

何要浮名

齐白石的艺术世界

QIBASHIDEYISHUSHIJIE

北京画院 宁波博物馆 编

白石老人

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

何要浮名：齐白石的艺术世界 / 北京画院，宁波博物馆编. —— 杭州：浙江人民美术出版社，2016.9
ISBN 978-7-5340-5296-5

I. ①何… II. ①北… ②宁… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第227206号

责任编辑：王 铭

装帧设计：宁 宇

石 龙

责任校对：张金辉

责任印制：陈柏荣

何要浮名——齐白石的艺术世界

北京画院 宁波博物馆 编

出版发行：浙江人民美术出版社

地 址：杭州市体育场路347号（邮编：310006）

网 址：<http://mss.zjcb.com>

经 销：全国各地新华书店

印 刷：上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次：2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

开 本：965mm×1270mm 1/16

印 张：12.5

印 数：0,001—2,000

书 号：ISBN 978-7-5340-5296-5

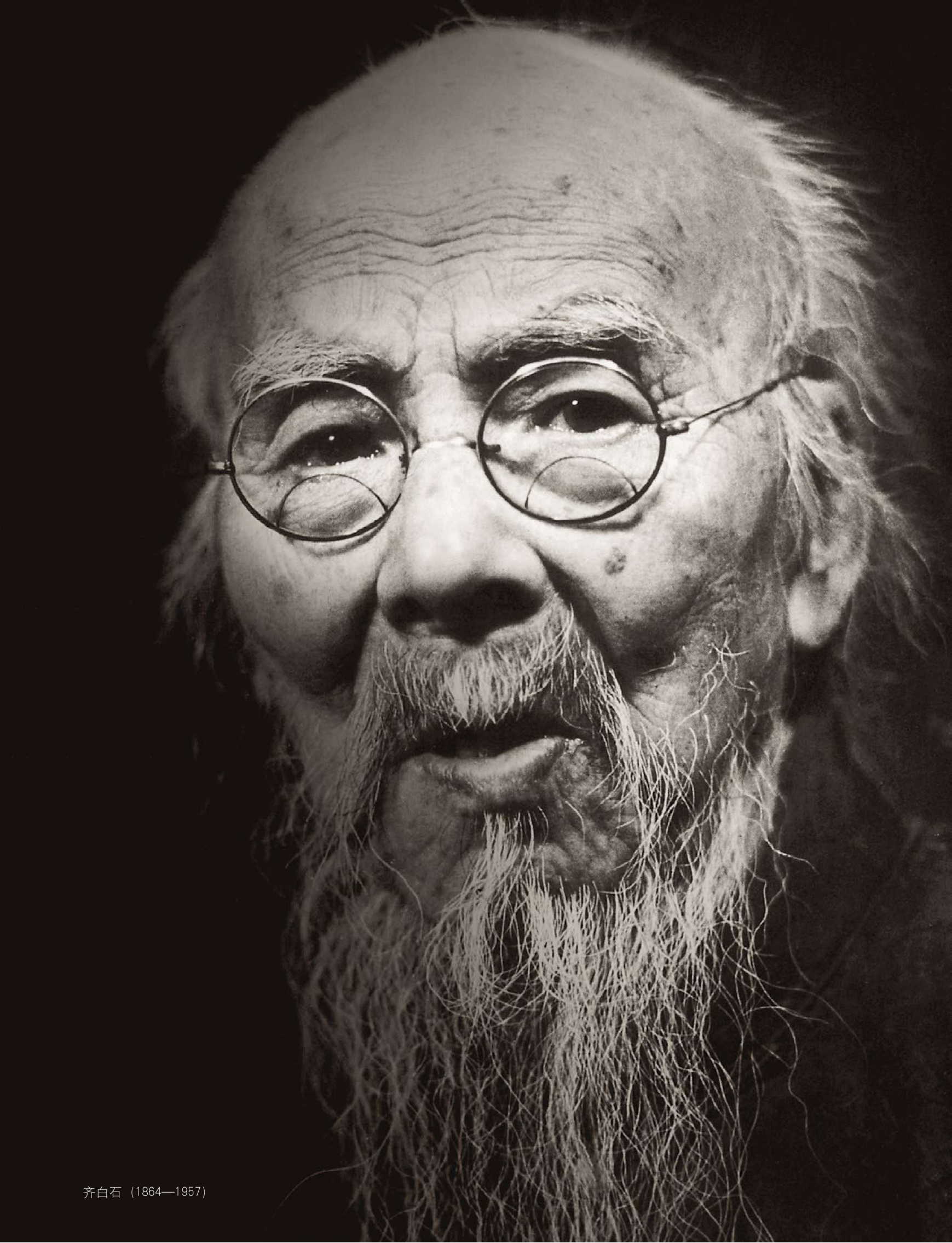
定 价：298.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

