

民俗风情部分
齐白石 绘

白石老人八十

荣宝斋画谱

101

茶 寶 齋 畫 譜

民 俗 風 情 部 分

齊 白 石 繪

本书在编辑过程中蒙萨本介先生的大力支持，编法与其它画谱略有不同。一、每页遇同一题材，由右至左按照创作年代排列。二、全书每页最左边一幅作品串起来读便是作者的作品编年。读者可以从中领略作品尺幅越画越小，作品气势、张力和笔墨的含量反而越来越大的艺术规律。三、这种编法和图中加的图话是萨先生的一种尝试，通过这种方式引读者进入画境或联系到画外。此外，我们还收录了一部分白石老人的原诗，以增加读者对画家本人的全面了解，愿广大读者能够喜欢。

在此，我们对萨先生的努力表示衷心的感谢。

——编者

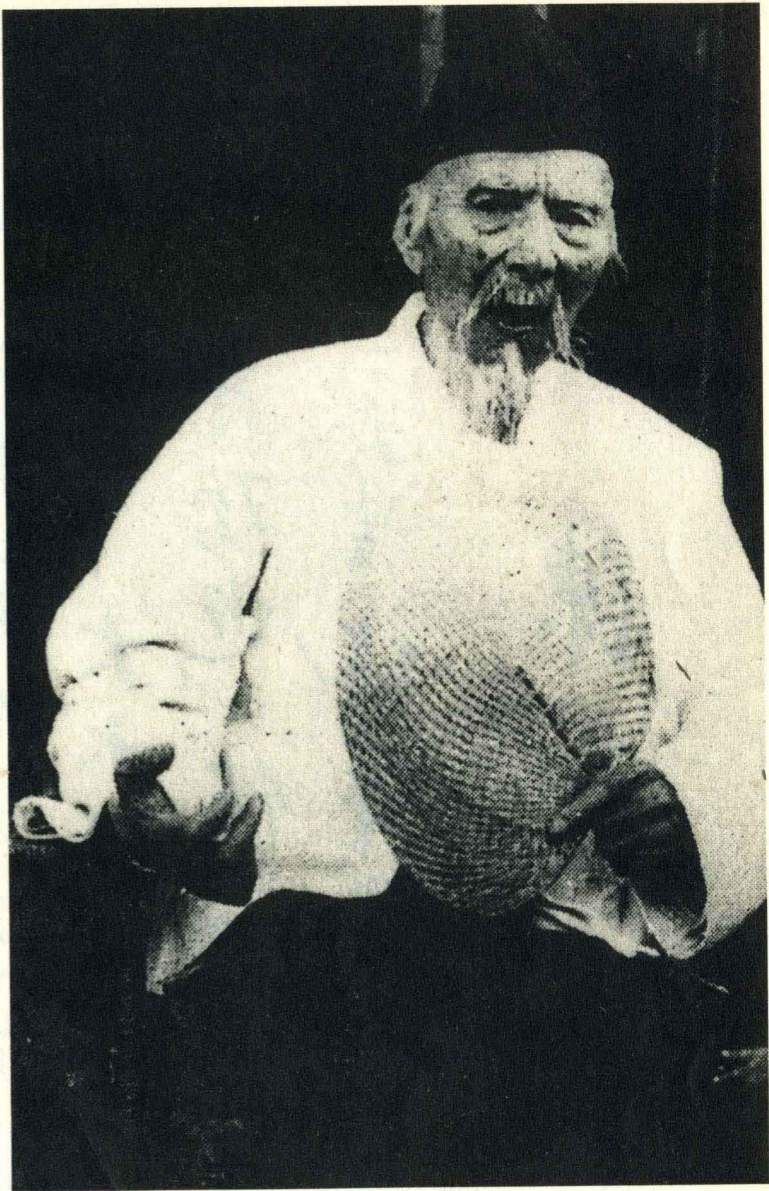
榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜，
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：「不以規矩不能成
方圓。」這話講出了個真理。就
是我們擔任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫學的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜。以上
值得歡迎。值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

齐白石（一八六三——一九五七）湖南湘潭人。原名纯芝，字渭清，后更名璜，字濒生，号白石，别号借山吟馆主者，寄萍老人等。

早年曾做雕花木匠，后从当地文化人陈少蕃、胡沁园学习诗文、篆刻、书法、绘画。遂以卖画、刻印为生。中年曾多次游历祖国大好河山。诗宗王闿运、樊增祥，用真心，有古民歌意趣。制印取法秦权、汉印、汉碑额，单刀直下，豪快有力。书学何子贞、金冬心、李北海、《天发神谶》、《三公山》，晚年参以《曹子建碑》。绘画在陈师曾支持下有『衰年变法』，在博大与精微之间游刃，做了不少『千古绝唱』的『好文章』。

