

<<大画家齐白石>>

图书基本信息

书名：<<大画家齐白石>>

13位ISBN编号：9787532628124

10位ISBN编号：7532628124

出版时间：2009-6

出版时间：上海辞书出版社

作者：代L，庄辛，余耀康 著

页数：163

字数：123000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<大画家齐白石>>

前言

齐白石是20世纪我国成就最大、影响最广、最受人喜爱的大画家。他的诗、书、画、印作品传承和发扬了中国数千年的优秀文化传统，同时又融合了民间工艺美术的精髓，注入深厚的思想感情，以其独特的个性作出形象的诠释，为人民留下一笔丰厚的艺术财富，为祖国的美术史写下浓郁深厚的一笔。

不妨说，他的作品或明或暗、或多或少、或深或浅，表达了儒、释、道三家的哲学内涵和人文精神，取得了前人未能达到的境界与成就，具有历史的厚度，值得后人永远记取。

众所周知，齐白石不仅仅为国人所津津乐道，就像世界各地的京剧爱好者，谈起京剧艺术来离不开梅兰芳一样，在亚洲及欧美各国美术界对齐白石的作品也有极高的评价。

信手拈来一个例子：有一位法国教师克利多就曾对齐白石说，他到了东方以后，接触过许多画家，无论中国、日本、印度或东南亚各国，画得使他满意的，“你是头一个”。

其间更具代表性的是，西班牙著名画家毕加索就曾悉心临摹过齐白石几十幅名画。

他对张大千说：“中国画真神奇，齐白石先生画水中的鱼，没一点颜色，没一根线画水，却使人看到了江河，嗅到了水的清香，真是了不起的奇迹。

……有些画，看上去一无所有，却包含着一切。

”这就是说，齐白石的画同时也丰富了世界艺术的宝库。

我们三人都喜爱书画，虽然我们所从事的职业与书画无直接关系，但业余还是写过不少评论书画的文字，或发表于报刊，或出版成图书。

最近两年，我们面对数以百计的书报杂志关于齐白石的介绍，使我们深受感染，虽然问世的专著已不少，但我们仍觉得余言未尽，于是不避浅陋，也想写一写齐白石，把我们对他的喜爱、感悟和评论记下，聊作引玉之砖而已。

齐白石的艺术理想与创作方法的形成，有个渐变的过程。

我们初步认为，主要取决于三点：一、勤奋；二、天赋；三、机遇。

众所周知，齐白石出自农家，没有进过什么正规学堂，全靠超乎常人的勤奋，学文化，学绘画，终生不息。

他一生作画不辍。

自言：“一天不画画心慌，五天不刻印手痒。

”一生画作达四万余幅，诗三千余首，印三千余方。

其中，齐白石画过的鸟就有三十多种；花卉八九十种；树木、虫鱼、蔬果、人物、走兽、器什、山水每项也达数十种。

仅这笔数字就能让人望尘莫及。

而在这笔数字的另一面——质量，则是精品叠出、珍珠颗颗，更使人叹为观止。

他的天赋之高，也让人羡慕。

自小读书识字，过目成诵。

他的老师陈少蕃称赞他：“你的天分，真了不起！”

”年长后仍每日读书诵诗，均能牢记不忘。

其对艺术的独特领悟与见解，亦非常人可及，天赋独具。

齐白石的机遇亦是令人羡慕的。

他虽未进过正规学校，但得遇恩师胡沁园的悉心教导，又得王湘绮、樊樊山、陈散原、陈石遗、金松岑等当时一流学者、诗人的教诲。

定居北京后，又遇到画家陈师曾、大画家徐悲鸿的赏识与提携，其机遇之难得，亦属罕见。

还有一层，我们想说的是齐白石的高寿亦是可遇不可求的。

常言道：“画人不可无年。

”意思是说，书画家应该高寿。

高寿意味着成熟，设若齐白石不是长寿而仙逝，他的成就绝不可能达到现在的地步。

齐白石的成就主要在晚年的艺术实践。

<<大画家齐白石>>

反观其好友陈师曾，当年陈师曾的学识、画艺、见解均高于齐白石，在北京画名亦高于齐白石多多，但天不怜才，活了四十八岁，正值艺术创作黄金时段就去世了，因而他的画名在画史上终不显赫。齐白石则愈老画艺愈精，终达于化境，岂非拜长寿之赐？