齐白石，湖南湘潭人。原名纯芝，字渭清，又号兰亭。27岁起改名齐璜，号濒生，别号白石、白石老人，别署杏子坞老民、借山吟馆主者、三百石印富翁等。二十世纪中国画艺术大师，世界文化名人。

齐白石曾任国立北平艺术专科学校名誉教授、北平美术作家协会名誉会长、中央美术学院名誉教授、中央文史馆研究馆员、中国人民对外文化协会理事、中国美术家协会主席、北京中国画院名誉院长。1953年1月中国文化部授予其荣誉奖状及“人民艺术家”称号；1955年12月德意志民主共和国艺术科学院授予其通讯院士荣誉状。1956年4月世界和平理事会授予其1955年度国际和平奖。1963年被世界和平理事会推举为“世界文化名人”。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间”，其绘画师法徐渭、八大、石涛、吴昌硕等人，将民间的色彩和造型方式等融入绘画作品中，并且发扬了民间艺术中开朗、刚健的内在生命力的传统表现。他的绘画艺术不但拓展了文人画发展新的可能，同时又把绘画艺术推向大众，使得中国画艺术变成普通人民喜闻乐见的形式，齐白石是二十世纪中国画史上一座难以逾越的高峰。

齐白石 (1864—1957)

序一

齐白石先生是北京画院成立之初的首任名誉院长，他的艺术是中国传统文化基于时代背景下孕育出的璀璨明珠，他的人生经历更是世界文化史上的一个奇迹。特别是最近几年北京画院举行过多次国际交流活动，我们欣喜地发现齐白石艺术中对于本真、大美和和平的追求，已经跨越了种族和国界的限制，打动着一批又一批的国际友人。齐白石的艺术属于世界，植根于民族，在思考齐白石艺术世界性这个问题的同时，如何使这位在国内最耳熟能详的画家被更多普通人所认知和了解，也是我们工作的重心之一。近年来北京画院也陆续与深圳关山月美术馆、广东美术馆、武汉美术馆、浙江美术馆、江苏省美术馆等机构合作过专题性的齐白石作品展览，这种带有问题探讨性的展览模式也在全国各地的展出中取得了良好的效果。

此次，北京画院与宁波博物馆开展的“何要浮名——齐白石的艺术世界”展览，将立足于北京画院院藏齐白石作品的完备体系，调动院藏齐白石作品各门类的精品资源。特别是我们选取齐白石晚年自刻的一枚印章“何要浮名”作为展览主题，从艺术家“名”与“实”的角度出发，回归到对于齐白石思想性格、艺术追求以及人生态度的深度认识。从艺术本体的角度出发，尝试去探索齐白石艺术的发展脉络和创作规律。白石老人的一生，深知“天道酬勤”，常感“知己有恩”。所以在齐白石的艺术世界里，老人行“衰年变法”创“红花墨叶”；取“不似之似”为“百鸟传神”；守“寂寞之道”终得“天然之趣”。

“何要浮名”“行高于人必非之”等印语是齐白石自己晚年心态的一种真实流露，也是老人对于自己声名日隆状态下一种清醒的自我认知。一位艺术家如何在画史上留下自己的名字，最核心的根本所在是他所创作的艺术作品，这些真实而饱含情感的作品才是艺术能够穿越时空、贯通观者心灵的精髓和关键。我们也希望宁波的观众和同行们能够通过这些展品去体味齐白石艺术中平淡天真的意趣和朴素情感，进而去感受我们中华优秀传统文化的魅力。

此次与宁波博物馆的合作过程中，我们双方反复讨论、多次沟通展览的框架结构与展品构成，宁波博物馆严谨的学术态度以及为社会公众热忱服务的公益之心让我钦佩，感谢宁波博物馆领导以及工作团队为此次活动的艰辛付出与努力。

北京画院院长 王明明

丙申仲夏于潜心斋

序二

“何要浮名”，取自齐白石先生晚年自刻的一枚印章印文。这不仅是先生晚年心态的一种真实流露，也是老人提醒自我的一种清醒认知。作为从传统文化中孕育出来的“世界文化名人”，齐白石怀揣赤子之心，对自然、人生、生命真情讴歌，以其自创一格的技法完美融合了诗书画印。

在二十世纪中国绘画史上，齐白石是个特别的个例。他的一生从清末民国跨至新中国，从农民、木匠成长为艺术巨匠，他一直在丰富着自己的履历。白石老人虽有大器晚成之势，却常笔如农器忙，在“衰年变法”后创“红花墨叶”，将文人画与大众文化珠联璧合。在艺术形式上，白石老人坚守与传承着中国传统书画特有的水墨元素与诗文题跋；在艺术理念上，老人不改初衷，始终探索与发掘着“天然之趣”，让艺术跨越时空，情感共享，精神永恒。

