

名人密码

Genius Decoded

齐白石

的

乡土与烂漫

邹禹

编著

名人密码

齐白石是20世纪最出色的“打工仔”，一门手艺，中年时六出六归，行程数万里，游遍大半个中国。乡民称他“芝木匠”，学者呼他“土佬儿”，他自称“乡巴佬”。他是最典型的“北漂族”，年过半百之后闯荡北京，两次南归，第三次终于扎根北京，大红大紫，名满天下。他是最成功的画坛“改革家”，“衰年变法”，十年磨一剑，自创红花墨叶一派。他是最有道的养生家，虽自幼体弱多病，可年过古稀尚得一子，寿高95岁。他是最无党派界限的艺术名人，文艺界之友有陈师曾、陈半丁、姚茫父、王梦白、林琴南、徐悲鸿、梅兰芳……政界之交有蒋介石、于右任、毛泽东、艾青、沙可夫……他的弟子成名成家者甚众，李苦禅、李可染、梅兰芳、新凤霞、胡翹然……齐派蔚然。

東方出版社

齐白石

Genius Decoded

名人密码

的

乡土与烂漫

邹禹
编著

東方出版社

策划编辑：杨子暉 德玄馨

责任编辑：李椒元

特约编辑：任天歌

封面设计：曹 春

责任校对：高 敏

图书在版编目(CIP)数据

齐白石的乡土与烂漫 / 邹禹 编著.

— 北京：东方出版社，2009.9

（“名人密码”系列丛书 / 德玄馨 主编）

ISBN 978-7-5060-3344-2

I. 齐… II. 邹… III. 齐白石 (1863~1957) — 生平事迹
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 178532 号

齐白石的乡土与烂漫

QI BAISHI DE XIANGTU YU LANMAN

邹 禹 编著

东方出版社 出版发行

（100706 北京朝阳门内大街 166 号）

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

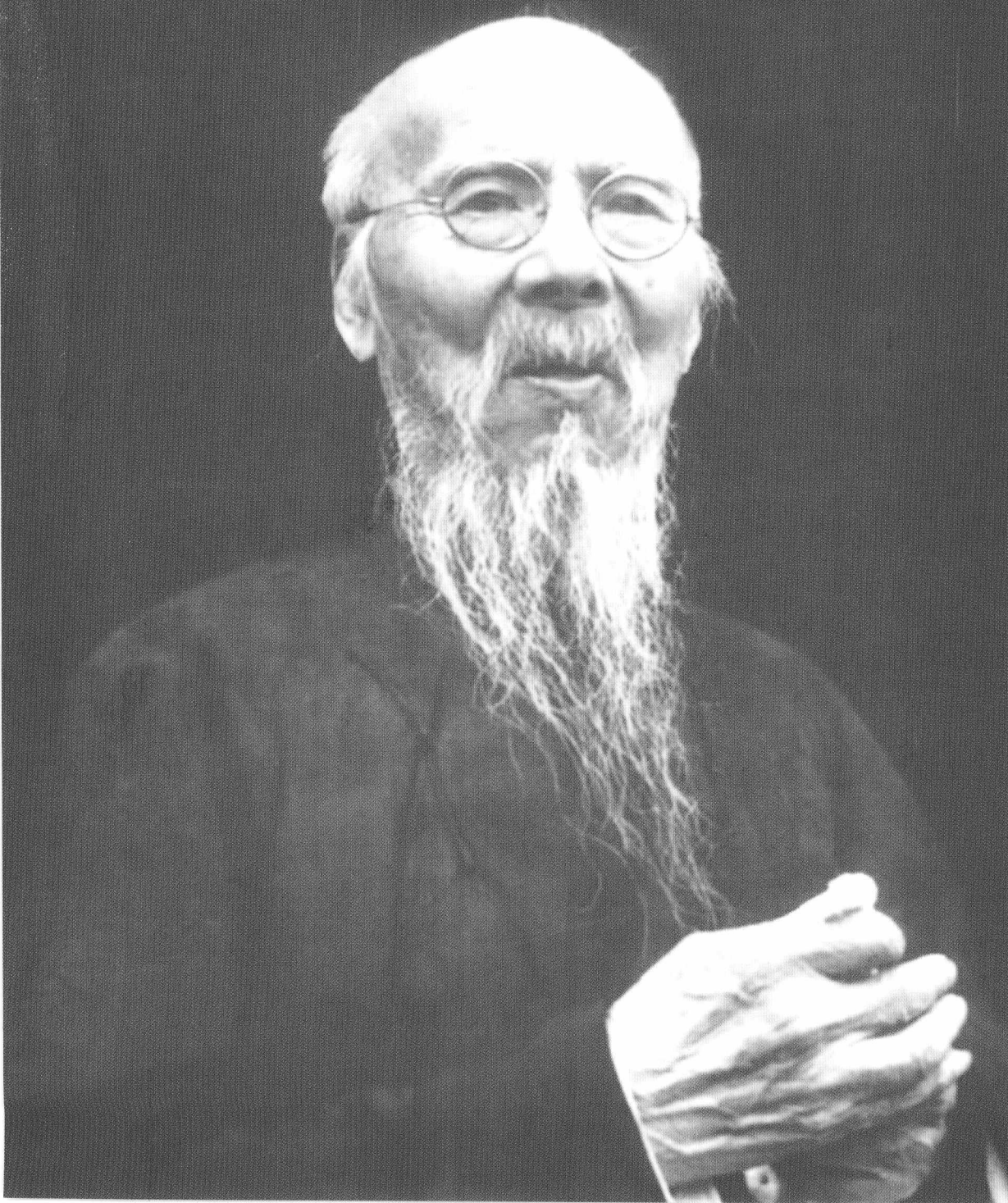
开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印数：0,001—5,000

