洋畫，最需要一提的就是畫上的題跋。

中國繪畫，自宋、元蘇東坡、倪雲林等文人畫家盛行題跋以來，題畫幾乎成爲繪畫作品中不可或缺的一項，也是文人詩、書、畫三絕的具體表現。這是西洋藝術家從未夢想到的，西洋畫家完成一幅作品後，只在作品的角落，輕描淡寫的記下自己的姓名和年月。而中國畫家的作品上，不但有款識、圖章，還有題跋；這些題跋，從幾個字的畫題至洋洋灑灑幾百字的題詩或題記，可說是中國繪畫史上的一大進步，亦是世界藝術史中的一大特色。

中國人論藝術家是畫品與人品相提並論的，研究一位畫家，不僅研究其畫藝、畫理，亦

研究其人格、氣節；不但師其蹟，亦師其人。雖然畫家的思想精神，都具體而微地表現在他的作品上，但畫上的題跋更是他們思想與旨趣的註解；因為藝術作品雖可表示事物之形相，但對於無形相者是暗示不到的，這就有賴題跋文字來加以補充了。溥心畬曾說：「一幅畫，如果沒有題字，便好像看沒有聲音的電影一樣，是索然無味的。作爲一個畫家，必須能夠題詩，才能寫出自己的胸襟，表達出作者的感情。」（註一）所以我們研究一位畫家，就不得不研究他的題跋。

第二節 中國畫題跋的演變

「題跋」一詞，嚴格說來，題與跋是兩回事，寫在畫前的詩文稱爲「題」，寫在畫後的，稱爲「跋」。平常，說到「題跋」，實包括這種題前跋後的文字，其範圍，甚至包括畫上的姓名、年月，及名印，閒章等款識。

中國繪畫題跋的歷史，可上溯到先秦時代，那時稱爲「畫贊」。「到了兩漢時代，在畫上題『贊』的制度風行一時，史稱漢靈帝曾經詔蔡邕畫赤泉侯五代將相，畫好之後，並且命令他做了『贊』寫到畫像上去，這可以說是中國繪畫題跋的最早形式。」（註二）不過，那時的「畫贊」，只是幫助繪畫「助人倫，成教化」的功能，可說是題跋的濫觴。

一般說來，元朝以前的畫，大多是沒有題詩文和款識的。即或有款，也是「隱之石隙，恐書不精，有傷畫局。後來書繪並工，附麗成觀。迂瓊字法逾逸，或詩尾用跋，或跋系詩後，宜宗。衡山翁行款清整，石田晚年題寫灑落，每侵畫位，翻多奇趣。」（註三）至於題跋的內容和形式，亦是由唐代開始，漸次演變而成的。

唐朝李昭道等人的畫，都曾題過名款，韋偃所畫的雙騎圖上面，有「唐貞觀季春韋偃畫」款字，又范瓊畫大悲觀音像，有「大唐中四年庚午歲正月吉日范瓊敬書於蜀郡聖興寺中」，……這幾個例子，可以知道唐人在畫上題名款以外，已經記載歲時。……五代，董北苑的「洞天山堂」在畫上沒有名款，却在畫的左上角，題了「洞天山堂」四個字，又開了畫題的先例。……宋朝，蘇東坡和米元章，或是題詩，或題跋語，米元章的壯觀圖，題了一篇壯觀賦，一共有四百多字。……元朝人的款識，畫家除了姓名以外，有時以別號署款，也有加上齋館名稱的，鈐用圖章，也是元人開始的。並且盛行題上款。」（註四）

