

齊白石山水畫之特徵小考

최창원
청운대학교 중국학과

A Study on the Characteristics of Qi Baishi's Landscape Painting

Choi, Changwon

Dept. of Chinese Studies , ChungWoon University

요약 齊白石是20世紀中國近代多產的、深刻影響現代中國國畫的大師。其用一生的勤奮與追求將中國傳統文人畫的發展帶入到了世界藝術的殿堂。齊白石先生的畫作風格迥異，內涵豐富，有充滿童心、童趣的《芭蕉群雛圖》，雖筆稚墨拙卻情趣盎然。也有樸實老成的《牡丹》暮年之作，蒼勁有力，動人心弦。還有諷刺現世，批駁醜惡的《不倒翁》，發人深省。當然，最為值得去研究的還是齊白石先生的山水畫，他的山水畫，超越了其所在的時代，在中國現代山水畫變革中具有獨特的歷史價值，他是20世紀中國山水畫變革的開拓者之一。在本文中，通過對齊白石先生的山水畫作的研究整理，發現齊白石先生山水畫的特點，以及其超越時代之處。

주제어 齊白石、山水畫、人文畫、山水十二屏、不倒翁、牡丹、

Abstract Qi Baishi is a prolific master of modern Chinese painting in the 20th century and a profound influence on modern Chinese painting. With a lifetime of diligence and pursuit, he brought the development of traditional Chinese literati painting to the palace of world art. Qi Baishi's paintings have very different styles and rich connotations. There is a childlike "Plantain Crowd", which is childish but full of interest. There is also a simple and old-fashioned "Peony" in the late years, vigorous and powerful, moving heartstrings. There is also the irony of the present world, refuting the ugly "Tumbler", which is thought-provoking. Of course, the most worthy of study is Qi Baishi's landscape paintings. His landscape paintings surpassed their era and have unique historical value in the transformation of modern Chinese landscape painting. He was one of the pioneers of the transformation of Chinese landscape painting in the 20th century. In this article, through the research and collation of Qi Baishi's landscape paintings, the characteristics of Qi Baishi's landscape paintings and their surpassing of the times are discovered.

Key Words Qi Baishi, landscape paintings, Humanistic painting, Twelve screens of landscape, Plantain Crowd, Peony.

* This work was supported by an Academic Research Fund of Chungwoon University in 2020

Received 05 Jan 2021, Revised 13 Jan 2021

Accepted 22 Jan 2021

Corresponding Author: Choi, Changwon
(ChungWoon University)

Email: abn666@hanmail.net

ISSN: 2466-1139(Print)

ISSN: 2714-013X(Online)

© Industrial Promotion Institute. All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. 齊白石的山水畫生涯與貴人相助

1.1 齊白石初學山水畫

齊白石，湖南湘潭人。幼名純之，字渭清、瀕生，後更名璜，號白石。別號白石山翁、借山吟館主者、寄萍老人等。齊白石家境貧寒，雖早年學徒木工，但二十幾歲的齊白石已成雕花名手，還從一套殘缺不全的《芥子園畫譜》初步理解了中國水墨畫，通過其不斷的臨摹，其畫作並在當地小有名氣，光緒十五年（1889年），齊白石在賴家隴做活時，經賴家人介紹，結識了胡沁園先生¹⁾。齊白石也遇見了改變其一生的第一位貴人。27歲的齊白石正式拜鄉賢胡沁園為師，學畫花鳥，從此住在胡沁園家中，潛心學畫。另外，齊白石還能隨譚溥學習山水畫，也自此踏上了山水畫創作的旅程。

