

齐白石书法

湖南美术出版社

緣墨

齐白石书法

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

齐白石书法 / 齐白石书. — 长沙: 湖南美术出版社,
2002. 11

I. 齐… II. 齐… III. 汉字 — 书法 — 作品集 — 中
国 — 现代 IV. J292. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (P2002) 第 082215 号

齐白石书法

作 者: 齐白石

责任编辑: 李小山 郭煦

湖南美术出版社出版、发行

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

湖南省新华书店经销

湖南省化工地质印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 12

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

书号: ISBN7-5356-1760-3 / J · 1649

定价: 21.00 元

老树著花无丑枝

——齐白石书艺简析

號筏非

大师从民间走来，艺名誉满天下。

今天，走入齐白石那博大精深的艺术世界，定将发现，除绘画、篆刻之外，他的书法亦如艺术王冠上的另一颗宝石，是那样熠熠闪光，是那么令人注目。

在书法艺术发展的历史长河中，每一位书法家无不是接受着前人的哺育而开拓自己的艺术里程。齐白石亦不例外，他广泛汲取了碑帖营养，最终得“道”得“法”，形成了自己独特的书艺。其书艺形成过程，大致可分为单一摹仿期、多体摹仿期、多体糅合期和自具面貌期四个时期。单一摹仿期为40岁前，这一时期他在不同时段基本上只摹仿一人书体；多体摹仿期为41岁至57岁左右，在这一时期他几乎同时学写多种书体；多体糅合期为57岁左右至67岁左右，也即其“衰年变法”的十年，此期间书法糅合所学诸体，试图创造自己的风格；自具面貌期为其“衰年变法”取得成功之后，个性鲜明的书法大多来自“我自我家法”，且以行书、篆书为主。

齐白石学书是从童年私塾描红开始的。“我起初写字，学的是馆阁体。”（《白石老人自述》）。往乡间从胡沁园、陈少藩学习绘画和诗文时，便随师学习何绍基书法。中年“五出五归”远游期间，结识书法家曾熙，晤李瑞清之弟李瑞荃。曾熙和李氏兄弟都是以写碑派书法闻名于世，一方面受他们的影响，另一方面，清代碑学兴起，学者影从，在尚碑的大风气吹拂下，他也跟着学写魏碑，临《爨龙颜碑》，学《郑文公碑》，在碑派书法上下了较大功夫，同时还开始学金农书体。50岁时在行书方面他开始师法唐代书家李邕，定居北京后，更是日临《云麾将军李思训碑》和《麓山寺碑》。他说：“写李北海《云麾碑》下的功夫最大，几乎每天手不离笔，不仅对着临，还背着临，一直待到我在纸上临的字与碑帖上拓的字套起来看，大部分都能吻合无差为止。”在此期间，行书方面他还向郑板桥、吴昌硕书体做过借鉴。

齐白石学习篆书是伴随着篆刻而始的。因刻印篆文之需，他在青年时期即和黎松安、王仲言等一班朋友一道“常常写些钟鼎篆隶”。“（刻印）后见《天发神谶碑》，刀法一变；观《三公山碑》，篆法也为之一变。最后喜秦权，纵横平直，一任自然，又一大变。”（《白石老人论述》）篆书主要取法与借鉴《祀三公山碑》、《天发神谶碑》、《曹子建碑》及秦权沼量版。《祀三公山碑》“体皆方扁，笔意茂密”（康有为语）；《天发神谶碑》体方笔尖，拙朴有趣；《曹子建碑》大刀阔斧，雄快峻劲；秦权沼量版纵横歪倒，一片天机。这些碑版有着极不寻常的审美价值，很好地滋养了他的篆笔，启迪着他对篆书形体的革新。

当然，上述仅是他学书过程的主干线，此外他还欣赏和偶临过赵之谦等人的书体和其他碑帖，在与夏午诒、曾熙、李瑞荃等擅书朋辈的交往中，也受到一定程度的影响。57岁以前，也即其书法单一摹仿期和多体摹仿期，齐白石的书法徘徊在何绍基、金农、郑板桥、李邕、吴昌硕诸家之间，因为他具有很强的造型摹仿能力，且都写得很“像”，基本上