基于北京画院院藏齐白石作品体系的完善性，宁波博物馆秉持“百姓博物馆”与“大资源观”的理念，诚邀北京画院合作策划展览，以齐白石的代表性作品为主线，全面梳理大师的艺术发展历程，深度发掘他作品背后蕴含的人格魅力与最本真的追求。从“星塘白屋不出公卿”到“寂寞之道”，白石老人将中国画的“妙在似与不似之间”发挥到极致，将微小平凡的世界展现得淋漓尽致，充分符合了他雅俗共赏的美学追求。

有鉴于此，宁波博物馆与北京画院联袂，在成功举办“何要浮名——齐白石的艺术世界”特别展览的同时，编著了这本具有研究性质的精品图录，旨在让读者领略艺术巨匠在诗书画印方面实践自我的艺术风格与成就。并且，衷心感谢北京画院为此次展览所付出的一切辛劳！我馆也将不忘初衷，继续前进，致力于传统文化的传承与发展。此致谢意！

宁波博物馆党委书记、副馆长 戚迎春

2016年8月26日

目 录

齐	004	序一	056	拟八大鸭图
	005	序二	057	追摹八大小鸭
白	010	家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多 ——齐白石的蔬果题材解读	059	借山图之二 白蕉书屋
	019	真有天然之趣 ——读齐白石艺术时的几许感慨	060	借山图之三 洞庭落日
石	029	齐白石的篆刻艺术	061	借山图之四 洞庭君山
的	031	从木匠到巨匠 ——“人民艺术家”齐白石的艺术人生	062	借山图之五 独秀峰
			063	借山图之九 雁塔坡
艺	035	星塘白屋不出公卿	064	借山图之十 灞桥风雪
	037	万竹山居	065	借山图之十三 华岳三峰
	039	上学图	066	借山图之十四 滕王阁
术	040	阿爷像初稿	067	借山图之十八 小姑山
	040	阿娘像初稿	068	借山图之二十二 柳园口
世	041	人物稿	069	蜻蜓(局部)
	042	双钩摹谭溥梅花	070	螳螂(局部)
	043	摹孟丽堂《春声》画稿	071	蝉(局部)
界	044	牡丹公鸡	072	纺织娘(局部)
	045	八哥水仙	073	蝼蛄(局部)
	046	李铁拐像	074	蝗虫(局部)
	047	红衣佛像	075	尺蛾(局部)
			076	菜粉蝶(局部)
	048	要知天道酬勤	077	雁来红鹌鹑
	049	钩临金冬心黄叶飞衣图	079	墨芙蓉
	050	鱼	080	墨荷
	051	钩临李晴江游鱼图稿	081	南瓜
	053	草间鹌鹑	082	荷花
	054	临八大山人画稿	083	向日葵稿
	055	鹌鹑写照	083	向日葵
			084	荷花鸳鸯图
			084	荷花鸳鸯稿
			085	荷花翠鸟图

086	莲蓬	117	行书 庚午直白
087	秋荷	118	篆书 赠千头木奴联
088	荔枝	119	行书 题画诗之四
089	红蓼	120	行书 题自作诗集
090	牵牛花	121	猫
091	藤萝		
092	红梅图	122	寂寞之道
093	海棠花	123	砖纹若鸟
094	棕荫栖雀	125	小虾
095	松鼠葡萄	127	鱼蟹图
096	芋叶双鸭	128	小鱼图
097	菊花公鸡	129	虾图之一
098	菊花	130	虾图之二
099	枇杷	131	虾
100	墨兰	132	芋虾图
101	海棠之一	133	鱼虾蟹
102	桃花	134	鱼图
103	海棠之二	135	虾图之三
104	花果	136	草蟹
105	藤萝	137	雏鸡小鱼
		138	山溪群虾
106	知已有恩	139	虾
107	朱竹	140	菊花螃蟹
109	墨梅	141	鲤鱼争变化
111	执扇侍女图	143	人骂我我也骂人
112	寻旧图	144	歇歇
113	双肇楼图	145	锺馗
114	荷花	146	却饮图
115	篆书 花鬘屋	147	李铁拐
116	篆书 赠关蔚山五言联	148	百寿图

齐白石 的 石 艺 术 世 界	149	老当益壮	177	白菜冬笋
	149	老当益壮	178	清白传家图
	150	钳锤道义图之一	179	蝴蝶花
	151	钳锤道义图之二	180	墨竹
	152	螃蟹（小品册页十开之一）	181	兰花
	153	三虾（小品册页十开之二）	183	和平图
	154	丝瓜（小品册页十开之三）	184	寿桃
	155	蘑菇竹笋（小品册页十开之四）	185	桃宝
	156	西瓜（小品册页十开之五）	186	鸡冠花
	157	菊花（小品册页十开之六）	187	秋色秋香
	158	兰花（小品册页十开之七）	188	牡丹之一
	159	葫芦（小品册页十开之八）	189	牡丹之二
	160	萝卜（小品册页十开之九）	190	葫芦
	161	葡萄（小品册页十开之十）		
	163	发财图	191	三百石印富翁
	164	瓦钵	192	鲁班门下
	165	红梅	192	吾画遍行天下伪造居多
	166	葫芦	192	老年流涕哭樊山
	167	柴爬（耙）	192	门人知己即恩人
	168	青灯有味	193	年高身健不肯作神仙
	169	壶酒盘蟹	194	何要浮名
	170	稻草小鸡	194	行高于人众必非之
	171	群雏图	194	君子之量容人
	172	仙鹤之一	194	痴思长绳系日
	173	松鹰图		
	174	海棠八哥	195	齐白石年表
	175	古树归鸦	199	后记
	176	枇杷		