1.2 貴人相助

在齊白石的生平中，對其影響深遠的首位貴人，非胡沁園先生莫屬。胡自倬，號沁園，後號漢槎。胡先生慷慨大方、廣交好友。在當時不僅是一位收藏了不少名人字畫的收藏家，而且還會寫漢隸、會畫工筆花鳥草蟲。胡沁園常與書房「藕花吟館」廣聚朋友，舉行詩會。他被比作孔北海，常常「坐上常客滿，樽中酒不空」。胡先生提倡風雅，素廣交友，雖家境並不富裕，卻人品極高。在胡沁園的鼓勵和關懷下，齊白石先拜陳少藩為師，讀書識字。後又正式拜胡沁園為師²⁾，學畫工筆花鳥草蟲，還留住在胡沁園家中，胡沁園先生教導齊白石作畫應

「石要瘦，樹要曲，鳥要活，手要熟。立意、佈局、用筆、設色、式式要有法度，處處要和規矩，才能畫成一幅好畫。」；胡先生在教授齊白石的同時還將其收藏的名人字畫，展示給齊白石，讓其觀摹³⁾。後來，胡沁園先生還介紹了其朋友譚溥為齊白石的山水畫老師⁴⁾。這位譚溥先生，字仲牧，號荔仙，又號翁塘居士，清湘潭諸生、詩人、山水畫家，著有《四照堂集》，譚溥並非名人大家，卻有著詩人、畫家、從軍湘軍水師的多重身份，至少身歷晚清嘉、道、咸、同四朝，與湖南各界文人武將都所關聯。⁵⁾

從臨摹《芥子園畫譜》中山水畫開始，到與譚溥學習山水畫。齊白石學的也僅是傳統山水畫畫法。鑒於其山水畫，都脫胎於《芥子園畫譜》和「四王」山水，故其早期山水畫，大都依照畫譜舊式，依照舊時章法，始終都逃不開前人的程式規範，故而齊白石早期的山水畫未能並確立自己的風格⁶⁾。

齊白石所遇到的第二位貴人，是將齊白石的畫作「斬將封神」陳師曾。齊白石到北京後，在南紙鋪掛了潤格。機緣巧合，陳師曾看到齊白石的印章後非常喜愛，還特地到法源寺（齊白石當時的住所）尋訪。陳師曾當時已在畫壇享有盛名，對他的來訪，齊白石自然非常高興，特意拿出代表自己水平的「借山畫卷」，請其鑒賞。對其畫冊陳師曾認為，這些作品「畫格是高的」⁷⁾，可還有

1) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》，2010，p. 62

2) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》2010，p. 63

3) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》2010，p. 63

4) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》2010，p. 64

5) 李小璐，湘潭大學，碩士論文，《譚溥《四照堂集》整理與研究》，2011. pp. 28-34.

6) 鳳凰藝術，公關世界，《齊白石：山水畫不是不為非不能也》，2011，p. 19

不夠精湛的地方。他隨即題了一首詩「曩於刻印知齊君，今復見畫如篆文。束紙叢蠶寫行脚，脚底山川生亂雲。齊君印工而畫拙，皆有妙處難區分。但恐世人不識畫，能似不能非所聞。正如論書喜姿媚，無怪退之譏右軍。畫吾自畫自合古，何必低首求同群。」，以表對齊白石的欣賞和厚望。

1922年春天，陳師曾來找齊白石，說日本有兩位著名畫家荒木十畝、渡邊晨畝來信，邀請陳師曾帶上作品，參加東京府廳工藝館的中日聯合繪畫展覽⁸⁾。既是中日繪畫聯展，當然有代表性。在陳師曾看來，齊白石的畫夠「格」。故此請他預備幾幅畫，通過陳師曾帶到日本去參加展覽並出售。齊白石後來說到這段時，還連帶了自己當時的情形：「我在北京，賣畫涯，本不甚好。難得師曾這樣熱心，有此機會，當然樂於遵從，就畫了幾幅花卉山水，交他帶去。」⁹⁾；這一去了不得，齊白石的畫作命運，由此發生重大轉折¹⁰⁾。不僅收穫了財，更是獲得了國際上的知名度，就此齊白石自述「從此以後，我賣畫的生涯，一天比一天興盛起來。」¹¹⁾對此，齊白石深深明白，這都是陳師曾這位有眼光師友提攜的「深厚情意」，是永遠不能忘記的。

