

中国艺术大师

Greatest Master In Chinese Art

Qi Baishi

吕立新 / 著 河北美术出版社

中国艺术大师

Greatest Master In Chinese Art

吕立新 / 著 河北美术出版社

齐白石

Qi Baishi

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术大师. 齐白石 / 吕立新著. —石家庄: 河北美术出版社, 2009.7
ISBN 978-7-5310-3434-6

I. 中… II. 吕… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②齐白石 (1864~1957) —中国画—艺术评论 IV. J205
J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第122795号

出品人 曹宝泉
责任编辑 徐秋红 安兵武
特约编辑 康 丽
责任校对 王素欣
装帧设计 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司
出 品 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司
(北京市朝阳区北苑路172号8号楼905, 邮编 100101)

中国艺术大师——齐白石

吕立新 著

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号, 邮编 050071)

印 制 北京今日新雅制版印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 37

版 次 2009年7月第1版

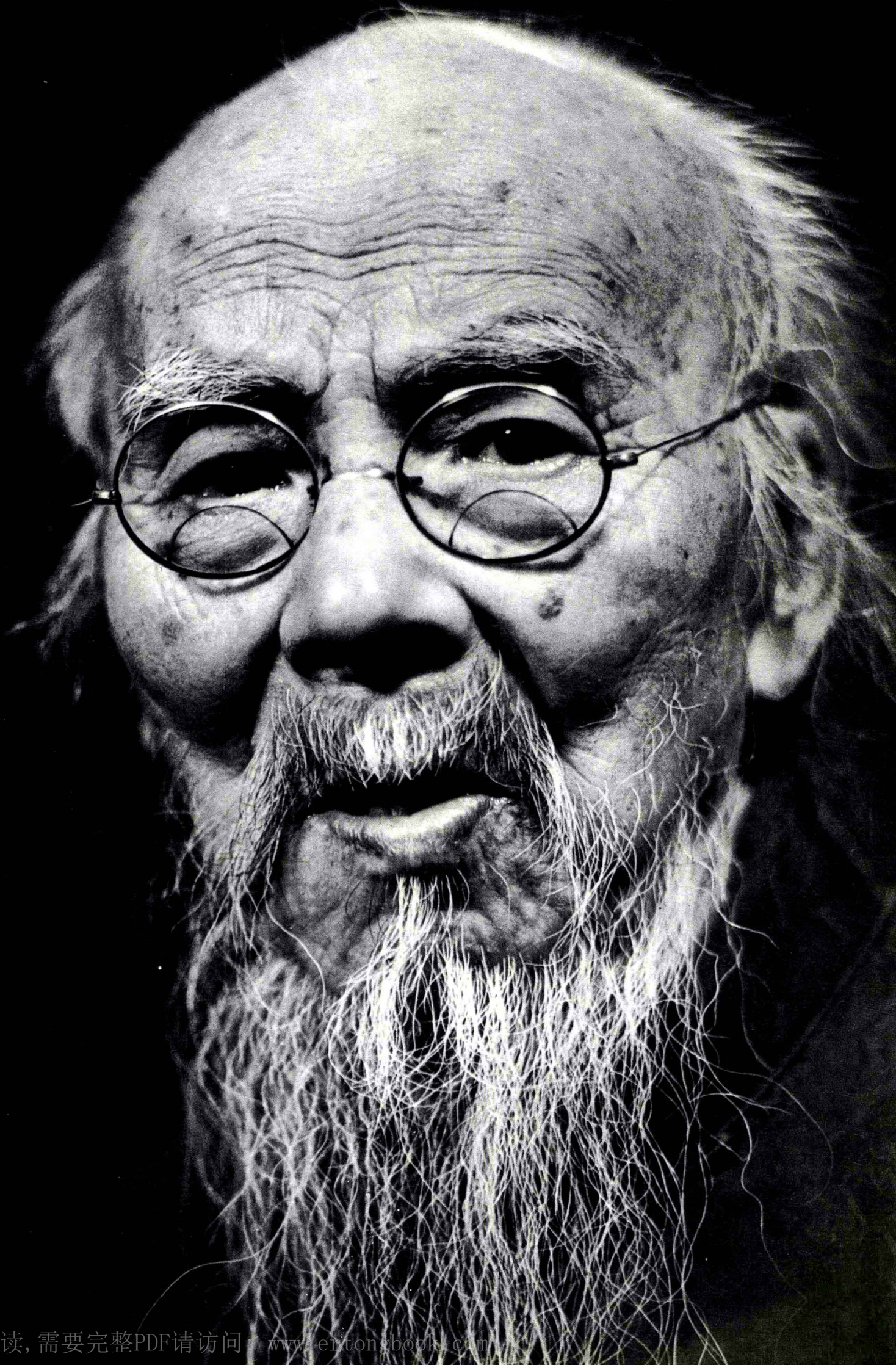
印 次 2009年7月第1次印刷

定 价 180元

版权所有, 翻印必究

Contents 目录

困顿少年	5	故乡幽居	49
木匠生涯	13	十年变法	67
拜学诗画	14	渐入佳境	85
五出五归	27	登峰造极	98
一出一归	27	齐白石的艺术	121
二出二归	32	似与不似	121
三出三归	36	我行我道	124
四出四归	42	齐白石年表	283
五出五归	42	附录：主要参考书目	288

在中国近现代史上，最令中国人在全世界面前扬眉吐气的时刻，当属2008年北京奥运会开幕式。这场开幕式惊艳世界，就像是一场中国文化的饕餮盛宴，宣告着中国文化在世界舞台上的回归。

大家回想一下，整个开幕式的表演，留下最深印象的是什么？就是那个70米长、27米宽，徐徐展开的巨幅画卷和作为画芯的那张大写意中国水墨山水画。

先是舞蹈演员在上面边舞边写，勾勒线条，点染水墨，再由各国运动员踏上颜色，最后，放在整个场地的中央。这幅山水画从开场到结尾，贯穿始终。

中国文化源远流长，门类众多，在奥运开幕式这样一个举世瞩目的时刻，选取哪种艺术形式作为开场，不是一件简简单单的事。这种艺术一定是最能代表中国传统文化的精神，同时也是最具有广泛影响力的。

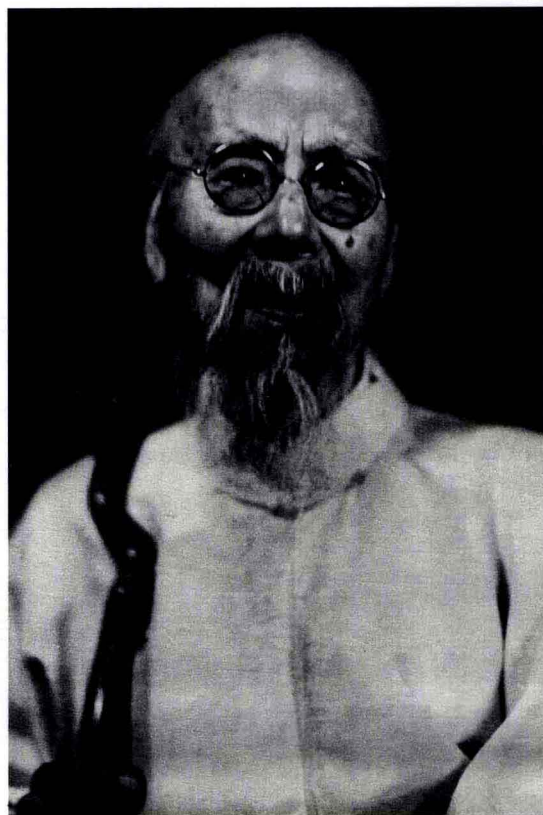
这一荣誉落在了中国水墨画这一古老的艺术形式身上。

据说，在奥运团队进行开幕式创意最艰难的日子里，他们曾多次来到北京画院美术馆，拜读前辈大师的名作，在先人的墨迹中找寻灵感。

用中国绘画作为中华民族文化的代表符号，是有道理的。绘画大师傅抱石就曾说过：“中国绘画是中国民族精神的最大表白，也是中国哲学思想最亲切的某种形式。”由此可见，中国画在民族传统文化中具有至高无上的地位。