曾任北京国立艺专教授、中央美术学院名誉教授、德意志民主共和国艺术学院通讯院士、北京画院名誉院长、中国美术家协会主席等职。

曾被授予『中国人民杰出艺术家』称号、荣获世界和平理事会一九五五年度国际和平奖金、一九六三年诞辰一百周年之际被公推为『世界文化名人』。有《白石诗草》、《白石印草》、《齐白石作品选集》、《齐白石作品集》等传世。

活着

萨本介

十岁那年，死了父亲。很长一段日子里，总觉得父亲还在身边，还常听见他说话，一抬头什么的，就能瞧得见他侧躺着的背影。我总以为父亲没死，还活着，只是隔着一条我们过得去，而他却过不来的『河』……稍大一点，懂得了这种幻觉多少有血缘亲情的这层关系在里头。自打那以后，经得多了，才知道并不是一死了人，就会有死了父亲的那种滋味儿。随着生、死界限的拉开，有的死者便『真』的死了，而有些死了的人呢，却依然『活着』。就拿活人来说吧，有些活人自己都觉得活着没劲，哪儿还顾得上死了怎么着，爱怎么着就怎么着吧。我认得这么一个老头儿，（注①）他从小就爱玩，淘得昏天黑地的，老了呢，又玩得自在，舒坦。老头儿正经跟那般『儒雅风流的名士』不一路，专拣俗的练。细想起来，偏爱雅的那一号人，倒不一定真懂，真喜欢。可你一旦迷上了俗，那必定是真的，没掺半点儿假。老头儿玩起来的那个劲头儿，简直如同老辈儿拉扯自己的亲生儿女一般，那叫犯晕。不信，这玩意儿真能气你一个半死，可转脸功夫，又立马儿让你从心底里乐开了花。老头儿有话：这叫不冤不乐。老头儿把一辈子玩的都记下了，便成了几本书。读了，顿时有种过去上了当的感觉。一比，才尝出了以前读的书里的水份。顺着老头儿的这条道走，不知又走了有多远，才醒过味儿来，要说拉家常就能把自己鼓捣的这点玩意儿叨道清楚的，那才叫大学问呢。从老头儿的家常话里，不光觉乎着有血有肉，而且跟读起白石老人的诗、画来劲头儿一样，都能摸得着跳得砰砰的脉。说起来呢，白石老人也是玩过来的，玩的也是俗，玩的是『种庄稼当花儿看』（注②）的情感。可别小看这土里土气的调门儿，小心它能一把揪住你的心，牵着你的鼻子走，带着你玩得心跳。在白石老人掏心窝子的玩意儿里，不仅透着人文的血缘亲情在里头，还楞是有一股直接了当痛快淋漓的邪乎劲儿，甚至比『画中人』（注③）还灵验，不过从画中走下来的可不是什么『天仙』，而是一个活着的齐白石。只有玩透了的人，才能玩到这个火候上。人自打一落生，就是玩着长大的，玩是人的天性。玩伴随着人走完他这一辈子。只不过这里头有些人是在玩生命，而有的人呢，是在玩灵魂。人总有个寿数。如果能把着迷的事儿玩到了自己生命一部分的份儿上，那么即使这个人不在，他玩的那一部分『血脉』依然『活着』。一部好的人生作品，就是人生命的延伸。活着，就要甬管玩什么，也甬管别人怎么说，一下子能掏出一颗蹦蹦跳跳的心就得，我这么想。

注①、王世襄，字畅安（一九四生）福建福州人。国家文物局文物研究所研究员。燕京大学文学院学士，研究院硕士。曾就职于中国营造学社，故宫博物院，中国音乐研究所。主要著作有《匠作则例汇编》、《雕刻集影》、《中国画论研究》、《画学汇编》、《中国古代漆器》、《装饰录解说》、《竹刻艺术》、《明式家具珍赏》、《明式家具研究》、《中国美术全集·漆器卷》、《中国美术全集·竹木牙角雕卷》、《说葫芦》、《北京鸽哨》、《蟋蟀谱集成》、《獾狗篇》、《大鹰篇》等。并在张珩先生身后整理《怎样鉴定书画》记录稿出版。

注②、白石老人题画语。

注③、『画中人』的传说，讲古代有位勤劳善良的农民没有妻子，买了一幅心目中的『妻子像』挂于墙上，感动上苍，于是『画中人』便在家中无人时从画中走下来帮他操持家务，后结为夫妻的故事。

