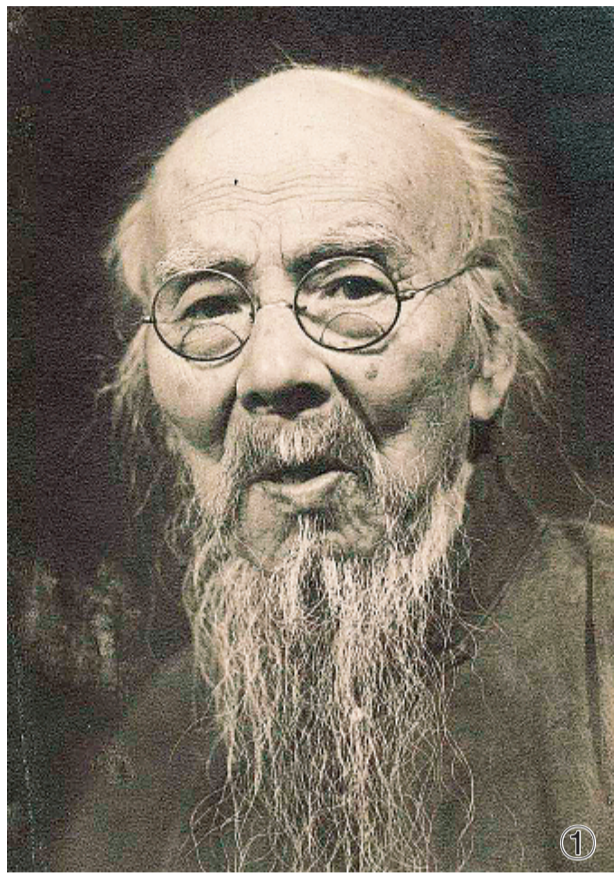

齐白石有言： 自有心胸甲天下 老夫看熟桂林山！

□李树

齐白石（1863—1957年），名璜，字濒生，号白石，湖南湘潭人，近现代中国绘画大师。齐白石与桂林有不解之缘，光绪三十一年（1905年）七月，齐白石来到桂林，在桂林居住半年之久，游历山水，治印卖画写生。山水甲天下的桂林给齐白石留下终生难忘的记忆，在白石老人的山水画上打下深深的烙印。

齐白石的桂林记忆

齐白石成名之后，对光绪年间的桂林之行记忆尤深。在其1940年所作《白石自状略》中提到：“甲辰，年四十四，侍湘绮师游南昌。”齐白石所称“湘绮师”是晚清文学家、翰林院检讨王湘绮，辛亥革命后任清史馆馆长。齐白石拜其为师，将所刻的印章拓本呈王湘绮审阅，并请作序。王湘绮所作序文称：“白石草衣，起于造士，画品琴德，俱入名域，尤精刀笔，非知交不妄应。”对弟子齐白石评价甚高。

齐白石在“侍湘绮师游南昌”期间，广西提学汪颂年邀请其到人间仙境游览作画。桂林奇山秀水，白石仰慕已久，喜出望外，欣然前往桂林，与汪颂年“偕游桂林看佳山水，小游阳朔，穿走诸洞”。

《白石老人自述》则是齐白石20世纪30年代口述的个人生平，其中叙述了在桂林的经历：“光绪三十一年（1905年），我四十三岁……七月中旬，汪颂年约我游桂林。颂年名治书，长沙人，翰林出身，时任广西提学使。广西的山水，是天下著名的，我就欣然而往。进了广西境内，果然奇峰峻岭，目不暇接。”

齐白石在桂林的生活还见于《白石诗草》中的《忆桂林往事》诗。这些桂林诗的内容广泛，游山玩水，治印卖画，市井生活，满满的人间烟火。

《忆桂林往事》诗写他在桂林以鬻画为生，“余初客桂林……常用名印，每字三金。石广以寒尺为度，石大照加。石小二分。字如黍粒。每字十金”。可见齐白石治印刻章已名声在外，润格不菲惊人，生意相当不错。诗云：