绕了个弯，说了中国绘画的位置。下面，我们再说齐白石。

在中国绘画史上，还从没有哪一位艺术家

齐白石像

能像齐白石这样为人们广为熟悉、津津乐道。不信，我们可以在街头做个实验：让路人随便说出一位画家的名字，可以肯定，十之八九说出的一定是齐白石，甚至连小孩子都能随口说出齐白石画虾。我曾在同事中做过一次“就齐白石的人与画提出你关心的10个问题”的问卷，结果，大家提出的问题范围之广、难度之深，令我万万没有想到。一位画家能够如此深入人心，家喻户晓，这恐怕在世界艺术史上也不能不说是极少见的现象。

说到中国传统文化，大家不约而同地提到了中国绘画；提到中国绘画，人们又马上想到了齐白石，这就是齐白石的位置。

人们不禁要问：齐白石真的如此重要吗？

齐白石给少年美术爱好者作示范

又是什么原因使这位已经离我们远去五十多年的老人在今天依然如此重要呢？这就需要我们静下心来，走近这位可爱的老人，探寻他的百年足迹，解读他取得的辉煌成就，思考他带给我们今天的启示。

齐白石从1864年1月1日出生，到1957年9月16日去世，按老人自己的算法，享年97岁。白石老人有一正一副两房妻子，子女12人，7个儿子，5个女儿。他的第一个女儿生于1883年，当时齐白石21岁；最小的儿子生于1938年，齐白石78岁，中间隔了55年。今天大家谈论齐白石想到的都是吉利词，比如说：长命百岁，功成名就，大器晚成，儿孙满堂，老年得子等等，尽是人们心目中的好事。但实际上老人一生不为官，不做生意，仅仅靠手上的一支画笔养活着湖南和北京两大家子几十口人，真是不容易。白石老人一生不争名不夺利，靠手艺吃饭，靠真诚为人，清清楚楚，坦坦荡荡地过了一辈子。

说白石老人必然要谈到他的艺术，大家知道，齐白石一生跨越了清末、民国和新中国三个时期，他经历了从农民到木匠，又从木匠到文人画家，再到后来成为艺术巨匠这样的一个人生历程。与之相对应的齐白石的艺术也是经过了发生、发展、变化和成熟的过程。所以，我们想了解齐白石，就一定要把他的艺术和人生经历紧密地结合起来。

有一点需要说明：作为一代艺术巨匠，齐白石诗、书、画、印诸艺兼长，成就超凡。单就中国画一项而言，他山水、人物、花鸟，样样精通，兼工带写，无所不能。但是，我认为，在齐白石所涉及到的艺术类别中面目最多、数量最大、成就最高的还是他的花鸟画，所以我们把重点也就放在了他的虾蟹虫鱼，花鸟蔬果上，其他也有涉猎，如蜻蜓点水。

好，下面我们就从齐白石的出生说起。

困顿少年

(1864 ~ 1876 年, 1 ~ 14 岁)

在湖南省湘潭县城南约 50 公里的地方，有个叫做杏子坞的小村庄。在村子东头有个水塘，因传说早年从天上掉下来一块陨石落在了塘里，因此得名“星斗塘”。星斗塘面积不大，但水质清澈，盛产鱼虾。塘里尽是荷花，微风过后，阵阵清香。在星斗塘边上，有间小茅屋，坐西面东，齐白石就出生在这风景如画的地方。

说到湖南湘潭，大家马上会想到这里还出过一位对 20 世纪中国社会进程影响巨大的人物，那就是毛泽东。作为艺术家的齐白石，晚年与作为新中国领袖的毛泽东有过很多交往，他把自己的画和制好的印章送给毛泽东，毛泽东也请他到中南海丰泽园吃饭。这一方面说明了齐白石的艺术成就和社会地位，另一方面和他们的同乡之谊是分不开的。