三月五日寄旧邻

人生相见几多时，今夕明朝事岂知。玉漏不寒银烛永，云笺书尽寄相思。

自画息肩图并戏题

眼看明济归去拳，那曾把去一文钱？先生自笑年七十，挑尽铜山应息肩。

梦茹家冲闲话

芋叶青青露气清，贫家鸡子每成群。昨宵梦见东邻叟，犹话中年共太平。

画鉢菊

挥毫移向鉢中来，料得花魂笑口开。似是却非好颜色，不依篱下即蓬莱。

追忆

己酉还家作老农，心情乱后更疏慵。邻翁笑道齐家懒，洗脚上床夕照红。

食桔有怀故乡

湘水澄清岳麓霜，秋来奴婢照金黄。十年不作山前客，愁绝天涯老陆郎。

小鼠翻灯

昨夜床前点灯早，待我解衣来睡倒。寒门只打一钱油，那能供得鼠子饱。何时乞得猫儿来，油尽灯枯天不晓。

卷二

燕市见柿忆及儿时复伤星塘

紫云山上夕阳迟，拾柿难忘食乳时。七十老儿四千里，倚栏鹤发各丝丝。

室中无兰，枕上闻香，戏得二十八字

白石山前乱草堆，昔年曾见好花开。花魂昨夜犹缠我，时有清香枕上来。

与友人重过三道栅栏话陈师曾

栅栏三道草秋衰，作别陈人不再来。吾辈何为不饮酒，蟹肥时过菊残开。

小鱼游于池中之石侧

雨过石方润，人闲物不惊。池鱼似有意，出水听吟声。

余平生工致画未足畅机，不愿再为作诗以告知好

从今不作簪花笑，夸誉秋来过耳风。一点不教心痛快，九泉羞煞老萍翁。

题画鼠

汝足不长，偏能快行。目光不远，前头路须看分明。

因外客索画一日未

得休息，倦极自嘲

一身画债终难了，晨起挥毫夜睡迟。晚岁破除年少懒，谁教姓字世都知。

丁巳十月初十日到家，家人

避兵未归，时借山仅存四壁矣

佛家财宝五家通，离乱心情万事空。明月入窗如有意，照人一灶在厨东。

书冬心先生诗集后

与公真是马牛风，人道萍翁正学公。始识随园非伪语，小仓长庆偶相同。只字得来也辛苦，断非权贵所能知。阿吾一事真输却，垂老清平自叙诗。岂独人间怪绝伦，头头笔墨创奇新。常忧不称读公句，衣上梅花画满身。

悼诗(有序)

余十年以来喜观宋人诗，爱其清朗闲淡，性所近也。然作诗不多，断句残联约三百余句，丙辰秋为人窃去，因悼之以诗。

平生诗思钝如铁，断句残联亦苦辛。对酒高歌乞题赠，绿林豪杰又何人。草堂斜日射阶除，诗贼良朋影不殊。料汝他年夸好句，老夫已死是非无。

示移孙

客非卑湿地，多病却相猜。生既能痴蠢，长应无难灾。五丝蒲节过，二竖薛君来。岂为读书苦，困劳七尺骸。

卷二

焚稿

旧稿全焚君可知，饥蚕那有上机丝。苦心岂博时人笑，识字无多要做诗。

示儿辈

扫除妄想丝毫事，省却人间分外愁。画虎不成先画犬，呼龙不到再呼牛。山中曲木犁堪就，城上残砖砚可谋。村北老饕穷过我，一生只为强相求。

(长沙正废城，城上有旧砖可作砚)

木床

瘦躯倦卧似枯骸，未死衰翁孰肯埋。窃恐就棺他日苦，木床练习背皮来。早起迟眠懒未能，百年居此只三分。邻翁福厚终朝睡，好在无人识姓名。

寄萍堂(并序)