百岁画家朱屺瞻、刘海粟及书法家林散之亦是如此。

诚然，这样说亦非绝对，西洋画家拉斐尔是“文艺复兴”三杰之一，活了三十七岁，凡。

高也只活了三十七岁，我国画家年轻即成名家的一也很多，随时可以举出十几个名字来。

故而画家是否非长寿不能成名，则因人而异，不能一概而论。

但写意画家、书法家则一般尤须长寿，那是因为书法家、写意画家更须有充实的学养、广博的知识以及洞察世事的阅历，而要臻此一步尤其需要有充裕的时间，短时间不能得其真谛之故。

齐白石的画，我们认为其最大的特色有“三化”：民族化、大众化、人性化。

“三化”在齐白石所有的作品中，互相映照，互相烘托，达于妙造自然、巧夺天工之境。

本书即以“三化”为出发点，对齐白石的诗、书、画、印中的七八十件作品一一加以评点，尽力避免与别人雷同、重复，或许说这就是本书的一个小小的特色吧。

我们三人均非专家、学者，仅是普通的艺术爱好者，因此我们只能用普通人的眼光、普通人的笔墨去评价齐白石的作品，评述不及以及不当之处肯定不少，我们希望它成为一块引玉之砖，引起更多同好帮助我们更正。

<<大画家齐白石>>

内容概要

齐白石是20世纪我国成就最大、影响最广、最受人喜爱的大画家。

他的诗、书、画、印作品传承和发扬了中国数千年的优秀文化传统，同时又融合了民间工艺美术的精粹，注入深厚的思想感情，以其独特的个性作出形象的诠释，为人民留下一笔丰厚的艺术财富，为祖国的美术史写下浓郁深厚的一笔。

不妨说，他的作品或明或暗、或多或少、或深或浅，表达了儒、释、道三家的哲学内涵和人文精神，取得了前人未能达到的境界与成就，具有历史的厚度，值得后人永远记取。

<<大画家齐白石>>

作者简介

代琇，本名杨代磅，笔名代琇，曾用笔名杨杨、杨滔等。
湖南衡阳人。

上海市作家协会会员、上海市电影家协会会员。
离休前为上海电影制片厂编辑、文学部党支部副书记。
作品大部分与老伴庄辛合作。

“文革”前出版有《母子闹革命》)、《万里航行》、《女海员》等八种。

“文革”后在海内外报刊上发表文章五百余篇。

出版有《画廊漫步》、《中国古代画家故事》、《情系中华——周颖南传》、《东方之星》、《桥梁力学专家李国豪》、《谢晋传》、《丹青情》、《柯灵纪事》等。

部分作品被译成英、法文以及少数民族文字和盲文出版，并有几篇作品得奖。

庄辛，本名庄晴勋，笔名庄辛，曾用笔名庄稼汉、庄持、日青、苏萨、力复等。
广东梅县人。

上海市作家协会会员、上海市美术家协会会员。

离休前为上海辞书出版社副编审。

离休后曾参加原中共上海市委书记陈丕显同志的革命回忆录《苏中解放区十年》一书的编写（上海人民出版社出版）。

本人作品大部分与老伴代琇合作撰写。

应友人之邀编辑出版的有《南国情思——周颖南海外创作四十五年》、《周颖南与中华文化》（与诸园合作）、《大师华翰——刘海粟周颖南通信集》；组稿出版的有胡华令教授、张茂荣首席代表的著作各一部。

余耀康，浙江慈溪人。

上海市书法家协会会员、虹口书画院莩师。

其作品入选《现代国际临书大展》)、《中日书法交流展》、《上海·浙江书法篆刻联展》、（《走向当代》等重大展览，散见于国内和日本、新加坡多种报刊、作品集，有的被艺术馆、纪念馆收藏。