2. 齊白石山水十二條屏的特徵

2.1 齊白石山水畫創作歷程

1902年至1909年齊白石的「五出五歸」，歷時八年，成為其人生中的重要階段。也是其山水畫自成風格的重要經歷。

齊白石第一次外出遠門是在1902年10月，是受夏午詒之托，遠赴西安。夏午詒希望為齊白石能夠為其夫人講授作畫技巧，傳授作畫之道。友人郭葆生還怕齊白石不肯遠赴西安，特寫信勸說，信中說道：「無論作詩作文，或作畫刻印，均須遊歷中求進境。作畫尤應多遊歷，實地觀察，方能得其中之真諦…」雲雲。齊白石再這樣的督促下，乘船赴西安，因為當時交通不便，旅途辛勞，卻無形中給齊白石創作畫作提供了契機。路上看到奇妙景物，就畫上幾筆，而最為得意的是《洞庭看日圖》和《灞橋風雪圖》。

齊白石《借山圖冊-洞庭看日圖》30×48cm
紙本設色 1910年 北京畫院藏

1902年至1903年3月，夏午詒去北京赴官，齊白石隨其同去北京，路上經過華陰縣，看過華山的美景，留下了一幅《華山圖》。1904年春，齊白石再離家，遠游江西南昌。與朋友交遊習畫，過九江、游廬山、到訪滕王閣、百花洲。一直遊玩到秋天，再

7) 人民政協報，2017年04月06日，《齊白石與“伯樂”陳師曾》<http://dangshi.people.com.cn/n1/2017/0406/c85037-29192685.html>

8) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店
《白石老人自述》，2010.1， p. 102

9) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店
《白石老人自述》2010， p. 120

10) 人民政協報，2017年04月06日，《齊白石與“伯樂”陳師曾》<http://dangshi.people.com.cn/n1/2017/0406/c85037-29192685.html>

11) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店
《白石老人自述》，2010.1， p. 121

回家。這兩年的「二出二歸」是齊白石山水畫由工筆畫向大寫意筆法的重要轉換時期，齊白石自書中也強調「人家都說我出了兩次遠門，作畫寫字刻章，都變樣了啦，這確是我改變作風的一個大樞紐。」¹²⁾

1905年7月，齊白石得長沙人汪頌年相邀，第三次離開家鄉，遊覽到廣西桂林，齊白石自己都感嘆「…進了廣西境內，果然是奇峰峻嶺，目不暇接。畫山水，到了廣西，才算開眼界啦！」¹³⁾。齊白石在此地頗得禮遇，不僅能賣畫刻印為生，還能閑暇之余泛舟于灘水之上。1906年2月，齊白石去廣州，轉赴欽州時與同鄉郭葆生結伴而游，在郭府期間，做家教、為郭代筆，應酬畫邀。為此也得些許潤資，并于同年秋天回到家鄉。

1907年，過了年，齊白石與郭葆生續約，再赴欽州。這第四次的離家，又去了廣西地界，還隨郭葆生到了肇慶，游了湖山、觀了飛泉潭。又往高要縣，游端溪。甚至游至中越邊界的。去到越南境內，遊覽了北侖河南岸的越南閃爍。留下了一幅《綠天過客圖》。

1908年過完年，齊白石第五次離開了家鄉，應朋友邀約，去到廣州。此次本想再至欽州，但在廣州求其畫的人甚多，故一直住到了年初才動身去欽州，留置至夏天離開。后又去上海，且順帶游覽了蘇州、南京，直至9月回鄉。

這「五出五歸」的旅途經歷，是齊白石遠足行脚看世界的重要的遊歷經歷，這段時間所看的山水景色，真正的打動了齊白石，令其有了新的感悟。特別是廣西的經歷，從那山巒水天的桂林名山水，到異域南

