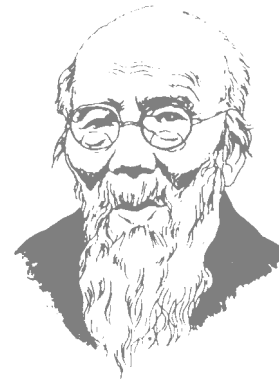
放牛娃出身的大画家

齐白石

齐白石（1864～1957年），现代书画家、篆刻家，出身于一个世代务农的农民家庭，只读过半年书，早年曾为木工，后学习绘画、诗文、篆刻、书法，并以卖画、刻印为生，形成了独特的艺术风格，给近、现代处于变革中的中国传统绘画带来了勃勃生机。他的艺术，不仅影响了当代中国画，也影响到中国画的发展，其影响涉及亚洲、欧洲和全世界艺坛。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

星塘老屋一后人

著名画家齐白石一生刻印作画，给自己起了许多别号，其中一个“星塘老屋后人”的别号被他刻成印章。每当看到这枚印章，白石老人便不由得回想起家乡，回想起难忘的童年。

湖南省湘潭县城的南面，离城 50 来公里，有个依山傍水、景色秀丽的小村庄，名叫杏子坞。村东头有个水塘叫星斗塘，传说早年间天上掉下一块陨星石，落在塘里，因此而得名。但也有些老人们讲，很久以前的杏子坞非常干旱，一位仙人知道后便从天上扔下一块大石头，把地面砸了一个坑，变成了现在的水塘。星斗塘边上，有所坐西向东的小茅屋。齐白石就出生在这所小茅屋里。

齐白石祖上是安徽省砀山县人氏，明朝永乐年间迁到湘潭，祖祖辈辈都是农民。他的祖父齐十爷勤劳勇敢，性情刚直，对不平之事敢怒敢言。父亲齐以德是祖父的独苗子，性格却与祖父相反，是个少言寡语、胆小怕事、宁愿吃亏的老实人。母亲周氏既能干又刚强，粗活细活样样都行，是个理家过日子的好手。在乡下，做饭烧稻草。母亲看到稻草上还有没打净的谷粒，就用捣衣椎一点儿一点儿地

椎下来，一天得谷 0.1 升，一月得谷 3 升，一年就是 30 升。积攒多了，她拿去换成棉花，又在家里空地上种了些麻。有了棉麻，她就春天纺棉，夏天绩麻。全家老小穿的衣服，都是用母亲织的布做成的。除了织布，母亲还养了鸡鸭和猪。母亲很孝敬公婆，有了吃的穿的，总是先敬公婆，次及丈夫，最后才是自己。齐白石从小深受勤劳能干、敦厚善良的母亲影响，一生勤俭。这种习惯他一直保持到晚年。

齐白石的出生，给这个贫苦家庭带来了极大的欢乐。爷爷给他取名纯芝，也叫阿芝。幼时的齐白石，体弱多病，为了给他看病，全家人不得不到处求人，请医问药。直到 4 岁，阿芝的病才全好了。因看病而负债累累的全家人都觉得松了一口气，露出了宽慰的笑容。

铁钳划灰学识字

病好后的齐白石，经常由祖父带在身边，抱着哄他玩。祖父齐十爷是个很有见识的农民，小的时候家贫上不起学，但靠勤学好问，居然认得了几百个字。他要把自己所认识的字全部教给孙子。

这年冬天，阴雨绵绵，寒冷异常。齐十爷用衣襟把阿芝裹在胸前，用拾来的松枝点起炉火取暖。老

人一边烤火，一边拾起捅炉子的铁钳子，在松柴灰上教阿芝认字。从此以后，祖父每隔两三天教他一个生字。小阿芝很聪明，学得也很快。每天祖孙两人借着火光用铁钳划灰识字是他们最愉快的事情。

齐白石 7 岁那年，把祖父识得的 300 多个字全部学会了。齐十爷既为孙子的聪明高兴，又为无力供他上学而忧愁。

母亲明白公公的心思，安慰他：“儿媳今年椎稻草椎下来的稻谷，积了 40 升，存在一个银匠家里，原打算再积多一些换副银钗戴。我的银钗戴不戴不要紧，现在可以把这钱取出来，让阿芝去上学。”

