

CCTV
中国中央电视台

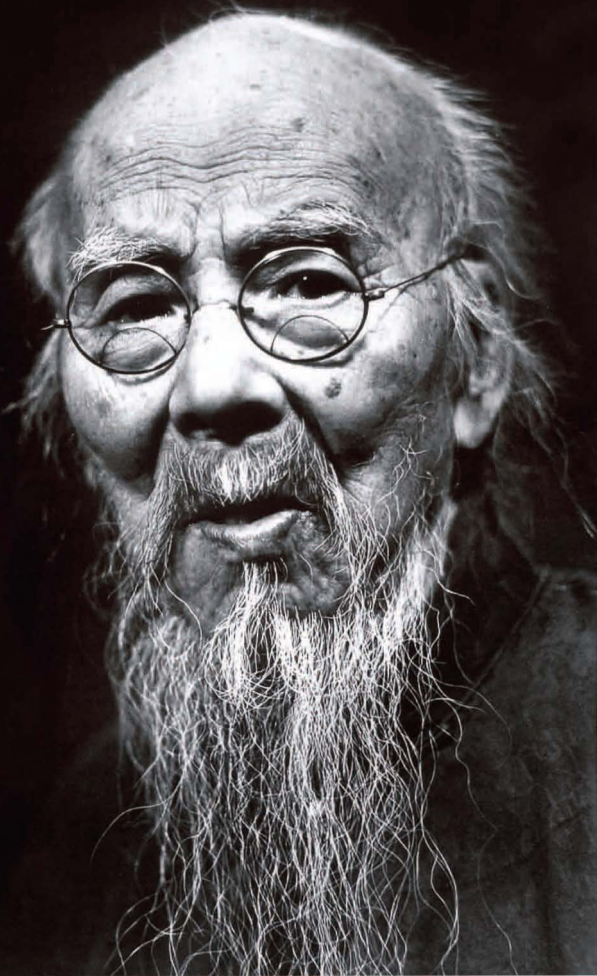
百年巨匠
CENTURY MASTERS

齊白石

读者出版集团
DREADER
甘肃人民美术出版社

人邻著

齐白石

(1864—1957)

图书在版编目(C I P)数据

齐白石/ 人邻著. —兰州: 甘肃人民美术出版社,
2012. 7

(百年巨匠丛书)

ISBN 978-7-5527-0021-3

I. ①齐… II. ①人… III. ①齐白石(1864~1957)
—生平事迹 IV. ①K825. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第137710号

百年巨匠 齐白石

人 邻 著

出 品 人: 吉西平

责任编辑: 杨继军

封面设计: 马吉庆

出版发行: 读者出版传媒股份有限公司 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市读者大道568号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224 8773148(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 12.5

字 数: 120千

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

印 数: 1~15 000

书 号: ISBN 978-7-5527-0021-3

定 价: 55.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。

未经许可,不得以任何形式复制或转载。

“百年巨匠”丛书编委会

总 顾 问：蔡 武 龚心瀚 胡占凡

特约顾问：冯 远 刘大为 杨晓阳 许 江 邓 林

商玉生 张瑞民 吉西平 袁仁国 王文军

主 任：连 辑

副 主 任：彭长城

总 策 划：高 峰 杨京岛

策 划：杨淑英 墨 武 贾靖宏 杨燕珊 李萍萍

主 编：刘铁巍 赵伟东

编 委：刘铁巍 杨京岛 胡永芳 赵伟东 申晓君 杨继军

统 筹：邱易琴 王晓红 马吉庆 李 征

《百年巨匠》先睹记

戚心楠

大型人物传记纪录片《百年巨匠》(第一部)已经按期摄制完成。本人不胜荣幸,享受了先睹的喜悦。

片名《百年巨匠》就很有意思,引人兴趣,发人深省。《百年巨匠》集中全面地展示了近百年中国画坛美术大师的艺术成就和人生历程。这些巨匠都是近百年引领中国美术的著名画家,他们用自己的艺术创造和精彩人生为中国近现代美术史和文化史谱写了不朽的篇章。

