

齊白石 畫法與欣賞

齊白石 畫法與欣賞

齐白石画法与欣赏

胡佩衡 胡 橐 著

人民美術出版社

(京)新登字004号

白石画法与欣赏

胡佩衡 胡 囊 著
人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑: 刘汝阳

装帧设计: 李秀玲

北京美通印刷厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

850 × 1168毫米 1 32开 7.5印张

1959年北京第一版第一次印刷

1992年2月第二版第一次印刷

ISBN7-102-00929-1 J·866

定价: 7元

再 版 说 明

齐白石（1863—1957）湖南湘潭人，是杰出的中国绘画艺术大师。他从事艺术创作70余年，作品数以万计，在诗、书、画、印诸方面都取得了巨大成就，在继承与发展中国传统文化方面作出卓著贡献。他那富于独创性的丰富的艺术遗产受到人们广泛的珍爱，是我国的宝贵的文化财富。

《齐白石画法与欣赏》一书是白石老人生前挚友胡佩衡先生等撰写，我社曾于1959年出版，现应读者需要修订再版。本书以大量详实、生动的事例介绍了齐白石的创作活动，分析、阐述了他的艺术特色和他的创作方法，为人们研究齐白石和他的艺术提供了极有价值的资料。

人民美术出版社编辑室

1990年11月

目 录

序 言	1
一、齐白石小传	5
二、白石老人苦学苦练辛勤劳动的精神	7
三、“学我者生，似我者死”——白石老人学习绘画的经验总结	11
四、“见古今人之所长摹而肖之”——临摹	14
甲、从《芥子园画传》入手	15
乙、摹古	16
丙、师今	20
丁、“深耻临摹夸世人”——小结	24
五、“观天地之造化”——写生	29
甲、花鸟草虫	30
乙、山水——借山图	36
丙、人物——传真	40
丁、“万物富于胸中为画家殊不易也”——小结	41
六、“腕底有鬼神”——创作	43
甲、创作过程	45
乙、“有眼应识真伪”	50

丙、花鸟草虫.....	52
虾、蟹、小鸡、大鸡、蛙、紫藤、	
兰花、牡丹、玉兰花、荷花、芭蕉、	
鸡冠花、菊花、万年青、天竹、	
一年容易又秋风、山茶花、梅、竹、	
松、树、白菜、菌子、瓷器和瓦器、	
工笔草虫和贝叶、飞禽、走兽	
丁、山水.....	90
戊、人物.....	95
己、“我行我道”，“我有我法”——小结.....	100
七、款识和题赞.....	108
八、诗.....	110
九、书法.....	115
十、篆刻.....	117
向伟大的劳动人民的艺术家齐白石学习——结束语.....	122
图 版	

序 言

伟大的人民画家齐白石一生创造出来的作品极多，他不仅给人民丰富了精神生活，并且使人们受到很深刻的鼓舞与教育。但是，白石老人的艺术普遍和广大劳动人民见面还是解放以后的事。

1917年，正是辛亥革命以后，民国初年，军阀混战，内乱外患，民不安生的年代。当时，白石老人生活在农村里，深深地体验到人民的疾苦。他在“白石诗草”自叙中说：

越明年戊午（1918年，白石五十六岁），有戚人居紫荆山下，地甚僻，茅屋数间，幸与分居，同为偷活，犹恐人知。遂吞声草莽之中，夜宿露草之上，朝餐苍松之阴。时值炎热，赤肤汗流，绿蚊苍蝇共食，野狐穴鼠为邻。如是一年，骨与枯柴同瘦，所有胜于枯柴者，尚多两目。惊怖四顾，目睛莹然而能动也。

这是记述他在家乡紫荆山下，避军阀内战的痛苦生活。后来，老人为了避乡乱来到北京，寄居在宣武门外的法源寺，在这样民不聊生的环境下，老人非常激动愤慨，关心国家大事。1926年，老人见我画了一幅祖国山川风景长卷，感慨地题上了绝句：

对君斯册感当年，撞破金瓯世可怜！

灯下再三挥泪看，中华无此整山川。

当时，他把国家比作“金瓯”，他为国家的破碎而流泪，充分表现了热爱祖国思想。

老人定居北京后，以卖画和篆刻为生活。当时旧社会里对待艺术家非常轻视，同时，社会风气重于临摹仿古，对白石老人现实主义的作品并不怎么欢迎，因而老人非常苦闷。那时，他曾画过一张贫苦劳动者像，上面题道：