字数：293 千字 印张：21.25 彩色插图：44 页

ISBN 978-7-5060-3344-2 定价：48.00 元

邮购地址：100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心电话：010-65250042 65289539

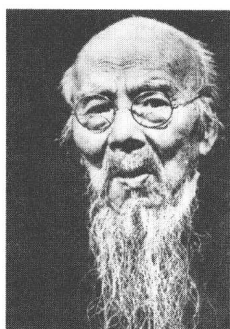
绪论

画坛泰斗 布衣情怀

齐白石的一生，从一个农家子弟成长为一代画坛大家，其中既有其自性清迈和湘潭山水的滋养，又有师友悉心协助和伴其成长的时代背景的影响，更有他本人勤劳上进、坚持不懈的努力。其绘画和篆刻艺术双双风标独出，成就斐然。

在绘画方面，其大写意花鸟画，墨华滋润凝练，设色明朗奔放，造型简洁质朴。善于将写意花卉与工笔草虫融为一图，并开创“红花墨叶”的新画法。其山水画亦脱去古人窠臼，意境空阔，笔墨简练。其人物画早年工于写实，晚年则阔笔简写，独具神趣。齐白石的印章风格直率雄健，气势充盈，自然奔放，看似不加修饰，实则浑然天成。

在现代艺术家中，齐白石诗、书、画的创获极为突出，无愧为一代艺林大家。其艺术成就之高，作品数量之多，亦为一代之冠！

齐白石的乡土与烂漫
QIBAISHI DE XIANGTU YU LANMAN

目录 CONTENTS

绪 论 画坛泰斗 布衣情怀	3
一 家庭背景和生长环境	9
二 师友之情	14
三 寂寞是最美的风景	19
四 品格成就艺术精品	24
五 乡心、童心和农人之心	30
六 市场规律与艺术追求	35
七 尾声	44
楔 子 芝麻年年开花	1
第一章 艺术从爱启航	3
第一节 祖父启蒙	3
第二节 娘生娘疼	8
第三节 贤妻春君	11
第四节 侧室宝珠	15