余居宣武门内劈才胡同西口外南行数

武，堂壁挂湘绮师所书寄萍堂三字

凄风吹袂异人间，久住浑忘心胆寒。马面牛头都见惯，寄萍堂外鬼门关。

题画一灯一砚

无计安排返故乡，移乾就湿负高堂。强为北地风流客，寒夜孤灯砚一方。

目 录

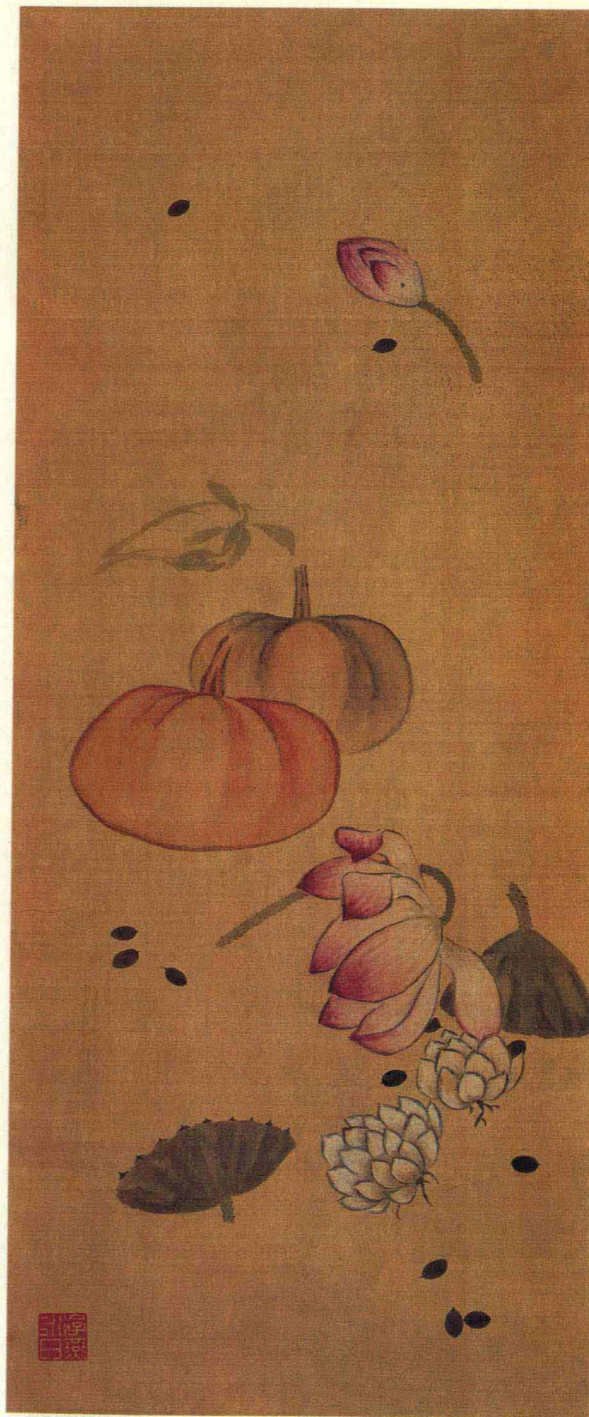
一	临宋人粉本 (一—四)	二四	柴 笮 农具
二	筛边小鸟 佛手	二五	寒夜客来茶当酒 梅花见雪更精神 得家书经月犹有欢心 手摘红樱拜美人
三	梨 杯花	二六	豆 荚 萝卜 白菜
四	发财图	二七	玉 兰 小鱼都来
五	瓶菊 检书烧烛短	二八	兰 (局部) 杯兰 (局部)
六	树下禽笼 鸡鸭笼 小鸡麻雀	二九	仙人掌 (局部) 蛾 (局部)
七	荔枝筐 (图一—图三) 桑蚕筐		松果 (局部)
八	菜之王	三〇	双梨 三吉 荸荠
九	柿子 (图一—二)	三一	鸭蛋松花 蟹酒 菊酒 鸭蛋杯酒
一〇	青花盘碗 能喜此帧者他日不能 无名 茄子	三二	和平鸽 和平鸽 和平
一一	煮茶图	三三	双寿 三千年
一二	蟋蟀与葫芦罐	三四	岁朝图 新喜
一三	白描葫芦 好样	三五	藕 金鱼 粽子
一四	大利筐 丝瓜筐 小鱼筐 筍	三六	马蜂 马蜂 秋虫白虫此黄虫
一五	莲蓬葵扇	三七	女儿口色 佳人常在口头香 樱桃
一六	鞭 炮	三八	祖国万岁 万年青 万年青
一七	牡丹和砚 砚和茶具	三九	灯蛾 儿辈有仁心与以此帧 灯蛾
一八	南无阿弥陀佛		四〇 牡 丹
一九	三鼠 鼠 灯鼠		
二〇	寿酒 菊酒延年		
二一	谷穗螳螂 牵牛玉米 丰年		
二二	自 称		
二三	笼 鸠 图		