尽了工夫烧炼，方成一粒丹砂；

人世凡夫眼界，看作饿殍身家！

意思是说，他是一个贫苦劳动者，他的艺术是经过几十年辛勤劳动提炼而成的，好像提炼一粒丹砂那样宝贵，可惜旧社会不但不了解他，并且还轻视他，不把他看为艺术家。这首诗充分地流露了老人对旧社会的愤恨心绪。

不久以前，偶然在旧纸堆里翻出一部分老人三十多年前给我写的信札，其中一封信里说：

白石倘九十岁不死，目瞎指硬，不能作画，生计死矣！

此信是1926年写的，从而可以了解老人定居北京以来苦闷的心情。

那时，我非常喜爱他的作品。他对诗、书、画、印无所不能，无所不精，尤其他的绘画艺术品格甚高。我认为他是杰出的艺术大师，是比清代大画家石涛和尚^①、八大山人^②有过之而无不及。

为了把白石老人作品的现实主义精神介绍出来，所以，1928年我编《齐白石画册初集》出版。在该集序言中，我为白石老人作了简单扼要的介绍。先介绍他的“作画妙在似与不似之间”的现实主义主张说：

先生尝谓，作画当以能得自然之精神者为上，画山水古人当推石涛，画花卉古人当推青藤^③、雪个，今人则推缶老^④也。

先生见解既超，故作品之意境深刻而新颖。（重点后加）又介绍他富有人民性的气质说：

先生性爽直，喜任侠，有古烈士风，故见有不平之事，即义形于色。噫！世之衰也，人唯利之是图，假艺术之

名为自肥计者比比然也。先生心洁面傲，借挽颓风，求诸今人岂易多得哉！

1932年，徐悲鸿先生也为白石老人选印画册第二集出版。悲鸿先生在该集序言中介绍说，白石老人的艺术“至广大、尽精微，……由正而变，妙造自然。”可见悲鸿先生对老人的艺术也是非常钦佩，评价很高的。

此后，由于白石老人不平凡的艺术的影响，社会上才开始对他的现实主义作品的看法逐渐转变。转眼间，已经是三十多年前的旧事了！

不想，生在清朝末年（1863年）一个贫农家庭中的白石，痛苦地熬过几个统治时期，八十九岁老年终于盼到了人民革命的胜利，见到了毛主席，党和人民政府特别照顾了老人的生活和艺术创作的条件。

自从白石老人见到毛主席以后，精神兴奋，人也显得年轻了。他感到国家强大了，人民当家做了主，前途非常的光明。1950年冬天，老人特意冒严寒来我家告诉我国家对中国画的重视，说：“毛主席很重视中国画，我们在美好幸福的日子里，应当多为人们画些作品”。我听着感到十分亲切，画家们生在人民的时代，真是快活幸福。我又和老人谈起那首绝句的往事，老人微笑着说：“中华无此整山川的时代已经不复返了！”

白石老人九十岁后，心情非常愉快，身体也非常健壮，几年中仍然经常作画。他又被选为全国人民代表大会代表，并获得民主德国艺术科学院通讯院士的称号及1955年的国际和平奖金，享有世界崇高的荣誉。这真是中国人民的光荣，也是中国美术家的光荣！

白石老人自己深深体会到，只有在人民的伟大时代里，才能把艺术贡献给人民，才能为保卫世界和平的事业献出力量。同时我们再回头看看，三十多年前老人对我说的“白石倘九十岁不死，目瞎指硬，不能作画，生计死矣”的话，就会更加体会到生

活在今天社会主义社会里的无比幸福。

解放以来，国家为使白石老人的艺术广泛流传，大量为其出版画集画片等，多次举办展览会，拍彩色影片，从而，白石老人的艺术得到了广大群众的喜爱，也博得了世界人民的喜爱。

不过，一般人对白石老人的艺术了解还不够详细，因此，我们想把所知道的老人一生创造性的技法经验，初步介绍出来，供给美术爱好者和学习国画者，以便对白石的艺术进一步地了解和欣赏。只是，白石老人的艺术博大精深，而我们知道的很少，又限于我们的水平，缺点一定不少，希望大家指正。