第二章 根在早年磨砺	21
第一节 乱世弱子,半年多私塾	21
第二节 一支画笔,锅里煮文章	25
第三节 子夭弟夭,北上闯皇城	29
第三章 艺海登天长梯	33
第一节 从齐长龄到周之美	33
第二节 巧得《芥子园画谱》	38
第三节 敢凭想象画八仙	43
第四节 自号“白石山人”	49
第五节 龙山七子,意气风发	58
第六节 拜师王湘绮,位卑亦自重	63
第四章 海内几多知己	69
第一节 莫逆之交陈师曾	70
第二节 幸有梅郎识姓名	80
第三节 “乡巴佬”执教艺专	86
第四节 徐悲鸿的鼓与呼	91
第五章 暮年喜逢盛世	95
第一节 湘潭老乡毛泽东	95
第二节 搭帮赤诚好总理	104
第六章 读万卷行万里	111
第一节 行西安,游北京	111
第二节 东出南昌下桂林	116
第三节 六出六归数万里	119
第七章 甘于寂寞最美	125
第一节 终生不废临摹	125

第二节	“画虾几十年才得其神”	127
第三节	负气“名家”学刻印	130
第四节	“衰年变法”志何坚	135
第八章	艺德造就精品	141
第一节	终生不近官场	141
第二节	敢为革命涉险	150
第三节	独特“抗战”十四年	153
第四节	《和平鸽》飞向世界	162
第五节	乱世不改布衣情	165
第九章	乡土何其烂漫	169
第一节	乡心与农夫心	169
第二节	童心到老不枯竭	177
第十章	君子取财有道	181
第一节	卖画不论交情	181
第二节	书画广交朋友	185
第三节	思想、个性和艺术自由	192
第十一章	艺海一棵奇葩	201
第一节	绘画出神入化	201
第二节	自负诗词为第一	213
第三节	书法学古亦变古	217
第四节	篆刻鬼斧神工	222
第十二章	真性情面面观	225
第一节	养生之道“七戒”	225
第二节	“老抠儿”并不抠	229

第三节 艺坛桃李满天下	233
尾 声 形谢而神不谢	239
附录一 《白石老人自述》节选	243
一 出生时的家庭状况(1863)	243
二 从识字到上学(1864-1870)	246
三 从砍柴牧牛到学做木匠(1871-1877)	248
四 从雕花匠到画匠(1878-1889)	249
五 诗画篆刻渐渐成名(1890-1901)	254
六 五出五归(1902-1916)	257
七 定居北京(1917-1936)	258
八 避世时期(1937-1948)	265
附录二 名人论齐白石	271
一 看完《白石老人自述》后的感想	271
二 白石夫子千古	275
三 忆白石老人	279
四 和白石老人的父女之情	293
五 齐白石先生二三事	305
附录三 齐白石年表	309
后 记 大家自成大家	335

楔子 芝麻年年开花

毕加索曾说：“真正的中国画真神奇，齐先生画水中的鱼儿没有一点儿色，一根线去画水，却使人看到了江河，嗅到了水的清香。”

毕加索口中的这位“齐先生”，就是中国 20 世纪大名鼎鼎的国画大师齐白石。

如今，斯人虽远逝，而其作品在美术作品市场却如芝麻开花——节节高，年年高。

在 1994 年春季拍卖会上，上会拍卖的齐白石作品数量达到 28 件，成交 23 件，成交率达 82.14%，作品均价为 5.2 万元/平方尺，这在十几年前已非常令人咋舌。至 1994 年秋季拍卖会时，齐白石作品的均价竟然一下子飙升到 11.1 万元/平方尺，总成交量接近 2000 万元，俨然成了一个颇具规模化的成熟市场。

