

齐白石

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

北京)

7

2

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

齐白石

走进艺术大师生活丛书

文/朱 其

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672A 33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322 1958 5/J · 1842

定价: 4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

·这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、从牧童、木匠到绘画大师

——齐白石生平 /1

二、为人生的艺术 为艺术的人生

——齐白石的故事 /5

1. 一本残缺的《芥子园画谱》 /5

2. “出半步”嫁床 /7

3. “齐美人”学艺 /10

4. 临写自然 /13

5. 世俗之物皆入画 /15

6. “虾王”老人 /19

7. 乱世宗师 /24

8. 人民的艺术家 /27

三、生命的灵性

——齐白石作品赏析 /29

1. 草叶螳螂 /29

2. 虾 /34

3. 蟹 /36

4. 母子牛 /39

5. 煮茶图 /42

6. 目送飞鸿 /46

7. 藤萝蜜蜂 /46

8. 鼠窃 /49

9. 鱼鹰 /51

一、从牧童、木匠到绘画大师

——齐白石生平

1863年，齐白石生于湖南湘潭一个贫苦农民家庭。

幼时，爷爷将齐白石抱在怀里，用炉钳在柴灰上“画”字，这是齐白石第一次接触“画画”。

上学时，齐白石经常撕作业本画画，为此经常受到外公责骂。

因为贫困，齐白石只读了6个月的私塾就辍学在家，开始做放牛娃。但他仍然喜爱画田间的野花和描摹小说中的插图，并且经常利用看牛余暇，坚持读书练字。

齐白石的父亲原想让齐白石识点字后，一心务农，做个扶犁掌耙的好手。但因齐白石身材瘦小，体弱多病，无法胜任农家的重活。于是齐白石在父亲的安排下，拜当地一

位有名的雕花木匠为师，学习手艺。学艺期间，齐白石借助一本偶然得到的《芥子园画谱》开始自学绘画。

不久，齐白石成了闻名家乡的优秀雕花木匠。1889年，齐白石在一个雇主的家里，幸运地遇到了湖南湘潭的著名文人胡沁园。胡沁园十分赏识齐白石的艺术天资，免费收他为学生。自此，齐白石受到了系统的文化教育，从熟读经书和唐诗宋词，到书法、篆刻、吟诗、作画和习文等。尤其是在作画方面，齐白石观摩了许多名家真迹，并系统地学习了清代山水画四大名家“四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁）的山水画技法。在老师处，他还结识了许多文人才子。

牧童和木匠的经历使齐白石对大自然和田园生活有一种真挚的热爱和向往，文化学习又为他添上了艺术创造的翅膀。

从1902年开始，齐白石在朋友的资助下，五次出湖南，

去祖国各地、观赏名山大川、江河湖泊，并沿路写生作画，收集山水画素材。在这几次旅行中，齐白石观摩到了许多清代名家如石涛、八大山人的山水画真迹。其中，石涛面向自然写生作画的方式，使他深受启发，因为在这之前他学习绘画主要是在书房以临摹前人名作为主的。

在1919年之前的大部分时间里，齐白石除了出游写生外，都在家乡的新居“寄萍堂”过着田园生活，并倾注全力进行绘画创作。这一时期，他的山水画、花鸟画、草虫画，以及以日常俗物为题材的作品，开始形成了独树一帜的风格。

由于当时军阀混战、社会动荡，齐白石不得不在1919年迁往北京定居，并以卖画刻印为生。

在定居北京的几十年里，齐白石在继承八大山人的笔墨技法、石涛的取法自然的基础上，又借鉴了吴昌硕笔墨精练、重点突出、要而不繁的特点，形成了他的个人风格，

并且把中国画推到了一个自然、简洁、充满灵性的美学境界。

1949年以后，80多岁高龄的齐白石受到了政府和人民的尊敬，他曾担任过中国美术家协会主席、中央美术学院名誉教授等职。1956年，他被授予国际和平奖。

1957年9月16日，齐白石在北京逝世 终年95岁。

二、为人生的艺术 为艺术的人生

——齐白石的故事

1. 一本残缺的《芥子园画谱》

15岁时，齐白石拜家乡的著名雕花木匠周之美为师，像许多未受到过正规艺术训练的聪明穷孩子一样，齐白石在学木工手艺时，就显示出了他的艺术天分——他帮师父改进了雕花的木工刀法；借鉴小说里的插图，创作许多新的人物形象，还设计了一些新的图案，如桃子、石榴、葡萄等，并将它们创造性地应用到家具雕刻上。

短短3年工夫，齐白石就学成了手艺，成为一名手艺精良、远近争相邀请的优秀雕花木工。

当时做家具很重要的一环是雕刻图案。为了搜集各种

图案资料,有一次,齐白石借到了一部残缺不全的木刻本“芥子园画谱”。这是一部经典的学习中国画的入门教材,它对中国画中山水、人物、花鸟等基本样式,作了系统的素材收集和准确的分类及图例讲解。这部很容易打动绘画初学者的书,同样也激起了齐白石学习绘画的热情。

他回家后的第一件事,就是征得母亲的同意,从上交家庭的工资中提取一些钱款买了颜料和笔,开始临摹《芥子园画谱》。就这样,齐白石走上了自学绘画的道路。

深夜,家人都已熟睡,齐白石却似乎忘记了白天打工的疲劳,在昏暗的油灯下忘情地习画。他用不起上好的宣纸,就用一些质差的毛边纸,或者用一种有吸水性的包“条丝烟叶”的纸来代替。