1909年作

1909年作

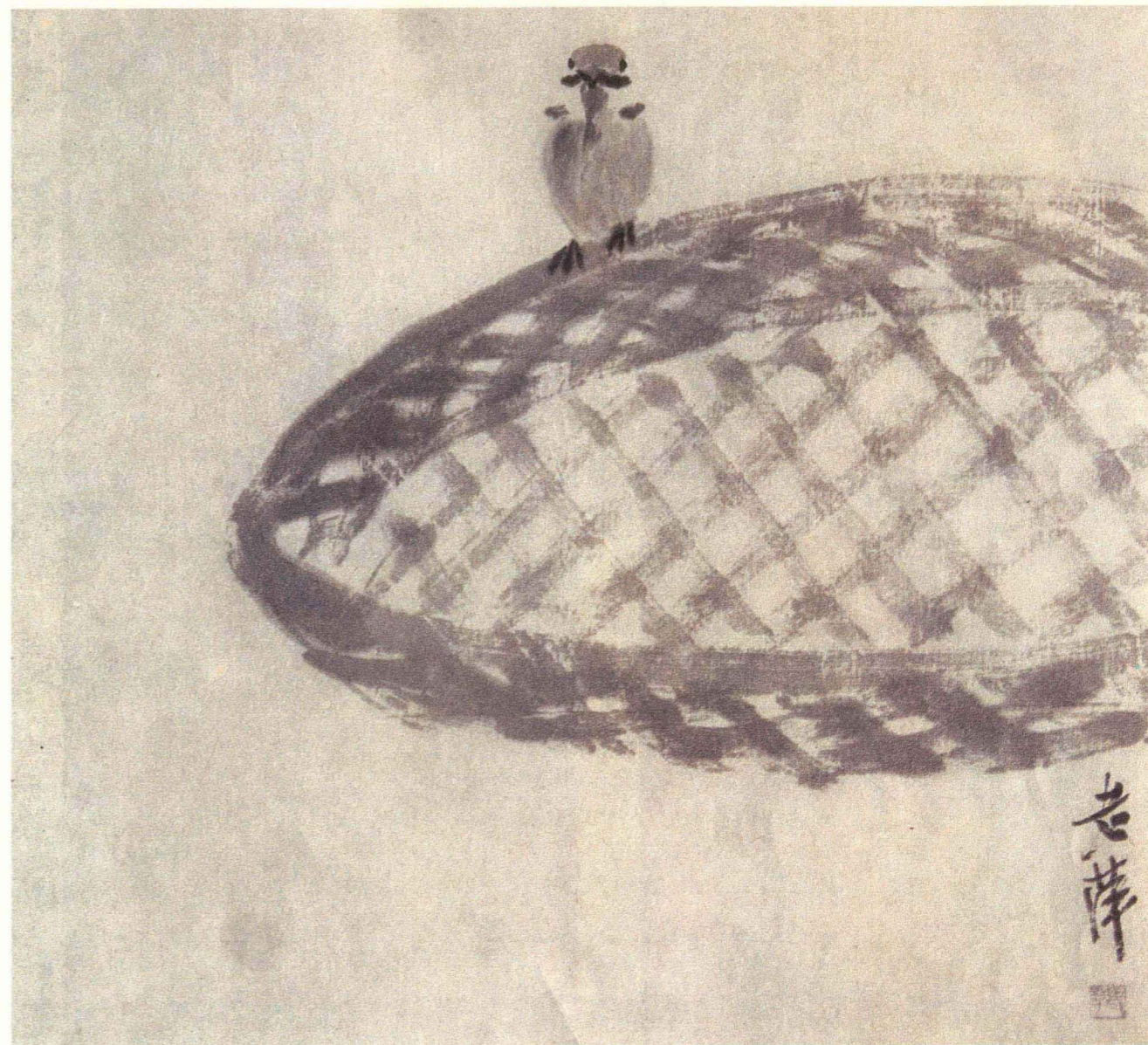
1909年作

1909年作

●图话：梦笔也从时尚来。

筛边小鸟 ● 图话：今天站的地方就自在。

约1913年以后作

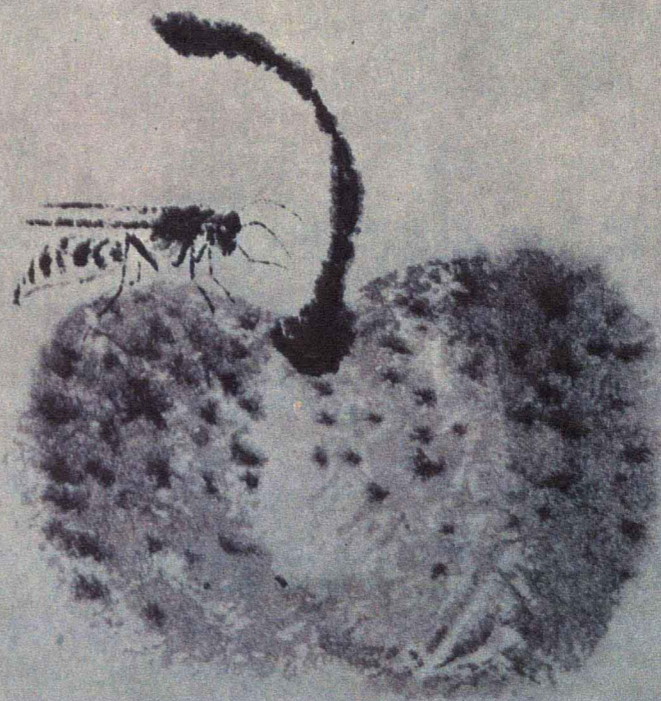

约1913年以后作

步白石四子後之
 作白石與雪個同
 肝膽不孝而似
 步天地鬼神
 鈔洞窟者後世
 有聰明如人謂白
 石如安語九十一歲
 士華也記

三百石印富

约1913年以后

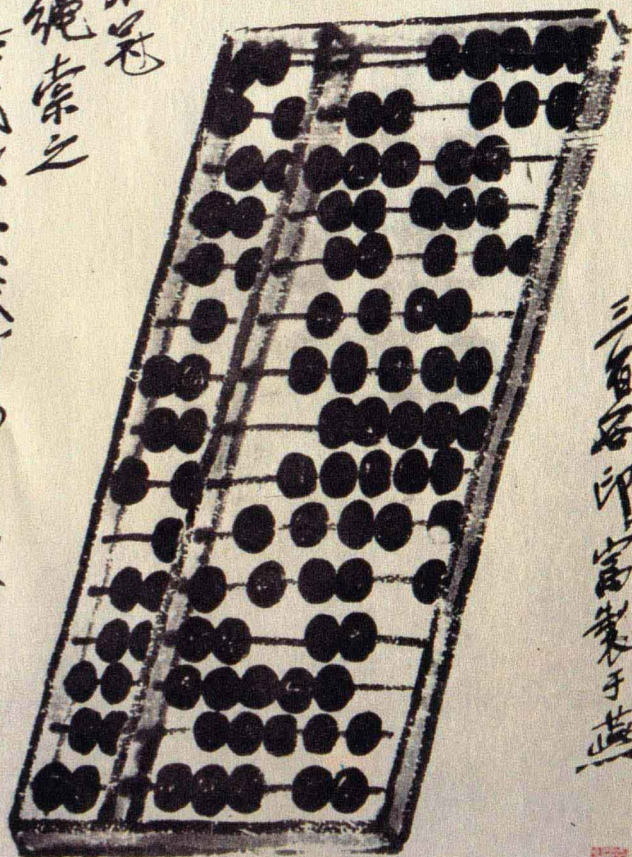
作之長
 前情長上山水
 朱雪個大醉