明朝，文徵明的山水署款「己亥歲徵明時年七十」，到了清代的長壽畫家，如王時敏、王翬、吳昌碩等，老年作品，多喜將作畫時年齡落於款下。

元朝人題畫的風格較簡單樸素，到了明朝文徵明、董其昌等人的題句變得灑脫而雋雅，

他們題畫文字的內容有些是鑒賞性的，有些是批評性或者據性的。入清以後，由於客觀環境的影響，畫家題跋的風格，有很大的不同。

清代的畫家，可大概地分為兩派，一派是以「四王吳惲」為首的「正統派」畫家，他們以倣古為尚，作品大都是工整秀麗，畫上的題辭，多數是輕描淡寫的吟詩論畫，充滿典雅雋秀的貴族氣息。另一派，則是與「正統派」對立的「個性主義」畫家，以清初的八大山人、石濤及「揚州八怪」為代表，他們志行高潔，學養豐富，深具革命思想、民族意識，在遭遇異族入主中國，及政府高壓政策的痛苦下，盡情地發揮個性，借筆墨以寫胸中之悲憤。於是這些畫家，幾乎將繪畫變成諷刺與抒發志節的藝術，他們的風格與「正統派」迥然不同，佈局與畫路，不重臨摹，重視表現自己，畫風是大膽、豪放而坦率，他們題畫，筆調充滿感情，畫法瀟灑活潑，題字位置不拘繩墨，隨意佈置，另成一番景象。

八大山人題「牡丹孔雀圖」：

孔雀名花兩竹屏，竹梢強半墨生成。

如何了得論三耳，恰是逢春坐二更。

他這首題畫詩，隱晦難解，用了很多典故，諷刺滿清王朝，影射國亡稱臣的奴才。（註五）石濤的「與友人夜飲詩」，最後一段：

拈秃筆，向君笑，忽起舞，發大叫，

大叫一聲天宇濶，團團明月空中小。（註六）

這段題畫詩，豪情萬丈，一片天機，像八大與石濤，這種心懷與境界，都非前代畫家所能比擬的。

第三節 齊白石畫作題跋的成就

自揚州八怪以後，中國繪畫史上能繼往開來，成一代宗匠者，首推清末金石派的吳昌碩和齊白石了。吳昌碩融篆法於書畫中，「他對每幅作品中的畫面，題詞和書法三者之間的佈局，以及用印的位置和朱文、白文都經過通盤縝密構思，使到每幅作品的結構，疏密綜錯，變化無窮，予人以清新愉快和大氣磅礴的感覺。」（註七）

齊白石對於題跋的成就，尤足稱道，非但承繼吳昌碩的優點，並且加以發揚光大，不僅增加畫趣及藝術上之完美，更由他的題畫文字中，充份表露作者的生活態度、人格與思想。例如，白石老人畫了一隻鳥立於樹枝上，若不看畫上的題字，則只見枝頭鳴鳥，但一見老人的題字——「所鳴何事」，馬上令人將看到一隻小鳥叫的快樂心情收回，而聯想到「人不平則鳴」，齊白石一生經歷坎坷，在人生道路上不斷地奮鬥了將近一個世紀，他遭遇了很多不

平，他到底「所鳴何事」？有一幅畫，它的體裁是別的畫家從來沒有想到的，三隻蝌蚪逐游在水波中，白石老人題上「看君不忘學書時」，一位名垂中外的大畫家，擁有一顆多麼謙虛、誠摯之心，立時躍於紙上。由此可知，文字表達出畫所表達不出的境界，題跋可補畫之不足。

齊白石——近百年中國藝術史上的奇葩，既不是出自深宅大院的豪門貴族，也不是長於家學淵源的書香門第，而是出生於湖南湘潭的一個貧苦農戶，一棵長在貧瘠土地上的小草，

看君不忘學聖時
白石

憑着自身的不斷奮鬥，終於開出一朵燦爛的奇花，爲漸趨黯淡的中國繪畫史，寫上輝煌的一頁，走上中國第一大畫家的地位。他的藝術、他的精神，是值得後來者研究和學習的。

附註：

註一：容天圻 庸齋談藝錄 台灣商務 頁一八九。

從齊白石題跋研究白石老人

八

註二：虞君質 中國畫題跋之研究 故宮季刊第一卷第二期 頁十四。

註三：同右 頁十六。

註四：張穀年 連雲精舍畫譚 藝壇七十五期 頁四。

註五：周士心 八大山人及其藝術 藝術圖書公司 頁一四一。

註六：明董其昌、清周亮工等 明清人題跋 世界書局。

註七：周千秋 中國歷代創作畫家列傳 藝術圖書公司 頁二二六。

第二章 齊白石生平及其時代

白石生於清同治二年（西元一八六三年），卒於民國四十六年（西元一九五七年），享年九十五歲，是中國最長壽的一位畫家。他歷經清同治、光緒、宣統三朝的內憂外患，革命黨的推翻滿清，民初的軍閥割據，中日戰爭，和共產黨的統治。中國近百年的動蕩不安，都直接或間接影響他的藝術。