1995 年秋季拍卖会，齐白石作品的均价继续保持在 7 万元/平方尺，而上拍数量也达到历年来的最高点——191 件。2003 年 11 月 2 日，中贸圣佳拍卖会上，他的《诗意山水册八开》，以 1661 万元人民币成交，创他作品的最高价位。同在这场拍卖会上，他的另一件《山水册十二开》，以 1452 万元成交，成为他作品的第二价位。

这位让人惊叹不已的齐白石，生于穷困的农家，长于乱世末年，历经种种变乱与磨难，但是他却在这样的时代里磨砺成了一代画坛泰斗，于乱世间的挣扎与奋斗，世俗与脱俗，幸运

夫画者，
本寂寞之道，
其人要心境清
逸，不慕名利，
方可从事于画。

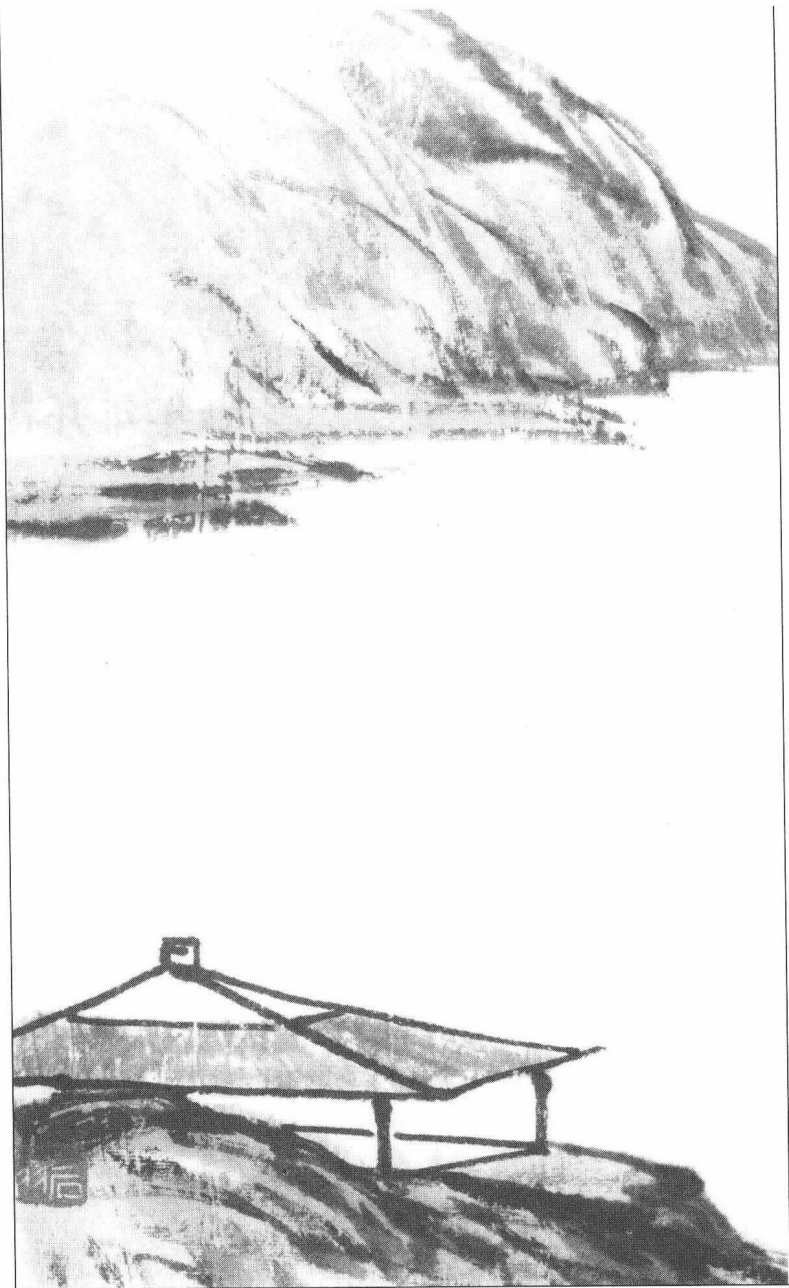
——齐白石

楔子
芝麻年年开花

作画最难
无画家习气，
即工匠气也。
——齐白石

齐白石的乡土与烂漫

山水十二册之一

这是齐白石于1921年画的设色纸本水墨画，大小为27×16厘米。画上的题识只有一个“璞”字，加盖有“白石翁”的印章。

与不幸，他的成名成家，其密码又在哪里？

带着这个疑问，带着追寻大师足迹的目光，让我们一起慢慢走进齐白石的世界吧。

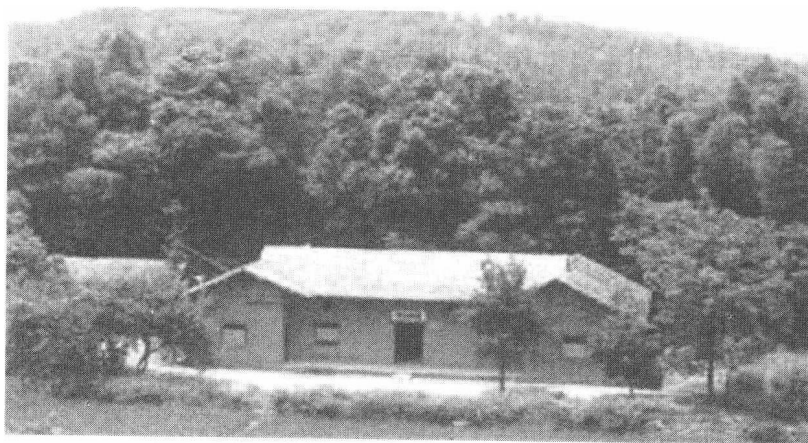
第一章 艺术从爱启航

第一节 祖父启蒙

齐白石成功的起点,就是他的家庭,一个温暖而贫穷的家庭。温暖赐他不断前进的力量,贫穷催他不断努力奋斗的勇气。