在书法报首届“黄鹤奖”书法篆刻比赛、“丝绸之路”国际书画大赛等赛事中多次获奖。

出版有《应用文钢笔系列字帖（第六册）》（上海书画出版社）。

<<大画家齐白石>>

书籍目录

前言一 勤学二 爱憎三 似与不似四 衰年变法五 怪六 四绝 画 诗 书 印七 师·友八 学我者生似我者死主要参考书目

<<大画家齐白石>>

章节摘录

我国农业人口占人口总数的百分之八十。应该说在广袤无垠的农村土地上，孕育着多少富有聪明才智的各类人才呀！然而由于贫穷、落后，尤其是在鸦片战争以后，国家更饱受列强的侵略与欺凌，以致很多农家子弟受不到教育、得不到正常的发掘和培养，最终像一颗颗深埋在泥层里的珠宝一样，发射不出一丝光芒，显露不出无穷智慧，默默无闻地自生自灭。

翻开我国的绘画史，不知出自于农村最底层的杰出画家，在画史上熠熠生辉的究竟有多少。我们只能举出元代牧牛少年王冕，当然也还有不少出自农家的画家，但我们觉得王冕和齐白石的童年更加相似，最终都成为传世的大家，辉煌画史。

农家穷人的孩子，有一顿没一顿地艰辛长大，最后能崭露头角成名成家的，确实寥若晨星。齐白石之所以能出人头地，一是勤奋；二是天赋；三是机遇。也就是说，造就他的既有先天的又有后天的条件，更有外界的推动力。

齐白石出生于清同治二年十一月二十二日（1864年1月1日）。他在《白石老人自述》）书中这样写道：自己出生于湖南湘潭县杏子坞的星斗塘。稍长，祖母常常背着 he 到田里干活，十分疼爱。再长大一些，他便参加一些轻便的农活了，如牧牛、挑水、扫地、砍柴。齐白石九十二岁追忆儿时情形时画了一幅《牧牛图》（图1），读之令人怦然心动。这是一幅写实的水墨画。画上是一个回眸牵牛晚归的孩子，沿路而行。路边除左侧有两簇丛草之类的黑色墨团外，别无他物。就画论画，它简约平实，无任何特异之处，是农村常见的景象人物，仅真切可信而已。然而引起人们注目的是画上的题诗：祖母闻铃心始欢，也曾总角牧牛还。

儿孙照样耕春雨，老对犁锄汗满颜。

诗中夹注曰：“璜幼时牧牛，身系一铃，祖母闻铃声，遂不复倚门矣。”

画家画这样的画无疑是“意在笔先”，且大有“箭在弦上，不得不发”之势，故形诸成画后产生了无尽的艺术感染力。

凡艺术创作皆发乎“情”。

法国雕塑家罗丹径直说：“艺术就是感情。”

“我们说无病呻吟的作品令人厌恶，那是因为它缺乏真情实感。

刘勰在《文心雕龙·情采》中说：“繁采寡情，味之必厌。”

清代刘熙载在《艺概·书概》中说：“笔性墨情，皆以其人之性情为本。”

说的都是一样的意思。

我们说《牧牛图》之所以感人，正是由于它传达出一种浓得化不开的亲情。

齐白石在《自述》中接着写道：三九隆冬季节，祖父常常拾些松枝在炉子里烧火取暖，抱着他蹲在炉边烤火，拿起通炉子的铁钳，在松柴灰堆里比划着写个“芝”字，教他认识自己的名字。祖父认识的字不过三百，但他是教齐白石认字的第一位“老师”。

从此，祖父每隔些日子就教 he 识一个字。齐白石聪明，教一个识一个。

在三年里，齐白石把祖父教的字全能写出来了。

齐白石的母亲常把烧饭的稻草上撸下来的稻谷集积下来，本想积了一些以后拿去换钱，请银匠打个饰物戴戴。

但当 she 看见祖父盼望孙子上学缺少银钱而为难时，立即把稻谷卖了，买了笔墨纸砚，送儿子进外祖父的蒙馆上学读书。

八岁时，齐白石到外祖父的蒙馆正式读书。

齐白石有一段很动情的文字记其事：“每天清早，祖父送我去上学，傍晚又接我回家。别看这三里来地的路程，不算太远，走的却尽是些黄泥路，平常日子并不觉得什么，逢到雨季，可难