完成了其宏观上师法借鉴的流派过程。

从57岁开始,他以极大的勇气,潜心摸索适应自己才秉、气质、学养的路子,随着绘画上的“衰年变法”,书法上也对所学各家各派进行取舍;融裁众相,进入了多体糅合期。此期间书作常借取各家各体,多以“杂拌儿”形式出现。“扫除凡格总难能,十载关于始变更。”十年“衰年变法”,锐意改革,入古出新。至67岁前后,明显地形成自具风格、别开生面的自家书风。且风格随年岁增长而日趋突出完善,终至随意挥洒、“人书俱老”的境地。从他存世的书法作品看,篆书风格的形成略晚于行书,且风格一旦形成后,渐变过程没有行书显瑞,但手笔雄浑与气魄胆略却与日俱增;行书风格则仍有变化,一直至其80岁时才基本成熟定型且越老越“辣”。

齐白石自具面貌的晚年书法,从整体上细加体味,具有力道、势险、气酣、意新的特点。

一、力道。“多力丰筋者圣,无力无筋者病”,判断有无笔力,是书法线条的重要审美标准之一。要想获得书法“力道”之美,首先取决于书者驾驭毛笔的功夫和技能。齐白石一生勤于作画,深谙笔法三昧,对毛笔这种软笔自能驾轻就熟,笔在纸上运行能很好地控制,做得笔主,用笔能够把力集中到毫端,“作书点画、波撇、屈曲,皆须尽一身之力而送之”,刚健果决,力透纸背。他的弟子李可染在其艺术论著中也多次提到,“我过去认为笔墨非常重要,为此访问过很多人,讲得最好的是黄宾虹,实践最好的是齐白石。……齐白石的字写得很好,力能扛鼎。”

齐白石早年从事雕花木工,加之长期操刀刻印,故腕力特别强,更兼对毛笔的很好把握,使他腕底书写出来的线条极富力度之美。吴作人曾称其篆书“寿”字最末一笔折钩可以悬持挂一座山,足见其笔力是何等雄强。“寓刚健于婀娜之中,行遒劲于婉媚之内”。欣赏齐白石书法作品,其用笔凝聚扛鼎之力,老辣雄深,结体大开大合,纵横捭阖,所表现出的强大张力,给人以很强的力感,别具视觉冲击力。

二、势险。势险主要是相对于结体和章法来说的。秦篆笔画一般作等距离安排,而齐白石却特意把一些笔画挤在一块甚至形成并笔,而在其他地方又留出大片空旷之地,形成大密大疏,这样既生出惊险之势,往往又出奇制胜。其书法线条泼辣,行笔跳跃大,字形一般不作正襟端坐状,多从“险”中得来,从险深入,以险造势,打破平衡,产生动感。章法上经常让字与字之间产生冲突,冲突中相互抗衡,而相互间的冲突造成了险势,多笔作欹势,而另一主笔反之来支撑全局,或一字或几字倒,而全行正,在视觉中再把危势险情消除,从而产生一种稳定感。这样既造险又破险,使险的气势不倒,化险为奇,险绝而复归平正。

三、气酣。宋苏东坡说“腹有文章气自华”,所谓气,就是气势、气韵等。它犹如人之精神,是一幅书作的灵魂,也是一幅作品的生命。齐白石常把思想感情的起伏奔腾发之于笔,其书法重情感表现,痛痛快快地让情感流淌于字里行间,大笔挥洒,气酣韵足,大有吞吐大荒之气概。面对那饱满酣畅、意气纵横的篆书,如其“昔者湘兰见;今人南楼逢”联等,似感一股阳刚之气扑面而来。而欣赏其行书,如82岁所作“冷逸如雪个”画册题诗、86岁《挖耳图》三题等,笔画起落跌宕顿挫,轻重徐疾,豁达流畅,如行军布阵,施旗猎猎,士精马壮。此外,他的书法作品不仅一个个字写得力量遒健,且单字入幅,融入整体格局之中,全幅作品首尾相应,气脉贯通,天机流淌,神采飞扬。

四、意新。意趣新颖。任何艺术,都注重意境和情趣。因为艺术意趣的有无,预示

着艺术创作的成败，意味着作品艺术价值的高低，故历来书家笃重书法艺术整体性的构思和意趣的塑造。齐白石是由民间艺人身份而步入艺坛的。他那“鲁班门下”的经历，一介布衣饱经沧桑的“农民性格”，追求质朴、率真的至高美学境界在书法上亦多有体现。“大地事物之变，可喜可愕，一寓于书。”他一生热爱生活，积极进取，其书法一如他的绘画一样，体现其中的自然别具一股蓬勃的生命力，表现出一种清新的意境。其字迹不加修饰，少束缚，多洒脱，“无矫揉妆束之态”；章法上大小间杂，错落倾斜，看似粗头乱服，却可亲可爱，呈现出一片生机。欣赏书法作品，单纯从技法上去衡量还不具有独立价值和意义，倘从其那些“下里巴人”似的书法内容方面看，其画中那股“泥土气”、“蔬笋气”也在书法作品中充溢，意趣十分新颖，品之醇厚隽永。