國的蕉林和荔枝，大大的拓展了齊白石的視野，豐富了其繪畫題材；更是增進了其個人技法和繪畫風格的變化。經過這段時間的遊歷，他將遊歷中的所見、所畫的山水，重新整理重畫，并編了《借山圖卷》，據他自訴，收錄了自己的五十二幅畫¹⁴⁾。另外，齊白石還應邀創作《石門二十四景圖》，拜其游歷的閱歷所賜，二十四幅山水畫皆巧用匠心，意境不凡。1915年陳師曾看到齊白石的《借山圖卷》，寫詩贊賞：「齊君印工而畫拙，皆有妙處難區分」。並支持他走自己的路，畫自家山水。1925年，齊白石為送給民國年間北京名醫陳子林作為賀壽禮創作了《山水十二條屏》¹⁵⁾。在十二條屏中描繪了齊白石一直向往的精神家園，此畫以石濤、徐渭的筆法，描繪了齊白石所看所感的山水意境，有甲天下的桂林山水、涓涓細流的小橋流水、長天日照的浮萍山影。這些描寫湖南家鄉、桂林美景、承載着人文畫家的家園情怀和東方式的浪漫，是中國歷代文人裡無限嚮往的內心景致和意境，更是中國人世代守望的精神寄托。齊白石研究專家郎紹君先生曾言：「這十二條屏，把遠游印象、寫生畫稿、前人模式（如金農畫遠景荷花）和居北京後的創作經驗熔於一爐，構圖簡潔，境界新奇，有濃郁的現實生活氣息；畫法則集勾勒與潑墨為一，間有鮮艷的著色。可以說，這套條屏具有總結性，很大程度上標誌了齊白石山水畫的成熟。」¹⁶⁾

12) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》，2010，p. 95

13) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》，2010，p. 96

14) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》，2010，p. 102

15) <https://baike.baidu.com/item/齊白石/234940>

16)

北京商報，2015年04月08日，《齊白石的作品究竟貴在哪？》http://www.ce.cn/culture//gd/201504/08/t20150408_5046410.shtml

齊白石，《山水十二條屏》

齊白石的山水畫也是在這段遊歷的經歷中，逐漸由依照畫譜程式到「意境叢心」的轉變。1917年齊白石定居北京。他的畫卻受到了冷落。無奈之下，他發奮變法探索十年。1925年，他題《雨後山村》說：「十年種樹成林易，畫樹成林一輩難。」1931年，齊白石再次提及此事：「吾畫山水。時流誹之，故余幾絕筆。」由於當時的時代背景，齊白石的山水畫沒有完全的得到更多的認可。齊白石曾說：「我畫山水，佈局立意，總是反復構思，不願落入前人窠臼。五十歲後，懶於多費神思，曾在潤格中訂名不再為人山水畫。在這二十年中，畫了不過寥寥幾幅。」¹⁷⁾齊白石獨特的構圖和極為概括的山水畫法在當時引來不少非議，加之齊白石惜畫山水畫，這也導致了其留世的山水畫並不多。

2.2 齊白石山水畫的特徵

齊白石作為一位人民藝術家，其所經歷的普通百姓生活，是充滿閱歷的，所以他的畫也更加貼近群眾，還充滿著孩童般的率真與質樸的歡樂。齊白石的山水畫主要有三個特徵。¹⁸⁾

第一、其山水畫中很多獨特鮮明的個性符號：如藍色山巒、深褐色的渾厚；大片盛放荷花；平遠靜臥的水中白帆，孤影獨坐景色中的人物，營造出了一幅意象簡約、寧

靜、純淨的禪境之美。

第二、齊白石的山水畫在寫意山水時，多為平遠山水。如《洞庭看日圖》、《華山圖》等等，都是通過寫生尋求新的構圖、新的意境、新的畫法，此時的山水畫，雖有些幼稚之處，但充滿了生氣和創意。