在湖南湘潭县南有一个地方名叫星斗塘。关于这个星斗塘,还有一个美丽的传说呢:很久很久以前,一个仙人关心这里的一片稻田水源困难,就从天上扔下来一块大石头,把地面砸了一个大窟窿,变成了一口塘,后来人们就叫这个地方“星斗塘”。

1864年1月1日,冬日,在这个充满传说魅力的小地方,

齐白石故居(湘潭白石铺)

学我者生,
似我者死。

——齐白石

似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。

——齐白石

齐白石的乡土与烂漫

一户贫穷的人家添了一个乳名叫“阿芝”的男婴，名字是祖父起的，叫纯芝。“纯”字是齐家的辈份，后来又按照不知始于何年的老习惯，给纯芝起了个号，叫“清清”，后来又起了一个叫“兰亭”的号。

阿芝生下来的时候，齐十爷已经 58 岁了，额头上，眼角处，到处是深深刻下的又粗又密的皱纹，一张慈祥的、饱经风霜的古铜色的脸，使他显得比实际的年龄更苍老些。齐十爷对齐白石期望就是他“有出息了，成了银匠，手很巧，玉镯、耳环、佩饰，什么都会做。找他的人很多。他还去长沙住了好几个月，带回了很多很多东西”。他的“奢望”仅止于此，他当然不会知道，他的这个孙子——阿芝，后来竟成为一代国画大师，足迹遍布祖国的大江南北。齐十爷还念念不忘要告诉将来的阿芝“要他做一个正直的人。要告诉他，他出生的那一年，正是‘湘勇’将长毛压下去的一年。这是我们湖南人的耻辱”。