眼错隔雾尚雕铸，好事诸公肯出钱。

死后问心何值得，寻常一字价三千。

《忆桂林往事》诗写他初见桂林山水的印象。看到桂林山如笋，方知“前代画寻常”。齐白石将现实中的桂林山水同前人的山水画对比，由此产生了对中国山水画的新的认识，桂林山水成为齐白石山水画的形象来源。诗云：

石山如笋不成行，纵竖斜排乱夕阳。

暗想我肠无此怪，更知前代画寻常。

《忆桂林往事》诗写他喜欢桂林会仙楼的马肉米粉和鱼生粥，清代桂林最有名的米粉店是不是这家会仙楼？如今安在？宣传桂林米粉，可借此诗为广告。诗云：

粉名马肉播天涯，粥号鱼生美且佳。

世味饱尝思饮水，几曾经过会仙楼。

《忆桂林往事》诗写他在桂林除了游历名胜古迹外，就是写诗、作画、治印，还要接生意，忙得不可开交。诗云：

磨煤鼠尾自支持，作画题诗处处随。

梦到山灵仍识否，如今白尽鬓边丝。

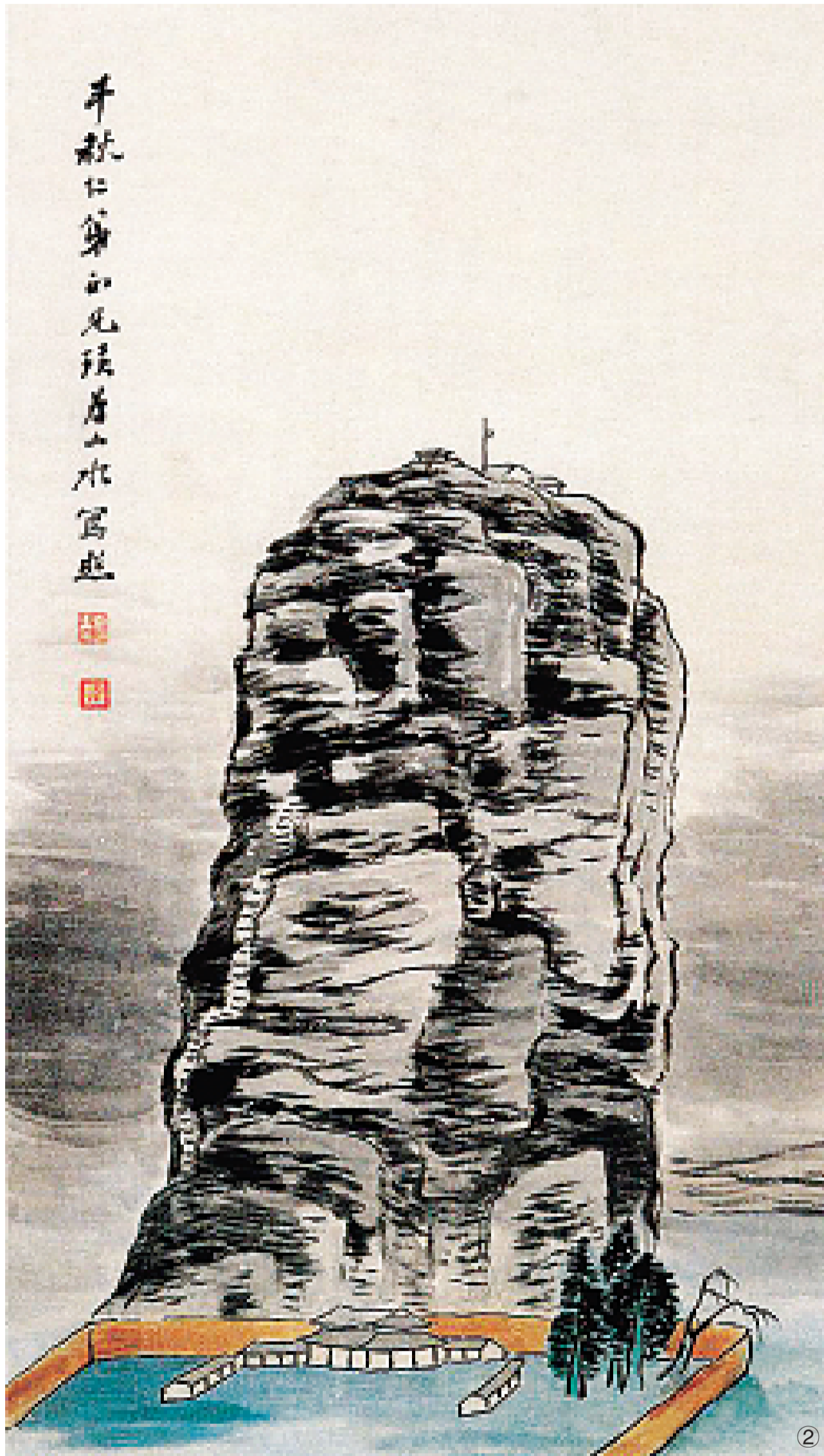
桂林城留给齐白石安逸宁静的美好印象，以至多年后他对桂林仍心存念想。在这些《忆桂林往事》诗中，将桂林的那种悠然自得、享受山水的生活描写得令人神往：