1864 年元旦，齐家的长子呱呱落地，祖父给他起名齐纯芝，乳名阿芝，这便是后来的齐白石。

齐家祖上原居江苏砀山，明朝永乐年间迁至湖南湘潭。齐家世代务农，祖祖辈辈都是耕

田种地的庄稼人。

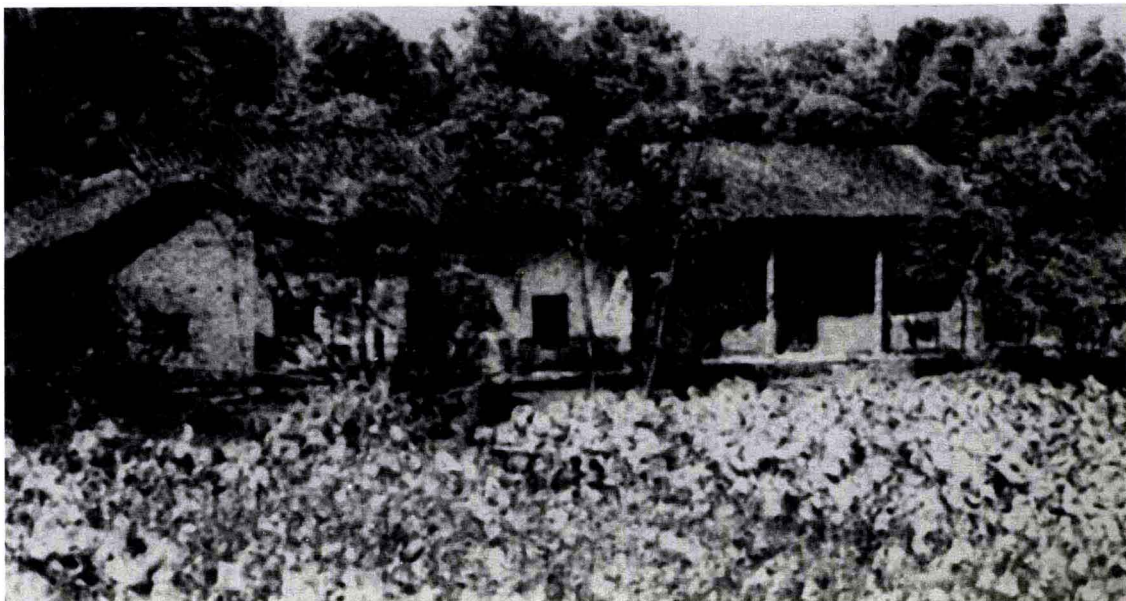
阿芝的祖父，名万秉，人称齐十爷。齐十爷性情刚直，不畏强暴，肯说实话，心里有了不平之气就要发泄出来，乡里乡亲都十分敬重他，说他是走阳面的好汉。

有一事让齐十爷津津乐道，这就是：长孙阿芝与他是同一天生日。每谈及此，他总是自豪地说：“孙儿和我同一天生日，将来长大了，一定忘不了我。”

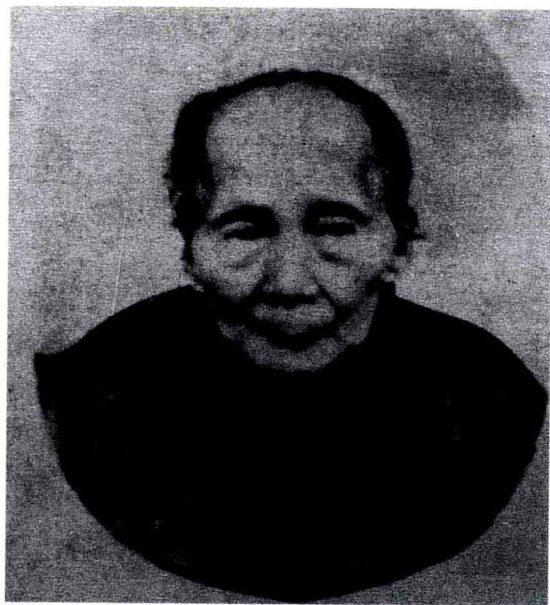
祖母齐十娘性情温和贤惠，能吃苦耐劳。

阿芝的父亲齐以德是一个很怕事的老实人，从不与人争辩，遇到委屈也只能把眼泪往肚里咽。而母亲的脾气正好和父亲相反，既能干又刚强，只要自己有理，总要理论清楚。母亲平日里种麻织布，养猪养鸡，勤俭持家，把一家人的生活调剂得很是得当，常受到公婆夸奖。