当时的齐十爷，只是尽着一个穷乡僻壤之中的贫苦老翁所能尽得的一切力量，用最纯朴的方式、用最朴实的善恶标准来爱着、培养着自己的小孙子。每天收工回来，跨进门槛，他问的第一声就是：“阿芝睡了吗？今天好吧！”两岁以后，阿芝就同爷爷睡在一起。祖父有了闲工夫，常常抱了他，逗着他玩。四岁时，祖父就开始比划着字，教他认识，祖父给阿芝写的第一个字是“芝”字，这个“芝”字，是他的名字，也是他开始识的头一个字。从此以后，老人每隔两三天，教他识一个字，再复习一遍已经学过的字。他十分认真，哪怕农活最忙，自己最累，也从不间断。齐白石晚年曾为人画《霜灯画获图》，图上题诗云：

我亦儿时怜爱来，题诗述德愧无才。

雪风辜负先人意，柴火炉钳夜画灰。

炊

画上的题识为：“丁丑灯节后，三弟来故都将返白石家山，检前七年所作，请带赠佛逊贤侄孙。”在这幅画中，一位老人蹲在灶前，这让人联想到齐白石的祖父以炭灰为笔，教他认字的情景。

诗后的小注说明，这一场景写的是阿芝四岁时，在数九隆冬的日子，他祖父常常抱着他，蹲在炉边烤火，拿着通炉子的铁钳子，在松柴灰堆上，比划着教他识字的情景。

下笔谁叫
泣鬼神，二千
余年只斯僧。
焚香愿下师生
拜，昨夜挥毫
梦见君。

——齐白石

第一章 艺术从爱启航

青藤雪个
 远凡胎，老缶
 衰年别有才。
 我欲九原为走
 狗，三家门下
 转轮来。

——齐白石

齐白石的乡土与烂漫

识字，开启了阿芝奇异的、有趣的童年生活的另一片天地。他的心智也被较早的启蒙了。后来，稍大一点，阿芝把祖父教的二百来字背得滚瓜烂熟。不但能不假思索地写出来，而且能讲上一二条字义，全家人都高兴得不得了。随着年纪慢慢长大，阿芝的思维世界更加广阔，求知的欲望也愈加强烈了。阿芝希望爷爷能继续教他，但祖父已经力不从心了，于是就让八岁的孙子去二里路外的外祖父所设私塾上学，由他——这位六十多岁的老人，风雨无阻，每天固定一趟送，一趟接。阿芝天资聪颖，在外祖父的蒙馆读起了《四言杂字》、《三字经》、《百家姓》、《千家诗》等，这些书他一读便熟。

阿芝在上学时，迷上了画画，祖父不知他为何对画画这么入迷，但是，只要是孙子想做的事情，他总是毫无条件地支持，对于阿芝的所有愿望，祖父总是尽力默默地、悄悄地想办法来满足他。那一年寒露过后，天渐渐有些凉意了。祖父咳嗽得很厉害，常常整夜地睡不着觉。阿芝的母亲卖掉了几十个鸡蛋，请医生给祖父把了脉，开了中药方子。阿芝听说祖父要到镇上去，赶紧附着他的耳朵，小声嘀咕了一大通，祖父高兴地地点着头……

傍晚时分，祖父回来，描红本和笔给阿芝买来了，药却没有抓，因为钱不够。这一夜，祖父又是不断地咳嗽。阿芝知道祖父为了他，药都不吃了，伤心得眼泪直淌，一夜之间，阿芝似乎长大了许多，懂得了许许多多的事。他不再嚷着要描红纸了，而是尽量地利用废纸……

有一次，邻居从山上抓到一只很好看的野兔，阿芝知道后立刻跑了去，趴在笼子外面看个没完没了。吃饭时间早到了，家里却到处都找不到他，后来才在邻居家的兔子笼边找到了他。妈妈很生气，使劲地责备了他一顿。祖父爱怜地看了看孙子，什么也没说，但是半个月后，也从山上给阿芝抓来了一只野兔。阿芝高兴得几乎跳了起来，他高兴地搂着祖父的