这本书是我和我的孩子胡囊合写的。所以，凡谈到和白石老人研究问题的“我”，是指胡佩衡说的；谈到向白石老人学习的“我”，是指胡囊说的。胡囊是白石老人的弟子，跟随老人学习有十几年，基本上还算是了解白石老人的艺术，并曾给老人的画法做过记录。

最后，还要说明：这本书的材料，是根据“借山吟馆诗草”、《白石诗草》、《三百石印斋纪事》、“齐璜母亲周太君身世”及白石老人自己写的一包零碎材料等，特别是以我们亲自接触老人及其作品中所见所闻的材料写的。我们编写时，老人还健在，本想请他提些意见，但等这本书脱稿不久，老人却和我们永别了。谨以这本书作为哀悼和纪念白石老人的纪念册吧！

冷庵胡佩衡 1957年9月北京

-
- ① 石涛和尚：（清初）释道济，字石涛，号清湘。明楚藩后人。画山水、兰竹、人物、花卉，均能脱尽古人范围，富有生活气息。
 - ② 八大山人：（清初）朱耷，字雪个，号八大山人。原是明朝宗室，明亡后为僧人，长于写意山水花鸟画。
 - ③ 青藤：（明代）徐渭，字文长，号青藤，又号天池。浙江山阴人。画山水、人物、花虫，超逸有趣。
 - ④ 缶老：（清末民初）吴俊卿，字仓硕，一字昌硕，号缶庐。人尊称之曰缶老，浙江安吉人。精书法、治印，五十岁后开始学画山水、花卉，有古拙浓厚风格，自成一家。

一 齐白石小传

齐璜，字渭清，号白石。1863年出生在湖南湘潭乡村星斗塘地方的一个贫农家里。由于家庭贫苦，八岁时仅在他外祖父所办的村学里免费读过半年书。后来因为家里需要劳动力，就辍学在家牧牛砍柴。

十一岁时，改向叔祖父学做木工。数年后学做雕花木工。二十岁后已成雕花名手，并兼做画工，能画衣冠传神像。

二十七岁后，他认识了一些当地文人，向他们学习诗词文章和绘画，并接触到明清古人的真迹，给予他很大的影响和启发。

四十岁以后，曾五次远游，七八年间走遍了半个中国。一生曾游历过华山、嵩山、庐山、蜀山、巫峡、阳朔、桂林、长江、珠江、洞庭、黄河等地。这些祖国伟大山川，给他无限的滋养，丰富了画家的胸襟。

此后，他便在家乡居住。由于眼界扩大，自觉绘画作诗的水平很低，于是闭门读书绘画，继续深造。同时，种植花卉果木，养虫养鸟，日日观摩，反复描绘，掌握了这些花果和小动物的神形。从此，他的作品便离开了古人的窠臼，独创一格。

当五十五岁时，军阀混战，民不聊生，便从家乡避难定居北京，以卖画刻印为生。

白石先生一生饱经饥寒患难，憎恨旧社会贪官污吏的横行霸道，因此，他能深刻体会人民的疾苦，在绘画和诗句上表现爱憎分明，非常富有人民的思想感情。

解放后，在欢欣鼓舞的情绪中，更辛勤地创作。他的作品在国内大量出版、广泛流传，并多次在国外展览，受到国内外人民的热爱。

二 白石老人苦学苦练 辛勤劳动的精神

白石老人杰出的艺术成就是从苦学苦练、艰苦奋斗中得来的。由于老人坚强的毅力，七八十年来辛勤劳动如同一日。在长期的苦练中，终于使一个由贫苦农家出身的木匠，逐渐培养成为杰出的人民艺术大师。