阿芝出生时，家里很穷，一家五口人，仅靠一亩水田和打零工维持生计。齐白石中年时曾刻过一方“星塘白屋不出公卿”的印章，指

老屋旧照

齐白石的父亲 89 岁遗像（左图）

齐白石的母亲 83 岁遗像（右图）

的就是齐家的家史和他幼年时的家境。

齐家的日子虽然清苦，但过得很和美，充满温情。特别是勤劳正直的家风，深深地烙入齐白石的童年，对他长大后性格的形成影响很大。

白石老人晚年常画大白菜题“清白传家”，这也正是齐家家风的写照。

俗话说得好：“老儿子，大孙子，老太太的命根子。”长辈们对阿芝视若掌上明珠，格外疼爱。

幼年的阿芝体弱多病，在他两三岁时，几乎没有一天不闹病的，有时还病得很厉害。祖母和母亲三天两头到庙里烧香许愿，每次都把额头磕肿了才罢休。她们还四处去求“仙方”，花了不少冤枉钱。

到了四岁。阿芝的病不知什么原因慢慢好了，这让一家人高兴得了不得。

阿芝病好之后，家里人对他更加爱护，祖父有闲工夫就抱着他，逗他玩。三九隆冬，老人敞开黑羊皮袄，把孙子抱在怀里，爷俩坐在炉火旁，边烤火，边在地上画着教阿芝识字。最早先写的是一个“芝”字，爷爷告诉说：“这是你阿芝的芝。”“芝”是齐白石开始认识的第一个字。

从四岁那年冬天到七岁的三年间，阿芝便把祖父认识的三百来个字记得滚瓜烂熟，并且每个字的意思也能讲得清清楚楚。这时候，爷爷意识到他已经教不了孙子了，祖父说：“阿芝识的字，已和我一般多了，就提前放了念书吧！”接着，叹了口气，又说：“这孩子倒很有点才气！”

母亲知道公公是为无力供孩子上学而叹气，便拿出了椎草积攒的原本准备添置银饰的四斗稻谷，给阿芝换了纸笔书本，准备让他过了年就到外公的蒙馆去上学。

阿芝六岁那年发生过一件事，值得一提。有一天，一个新上任的巡检，也就是相当于现在镇长似的人物，在白石铺一带坐着轿子耀武扬威地经过。乡里人很少见过这场面，听说来了官都跑去看热闹。隔壁的三大娘叫阿芝去看，母亲问：“去不去？”阿芝说：“不去！”母亲对三大娘说：“你瞧，这孩子挺别扭，不肯去，你就自己去吧！”阿芝以为母亲一定很不高兴，谁知三大娘走后，母亲却说：“好孩子，有志气！我们这地方哪来过好样的官，去看他作甚？我们凭着一双手吃饭，官不官有什么了不起！”这番话在幼小的阿芝心里留下了深刻的记忆。齐白石一生接触达官贵人无数，有很多当官的机会，都被他拒绝了，他的志向不在于此。他