《百年巨匠》由中央新影集团和北京银谷艺术馆联合摄制,计划拍摄画坛巨匠12人,每人分上、中、下三集,每集30分钟,共36集,1080分钟。第一部将推出徐悲鸿、齐白石、张大千、黄宾虹;第二部正在拍摄,将推出关山月、傅抱石、潘天寿、林风眠;第三部将推出李可染、吴作人、李苦禅、刘海粟。

这部大型人物传记系列纪录片,通过精心构思的镜头和言简意赅的语言,将逝去的画坛巨匠还原成鲜活的人,形象生动地展现他们所处的时代背景、生活画卷和不朽的艺术作品,讲述他们最具价值而又精彩纷呈的人生故事(包括动人心弦的情感经历),表现他们艺术创造的艰辛和创新精神,探究他们多姿多彩的艺术世界,深层次地展示他们的心路和艺术历程。

《百年巨匠》大量展现了画坛巨匠生前多个时期的原貌、创作的原作、用过的原物和生活过的原址等,并巧妙组合,将他们的人生重要经历进行场景再现。本片还大量展现他们的亲属及其后人、弟子及其后人、友人及其后人和历史见证者等或亲历或亲见或亲闻的口述,还原历史,亲切感人。对于无法拍摄还原的历史场景和特殊背景,摄制组采用三维动画手法进行写意,营造氛围和意象。

在本片中出现了中国当代美术界一批著名画家和专家,包括靳尚谊、刘大为、冯远、杨晓阳、许江、郎绍君和刘曦林等。他们深入浅出地解读了画坛巨匠不同阶段、不同风格的代表作品,并且把许多作品联系起来,阐明画坛巨匠的美术造诣、创作风格和美学观念及其为什么能成为巨

匠。《百年巨匠》摄制团队正是以这些著名画家和专家的学术支持为后盾的。《百年巨匠》的旁白解说严谨恰当，简洁明快，既有文学性，又口语化，让懂绘画的人与不懂绘画的人都会产生兴趣。

这些巨匠活跃在中国画坛的年代正是近百年中国社会历经沧桑巨变的一个特殊年代。本片形象生动而又明白地告诉观众，巨大的社会形态跨度对他们的思想行程和艺术道路影响至深。他们大都出身贫寒，但都怀有远大的理想和超凡的意志，对祖国有着深厚的情怀，对民族有着强烈的责任感。他们一生孜孜不倦追求艺术，将艺术与国家的命运联系起来，用艺术改造现实，实现理想，开创了一代中国美术创新之先河。他们既是巨匠又是凡人，既是杰出的画家又是谦逊的学者，其艺术风范和人格魅力堪称一代楷模。他们丰富的人生和艺术经历及为世人留下的不朽的美术作品，构成了中国近百年绚烂的美术大观，是代表这个时代的优秀文化遗产。本片36集全部拍摄完成，将重现12位画坛巨匠的人生轨迹和绘画艺术，相当于重新梳理了一遍中国近现代美术史。本片还突出表现了这些画坛巨匠自身厚重的文化底蕴和人生历练。自身厚重的文化底蕴和人生历练是成就他们艺术的主要原因，他们以毕生的力量把生命的感悟画上市面。当下中国美术界不乏文化功底深厚、人生历练丰富、创作水平又高的画家，但有些画家文化功底浅，人生历练少，却急于求成，急功近利，一味在表面上下功夫，作品外表浮华，内涵鲜见。这难道不值得反思吗？

本片摄制团队旗开之初就提出“国际水准，精品意识”的创作原则。综观之，本片思想性和艺术性皆强，而且纪实性和现场感俱佳，具有不可多得的文献价值。本片格调高雅，故事精彩，人物丰满，叙述巧妙，镜头精美，可看性强。摄制组创作态度严肃认真，坚持去伪存真，没有录入无法考证的民间传说和夸大其辞的故事，没有低级趣味和噱头。摄制团队在贯彻既定的创作原则上是成功的。本片无疑是成功之作。

序

马珂

一个国家的历史是需要整理的，文化艺术也是需要整理的，也就是所谓的“温故”。近百年来，中华民族命运坎坷，苦难艰深，发展曲折，但即便是在这样的历史进程中，依然有着孜孜不倦、以艺术为生命的人。中央电视台与北京银谷艺术馆联合打造的大型人物传记系列纪录片《百年巨匠》（第一部），就是以这样的艺术巨匠为主角，以一代大师真实生动的人生历程为背景，展示他们令人惊叹的艺术创造力，呈现出中国二十世纪绚烂辉煌的艺术大观，为观众开启了另一扇连接二十世纪中国近代历史大门的好作品，我欣喜地得悉《百年巨匠》（第一部）在第八届中国纪录片国际选片会上获得了大奖。