何

要

浮

名

家园未剩闲花地 橘柚葡萄四角多

——齐白石的蔬果题材解读

陈履生

齐白石

在二十世纪中国绘画史上，齐白石是一个特别的个案。因为他在绘画史上的独特创造以及巨大贡献，因为他有着一般画家所没有的特别的履历，而关于他的故事之多以及故事中传奇性之奇，也往往和他特殊的生活经历和个性有关，所以，他的特殊性不仅是研究二十世纪中国绘画史的重要课题，而且关于他的许多故事也为民间所津津乐道。

齐白石自童年砍柴牧牛到十五岁学木匠雕花，在三十五岁前没有离开过家乡，足迹仅限于湖南湘潭杏子坞附近的百里之内，这是中国几千年农业社会中千千万万农人生活经历的一个缩影。就是这样一份平凡的早年生活经历，既没有值得称道的书香门第的一脉相承，也没有自幼饱读诗书的天才表现。相反，农业社会中的自给自足，乡村中的各种手艺，农人美化自身以及周围环境的审美需求，农业文明中的文化发展和各种民间艺术以及发明创造，则成为像他这样一位生活在社会基层、具有民间性质的画家所特有的文化背景，因此，这无疑会影响到他的艺术，也会反映到他的艺术之中。

生活在故乡的齐白石，生活艰辛，常为生计所累。虽然三十八岁时典得“借山馆”，生活略有改观，但是，仍没有脱离农家的生活方式，他在借山馆周围种植瓜果菜蔬，过着自给自足的乡间生活。对他来说，这一时期尽管生活贫寒，但是，“满园蔬菜绕门青”^①，“家家田舍识蔬香”的农家风物却是他离开家乡之后挥之不去的历史记忆。蔬果作为农家的主要食品，其种植、收获以及加工等都曾经是齐白石生活的一个重要组成部分，“删除草木打虚花，却笑平生为口嗟。新种葡萄难满架，复将空处补丝瓜”。这之中的种种经历都为齐白石留下了深刻的记忆——“一丘香芋暮秋凉，当得贫家谷一仓。到老莫嫌风味薄，自煨牛粪火炉香”，人们于此也可以闻到农家的风味，似乎也能看到日暮时的袅袅炊烟。显然，这与他后来生活在街巷胡同中的周围环境有着很大的不同，而他所面对的故宫、天坛、北海等带有皇家文化的背景以及京派文化的传统，也成为他在绘画题材选择中的重要参照。

对于那些曾经维持齐白石和家人生计的蔬果，

图一 《白菜》

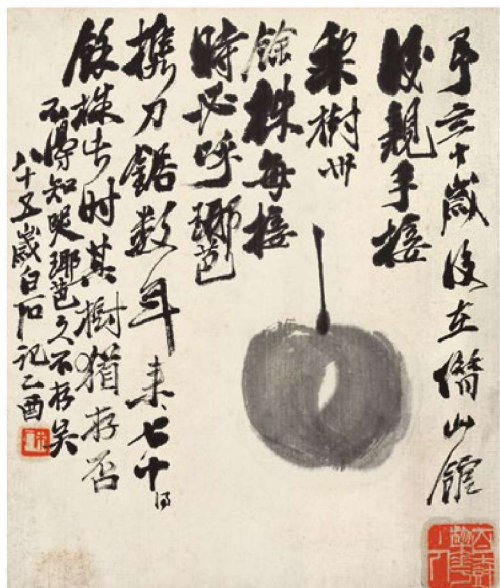
图二 《白菜》

图三 《石榴》

图四 《柑树》

图五 《梨》

他一直难以忘怀——

“充肚者胜半年粮，得志者勿忘其香。”

“不独老萍知此味，先人三代咬其根。”（图一）

“饱谙尘世味，尤觉菜根香。”

“越咬越香，劝君勿忘。”（图二）

作为画家的齐白石，尽管有包括诗文在内的种种表达情感的方式，可是，最直观的也是最拿手的还是绘画。因此，在他的一生中，画了大量以蔬果为题材的作品，这些作品以其生动和多样的表现，既表现了齐白石的乡思乡情，又表现了齐白石在发展中国画艺术方面的难得的才华和杰出的创造，成为齐白石艺术的一个重要的组成部分，也是齐白石艺术的一个重要的特色。