清白传家图

137cm×33cm 约 1938 年

款识：清白传家图。余少时。

衡山陈世珠画菜小册秘藏之。

此时不知归谁耳。

白石画此感记之。

印章：白石翁、老夫也在皮毛类

在自述中曾说：“我一辈子不喜欢跟官场接近，母亲的话，我是永远记得的。”这件事虽小，但也多少反映了齐白石的性情。

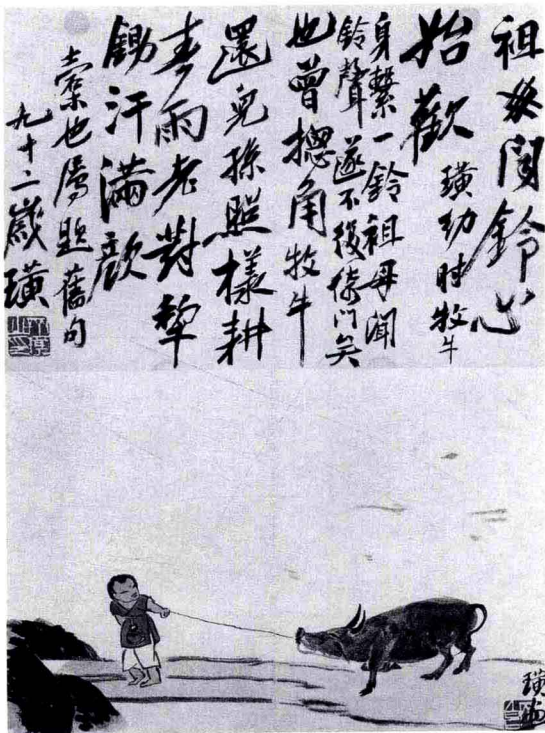
1870年正月十五元宵节，阿芝八岁。这天，他穿着母亲给他缝制的新蓝布大褂，由爷爷领着来到枫林亭附近外祖父周雨若的蒙馆。先给孔夫子神位磕了头，又向外祖父拜了三拜，从这天开始，阿芝就正式读起书来。外祖父是他第一个正式的老师，当然，不收学费。

那时，祖父每天早送晚接，三里的路程不太远，可遇到雨天，满是泥泞。祖父总是右手撑伞，左手提饭盒，一步一拐，带阿芝上学。齐白石60岁时，曾写过一首《过星塘老屋题壁诗》：“白茅盖瓦求无漏，遍岭栽松不算空。难忘儿时读书路，黄泥三里到家中。”后来，齐白石还多次画过《送学图》，描绘的都是当年爷爷领他上学时的情景。

阿芝天资聪颖，再加上跟祖父识字的基础，上学不久，很快就读完了《四言杂字》、《三字经》、《百家姓》，接着又读了《千家诗》。他在20多岁的时候，读《唐诗三百首》，一读就熟，自己学作诗，也一学就会，这都与他小时候读《千家诗》打下的基础有关。

读书之外，写字也是一门正式的功课。为了鼓励阿芝写字，祖父把珍藏多年的“文房四宝”中的两件宝贝：一块断墨，一块裂了缝的砚台郑重地交给了他。同时，又买了一支新笔。有了这套工具，阿芝异常兴奋，每天不停地描呀、写呀。有时写字写烦了，他就偷偷画了起来，从门上的雷公像，到星斗塘边的钓鱼老头，再到花鸟鱼虫，画得有模有样。这就是齐白石学画的开始，那时绝没人会想到，漫不经心从涂鸦开始的阿芝，后来会成为中国美术史上最伟大的艺术家。

阿芝从九岁起就上不起学了，他在家挑水、种菜、上山砍柴补贴家用。就是在这样的条件下，

牧牛图
36cm×52cm 1952年
款识：璜画

(诗塘)祖母闻铃声始欢。(璜幼时牧牛。身系一铃。祖母闻铃声。遂不复倚门矣。)也曾总角牧牛还。儿孙照样耕春雨。老对犁锄汗满颜。璜也属题旧句。九十二岁璜。
印章：齐璜之印(白文) 齐白石(白文)

一旦有闲工夫，阿芝总要把外祖父教过的几本书拿出来反复温习。同时，写字、画画也不曾停止。

转眼，两年过去了，阿芝11岁。家里因为粮食不够吃，就又租了地，买了一头牛。阿芝就每天上山，一边砍柴，一边放牛。祖母担心阿芝身体不好，就按算命先生说的，买了一个小铜铃，用红绳系在阿芝的脖子上。母亲也拿来刻着“南无阿弥陀佛”的铜牌系在一起。祖母对阿芝说：“阿芝，带着你二弟上山去，好好的砍柴放牛，到晚晌儿下山，我在门口等你们，听到铃声，就知道你们回来了，我煮好饭，跟你们一块儿吃。”从这以后，这个铜铃就陪伴着兄弟俩，叮叮当当的，走一步，响一声。下山回家的时候，祖母总是等候在门口。直到晚年，白石老人还时常忆起此事，他曾刻过一方“佩铃人”石章，还题过一首画牛的诗：“星塘一带杏花风，黄犊出栏东复东。身上铃声慈母意，如今亦作听铃翁。”这都是为了纪念祖母、母亲当初在他身上花费一番苦心而写的。