第三、齊白石山水畫是在傳統寫意山水與民間藝術基礎上發展而來的，其中躍動著大自然的生命活力，同時也躍動著老人的一顆童真之心。民間藝術的質樸剛健、開朗幽默，在他手下凝結成一個個充滿生機的山水畫面。

3. 齊白石山水畫的價值

3.1 山水畫的價值

2017年12月17日，北京保利的「2017年秋季拍賣會書畫夜場」，齊白石的《山水十二條屏》以4.5億元起拍，經過烈的競逐，最終以9.315億元人民幣成交，刷新了全球中國藝術品的拍賣記錄，並成為第一件進入「1億美元俱樂部」的中國藝術品¹⁹⁾。這足以證明齊白石山水畫的世俗價值。但其實，齊白石的山水畫，在那個臨摹四王的風氣的時代，並為被很多人所認可。連齊白石自己都曾說過「吾畫山水，時流誹之，故余幾絕筆」的話。

齊白石的山水畫，偏重寫意，簡約明淨，獨具一格。他在傳統文人畫的基礎上，不拘泥與傳統畫法，以一目瞭然的構圖，獨具匠心的造型，勾勒出一幅寧靜祥和、率真浪漫的意境。而他這種風格在當時確實是一種藝術上的創新，在中國藝術的發展歷程中留下了濃重的一筆。其簡約明快的寫意山水圖式是突破時代、感受脈搏的創新之作，對

17) 張次溪筆錄，生活·讀書·新知 三聯書店

《白石老人自述》，2010，p. 132

18) 崔昌源，齊白石之藝術世界與其和平思想之特徵，中國語文學論集116，2019，pp. 231-244.

19) 凡丹，新品時尚《齊白石《山水十二屏》9.315亿刷新藝術品記錄》，2013，p. 78

當代及未來的中國山水畫創作具有歷久彌新的藝術價值²⁰。齊白石是一位來自民間的大師，他不僅對民間的藝術進行了吸收再造，也將部分文人藝術進行了高度精粹。民間藝術質樸剛健、開朗幽默，再加上其「天才穎悟」、「童真之心」和「境由心生」的理念，山水畫在他手下凝結成一個充滿生機、出凡脫俗的新畫面。這相比之傳統正宗的山水畫更具有欣賞價值，同時，他求變的理念更在中國現代山水畫變革中具有獨特的歷史價值。

3.2 山水畫對後世的影響

齊白石通過其特殊的經歷，將中國民間藝術與傳統人文畫等相結合，開拓了中國國畫新題材，他將日常生活中的物品融入畫中，使得國畫更加平易近人，他的山水畫也是通過簡練明快的風格讓更多人快速的理解其意境。這種國畫技法的創新，將工筆和大寫意融合成爲一體採用濃墨重色的手法，在視覺上給人們強烈的衝擊。這樣的手法將國畫推向了民間，讓廣泛的人民群眾去接觸中國山水畫，同時也對中國傳統國畫藝術的創新樹立了典範。朗紹君先生評價說：在吳昌碩之後，齊白石將中國傳統書畫推進一步，輸入新的生命血液。他是一個孜孜不倦的追求者，在長達一個世紀的奮鬥中所顯示的創造精神。²¹ 余秋雨先生說：「大地賦予了齊白石至高的藝術成就，而齊白石的性格與「天趣」密切，農民般的樸實，孩童般的天真。齊白石是湖湘文化和京都文化的結合，自我造化而成大器的。齊白石與湖湘文化有著深厚的淵源。」²²

20) 王奮英，藝術評論，《論齊白石山水藝術特徵及审美精神》，2014，p. 132

21) <https://baike.baidu.com/item/齊白石/234940>

22) <https://baike.baidu.com/item/齊白石/234940>

齊白石先生是中國現代藝術的世界文化名人，他的藝術影響力、文化輻射力帶給後來者無限的創造空間和精神啓迪，幾代藝術家都在有意無意中領受著他的藝術恩澤，並將繼續承受他的藝術影響與文化輻射。