齐白石艺术的一个重要特色就是善于把生活中的一些最普通、最平常的事物用画笔表现出来，如农人常见的柴耙和算盘，家前屋后的草虫以及河塘中的鱼虾等。他通过对生活的捕捉和表现，能够把俗升华为雅，让人们从平常的事物中看到了艺术的魅力。出身于基层的齐白石始终没有忘本，所以，他以平常心不断画往日农家生活中的所见，几乎把所见到的蔬果都画了出来。显然，这些画中带有泥土味的形象不是简单的写生和记录，它只是一种文化的记忆，是传达文化的一个媒介，通过它们或记录往日事件，或表达思乡情感，或展现文人情怀，或解决一些绘画的技法问题。如此等等，与田园风光、乡间风物建立起来的联系，一枝独秀于二十世纪的中国画坛。

难以忘怀的乡间风物

一九一七年五月，为避家乡兵匪之乱，齐白石离开家乡，“一家草木过黄河”，只身赴京，住前门外郭葆生家。又因张勋复辟之乱，随郭避居天津租界数日。回京后移榻法源寺，以卖画、刻印为生。定居北京后的齐白石像历史上的许多文人那样，感时怀乡，每念及家中亲人，而自己远别千里，愁思百结，唯一能够释怀的就是诗和画。第二年，他在画《石榴》（图三）时题：

“庚申夏故乡大旱，秋八月天雨时行，石榴始能着花，余还家已十一月矣，其实大不盈盏，明年灯节后其实始熟，此岂老天有意怜我未归人耶。”同一年，齐白石在画《柑树图》（图四）时也题有：“前朝丁未春，于沁园师处乞来柑树，栽于九砚楼前。丁巳以来扬花而不结实，思移地亦非其时也。”在八十五岁时画《梨》（图五），则记述了这样的往事：“予四十岁后在借山馆后亲手接梨树卅余株，每接必呼椰芭携刀锯，数年得七十余株，此时其树犹存否不得知，哭椰芭久不存矣。”齐白石以文人特有的方式，通过题跋记述了过去的一些往事，而所画也就脱离了一

般的就事论事的层面,于一目了然之外增加了可以品尝和把玩的内容。

在齐白石离开家乡后的一段时期内,他写了许多具有画意的思乡诗篇,这些诗往往是辗转反侧、入梦无由的结果,其语言之平实,肝肠寸断,情真意切,如同他的画一样,毫无雕琢之气。但是,他还是经常不断地通过绘画直观表达思乡的情感,这是齐白石艺术的一个重要方式,而在他的晚年则表现得更为突出。他画儿时所用过的工具,画家乡池塘中的鱼虾,画借山馆周围的花木,也画“丰年可作菜食,饥年可作米粮”的蔬果,这一切都是一种远离家乡而思乡的情感寄托。他在《白菜蘑菇图》(图六)上题:“南方之菌远胜蘑菇,惜不能还家,共老妇喜食也。”又是另外一番与“还家”相关的情感,状物抒情,令人五味杂陈。应该说齐白石画蔬果的意义不能等同于一般性的绘画表现,他所涵盖的思乡情结,或者是借题发挥,超越了绘画的内容和形式。

另一方面,生活在京城的齐白石尽管享受到城市文明,可是,他的平民身份以及他的生活习性都使他依然保留了乡间的生活方式,尤其是京城能够见到的白菜、丝瓜、柿子、桃子、西瓜等,在体量上比南方的大,在口味上则是“无过北地”,不论是时令的,还是常态的,同样为齐白石所喜爱,同样能够连接他的乡间情感。

在齐白石众多的蔬果题材的作品中之中,白菜、冬笋是他的最爱。“白菜之佳无过北地,菌野之美惟有南方。”这之中,他认为“家山之冬笋,他山有之,惟松山菌其风味甲天下,虽北地蘑菇不若也”,“南方之菌远胜蘑菇”,所以,他在画《白菜冬笋图》(图七)时题:

“曾文正公云:鸡鸭汤煮萝卜白菜,远胜满汉筵席二十四味。余谓文正公此语犹有富贵气。不若冬笋炒白菜,不借他味,满汉筵席真不如也。”这反映了齐白石的饮食爱好,同时也说明了齐白石为什么画了那么多的白菜。在蔬果中他还特别喜欢丝瓜和芋,曾经在《丝瓜蜜蜂图》上题:“瓜蔬中此予最喜者,香而甜,结瓜易大。”“白石山前种芋田,家书报导锁荒烟,客中逢友犹夸说,燕市无愁已十年。”正因为过去的“白石山前种芋田”,齐白石后来不厌雷同而反复画芋,也有着喜欢食用方面的爱好,所以,“宰相懒残今不在,芋魁牛粪亦千秋”。