白石老人经常以这样长期艰苦奋斗的精神要求自己，和教导他的学生。

记得在十几年前，有一天我到白石老人家里去学画虾，我找到学画的“窍门”，幼稚地问老人家：“怎样才能把画画好？”当时，他幽默地微笑着慢慢地回答说：“要每日作画，不教一日闲过！”说完，老人看了我一眼，怕我不能体会，又把这句话庄重地重复了一遍。等到教我画虾之后，老人躺在藤椅上，慢慢地对我讲述了他数十年来学画的艰苦过程。最后又说：“人家都喜欢我画的虾，可是，这几笔虾也是经过几十年长期工夫才能得其精神的！”这一幕直到今天我还记得很清楚。那时，我非常感动，不过对于这句“学画的窍门”体会是很肤浅的。十几年来，不断受到老人的教导，才逐渐真正体会到老师这句话中的意味，同时，也才感觉到老人家的一笔一墨来处都是非常不易了。

白石老人出生在一个贫苦的农家，在那种极端贫困的环境里，求生尚且困难，当然更谈不到学习绘画了。但是，由于老人有坚强的意志和学画的决心，在数岁时就已经开始用废帐簿和习

字纸作画了。自然，兴趣和愿望是很难得到满足的。十一岁时，为生活所迫开始学木工，白天劳动晚上练习绘画，常常直到深夜还不休息。十五六岁，改做雕花细木工，为找花样，有空便从事临摹，唯一的稿本是一套《芥子园画传》，这是他正式学画的开始。二十岁后，他已成为雕花名手，并且也兼作画工，学会了画衣冠像。由于老人有惊人的天才，所画的人像非常传神，而且能够表现从纱衣里透露出袍褂上的花纹来，所以找他画像的人渐多。这时，他的作品才开始在社会上流传，从而生活也比较富裕起来，有能力购买多种画谱，有机会接触到私人藏画而正式进行真本临摹了。四十岁以后，虽然经过多年的苦学苦练，已经能掌握了笔墨技巧，但是，为了获得艺术上创造性的条件，曾五次出游南北名山大川，走遍了半个中国，进行写生，体验生活，每次出游归来，都要闭门读书、作诗、整理画材，异常勤奋。

老人五十岁时，作品的风格已经大变，经过四十年的艰苦奋斗，艺术成就已经到了成熟阶段，自成一家了。

五十岁左右的作品，往往用笔很少，用色较淡而能形神兼备，气韵也生动了。这时老人的绘画艺术已经融化了八大山人的笔墨趣味，所以，他对这个时期的作品特别珍视。

我藏有白石老人早期画的一张非常成功的作品——在一个已经成熟的秋梨上，落着一只细腰蜂。秋梨已经熟透了，也许是被风一摇落在地上，一只细腰蜂被梨香所吸引，飞来刚刚落在上面休息，跃跃欲动（图1）。这幅小画内容十分简单，只寥寥几笔，也没有颜色，但却非常生动。画家把大自然极平凡的一瞬间描绘出来了。所以，有着丰富的生命力。

细揣摩，两笔淡墨一抹，就勾出了梨子的形象，再用较深墨加点，就画出了梨斑，墨点随水分扩散就有秋梨熟透的感觉了。然后用较干浓墨中锋一笔，画出来细而圆的梨柄，收笔时稍稍一顿，说明梨柄上端较粗而有节。在梨上，这只蜂画得更妙，只是重墨几笔勾勒，就抓住了细腰蜂的形象。最生动最难画的是两只

触角，一上一下跃跃地挥动着，时时准备着要飞去的样子。

有些人自从看过这张小品后，始终不忘，可见它真有一见难忘的感染力量。

六年前，我拿这画给白石老人看，他很得意，认为在笔墨上、在趣味上都与八大山人不相上下，立刻在画上题道：

此白石四十后之作，白石与雪个同肝胆，不学而似，此

天地鬼神能洞鉴者，后世有聪明人必谓，白石非妄语。

题后又对我解释：“四十岁以后，虽然经过多年的苦学苦练，已经掌握了笔墨技巧，但是，为了获得艺术上创造性的条件，随时注意对鸟兽虫鱼进行写生，体验生活。所以，四十岁以后才能画出和八大山人比美的作品来。这幅是在家乡写生。我在惜山馆后亲手接梨树三十余株，每到中秋，梨重约有一斤，香气四溢，味甜如蜜，每日必去树下吃梨，因而画得此稿。”这段教言只能记得大意。从而了解画家得到一幅成功的杰作，是在生活中经过千锤百炼才得来的。