4. 結論

齊白石先生這位流芳百世藝術大師，一位人民藝術家，用其獨特的人生閱歷的，創造了超越時代的山水畫風格。他的山水畫不同與「四王」山水畫的「古板」，而是有著中很多獨特鮮明的個性符號：用簡約的手比描繪出平遠山水，並通過寫生尋求新的構圖、新的意境、新的畫法，他的山水畫充滿了生氣和創意。同時，齊白石的山水畫以傳統爲根基，有在民間藝術基礎上發展而來，其中躍動著大自然的生命活力，所以才在他手下凝結成一個個充滿生機的山水畫面。這些山水畫，超越了當時的時代禁錮，爲我們留下爲了傳世佳作，並深刻的影響了中國人文畫風格。

齊白石這位在各方面造詣都很高的現代繪畫大師，其自我形成的獨特的大寫意國畫風格，還將中國畫推向世界，達到了一個新的高峰。在他摒棄了傳統文人畫固化模式，將民間美術中那些優秀的果實融入到山水畫的時候，即已經是超越的時代，爲山水畫開關了一個新的道路。這是其「天才穎悟」、「童真之心」和「境由心生」的理念所造就的令人耳目一新的山水畫，所以比傳統的山水畫更具欣賞價值。齊白石的山水畫在20世紀中國山水畫發展歷史脈絡中，其風格是對中國現代山水畫變革有著極其獨特的歷史價值的，完全可以稱其爲20世紀中國山水畫變革的真正開拓者！

References

- [1] 張次溪筆錄, 生活·讀書·新知三聯書店, 《白石老人自述》, 2010.
- [2] 鳳凰藝術, 公關世界, 《齊白石: 山水不畫是不為非不能也》, 2011.
- [3] 王奮英, 藝術評論, 《論齊白石山水藝術特徵及審美精神》2014.
- [4] 劉壽 黃丹塵, 藝術論壇, 《論齊白石藝術世界中的悟性極其衰年變法的背後》 2012.
- [5] 李小璐, 湘潭大學, 碩士論文, 《譚溥<四照堂集>整理與研究》, 2011.
- [6] 鳳凰藝術, 公關世界, 《齊白石: 山水不畫是不為非不能也》, 2012.
- [7] 靳文成, 藝術科技, 《齊白石繪畫藝術》, 2012.
- [8] 王玉秋, 藝術科技, 《論國畫大師齊白石的藝術成就》, 2011.
- [9] 蔣紅雨, 湖北經濟學院學報 Vol.9 No.6, 《論齊白石山水畫的童真美》, 2012.
- [10] 凡丹, 新品時尚, 《齊白石《山水十二屏》9.315亿刷新藝術品記錄》, 2013.
- [11] 치바이스목장에서 거장까지, 한중수교25주년기념 특별전, 예술의 전당, 에드코아 제작, 2018.
- [12] 崔昌源, 齊白石之藝術世界與其和平思想之特徵, 中國語文學論集116, 2019.
- [13] <https://baike.baidu.com/item/齊白石/234940>
- [14] <https://zh.wikipedia.org/zh-hans/齊白石>
- [15] 人民政協報, 2017年04月06日, 《齊白石與“伯樂”陳師曾》 <http://dangshi.people.com.cn/n1/2017/0406/c85037-29192685.html>
- [16] 北京商報, 《齊白石的作品究竟貴在哪?》 2015年04月08日. http://www.ce.cn/culture//gd/201504/08/t20150408_5046410.shtml

최 창 원(Choi, Changwon)

- 1998-2019년 청운대학교 중국학과 교수
- 2000년 :중국 북경공대 방문교수
- 2013년 : 중국 천진공업대학교 방문교수
- 중국 내몽고사범대학홍덕대학 부원장
- 중국어문학연구회 회장
- 치바이스화풍 수묵화가
- 관심분야 : 중국인문학, 중국문화, 중국예술문화, AI와 인문학
- E-Mail: abn666@hanmail.net