身处京城的齐白石有了一般文人画家所没有的特别的家乡情结以及少时感怀,所以,他在许多时候都会习惯性地以蔬果来表达:

“昨日大风,不曾作画,今朝制此补足之,不教一日闲过也”——画《南瓜》。

“画大幅胜(剩)有朱砂,挑灯再画此兴也”——画《柿子》(图八)。

“旧友赠陈年纸,欣然试之”——画《白菜》(图九)。

“得陈纸偶成之”——画《葫芦》(图十)。

齐白石在这些细节中所表现出的习惯性,可以看出蔬果题材在齐白石日常绘画中的特殊性,毫无疑问,这种随手拈来不仅仅是基于生活的一种题材上的偏好,而且也是他多年创作在这一题材上所累积

图六 《白菜蘑菇》

图七 《白菜冬笋》

的个性与风格,同时,也是与这一题材相关的笔墨已经磨合成具有代表性的基本功夫。

连接古今的艺术渊源

幼年时家境并不富裕的齐白石仅受过有限的文化教育,从跟爷爷认字开始,继而在拜过圣人、拜过先生之后,成为其外公蒙馆中的学生,至此,他相继读过《四言杂字》《三字经》《百家姓》《千家诗》,这些传统的标准读本所表现出的知识系统,不仅承传了文化知识和道德规范,还铺垫了齐白石后来所从事的文人画所必需的文学与哲思的基础。

齐白石没有能够像许多文人画家那样得到正规的文人艺术的早期教育,也没有值得自豪的家学渊源。他从画雷公像开始并得到家人和乡邻的赞赏,激发了绘画的兴趣,也启迪了天才的智慧。虽然他也临摹过一些文人画家所遵循的画谱,可是,文人绘画中强调的“胎性”和书香薰染、家学渊源,决定了他的后天教育以及耳濡目染难以摆脱他世代农民出身的局限,以及他骨子中的民间画工的审美喜好。这些反映到他的题材选择上,尽管他也画文人画家们所热衷的梅兰竹菊,他也希望通过梅兰竹菊的表现而获得文人身份的认同,然而,他更酷爱蔬果、草虫以及柴耙、算盘这些他最为熟悉而又寄寓特别情感的东西。这些在文人画家眼中非常俗气的事物,在齐白石的笔下则显得是那么生动和自然,因为,这些对于他来说,是他所经历的现实生活。“说话要说人家听得懂的话,画画要画人家看见过的东西”^②,齐白石正是在这样的思想指导下,选择了他所熟悉的题材以及与这些题材相适应的画法。

齐白石蔬果画的艺术渊源,早期主要是学习赵之谦,或通过赵之谦再学习清代的其他画家,如恽寿平(南田)、李鱓(复堂)、项奎(东井),直至元代的钱选。六十岁左右以“无闷学南田真本”作《百合》(图十一)扇面,以“赵无闷临钱宗伯本”作《枇杷》(图十二)。在六十岁以后他先后临摹过许多赵之谦的作品,其中有《灵芝图扇》等,约六十七岁时还临摹过赵之谦临李复堂的扇面。大约在这个时期,齐白石还以“赵搗叔临项东井本”作《寿桃》扇面(图十三)。这一艺术渊源的认知是通过他临摹过的作品而获得的,实际上除此之外,他还受到八大山人和吴昌硕的影响。另一方面,“余少时衡山陈世珠画菜小册秘藏之”,虽然“此

时不知归谁耳”,可是,齐白石还是通过画《清白传家图》“感记之”。这一“感记”也说明齐白石少时家乡周边地区的一些画家对他的影响,尤其是在题材上,这也就是后来齐白石所说的“余于家山虽私淑有人”。

在这样一个简单的谱系之中,齐白石的所学除了获得造型、笔墨的技法以及审美的提升之外,从另一方面来看,应该也对他

图八 《柿子》

图九 《白菜》

图十 《葫芦》

图十一 《百合》

图十二 《枇杷》

图十三 《寿桃》

的题材选择有所影响。比如赵之谦不仅画过《瓯中物产图卷》，将许多前人没有画过的瓯中物产画于一卷之内，还画过《异鱼图》，同样是画前人所未画。在蔬果方面则有《蔬笋图》《蔬香图》《葫里葫图》《桃》等。更重要的是，他从前辈的经验中获得了将新题材转换为文人表现的方法，从而为他的蔬果题材的创作连接上了文人艺术的传统。还要指出的是，赵之谦在诗书画印方面的综合表现，对齐白石的影响不仅表现在齐白石诗书画印方面的才能，更重要的是，他以这种综合性的表现，立定了自己的绘画风格，同时又以这种综合性的表现显现了在二十世纪诗书画印诸多方面的成就。

