

作者簡介

蘇于喬，台灣高雄人，1987年生，父母畢生從事水墨畫創作，因此引發對中國文藝的興趣。國立臺灣師範大學雙主修美術系國畫組暨國文系，國立高雄師範大學國文系碩士，曾任高中國文教師，現就讀高雄師範大學國文系博士班。

提 要

齊白石（1864～1957）是中國二十世紀藝壇中，頗負盛名又充滿傳奇色彩的藝術家。以其九十七歲（實為九十五歲）高壽，歷經清末、國民政府與共產政權的遞嬗，一生大半光陰投注在文藝創作，無論在詩文、書法、繪畫、篆刻上皆有所成，產生的作品質量俱可觀。尤其經過十年自覺的變法創造，齊白石的繪畫大約在七十歲後真正達到藝術的高峰，其大寫意紅花墨葉的花鳥畫與生動靈活的魚蝦水族堪稱一絕，為人矚目，晚年更是畫名揚譽海內外，榮獲諸多藝術頭銜與獎項，門人三千，桃李天下，對中國藝術的承先啟後有重要的地位。

齊白石既是中國近代詩、書、畫、印兼擅的大家，惟其畫廣為人知，其詩至今論者不多，而他本人數次向門生自言「詩第一」，卻可惜沒有進一步說明原因，不禁讓筆者省思：是齊白石的詩名為畫名所掩？還是讀者與作者角度有所不同？原因為何？因此本文欲就其詩與畫兩者共通的媒介、觀者與作者溝通的橋樑——題畫詩，具體分析主題、內容意涵與形式技巧，掌握齊白石詩作的特質，由此回應齊白石的論點，以期給予合理的詮釋和定位。

目

次

第壹章 緒 論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 文獻回顧與研究概況	3
一、專書	3
二、學位論文	6
三、期刊	9
第三節 研究範圍與方法	11
一、研究範圍	11
二、研究方法	12
第貳章 齊白石的生平	13
第一節 家世與出生	13
第二節 童年——農村生活 (1864~1876, 2~14 歲)	15
第三節 啟蒙——民間畫師 (1877~1901, 15~39 歲)	17
第四節 壯遊——五出五歸 (1902~1909, 40~47 歲)	22
一、一出一歸	22
二、二出二歸	24

三、三出三歸	24
四、四出四歸	26
五、五出五歸	26
第五節 沉潛——鄉村幽居 (1910~1918, 48~56歲)	27
第六節 創造——衰年變法 (1919~1928, 57~66歲)	28
第七節 圓熟——一代大家 (1929~1957, 67~97歲)	31
第參章 齊白石的詩畫概論	35
第一節 齊白石的畫與畫論	35
一、齊白石的畫	36
二、齊白石的畫論	42
第二節 齊白石的詩與詩論	54
一、齊白石的詩	55
二、齊白石的詩論	62
第肆章 齊白石的題畫詩	65
第一節 題畫詩歷史回顧與定義	65
一、傳統題畫詩的定義	66
二、題畫詩的源流與發展	67
三、題畫詩的功用	68
第二節 主題內容與意象	70
一、山水類	71
二、花木類	93
三、人物類	111
四、水族類	122
五、禽鳥類	131
六、草蟲類	141
七、果蔬類	150
八、走獸類	159
九、雜類	161

第三節 形式與藝術技巧	163
一、體裁	163
二、用韻	165
三、藝術技巧	175
第五章 結 論	181
參考文獻	185
附錄 齊白石題畫詩圖文檢索	193

表目次

表一 體裁數量表	164
表二 韻部使用表	166
表三 近體詩首句通押	168
表四 換韻	169
表五 出韻	170
表六 41 首出韻詩作	171

圖目次

圖 1 白雲紅樹	73
圖 2 楓林亭外	75
圖 3 萬梅香雪	75
圖 4 當門賣酒	75
圖 5 華山圖	76
圖 6 松山竹馬	78
圖 7 古樹歸鴉	78
圖 8 石泉悟畫	79
圖 9 甘吉藏書	79
圖 10 入室松風	80
圖 11 紅杏烟雨	80
圖 12 草堂烟雨	81
圖 13 桂林山	82
圖 14 芭蕉書屋圖	82
圖 15 荷塘水榭	83

圖 16	陽羨垂釣	85
圖 17	孤舟	86
圖 18	乘風破浪	86
圖 19	蕉屋圖	87
圖 20	山水	87
圖 21	仙人洞圖	87
圖 22	日暮歸鴉	88
圖 23	白石草堂圖	89
圖 24	無魚鉤留圖	89
圖 25	山水鷓鴣	90
圖 26	放舟圖	90
圖 27	教子圖	91
圖 28	補裂圖	92
圖 29	枯樹歸鴉圖	92
圖 30	松帆圖	92
圖 31	寶缸荷花圖	94
圖 32	荷花	95
圖 33	籬菊圖	96
圖 34	菊花	96
圖 35	紫藤	97
圖 36	紫藤	97
圖 37	芭蕉	99
圖 38	雨後	99
圖 39	竹	101
圖 40	墨蘭	101
圖 41	秋海棠	103
圖 42	秋海棠	103
圖 43	玉蘭小鷄	104
圖 44	紅梅	105
圖 45	山茶花	106

圖 46	老少年	107
圖 47	向日葵	108
圖 48	杏花	109
圖 49	松樹青山	110
圖 50	栗樹	110
圖 51	紅線取盒圖	112
圖 52	鍾馗搔背圖	113
圖 53	鐵拐李	114
圖 54	拈花佛	115
圖 55	佛	115
圖 56	不倒翁	116
圖 57	不倒翁	116
圖 58	盜甕圖	117
圖 59	漁翁	118
圖 60	得財圖	119
圖 61	卻飲圖	119
圖 62	西城三怪圖	120
圖 63	送學圖	121
圖 64	其奈魚何	124
圖 65	芙蓉小魚	124
圖 66	山溪群蝦圖	127
圖 67	蟹酒催飲圖	129
圖 68	燈蟹	131
圖 69	絲瓜青蛙	131
圖 70	青蛙蝌蚪	131
圖 71	公雞石榴	133
圖 72	雛雞	134
圖 73	蘆雁	135
圖 74	蘆雁圖	135
圖 75	梅花天竹白頭翁	136
圖 76	牡丹白頭翁	136

圖 77	菊花八哥	137
圖 78	鷹石圖	138
圖 79	仙鶴	139
圖 80	枯藤群雀圖	140
圖 81	鷓鴣稻穗	141
圖 82	工筆草蟲冊題記	142
圖 83	藤蘿蜜蜂	143
圖 84	紫藤雙蜂	144
圖 85	紫藤雙蜂（局部）	144
圖 86	荔枝蜻蜓	145
圖 87	荷花蜻蜓圖	145
圖 88	牡丹雙蝶圖	146
圖 89	牡丹雙蝶圖（局部）	146
圖 90	葡萄蝗蟲	148
圖 91	貝葉秋蟬圖	149
圖 92	葡萄蝗蟲（局部）	149
圖 93	貝葉秋蟬圖（局部）	149
圖 94	桑蠶	150
圖 95	甘貧	152
圖 96	芋頭蘿蔔	152
圖 97	白菜	154
圖 98	白菜	154
圖 99	香滿筠籃	155
圖 100	大喜大利圖	156
圖 101	栗子荸薺	156
圖 102	柿樹	157
圖 103	筠籃新笋	158
圖 104	燈鼠瓜果圖	160
圖 105	牧牛圖	161
圖 106	柴筲	162