约1913年以后

发财图

丁卯五月之初有客至自言
 求余画发财图余曰发财的
 物太多如何是好曰始者始
 途言著余曰欲画楚元帥
 否曰非也余又曰欲画印璽衣冠
 之類耶曰非也余又曰乃繪繩索之
 類耶曰非也算盤何如余曰善哉欲人錢財而不施
 危險乃仁其耳余印一揮而就并記之時必去後
 余再畫此幅藏之篋底三百五印富翁又題厚記

三百五印富翁于燕

●图话

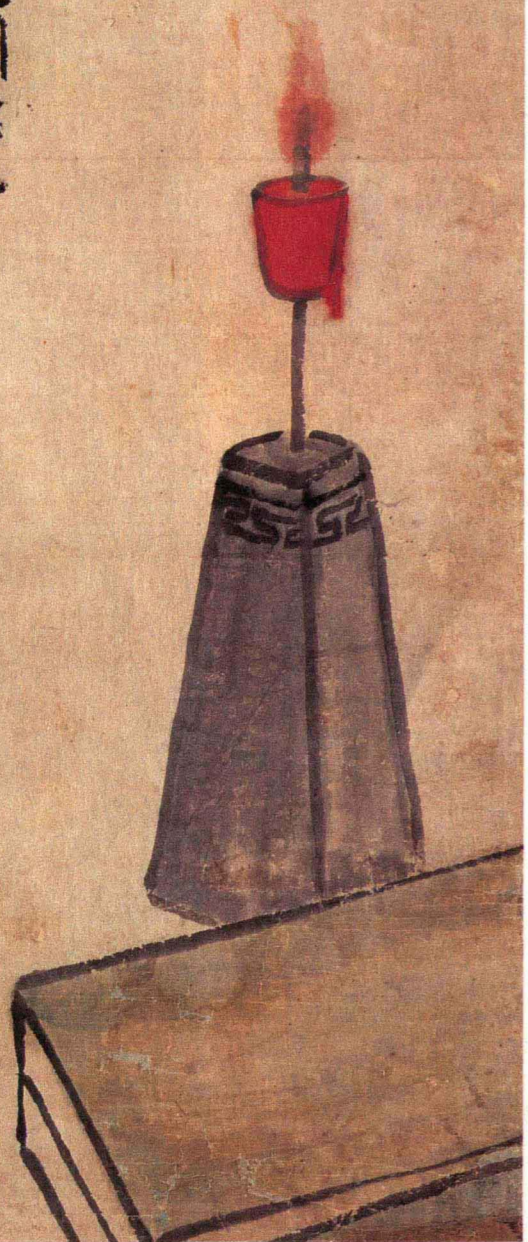
一、二、三，
 三、二、一，
 手在珠心在系。
 一、二、三，
 三、二、一，
 发的乐亏的泣。
 生也计，
 死也虑，
 算盘我心中最底细。
 打来又打去，
 打来又打去，
 哪个也打不到我框框外边去！