《百年巨匠》（第一部），从精心选定的张大千、齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、李可染、吴作人、关山月、刘海粟、傅抱石、潘天寿、李苦禅、林风眠十二位艺术巨匠中，先期选择了黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千四位大师。为了还原、重现大师风采，摄制组历时两年，殚精竭虑，从大师原始档案，到遍寻大师的足迹，寻访到许多尘封多年、鲜为人知的细节。加之采访当今最具权威的专家、学者，对大师人生和作品进行了深入浅出的精彩解读，令人耳目一新。

为了与纪录片《百年巨匠》同步，互为参照，更方便于从影像的观众转换到阅读的读者，读者出版集团旗下甘肃人民美术出版社约请了谙熟这几位艺术巨匠人生和创作生涯的作家、资深记者，分别撰写了记叙四位大师人生和艺术生涯的这几部作品。

中华民族的艺术，在世界之林中是独一无二的。这独一无二的核心，就是写意。中国画的写意性与中国人独特的哲学思考分不开，中国画的最高境界并非对象的真实再现，而是以“意”写之，主张神似，得意而忘形，是“不以目视而以神遇”。黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千这四位大师，即是这样的写意画家的杰出代表。

黄宾虹在其黑、密、厚、重的画风，浑厚华滋的笔墨中，蕴涵着深刻的民族文化精神与自然

内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间”，衰年变法，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果菜蔬、花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉。他的绘画，以其纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。

徐悲鸿则把西方艺术手法融入到中国画中，创造了新颖而独特的风格。他的创作题材广泛，山水、花鸟、走兽、人物、历史、神话，无不落笔有神，栩栩如生。尤其他的奔马，更是驰誉世界，几近成了现代中国画的象征和标志。

张大千是多能多产型画家，其创作达“包众体之长，兼南北二宗之富丽”，集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽、工笔，无所不能，无一不精。诗文真率豪放，书法劲拔飘逸，外柔内刚，独具风采。画风先后曾经数度改变，晚年时历经探索，自创泼彩画法，在继承唐代王洽泼墨画法的基础上，糅入西欧绘画的色光关系，创造出一种半抽象墨彩交辉的意境。尤其是张大千先生曾在敦煌悉心临摹研习古代壁画，丰富了自己的创作。向古典壁画学习，向经典大师学习，也有益于中国当代绘画的发展，更是对新“敦煌画派”的兴起起到积极的推进作用。

几位书稿作者在撰写过程中，为了更真实地表现几位大师的风采，阅读了大量的最新资料，包括纪录片制作过程中收集的大量影像和采访记录，从大师生涯、艺术经历、创作特点和演变、作品赏析等方面，几易其稿，精益求精，达到了较好的文字表现效果。

从学术上总结这一百年的文化史和艺术史已有众多成果，而长期以来一直存在着困扰学术

界的一大难题，就是如何把这些重要的学术研究成果进行转化和再创造，使之成为可被大众接受、雅俗共赏的传媒作品，这不仅是学术界的一项重要工作，也是出版传媒界所要担当的重要责任。从新的传媒角度讲，影像是重要的，但是传统书籍同样有稳定的读者。因此，国际知名的传媒品牌中央电视台和读者出版集团的强强联手，合作出版“百年巨匠丛书”，以便在观众观看纪录片的同时，能够再通过纸媒的图文形式，以两种不同的欣赏方式，互动互补，加深了解艺术巨匠们的生平交游、艺术道路，也更为切近地欣赏艺术巨匠们的艺术佳作。