齐白石画的那些还不成熟的临摹画,被四邻的村民看到后却交口称赞,有的还拿去贴在家里。久而久之,不相识的人也上门来求画了,而齐白石也就不再仅仅限于画《芥

子园画谱》了，开始扩展他的绘画题材，如他开始画老百姓喜爱的关公、武松、门神、铁拐李等民间传奇人物的形象。有时一些寺庙中的道士也请齐白石画一些宗教题材的画，比如“牛头马面”、玉皇大帝、四海龙王、风伯雨师、雷公电母等。

对于邻居和农民们的要求，齐白石不仅有求必应，有时还免费赠画，一些人过意不去，就送一些鸡蛋给他作为酬谢。但齐白石对有钱的财主，则决不免费。

渐渐地，齐白石的绘画才能在家乡小有名气了，除了做木工外，他替人作画也能得到不少收入。就这样，齐白石无师自通地成了当地一位小有名气的画师。

2. “出半步”嫁床

齐白石27岁时，在一个姓赖的大户人家打工，做一张

被称为“出半步”的嫁床。做工之余，齐白石坚持每天夜里挑灯勾画，这引起了赖家许多人的注意，甚至赖家的年轻人有时也来请齐白石为自己的妻子画鞋样花纹。

转眼到了第二年春节，赖家登门拜访者络绎不绝。一天，赖家的亲戚胡沁园来访，他是湘潭远近闻名的乡绅，并且能画一手好画，在当地颇有威望。

经主人介绍，胡沁园和羞涩拘谨的齐白石见了面。胡沁园当场命题让齐白石作画，有意测试一下齐白石的绘画才能。画题为“飞来佳禽对话”。一会儿，齐白石就画完了，画面上是一个人站在窗前，窗外一对燕子展翅飞来。

众人对画都交口称好。胡沁园也和颜悦色地说：“可以造就。”随后，他指着画为齐白石当场点评，坦率地指出画的优点与不足之处。

胡沁园又问了齐白石几个问题，比如家中有什么人、读过哪些书、是否想找个地方继续学习等等。齐白石说：

“想学，就是穷，学不起。”

胡沁园十分喜爱齐白石的好学，临别时，他对齐白石说：“穷不要紧，只要肯学，做完这张床后，与父母商量一下，如果不嫌弃，就来我家。”

大约半个月后，齐白石在一个雨天，撑着伞，穿着草鞋，从40里外的白石铺赶到胡沁园家，准备拜师学画。

那一天，正好是胡沁园在家中与好友们举行诗会，大家一见齐白石来了，都很高兴，纷纷与齐白石打招呼。午饭时，齐白石上了座，坐在他对面的是胡家聘请的家庭教师，也是湘潭一带知名的饱学之士陈少藩。当天，当着众人的面，齐白石进行了正式的拜师仪式。按照礼仪，他先拜了孔夫子像，然后再拜胡、陈两位师长。拜师后，两位老师还郑重地为齐白石取了学名，学名是璜，字滨生，别号白石山人。白石就是白石铺——齐白石家的所在地，也是齐白石名字的由来。

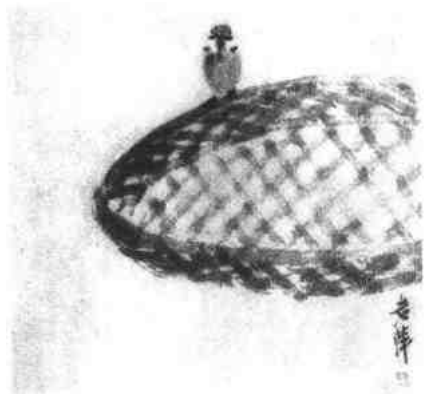

27岁学艺年龄有些偏大了，为此胡沁园用古谚勉励齐白石：“苏老泉，二十七，始发愤，读书籍。”

3. “齐美人”学艺

在跟胡沁园习画期间，齐白石不再做木匠活，而以替人画像为生。

这段时期里，齐白石花鸟画得最多，也画些山水画，偶尔也画些人物画。人物画画得比较多的是古装美人，比如“黛玉葬花”、“西施浣纱”等，所以人们戏称他为“齐美人”。但他赖以生存的画像工作却不像他的雅号那样富有诗意，画像也叫“描容”，因为当时西方的照相术还没有传入中国，有钱的人家就请人画肖像，但画肖像和写生又不同，即使主人长得丑，画师也要按照“富贵、白胖、清秀、美须”的福相标准去虚构，甚至还要根据雇主的要求凭空添加服

饰、摆设、园林风景等。

为活人画像虽说不是一件容易的事，尤其是要让雇主满意，但这些齐白石尚能应付，然而更困难的是为死人画遗像。齐白石为谋生，常常不得不坐在死人面前勾草图。死人的脸都已变形，如果雇主说草稿不像，就要一遍遍修改，直至雇主满意为止，齐白石为此常常急得满头流汗。

学艺谋生的艰难使齐白石非常珍惜学习机会。在拜师不到两个月的时间内，齐白石就背熟了《唐诗三百首》。很多字不认识，他就反复读，直至背下来。随后，他又读了《西厢记》、《红楼梦》、《聊斋志异》等古典文学名著。

齐白石主要跟胡沁园学习八大山人和“四王”的绘画技法。胡家的家藏名画使他大开眼界，每天的观摩和临摹成了他的必修课。在一年的时间内，齐白石的临摹和习作竟多达一千多幅，这使他很快掌握了画山水、人物、花鸟的基本技法。