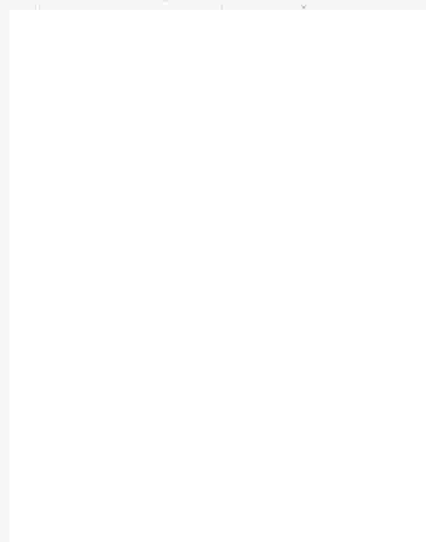
齐白石的书法

约一九〇二年 —— 一九五六年

1948
13

表白回函表

—— 正式正六平 —— 第一式〇二平



梅影一窗移月来

丙午之秋
生

沁園夫子夫人之命

松陰半榻看山意

行书联 约1902年 189cm × 4.02cm

從師少小學雕蟲 繁鑿揮毫羽目畫蟲
莫道野蟲皆俗陋 蟲凡藤溪是雅君
春蟲繞片漆春意 夏日蟲鳴覺夏濃
唧唧秋蟲知多少 冬蟲藏在本草中

袁畫畫多年終少有成曉霞家峯前如家衡內
得置薄田微業三湘四水古邑潭洲飽名師
指點詩書畫印自感益進昔嘗見寫真古畫願
多失實山野草蟲余每熟視細觀之深不以
古人之輕描淡寫爲然嘗以斯意請教諸師
友皆深贊許士遠游歸來日與諸友唱酬詩
甲鮮有暇刻夜謚更瀾燃燈工寫歷四月余
方成冊又八帙今擇廿又四頁自釘成冊昔雖常
作工寫然多以之易炊矣而未能呈冊此乃吾工
寫之首次成冊者也乘興作八蟲歌紀之是爲序

光緒卅四年臘月廿二日子夜歲次庚申凍自題

五行中少應作小
六行中飽下有受

星塘小別感年華
 十載飄零到孟家
 雪後園林歸未得
 尊前誰與向梅花
 秋蘭世妹序
 兄瑛



行楷立轴

1911年

79cm × 34.5cm

司馬西河實公名彥澄碩德高闡
紹賢遠識器宇岳厚拉橡冰清屬
以帥長攝行隨手以已而廣於詩書
以家而形於孝友以重而雅俗自興
辛亥正月白石山長



前朝庚戌冬小住長沙於茶陵譚大
武齋中獲觀二金蝶堂印譜余以墨
鉤其最心佩者越明年此原譜黎
薇蓀借來臯山余轉借歸山館
以朱鉤之觀者莫辨原拓鉤填也且刊
一印其文曰撝未印譜瀕生雙鉤填
朱之記茲今九年以來重游京師於
廠肆所見撝未印譜皆偽本今夏六

痛除勞苦活一生一物無容有次橫
枕早醒猶好幸百零八下數鐘靜耳
年少何由識死因南軍北隊正如雲
可憐遍地皆燐火盡是人間父母恩一作養
辛酉由燕還湘車過黃岡某軍前痛除首枕上詩江白石

孔方東之侯余刻印如和尚之信
佛金風其意故之其短自知
其長也汝故自去其病以秦漢
印為師無須乎老一評饒在
身辛酉五月十七日又記歸三

行楷手札 1921年

行书联 1922年 142cm × 21.2cm

余行年六十学书不成以为书不必工且能雅是美言见人
 文萃江左家之玉
 摹写汉碑其用草书舞做成古状以思世人常居海

上特人称为书中之圣书中之王深知书中之三昧者耻之今
 烟月扬州树之花
 渭城仁仲索此余之大意知书者自知耳白石老人璜

行书立轴 1922年

忙不拒亂起沙風殘只博兒童一捉歡不見
棉花落後要衣天下正當寒柳絮
不管秋聲作恁難風來折盡
飛蓬蒿吹若如此真林短景中低垂却見心高
愚以先生之命壬戌二月弟齊璜雨村後一首待離冠花