检书烧烛短

居吾先生别来
容易七年矣今
宛集年省亲来
京华年復将還
鄉檢此書贈如
見故之良辰林七
月弟齊璜记

檢書燒燭短

書不携在席出賣值余正檢殘書即畫此

1928年作

瓶菊

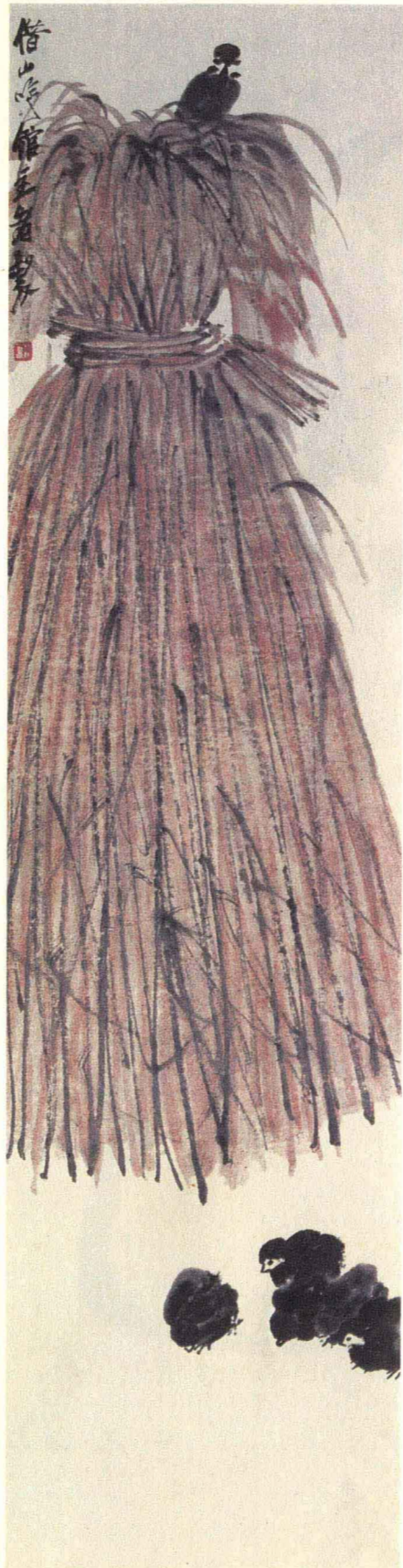
白石山翁集于燕京西城

此幅畫于甲子元日歲至廿二首贈
東陽老先生信正中華齊璜

1924年作

小鸡麻雀

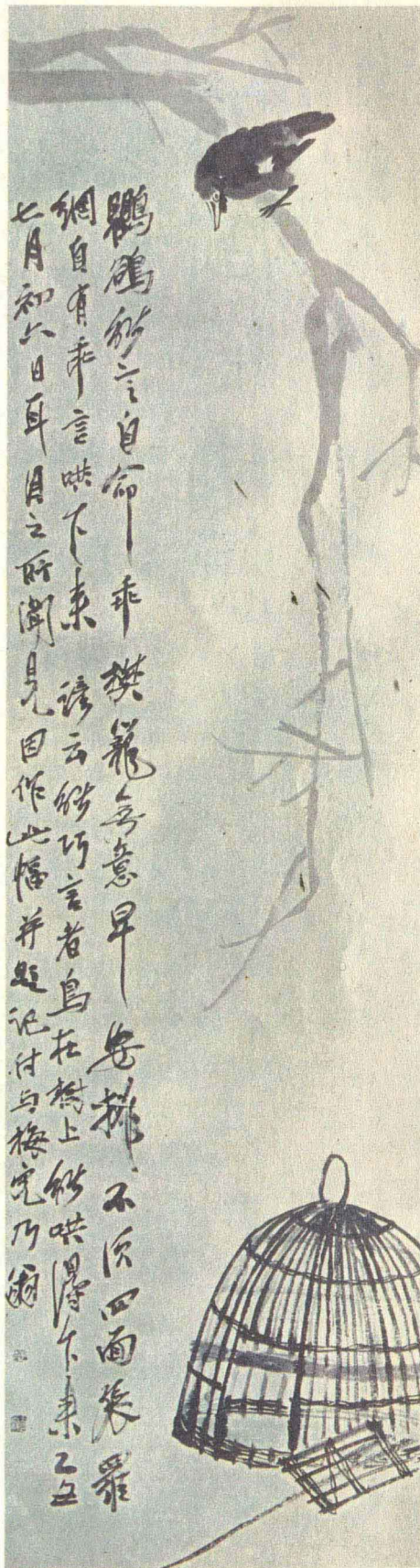
约1930—1940

鸡鸭笼

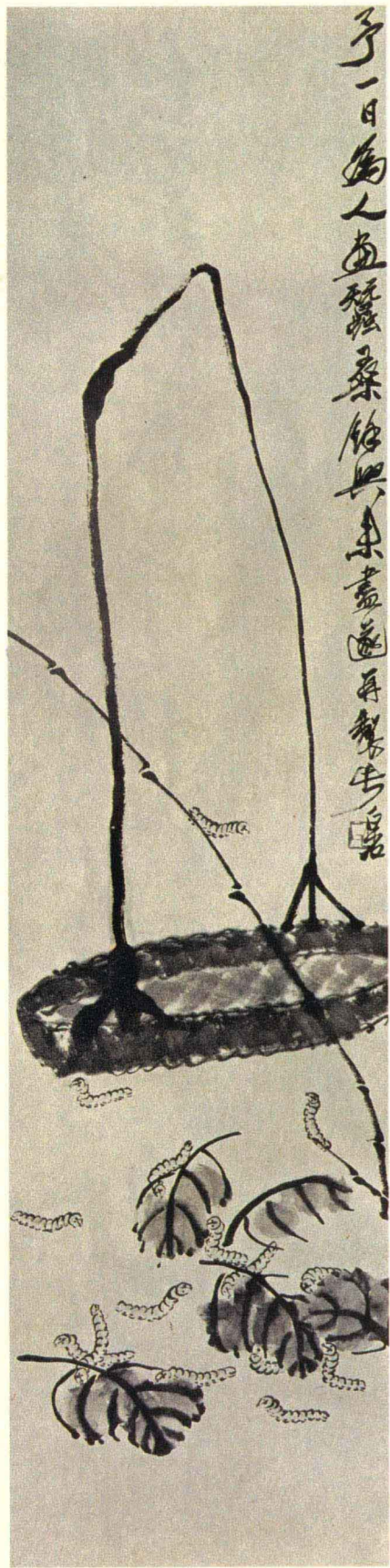

1934年作

树下禽笼

1925年作

予一日為人畫蠶桑筐與未盡遂再製此