白石老人五十岁左右的作品，往往用笔很少，用色较淡，但形神兼备，气韵十分生动。这时老人的绘画艺术，已经融化吸收了八大山人的笔墨趣味，描绘自然界中的景象，自成一家了。

这个时期，老人的艺术虽然造诣已经很深，但是他并不因而满足，每日仍然不断地临摹、写生与创作。几年之中，变化很大，他五十七岁在一张作品上题道：“余自游京华，画法大变，即能知画者多不认为老萍（白石）作也。”这十年（五十五岁到六十五岁左右）的苦练，是老人艺术上的大跃进，变化很大，所以，七十岁以后，他的手法更精进了，常用极简练的笔墨，鲜明的色彩，对比地描绘各种事物，给人以明快、健康、磅礴的感觉。无论是虾、是蟹、是小鸡、是牡丹、是菊花、是牵牛花、是荷花、还是大白菜，在每幅作品中，都可以看出白石老人经过辛勤的劳动、长期锤炼创造出来的惊人的笔墨技巧。他自己也说：“予之画稍可观者，在七十岁先后。”

白石老人的画，所以能达到形神兼备、气韵生动、奥妙无穷的杰出成就，正是和他七八十年来辛勤不倦、苦学苦练的精神是分不开的。

白石老人自定居北京四十多年来，除了特别重大缘故外，几乎没有一天不作画。即便某种原因，一天未能动笔，第二天也要补画的。记得在他八十五岁那年，一天，老人上午连画四张条幅，一直画到吃午饭时还不停笔休息，本来已经很累了，可是仍要再画一张。画完这张上面题道：

昨日大风雨，心绪不宁，不曾作画，今朝制此补充之，
不教一日闲过也。

当时，我看到老人家这种热爱劳动、严格要求自己的精神，非常感动。

老人家也常以“老而不衰”的精神自豪。在他八十五岁那年，我向老人问候。他当时题了一首绝句作为回答：

铁栅三间屋，笔如农器忙；

砚田牛未歇，落日照东厢。

意思是说，他在有铁栅栏的画室里，作画好像老牛耕田一样忙，一天到晚还没休息，可是太阳已经快落了。这首自嘲诗形容自己热爱劳动的精神是始终一贯的。这种精神也正表现了我国人民热爱劳动的高贵品质。

解放以后，白石老人受到党和政府的关怀以及人民的敬爱，感到非常高兴。在和平安逸的环境里，老人虽已年高九十多岁，却仍然不断辛勤地劳动着，并为保卫世界和平的神圣事业而创作着。这种特殊坚强的毅力、辛勤劳动、七八十年来如一日的精神，是非常惊人的，也是古今中外所少有的。我们应该向白石老人的长期苦干、辛勤劳动的坚韧性和创造性学习。不仅是画家应该这样，做为新中国社会主义劳动者都应该这样。

三 “学我者生，似我者死” —— 白石老人学习绘画的经验总结

白石老人由于经历长期的临摹、写生与创作的实践，积累了丰富的创作经验。我从白石老人学习十几年，终于了解一些老人绘画成熟的经验。虽然了解得很肤浅，应该说这也是很宝贵的。

在1943年，我请教白石老人学习绘画的道路，老人谈到临摹、写生与创作的关系，给我写了几句格言：

夫画道者，本寂寞之道。其人要心境清逸，不慕名利，方可从事于画。见古今人之所长，摹而肖之能不夸；师法有所短，舍之而不诽；然后，再观天地之造化，如此腕底自有鬼神。

当时老人谈了很多，大意是说，绘画是很清苦的工作，是辛勤地不断地长期劳动。画家的目的不是为名，也不是为利，而是要把自己的情感通过画笔表达给人们，用老人自己的话说：“自己忧愤之气（指在旧社会）能从笔端涌出矣！”所以，画家首先应该安于寂寞，一生要热爱艺术，要忠于人民。

又说，学画应该从临摹入手，无论古人和现代人，只要有长处有优点，就应该仔细地临摹下来。这是学习传统技法的唯一方法，摹得很像也不应该夸耀，因为这只是向传统技法学习而不是创作。在学习时应该多请老师指导，看老师怎样用笔用墨，怎样吸取和运用传统的技法，又怎样发展了古人的技法。不过老师也有优点和缺点，也有长处和短处，我们应该一边分析一边学习，