阿芝每天上山总是带着书本，有时看得入

送学图
33cm×27cm 约1930年
款识：处处有孩儿。朝朝正要时。此翁真不是。独送汝从师。识字未为非。娘边去复归。莫叫两行(泪)。滴破汝红衣。白石并题旧句。
印章：芝(朱文)(右页图)

送学图

安有孩兒朝正要時此爾其不
 是獨送此師識字未為非娘邊去
 復歸教兩行淚滴破紙紅印
 白石并題

了迷，就忘了砍柴拾粪。这天，祖母生气地对他说：“阿芝，现在你长大了，我们指望你能成为家里的帮手了，家里等着柴用，你却每天只管写字，俗话说得好：三日风，四日雨，哪见文章锅里煮？你捧了一本书，或是拿着一支笔，就能饱了肚子吗？唉！可惜你生下来的时候，走错了人家！”阿芝是懂事的孩子，从这以后，上山时总是把书挂在牛角上，等捡足粪，砍完柴，再取下书来读。他老年时曾写下《忆儿时事》：“桃花灼灼草青青，乐事如今忆佩铃。牛角挂书牛背睡，八哥不欲唤依醒。”还刻过“吾幼挂书牛角”的印章。

过了年，阿芝12岁。这一年他遭遇了一喜一悲两件事。正月二十一日，由家里做主，阿芝娶了比他大一岁的同乡陈春君。按照当时的习俗，为了家里做事多一个人手，男孩很小就娶亲，先把媳妇接进门来拜天地、拜祖宗、拜家长，也就是“拜堂”，等到男女双方长大成人了，再挑一个好日子圆房。

春君聪明能干，嫁到齐家做“童养媳”后，家里人都很喜欢她。小夫妻俩感情也好，阿芝嘴上不说，心里美滋滋的。一直到七年之后，也就是1881年，阿芝19岁做雕花木匠出徒时，家里才选了吉日，让两人“圆房”，阿芝与春君才算真正结为夫妻。

娶亲不到三个月，端午节那天，祖父去世了。对阿芝来说，这犹如晴天霹雳。想想爷爷用炉钳子画灰教他识字，用黑羊皮袄抱他取暖，风里雨里背他上学……爷爷对他的疼爱，一幕幕在眼前浮现，阿芝越想越难过，足足哭了三天三夜。

祖父去世后，家里的日子更加窘迫。春夏之交，雨水多，阿芝不能上山砍柴，家里的米也吃完了，柴灶好久不用，雨水灌进灶膛，竟长出了许多青蛙。

1876年，阿芝14岁。

阿芝已经是个大孩子了，他开始帮着父亲到田里扶犁、插秧。这天，阿芝歇了工，坐在星斗塘边洗脚，忽然脚上刺痛，他急忙从水中拔起脚，低头一看，脚趾头出了不少血。在一旁的父亲说，“这是草虾欺负我儿啦！”星斗塘里草虾很多，从此阿芝再也不敢在塘里洗脚了。但从这以后，一有闲暇，阿芝就到塘边，仔细观察草虾活动的姿态，开始慢慢模仿着画起虾来。通过这件小事我们可以知道，齐白石以画虾闻名，他是从很早就开始用功的。

至此，齐白石的童年、少年时期结束了，他即将长大成人步入社会，开始自己的学艺生涯。

现在，大家都非常重视孩子的早期教育，知道青少年时期的成长非常重要，它会对一个人的性格、爱好的形成产生根深蒂固的影响。我们通过齐白石的童年、少年看到的是什么呢？

家风淳厚，长辈关怀；天资聪颖，勤奋好学。

放牛图

34.5cm×35cm 1931年

款识：放牛图。八砚楼主人。

印章：老齐（朱文）

收藏印：辛家曾藏（朱文）

山東省立圖書館
開辦於民國五年
校址在青島
校長嚴家
...