消闲临水一杆丝，五美堂西碧柳垂。

却被人呼垂钓者，从来无那美鱼时。

榕叶团团盖不如，桂林风物故乡无。

不看山水全无事，日坐榕阴把酒壶。

齐白石的《独秀峰图》

齐白石说：“我在壮年时代游览过许多名胜，桂林一带山水，形势陡峭，我最喜欢。”齐白石离开桂林几十年后，回忆起在桂林的游历，感慨地说：“画山水，到了广西，才算开了眼界啦！”

齐白石在桂林开了眼界，创作了不少山水画作品。他尤其爱画独秀峰，独秀峰峰耸立，高峻陡峭，气势巍然，有“南天一柱”之称。齐白石在桂林期间所画《独秀峰图》既有设色，又有水墨。现藏于中国美术馆的设色《独秀峰》是齐白石在桂林创作的作品。画面中，孤峰独立，平地拔起，笔法皴擦点染，自由潇洒，设色清新雅致。画面上独秀峰傲然耸立，山路崎岖掩映，山顶一长杆挂灯直入天空。下有想象中的院落，院有宽大的围墙，墙内有杂树四株，中间房屋中有两层楼阁和廊坊，不似寻常人家。

水墨《独秀峰图》则更为简洁，寥寥数笔，勾勒出独秀峰的形体，画中染染较少，笔墨简逸。竖长幅的构图与大面积的空白更体现出独秀峰的秀美与高度。题跋不在大片留白处，而是藏在山体间，隐约可见“孟方五兄……弟璜字样”，题跋下钤一方红色印章。

光绪三十二年春，齐白石在桂林过了年，即将离开桂林，又画了一幅《独秀山图》，题诗一首：“笑看独秀如碑立，可惜周遭没字痕。只有晚风残照候，一竿灯火乱星辰。”这幅有题诗的《独秀山图》，以高远的仰望视角，皴笔交叠的浓墨，堆造出独秀山凹凸嶙峋，直插云霄的凛然气势。

齐白石游历山河，一边创作，一边卖画，挣了钱回湘潭老家建新房住下。他将数年来游历中所见山水、所绘画稿整

理重画，编入《借山图册》，其中有重画的《独秀山》图。《独秀山》的构图没有太大变化，在横涂竖抹中以浓墨渲染、烘托出山石的厚重质感。山峰两侧绘灰蓝渲染的云海，更突显独秀山高耸入云，绝世尘寰。独秀峰景观对齐白石的山水画创作产生了深刻影响，孤峰独立或一山一水或一丘一壑的构图模式，从此成为齐白石山水画的典型符号。