齐白石在七十岁的时候已经确立了比较成熟的蔬果画风格，面对自己的作品，齐白石也有“此画前人无”的自豪感。他的蔬果画在中国画的审美领域为人们展现了平常心、平常事，而这些“由己之作”更是把中国画的表现领域向前推进了一步。

自然流露的文人情愫

中国的文人画有着独特的表达方式，其中的寓意往往是通过以此即彼的表现来获得文的阐发，梅兰竹菊的拟人化以及所蕴含的君子品格，则表现了中国文人的理想人格。

因此，在文人的道德规范和道德修养中，许多属于品格的思想内容都和一些与之相关的事物相对应，其中与清寒相关的高洁，或者是孤芳自赏，或者是鹤立鸡群，或者是出淤泥不染，所有的这些在世代相因的历史传承中形成了中国文人的价值观，而反映到图像中，文人画的表现则是这一价值观的形象说明。文人通过业之余的绘画表达，抒写胸中逸气，而蕴含中的自诩又是一种鞭策，像座右铭一样。所以，文人画成为文人的一种胸臆的传达，世代相袭，及至齐白石，在文化的现实之中，京派的传统与新文化运动的时代新潮，共同构筑了齐白石所居住的北京现实，也成为齐白石艺术的文化背景。

在新文化运动的影响下，齐白石的时代正是文人画受到普遍质疑的时期，这也为文人画的时代转型提供了一个历史性的契机，而齐白石生逢其时，借风扬帆，以画面中的独特和清新受到了京城新文人，甚至是学院派的激赏。“余日来所画，皆少时亲手所为，亲眼所见之物，自笑大翻陈案”，在齐白石所画皆为“少时亲手所为，亲眼所见之物”之中，虽然画蔬果以表文人情怀也是文人画的传统之一，可是，与梅兰竹菊相比，蔬果的“清”没有“四君子”的劲节和孤高，而世俗之物所表现出的与非文人相连的世俗之气，对于一般的画家来说，难以为之的障碍正是在于不能化解这种俗与雅的矛盾，不能有效地在俗与雅之间完成“文”的转换，也就难以传达“文”的核心价值观。一直不断努力修炼将自己塑造成文人的齐白石，其画蔬果是完全继承了文人画的传统，可是，历史上没有哪位画家像齐白石那样画了那么多的蔬果，而且，完全摆脱了世俗之气，以清

新脱俗的时代新风成为北京画坛的一道景观。

此间，他也像历史上的许多文人那样，比较机智地寻找历史的祖源，所以，他在画芋时题：“东坡云：饭豆芋魁吾岂无，即诗人可不无。画家亦应有，因喜画芋。”（图十四）这里他引用了文人艺术最重要的代表人物苏东坡的言论，不仅使人想起了苏东坡另一名言“宁可食无肉，不可居无竹”。在文人的思想中，“竹”的普遍性认知与“芋”的个性化见解，其间的差异在于“文”的寓意蕴含的不同，具体到画面上，以文人的趣味弥补思想的不足，则是齐白石的高妙之处。齐白石将文人的意趣灌注到家常的事物之中，使文人画审美从聚合在“四君子”之上的焦点改变成散点的多元性，从而丰富了文人画的审美内容，为文人画注入了时代气息和清新的内容。

元王冕题画《墨梅》：“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”齐白石所画连接了自元代以来的关于“清”的思想和境界，从一个侧面抓住了文人画中的“清气”这一主要的审美内容，以“风清气正”为蔬果题材标立了思想的高度，因此，齐白石特别喜欢画白菜，亦是以此寄寓文人一直追求的为人的“清白”，所谓的“清白人家”“清白传家”，都是齐白石所表达的对中国文人理想品格中的“清”的景仰。

在与文人气节相关的文人艺术中，文人对于书斋之外的偶发性表现，往往也能够捕获一些生活中的意趣，使之成为一些像梅兰竹菊这样的文人画标准题材之外的一种补充，从而丰富了文人画艺术的趣味性，所以，历代的文人画家都有一些与生活相关的新题材的表现。基于此，齐白石将一个点而扩大到一个面，以乡间的新题材来获得新时代中新文人的青睐，表现出了文人画艺术在二十世纪发展过程中的重大转折，从一个方面也表现了齐白石对于文人画艺术发展的重要贡献。

都市之中的乡间题材

齐白石寓居京城后，其艺术开始进入到成熟期。这一时期的北京画坛，既是传统京派绘画的一统天下，又是西方绘画的传播中心之一，不管是相对于哪一个阵营，齐白石都是时代的另类。他绘画中的乡间题材，决定了他和传统文人绘画的品格相去甚远，而他的画法又与西方绘画格格不入，在这样的一个时代的夹缝之中，齐白石的乡间题材在绘画上所表现出的独特性，使得像陈师曾、徐悲鸿这样的文人画家和西画家也为之动情，为之惊奇。