脖子乐个不停。

这兔子浑身是洁白的毛，两只竖起的大耳朵，一对明亮的、金黄色的小眼睛，机警地忽闪着，招人喜爱。整整一个上午，阿芝守着兔子，从头到尾看了又看。几天后，阿芝突然从后面拿出一张纸：“一只兔子，给你。”

祖父接过画一看，真像啊！长长的耳朵，细小有神的眼睛……。这位世世代代耕耘在这块土地上的老人，从来没有见过什么画，阿芝的画，给他的生活，增添了新的色彩、新的内容，老人高兴得眼泪都快流出来了。

半年后，由于家里实在是太穷了，阿芝只能中途辍学，祖父又尽力专门攒了几个铜板，给他购买了大字本子、笔和墨。阿芝经过了这段学习上的变故，更懂事了。他知道本子来之不易。写大字时，精心地一笔一画地写，从不马虎。他虽然还是个孩子，但已知道了生活的艰难、勤俭的宝贵了。

可以说，没有祖父的启蒙以及出自于本能的“溺爱”，也许就没有阿芝在知识和艺术上的起步，祖父的正直、善良也在阿芝的生命性格中刻下了深深的烙印，影响了他一生。可惜的是，年老、辛劳、穷困使这位老人在阿芝 12 岁的时候，就撒手人寰了。

兔子白菜

这是齐白石在 30 年代画的作品，两只兔子一黑一白，依偎在一处，旁边是棵硕大的白菜。兔子温顺可爱，是许多小孩子喜欢的动物，齐白石小时候也养过兔子，这幅画描绘得逼真形象，让人回忆起童年时光。

皮毛裘取
即工夫，习气
文人未易除。
不用人间偷窃
法，大江南北
只今无。

——齐白石

第一章 艺术从爱启航

第二节 娘生娘疼

阿芝的母亲嫁到齐家时,才十八九岁。她父亲名叫周雨若,也是一个读书人,十载寒窗,经、史、子、集读了不少,是乡间百里之内闻名的老夫子。但清王朝到了光绪年间,国势江河日下,连科场也腐败不堪,至于官家贵族更是无恶不作,欺压平民,对此他痛心疾首。决心隐居在这深山僻壤,教着蒙馆,过着淡泊、清苦的生活。

嫁到婆家后,她挑水,做饭,养鸡,打柴,里里外外,样样都干。她深信婆婆的话:“家道兴旺,全靠自己。”自己有一双手,能干活,只要勤快,肯吃苦,日子没有过不好的。在这个勤劳、质朴的家里,慈祥、温顺的婆婆,正直、疾恶如仇的公公,敦厚憨直的丈夫,和谐地结合在一起,使日子过得虽然清苦,但很幸福,很温暖。

但自从有了孩子,添了她更多的负担,但这负担是幸福的,她更累了,也更满足了。可是孩子体弱多病,又未免使她揪心。她吃不好,睡不稳,把整个身心都倾注到了阿芝身上。她跟婆婆一起,把忘我的母爱都倾注在阿芝身上。可年纪小小的阿芝呢,常常是一病初愈,一病又起,请医生,求佛爷,卜卦,算命……,办法都用尽了。束手无策之时,笃信佛教的祖母和母亲常常赶到十里外山那边的寺庙里,向着释迦牟尼佛,为阿芝烧香许愿,她们虔诚地把头在石板上叩得咚咚作响,叩得额头红肿不堪,像个大柿子。但是,祖母和母亲仿佛忘记了自己的痛,她们唯一渴求的,是阿芝的病早些好起来。乡间的大夫说阿芝的毛病不能吃荤腥油腻,为了给阿芝吃奶,母亲就开始忌口,不沾腥荤,过年过节不知肉味,甚至后来他病好了,母亲也仍旧一辈子一点儿荤腥油腻都不沾。而

学古人,
要学到恨古人
不见我,不要
恨时人不知我
耳。

——齐白石

齐白石的乡土与烂漫