齐白石离开桂林多年后，依旧怀念桂林的生活。1927年，齐白石又创作了一幅《独秀山图》。此幅作品较桂林时创作的《独秀峰图》更加成熟，虽然造型与构图上没有太大的改变，但用笔与用墨却存在极大的差别。桂林创作的《独秀峰图》似乎是用毛笔的笔锋在勾勒，然后简单皴染，而后来的《独秀山图》则是用秃笔横扫竖抹，山体勾勒用浓墨中锋写出，山石的厚重感与质感跃然于纸上。山体以浓墨、淡墨染就，枯润、浓淡、干湿相互补充、相互渗透，取得相得益彰的艺术效果，可以看出齐白石画风的明显变化，并在其后的山水中得以体现。

齐白石的《桂林山图》

齐白石对桂林石涛的山水画一见心折，曾多次临摹石涛山水，他临摹石涛画不在于取法笔墨，而是学习独创求变，石涛画作的无法之法，乃石涛法，石涛之法亦为齐白石之法。齐白石有诗作说石涛：“绝后空前释阿长，一生得力隐清湘。胸中山水甲天下，删去临摹手一双。”所谓“胸中山水甲天下”，是称赞石涛，也是在说他自己，齐白石学石涛是要“删去临摹手一双”，开创一条自己的山水画之道。

20世纪20年代，齐白石北漂京城，北京的画师起初

瞧不起齐白石，说他的山水画毫无师承，是“野狐禅”。齐白石不以为然，白云：“吾画不为宗派拘束，无心沽名，自娱而已。人欲骂之，我未听也。”齐白石在《阳朔山水》画中题道：“曾经阳朔好山无，峦倒峰斜势欲扶。一笑前朝诸巨手，平铺细抹死工夫。”意思是他画山水不承宗派而师造化，也不喜欢京师画匠们的“平铺细抹死工夫”。

齐白石有诗云：“山外楼台云外峰，匠心千古此雷同。卅年删尽雷同法，赢得同侪骂此翁。”齐白石深知前人传统束缚之甚，他自出机杼，创造属于自己的山水面貌，凭的是胸中自有“甲天下”的桂林山水。

齐白石的桂林山水画风独特，因为有桂林山水的启示，他的山水画从造化中来，不死守传统而另辟蹊径。故宫博物院藏有齐白石1924年创作的《桂林山图》画，画上题写诗一首：“逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下，老夫看熟桂林山。”这首“看熟桂林山”的诗作曾在齐白石山水画上题写过多次，口碑相传，广为人知。齐白石奇特的山水景观，是记忆中的桂林风景，画出的是自己胸中丘壑块垒。

齐白石《桂林山图》所描绘群山有棱有角，桂林群山地貌景致诉诸笔下，整幅画面纯以水墨来描绘表现，以墨线勾勒山石外轮廓、山脉起伏走向、坡岸、屋舍、帆船，山石的阴阳向背、坡岸高低复以墨色进行平涂处理，整幅画面显得非常静寂，颇有“山静似太古，日长如小年”诗意。

《桂林山图》作于齐白石山水鼎盛时期，在其同期山水画作中，《云山深涧》是齐白石创作的一幅宏大的山水画，整幅画面纯以水墨来描绘表现，堂堂巍巍气象，独步古今。将此画与《桂林山图》相比，其山石景色与《桂林山图》类似，其表现手法与《桂林山图》的笔墨风格一脉相承。画面上群山矗立层叠，山间云雾环绕，飞瀑如匹练由山头倾泻而下。屋舍坐落高山脚下，藏于山崖间，密林环列屋舍四周或山崖处。整幅画上下左右几乎没留下空间，营造出巍峨静穆的气象。

齐白石的桂林写生画稿

齐白石在桂林期间游历山水，写生作画。其中有一幅阳朔写生画稿，画的是漓江边悬崖下的景象。山下停泊着数只漓江特有的八杆船，江中还有渔夫奋力划着小舟一叶，又寥寥数笔，勾勒出山崖下的垂钓者。画稿题有文字：“阳朔下十余里，河岩下，有钓者钓竿置之石破中，人踞于舟以竹为之，殊有别趣。”