白石兩歲時，正值太平天國敗亡，中國東南半壁，經太平天國之亂後，農村經濟更形蕭條，白石在八歲時，只念了不到一年的私塾，使得輟學回家，幫忙砍柴，放牛。

十五歲，開始學習作粗木匠，十六歲，學習雕花手藝，靠工匠掙來的錢，來貼補家用。白石天生聰明智，如此困苦的環境，却埋沒不了他的天賦。念私塾時，因好玩描繪雷公像，深得同學及鄉人稱賞，而啓發了對繪畫的興趣。學雕花手藝，却能自創新意，大受歡迎。

光緒八年，他二十歲時，跟師傅出去做活，發現了一部「芥子園畫譜」，是他第一次接觸到中國傳統繪畫的形象，大喜過望，一幅一幅勾摹下來，足足畫了半年。於是他的雕花手

藝和畫神像功對，在他的家鄉白石鋪一帶，小有名氣。

二十六歲，從湘潭名畫家蕭藕陔學畫人像，漸漸地畫些花鳥。因此，被湘潭名士湖沁園認為他是可造之材，鼓勵他學蘇老泉，二十七，始發憤。於是，一塊璞玉被發現了，被一些愛才的文士發現，開始加以琢磨。

二十七歲，可說是白石生命史上的轉捩點。他正式拜湖沁園學畫，隨陳少蕃學詩，從此走進文人的社會，有機會得見古今名人字畫，開始以賣畫維生。

三十二歲時，因湖沁園的介紹，認識了黎松安等人，組織了龍山詩社，大家聚集在一起，談詩論文，兼及字畫篆刻，白石被推為社長。

三十四歲，學寫何紹基體的書法，想學刻印章，開始學鐘鼎篆隸。見詩友們都善於刻印，下決心學篆刻。得到最早的印友黎松安送的丁龍泓、黃小松兩家刻印的拓片，開始走丁、黃兩家的印路。

三十五歲，認識了郭人漳及夏午詒。三十七歲，拜大學者王湘綺之門。白石一生中，得到朋友的幫助很大，這些士大夫階級的朋友，甚至像王湘綺、樊樊山，都是自視甚高，個性相當傲岸的人，都主動地與他交往，亦師亦友地，給他學問、道德、藝術方面的引導，將一塊璞玉琢磨成稀世國寶，他們實在是白石成就聰明的功臣。

三十八歲，因替一位江西鹽商，畫南嶽全圖，得了三百二十兩銀子，在蓮花砦下面，租了梅花祠來住，取名百梅書屋，又添蓋一間書房，取名借山吟館，後來白石的名號、印章，就常用此名，有人問：「你的借山吟館，取了借山兩字，是什麼意思？」白石說：「意思很明白，山不是我所有，我不過借來娛目而已！」（註一）他一輩子對事情，都是這麼實在而分明。

光緒二十八年至民國五年，也就是白石四十歲至五十四歲，他自稱這段時間爲五出五歸時期。這十多年間，應朋友之約，遊遍了大江南北，北至西安、北平，南至欽州、越南，遍覽名山勝景，胸懷爲之一振。四十歲時，在欽州代郭葆生作畫，因而得見八大山人，徐青藤、金冬心等名蹟，獲臨摹名畫的機會。他的畫路轉變爲大寫意的文人畫風。刻印亦臻成熟，將漢印格局，融會到趙撝叔一體之內。

民國六年，白石五十五歲，是年，又是他藝術生命史上，重要的一年。當時軍閥爭戰不已，土匪乘機竄起，樊樊山勸他入京。開始在北平琉璃廠南紙舖，掛了賣畫刻印的欄格，因而有緣認識陳師曾，一見如故，即成莫逆，師曾爲白石的「借山圖卷」，題了一首詩：

曩於刻印知齊君，今復見畫如篆文。束紙叢蠶寫行脚，脚底山川生亂雲。齊君印工而畫拙，皆有妙處難區分。但恐世人不識畫，能似不能非所聞。正如論書喜姿媚，無怪