木匠生涯

(1877 ~ 1888 年, 15 ~ 26 岁)

大家都知道齐白石是从一个木匠转变为画家的，那齐白石是怎样开始学习木匠的呢？

1877 年，阿芝 15 岁。

阿芝自小体力不济，干不了田里的重活，家里怕他勉强干下去，身体受不了，就想让他学一门手艺，以备将来养家糊口。可究竟学哪一门手艺呢？一家人商量好几次，也都没个好主意。恰巧，阿芝有一位本家叔祖是大器作木匠，年初到齐家拜年，父亲就提出来让阿芝跟他学木匠手艺。几天后，吃了进师酒，行了拜师礼，阿芝就正式拜师学做木匠了。大器作，就是专门盖房子做桌椅板凳和种田工具这类粗活的木匠。

时间不长，阿芝就因体力不够，被师傅打发回来。这时，就有人说闲话：“阿芝哪能学得成手艺！”这对自尊心很强的阿芝来说刺激不小，他暗下决心，一定要干出个样儿来。

一个月后，阿芝又拜了一位性情温和的师傅，学的还是大器作。

秋后的一天，阿芝与师傅干完活儿收工后在路上遇到了三位木匠，那三人傲慢至极，师傅却毕恭毕敬。阿芝不解，问道：“我们是木匠，他们也是木匠，师傅为什么要这样恭敬？”师傅拉长脸说：“小孩子不懂规矩！我们是大器作，做的是粗活，他们是小器作，做的是细活，他们能做精致小巧的东西，还会雕花，这种手艺，不是聪明人，一辈子也学不成的。我们大器作的人，怎敢和他们平起平坐呢？”阿芝听了，心里很不服气，决心要学小器作。

过了年，阿芝 16 岁。他投师到周之美门下，改学雕花木匠。这个周师傅的雕花手艺在白石铺一带远近闻名，尤其是用平刀法雕刻人物，技术更是独一无二。阿芝很喜欢这门手艺，

学得也很有兴致。师傅见徒弟聪明好学，也教得格外认真，阿芝的技艺进步很快。

转眼，阿芝到了 19 岁，要出徒了。他不仅学会了师傅的平刀法，还琢磨着改进了圆刀法，他还自出新意把平日里自己所画的花卉果实加入到代代相传一成不变的传统图案中，又根据乡里人喜闻乐见的吉庆词儿勾摹出许多人物故事，创造了许多有意思的新花样，很受人们的喜欢。渐渐地，阿芝在方圆百里内有了名气，人们叫他“芝木匠”，有的当着面叫他“芝师傅”。

20 岁那年，阿芝出去做活，在一个主顾家里无意间见到了一部乾隆年间翻刻的《芥子园画谱》，他如获至宝，把书借回家，晚上收工后，点着松油灯，用薄竹纸一幅幅的勾影。用了半年时间，把一部《芥子园画谱》勾影完成，钉了 16 大本。从这以后，阿芝做雕花木活，就用《画谱》作依据，改掉了过去的许多毛病。

直到 26 岁，阿芝都以做雕花活儿为主。

自从有了自己勾摹的《芥子园画谱》，阿芝闲暇时就拿出来临摹一通，画稿积存了不少，渐渐地阿芝画画的名声跟做雕花活儿的名声一样，在白石铺传开了，人们提到芝木匠，都说他画得不错。那时，请他画的大部分是神像功对，也就是财神、火神、牛头、马面之类的。阿芝采用“芥子园”画法，有时结合戏台上唱戏的打扮，有时还会把长得怪头怪脑的同学的模样画上去。

齐白石常说：“说话要说人家听得懂的话，画画要画人家见过的东西。”这一时期画的神仙像，原本他是不喜欢画的，只因能挣些钱，也就勉强答应了。

现在我们看白石老人留下的绘画作品，会发现，老人一生所画的都是自己非常熟悉的事