桑蚕筐

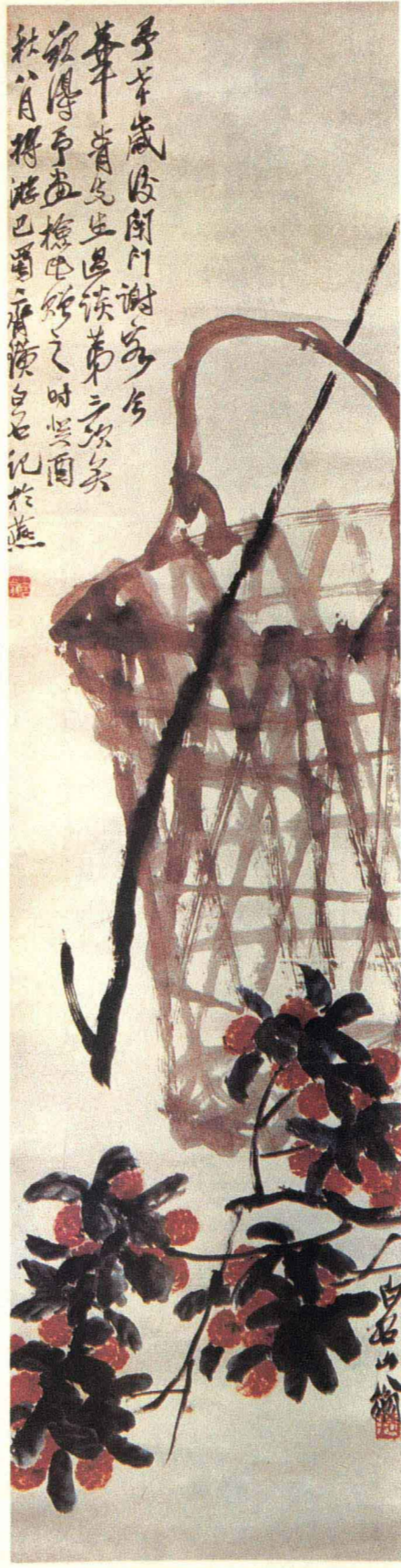
约1930—1940年作

自味中年不若思七言四句曾存詩一朝百首多
何益華爾秋州好荔枝銀川荔枝舊時事也白石山翁并誌

约1930—1940年作

荔枝筐(图二)

予年歲後閉門謝客今
暮年肯肯先生過淡菊三秋矣
欲得予畫檢中錄之時面
秋八月得遊巴蜀齊演白石記於遊

1933年作

荔枝筐(图一)

丹砂點點是溪藤常色滿筠籃清露滋果類
自當惟第一世間尤有管人知白石山翁齊演并題詩自

1929年作

荔枝筐(图一)

清色先出漢唐云
白石山翁齊演并題

菜之王

●图话：人来到这个世界以后，不单单世界变了，人也变了。

约1930—1940年之间作