二十世纪初北京画坛上的京派，其既有宫廷艺术的传承，又有文人艺术的延续，它与受新思潮影响的海派和与受外来艺术影响的岭南派相比，给予人们的印象是传统和保守。显然，漂在京城齐白石成了现实中的另类。传统庆幸的是齐白石没有因为流寓到京城而在京派势力和现实生活的压力下而改弦易辙，并融入到京派之中。相反，却独立于京派之外。由此，他先是受到了来自地方势力的打压，成为京城一时的“笑谈”，可是，性格倔强的齐白石则通过画《葫芦》（图十五）以“人笑我，我也笑人”的方式，表达了他的立世态度。齐白石的这种不合京派传统和文人画传统的绘画，几乎就是京派画家眼中的沙子，而他的茁壮成长则完全得自新文化运动的阳光雨露。虽然齐白石代表的是一种民间文化，而且是来自京城之外的民间文化，势单力薄，难以形成文化阵营，可是，他与新文化的一拍即合，使得他有意无意成了传统势力的对立面。因此，新文化阵营对齐白石的力挺，其中就包含了对旧势力的打击，而像蔬果这样

图十四 《芋叶》

的新题材,无疑是最具有力量的重器。

与新文化相应的是城市资本主义的兴起,从街道、洋房到城里人的生活方式,以及与之相应的文化,都与齐白石过去生活的乡间有着巨大的不同。然而,就中国文化的特点而言,进入城市后的农业文化以其深厚的传统,在许多方面依然保留了它过去的特点,所谓的一脉相传,并没有因为时空的变化而形成历史的断流,相反,往日的依恋却维系了传统文化的沿续。正因为齐白石在文化上的某种缺陷,他不可能像他的伯乐陈师曾那样能够以城市现实生活入画,他只能画他熟悉和钟爱的蔬果以及乡间题材,通过农业社会中的一些具有特征性的事物连接京城现实中的人的情感,由此,乡间题材在都市中也就表现出了特别的意义。

居住在京城的齐白石没有脱离他出身农民的品性,在他的身上,不仅保留了许多农民特有的生活方式和生活习惯,而且在京城的生活,还依然以这种农民的生活方式和生活习惯对待城市中的人和事,并以此建立起一种新的环境关系,即使是在远游西安的时候,他也能够有感于蔬果而发:“长安城外曾游处,马上斜阳玩物华。最喜客乡好丰岁,老藤地上乱堆瓜。”在齐白石的艺术世界中,他不仅能够从生活中发现一些能和乡村生活相联结的东西,而且还将这种乡间生活表现出符合文化人、城市人欣赏的画面,并演化为一种文人的审美趣味,成为一种雅俗共赏的艺术。蔬果、草虫等等,对于当时的京城人来说并不陌生,除了个别品种是地域

所决定的有无之外,其他也就无所谓乡村与城市的差别。可是,齐白石在作品中还不时地关注地域之间的差别,“白菜之佳无过北地,菌野之美惟有南方,雁来去时方生。菌类之风味,能超群者此种也。土人呼为雁来,惜无蘑菇等之有大名耳”。他是通过这种对于地域不同的阐发,使蔬果题材的表现呈现出文化上以及审美上的丰富性。

蔬果作为现实生活中的食物,并不是所有画家都能对此发生兴趣,也不是所有的文人画家都能够激起创作的兴趣和灵感。能够将平常所见或记忆中的存留形之于画面,在于艺术家的情感和生活,在于艺术家的发掘和表现。齐白石对于蔬果的情有独钟和独特的艺术表现,更多的是连接了人们对于生活的热爱,连接了人们对于日常生活的简朴而直接的感情。所以,他的蔬果题材的作品得到了京城人的喜爱,而对于职业画家来说,经常“有客求画园蔬”,无疑也激发了他在这一题材方面的努力和发展。

齐白石的蔬果题材与他的生活有着不可分割的联系,因为这是农家最常见的,与他的生活有着不可分割的关系。对于文人画家来说,他的写实性所表达的乡间情趣,正是传统文人画家所缺少的一种现实关怀,而那种富有趣味性的表现则是许多传统文人画家难以企及的,也是京派绘画中那些恪守传统理法、题材的画家难以想象的。对于西画家来说,或者是相对于那些在中西论战中的非传统派画家来说,齐白石的艺术正是对传统文人画的一种现实反叛,也是改良传统中国画的一种方式 and 一种态度。

在时代文化的激荡中,处于文化边缘的齐白石,好像置身于新文化运动之外,可是,他的独特性和中间性却暗合了时代的发展和变化。随着时代的潮流,齐白石的乡间题材不仅进入都市,而且进入新文化发展的过程中。如果在这一层面上考虑齐白石的蔬果题材作品,其意义则超于题材的意义之外。显然,特殊时代中的齐白石以及他的蔬果和其他一些反映社会基层的乡间题材的绘画,是特殊时代的选择,也是特殊时代的产物。

图十五 《葫芦》