在这件阳朔写生画稿的基础上，齐白石于1931年创作了《阳溪垂钓》。漓江岸边山耸立，江边四只竹排上各有渔人垂钓，近处山石墨彩勾画，远山青蓝大笔涂抹，意境安逸悠远，画出了阳朔山水的神韵。齐白石在《阳溪垂钓》上有款识：“桂林时候不相伴，自打衣包借小游。一日扁舟过阳溪，南风轻暖北风寒。此阳溪山水也，白石并题昔句。”

齐白石晚年论画，称“我在壮年时代游览过许多名胜，桂林一带山水，形势陡峭，我最喜欢。别处山水，总觉不新奇，就是华山也是雄壮有余秀丽不足。我以为，桂林山水既雄壮又秀丽，称得起‘桂林山水甲天下’。所以，我生平喜画桂林一带风景，奇峰高耸，平滩捕鱼，即或画些山居图等，也都是漓江边所见到的。”

齐白石的《阳溪垂钓》正是其论画的注脚：奇峰如壁高耸，江流渔夫垂钓，源于生活，高于生活，由写生画稿而起，成就阳朔风光之《阳溪垂钓》。

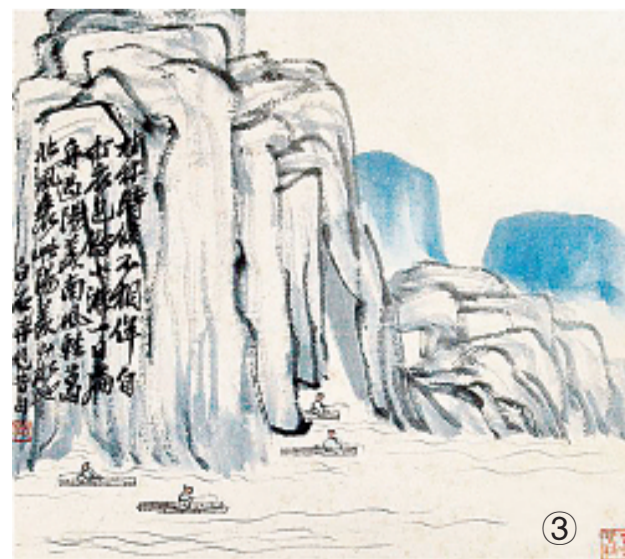
齐白石的《写山水小稿》也很有意思。一张纸上画了两幅写生图，画面两相对倒。画图为江流中景观，有山崖，有洲岛，有水流，有帆船，有渔人，有水草，均为江上小景，可作为山水画局部素材使用。

其中一幅画稿以船为主，绘有漓江特有的“八杆船”。一只已落帆的船上，八字形桅杆结构一目了然。还有一只船在船夫的操作下迎风张帆，帆帆上下两处注明帆布设色为“赭黄”。画稿另有文字：“两粤之间之舟无大桅，帆横五幅，上下二幅色赭黄。”齐白石后来的山水画所绘帆船均为独桅，没有再现“八杆”桅杆，因为“八杆船”是漓江独有，齐白石并不照搬。

另一幅画稿绘江流景观，以流畅的细线条表现水流，以水墨绘出江中几处洲岛，注明设色为“碧色”。江流处有文字：“将至平乐府，河中之洲砂高处皆碧色，有一高沙处碧草一丛堪入画，故存其稿。”齐白石对所见之洲草十分感兴趣，题记“余过此处时二月，此草色尚茂，想经冬不凋，问名于土人，不知也。”画稿线条简约，文字信息量大。

早春二月过平乐，应是齐白石乘船离开桂林去广东旅途中所绘所记，这是齐白石在桂林期间最后一幅画稿。

漓江帆船远去，从此之后，桂林山水留存于白石老人永远的记忆里，留存于白石老人山水画的神韵中。而白石老人留给桂林的是不朽的漓江画稿，还有那“自有心胸甲天下，老夫看熟桂林山”的名言。

图①：齐白石

图②：齐白石 独秀峰图 1906

图③：齐白石 阳溪垂钓 1931

（本文图片均由李树提供）