我期待并相信“百年巨匠丛书”将受到广大读者的欢迎和喜爱！

2012年12月

目 录

引 言/1

第一章 人知识字布衣尊

第一节 命运和缘起 8

第二节 手艺与修习 24

第二章 草木何心苦修炼

第一节 民间艺术和文人画 30

第二节 煮画多年：无奈与喜悦 38

第三节 搜尽奇峰打草稿 55

第四节 乡居生活的画意 70

第三章 苦把流光换画禅

第一节 寂寞之道与衰年变法 84

第二节 饱看西山 113

第三节 那人却在灯火阑珊处 144

第四章 不负龙泉五百年

第一节 任笔所之的晚年 158

第二节 绝唱 174

尾 声/177

引言

1

饺子馅，钓嘎麻，嘎麻一蹦；钓蚱蜢，蚱蜢一飞；钓乌龟，乌龟一爬，快些喊呀！

一个世纪以前，湖南湘潭怎么也不会有人想到这个唱着童谣、蹦蹦跳跳的叫阿芝的乡下饺子有一天会成为一代艺术巨匠。

2011年，中央电视台大型系列电视纪录片《百年巨匠》正式开拍。齐白石是选定的十二位艺术巨匠之一。

我还记得小时候，齐白石的虾、鱼、鸡雏、菊花、紫藤、寿桃等，这些画的复制品成为老百姓家里最喜欢张贴的画作，甚至印在了所有能印的地方——茶盘、茶杯、暖瓶、毛巾、手帕和玩具上，总量应该超过十数亿件。全世界可能没有第二个艺术家拥有这样的殊荣。那些画，似乎是活生生地生长在那里，让人可以觉出那些鱼虾的畅游，叫人觉出花卉的馨香，嗅到寿桃的蜜甜，觉出那些生满了树木流淌着河水溪水的山水的湿润葳蕤。那个时候见到这样气息温暖亲切的画，叫人觉得这个世界是那么美好。

齐白石的绘画地位，陈传席先生指出：“我把齐白石列为20世

纪在中国画方面最有影响的画家之首。在 20 世纪，没有任何画家的影响能超过齐白石。而且，自明末清初的石涛、八大山人等画家之后，在传统基础上变化，成就最高、面貌最新、影响最大的画家也当首推齐白石，至今无人能和他相比。那么，吴昌硕能不能和齐白石相比呢？齐白石可谓家喻户晓，鲜有不知者，而吴昌硕的知名度，只限在美术界的圈子内。吴昌硕的画，大气磅礴、雄健浑厚，但浊气太重；在清新淡雅、宁静致远等方面都不如齐白石。吴画中不仅火气尚存，而且俗气也没有完全泯灭光，至于齐白石画中所表现出的天真和童趣，他是更加没有的。莫说全面地比，齐白石的诗、书、画、印，只要取其中之一，当代画家也无人敢与他相比。”

他的工笔草虫，匠心独运，栩栩如生，神形毕现。而这样的观赏之后，观者无不在惊讶之余，对每一只小虫的神情，对寓静于动的身姿，对蜻蜓和蝉透明而纹理精微、复杂的翅，颌首叹服。

中国画发展到齐白石，尤其写意画，有人甚至说，齐白石以他天才绝伦的艺术，近乎“残忍”也尽善尽美地终结了中国水墨画大写意，以至于之后的所谓大写意，都不过是无意义的延续，甚或只是低劣的模仿。也确实是这样，每一位大师，都会随着他的辉煌，终结一条艺术道路。

齐白石已经离开这个世界 55 年了。他的一生，艰难也好，后来幸福满足也好，我们知道的是，他留下的艺术作品已然成为中国艺术和世界艺术的绝色瑰宝。近些年，他的画作价格一再飙升，甚至近乎天价，这里面可能有商业上的炒作，但也有世人对齐白石艺术巨大魅力的推重和无比向往。

齐白石活着的时候，会想到这些么？

“夫画者，本寂寞之道……”这话是齐白石哪一年说的呢？那一

年白石老人有多老了呢？老即老，可是能如王维那样“坐看云起时”的人，怕什么呢？真正寂寞的人，大寂寞的人，是看不见一己之寂寞的。不过是觉到时光流逝，流逝到某一时刻，感慨惊心而已。而那流逝的过程，心守一处、墨色斑斓的时候，哪里会觉得到呢？即便是觉到了，也知道那不过是天命罢了。对齐白石来说，他不会不知道他的艺术一定会流传下去。他有这样的自信。