<<大画家齐白石>>

走得很哪！

黄泥是挺滑的，满地是泥泞，一不小心，就得跌倒下去。

祖父总是右手撑着雨伞，左手提着饭箩，一步一拐，仔细地看准了脚步，扶着我走。

有时泥塘深了，就把我背了起来，手里还拿着东西，低了头直往前走，往往一走就走不少的路，累得他气都喘不过来。

他老人家已是六十开外的人，真是难为他的。

” 那时候的齐白石还常常和邻家的小朋友玩“打柴叉”。

有一首诗回忆其事： 来时歧路遍天涯，独到星塘认是家。

我亦君年无累及，群儿欢跳打柴叉。

看到这首饱含亲情的诗，使我们了解了齐白石一生对故土、对亲人的时刻思念，且离乡愈久、年岁愈长，情思更深更切。

因而对他的不少作品所表达出来的那种刻骨铭心的怀恋，有了恰切的答案。

翻开任何一位画家的回忆或传记文字，几乎无一例外，都是不断地在作品中，一而再、再而三地表达亲身感受的乡情和亲情。

其后才逐渐开拓出去，去拥抱祖国的山山水水、一草一木，然后画在纸上。

从爱乡、爱亲人拓展到爱人民、爱祖国！

这在齐白石的绝大部分以农村为题材的作品中体现得更加明显突出，更加真切，更加深沉，因而也更加扣人心弦，更加具有艺术魅力。

儿时读书，齐白石既聪明又用功，深得祖父、外祖父的欢心。

童年勤学，为日后的学习打下了扎实的基础。

齐白石天天在描红本上描字。

描呀，描呀，描个没完。

有时描得厌烦了，就在纸上画起画来。

画画就是这样开始的： 有个同学的婶娘生孩子。

家乡的风俗，新产妇家的房门上要挂雷公神像镇邪。

同学跟齐白石商量，让齐白石在纸上画了起来。

但画来画去画不像。

于是，齐白石就搬了高脚凳子，取下挂在邻居家门上的雷公像，并找到一张包过东西的薄竹纸，覆在画像上，用笔勾描下来。

画好一看还真有点模样。

同学又叫他另画一张，他也照画了。

从此，齐白石对画画产生了越来越浓厚的兴趣。

这就是齐白石画画的起步。

其时，那同学在蒙馆里一声张，别的同学也让齐白石画。

于是，他把写字本裁开，半张半张地画。

最先画他常见到的钓鱼老头。

画了多次，越画越像，同学们见了啧啧称赞。

后来，又画花卉、草木、鱼虫、飞禽、走兽等十分熟悉的常见东西。

再后来题材越画越广，画牛、马、猪、羊、鸡、鸭、鱼、虾、螃蟹、麻雀、青蛙、喜鹊、蜻蜓、蝴蝶……全是日常能见到的熟悉东西。

倒是画雷公像、神仙时，因没有见过，画着画着心里觉得不踏实而没有把握。

以后，齐白石坚守着一个信念：不画自己没有亲眼见过的东西。

虽然做木匠时雕过龙，后来画过神仙妖怪，但那都是应客人的要求做的，不是他的本意。

不画没见过的东西，看似简单，要坚守也非易事，尤其是以卖画为生，每每不能不应求者所请，否则“生意”就成泡影了。

从这一守则而言，用现代的话说，齐白石是一位现实主义画家。

外祖父给齐白石用来写字的描红本，一转眼就被齐白石画光了，这很使外祖父生气。

<<大画家齐白石>>

幸而外祖父见他读书用功，也就光嘴巴叫打，没有真的给他挨手心。那时，小小的齐白石画瘾已深，不让他画也已经无法停手了。

.....

<<大画家齐白石>>

编辑推荐

《大画家：齐白石》即以“三化”为出发点，对齐白石的诗、书、画、印中的七八十件作品一一加以评点，包括“勤学”“似与不似”“怪”“四绝”等，尽力避免了与别人雷同、重复。齐白石的画，其最大的特色有“三化”：民族化、大众化、人性化。“三化”在齐白石所有的作品中，互相映照，互相烘托，达于妙造自然、巧夺天工之境。

<<大画家齐白石>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>