2

“姓名人识鬓成丝”，白石老人活着的时候曾如此感慨。可是感慨，也只是感慨罢了。命若此，奈何。命若此，以民间卑微手艺人起家，道路曲折，齐白石恐怕也只能是大器晚成。

齐白石有诗：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别有才。我愿九原为走狗，三家门前轮转来。”齐白石愿为走狗而悉心臣服的这几位，出身却都不同寻常。齐白石除了臣服，黯然时刻，也会有对命运不公的埋怨么？也许会。虽然他的坚毅隐忍总是让我们忘了。

我们现在很难想象民间出身的齐白石，最初看到八大山人，看到金农、徐渭的书画，知晓他们身世背景、学问修养的时候，会是什么样的感受。但无疑的是，一定受到了极深的震撼。

与人不同，齐白石只能走自己的乡间蜿蜒向着城市的小路，及至大路朝天，花团簇锦，已经多少年过去了。

也设若齐白石“五出五归”之后，没有匪患，可以安心偏居一隅，“微风闲坐古松”（白石印语），“浴兰汤兮沐芳花”，煮石卖画，悠游乡里，以寻常日月于借山吟馆、寄萍堂终老此生，他的画，他的诗文

篆刻又会是什么样的呢？

白石老人一生颇多周折，感慨系之，遂有 1945 年在一本册页上的题跋：

予五十岁后之画，冷逸如雪个，避乡乱寓于京师，识者寡。友人陈师曾劝其改造，信之，即一弃。今见此册，殊甚自悔。年已八十五矣。

“殊甚自悔”是隐约吐露了齐白石不能亦不肯与人言的心境的。心境凄凉么？还是不说的好。“年已八十五矣”，俱往矣，已全然吐露了。若无衣食之虞，若无陈师曾，若无齐白石京城所遇大国泱泱人杰，若无齐白石慧根，若无坚忍不拔，若不能安贫乐道，白石老人的艺术会是什么样的呢？

也许，白石老人本想沿着另外一条路走的，接八大山人、金农、徐渭一路，挟乡间自然气息，汲取文人画风韵，而独造自家画意。只是无奈，却又于无奈之中转而新生，再于新生中反叛而成就神妙大业。但是，无奈却可能一直心中隐隐在的。

美国诗人佛罗斯特的诗《未选择的路》，会引起那么多人，尤其是中年老年人反刍般的唏嘘感慨，绝不是没有道理的：

黄色的树林里分出两条路，
可惜我不能同时去涉足，
我在那路口久久伫立，
我向着一条路极目望去，
直到它消失在丛林深处。

也许多少年后在某个地方，
我将轻声叹息将往事回顾：
一片树林里分出两条路——
而我选择了人迹更少的一条，
从此决定了我一生的道路。
只是，一切都不能回去了。甚至，不能推想。

能够想象的是，若齐白石沿着冷逸一路简直下去，必定会出现另外一位大师，我们无法推想的大师，依旧会叫我们沉湎惊奇的大师。这对于白石老人来说，也许是一个遗憾，再也不能弥补的遗憾。

白石老人晚年偶遇收藏他早年风格冷逸的画作的藏家，在等待那些画作回来的前一天夜里，几乎彻夜未眠。

人不能复生，我们只能看这一个齐白石了。如果时光能轮转，我们多么想齐白石能有另外的人生，能为我们画出另外一种画。可是，我们不能贪婪，有这样一个齐白石，已经是我们的幸运，这个世界的幸运。

刘曦林在评价齐白石的时候如是说：“齐白石只有一个。吴昌硕有他的笔墨功力，无此天趣。徐悲鸿的马和狮子，远过于齐白石的虾和他的鱼的生命力度或者那种精神感召力，但是没有齐白石的画这么可爱可气。所以齐白石是大众的画家，不是捧出来的。他的东西老百姓一见就爱，一见就喜。他自身就是老百姓，是从泥土里边钻出来的，在草间偷活生存过来的人。他对草和虫在大自然的生存状态了如指掌，视同自身。所以说才有齐白石。齐白石在艺术构成上、艺术思维上，是一个不得了的人物，后人很难

超过他。”

是呀！如果这百十年的中国绘画，没有齐白石的出现，那才真正是遗憾的。此外，我们还能说些什么呢？

还是让我们跟随着齐白石和他的绘画，跟随着纪录片的一个个镜头，跟随着他的晚辈的话语开始这一本书的悠游吧。