阿芝终于幸福地迈进了学堂。打这以后，在上学的近两公里山路上祖父每天清早把阿芝送去，傍晚接回。遇到阴天下雨道路泥泞，齐十爷打着伞，祖孙两人互相搀扶，在风雨中挣扎赶路。

阿芝读书非常用功，每学新课，不读会，不弄懂决不罢休，经常是回到家里，仍然手不离书，口不离书。他把这种刻苦学习的精神一直保持到老，为此，齐白石曾刻过一方“一息尚存书要读”的印章激励自己不断学习。

学画雷公神像

齐白石除了读书之外，另一门重要的功课是写字。那时写字是用毛笔。祖父特地把自己珍藏多年的一块断墨和一方裂了缝的砚台给了阿芝，还给他买了新毛笔和描红本。从此，写字课也成了阿芝最喜欢的一门功课。

要写好字，没有什么捷径好走，只有多练，再多练。先生每天课上课下的作业就是描红。小阿芝天天在描红纸上描个不停。有时，遇到有些字怎么描也描不好，他心里不免厌烦，就在纸上画起画来。

旧时湘潭地方有个风俗，谁家要是生了孩子，就要在门上挂起一幅雷公神像，据说是可以镇妖避邪。一天，阿芝在邻居家又看到了雷公神像。虽然母亲生二弟时家中也挂过，但那时他还小，没太在意。今天见到，他越看越觉得有趣，心里痒痒地直想把画揭下来拿走。他知道这是不行的。怎么办呢？有了，我把它画下来不就行了吗？

晚上放学后，阿芝约了几个同学一起来到雷公像下。他取出笔墨砚台，在描红纸上画了起来。谁知这雷公尖嘴猴腮、怪模怪样的还真不好画。画来画去，他画成了一个像鹦鹉似的怪鸟，把小伙伴们

需要全本请访问 www.ertongbook.com

逗得哈哈大笑。阿芝也感到很不满意。忽然，他灵机一动，跑回家去找了一张包过东西的薄竹纸。这种纸非常薄，透亮，韧劲也好。人们常用它包东西。阿芝把薄竹纸覆在画像上面，用笔把图形勾下来。画好了一看，嘿！太像了，简直和原来的一模一样。阿芝感到了一种前所未有的快乐和满足。小小的一张雷公神像，使绘画从此和他结下了不解之缘，乃至成了他终身的事业甚至生命！

阿芝的名气在同学中传了开来。许多同学都来请他画画。阿芝有求必应。随着画画数量的增多，他越画越像，更加激发了他画画的热情和兴趣。他已不再满足画雷公神像了。他把目光投向了周围的树木花草、牛马猪羊、鸡鸭鱼虾……只要是自己熟悉的，他都爱画，而且画得很像。

读书的幸福时光太短暂。这年秋天，因庄稼歉收，本来就度日艰难的阿芝家再也无力供他念书了。齐白石无限留恋地告别了朝夕相处近一年的同学们，告别了留下童年梦想的学堂。但在他的心里，也留下了对知识的渴望和向往。

辍学在家的齐白石，每天要帮着挑水、种菜、扫地、打杂，还要照顾两个年幼的弟弟。

他 11 岁时，家里借钱买了一头牛。从此，齐白石每天上山，一边放牛，一边砍柴，顺便捡些粪，给

地里添肥。在此期间，齐白石一刻也没有忘记读书。他总是把书放在布包里挂在牛角上。老牛乖乖地替小主人驮着书。一人一牛一前一后地走在山路上。到了山 上，砍好柴，喂饱牛，别的小伙伴们尽兴地抓蟋蟀、捉蝴蝶、做游戏时，齐白石更多的时候是趴在草地上或坐在山石上看书写字。晚上回到家里，吃过饭，忙完家务他就拿出描红纸练习白天学过的字。祖父看他这么爱学，给他买了几本黄表纸和大楷字帖。齐白石知道这都是用牙缝里省下的钱买的，来之不易。为了节约纸，他先用红土调水，写一遍红字，再用黑墨写一遍黑字，一张纸当两张用。写字的纸有了，画画的纸怎么办呢？齐白石每天挖空心思找纸，以解画瘾之需。一天，他翻到了祖父几十年前用过的一些记账本，如获至宝地拆开翻过来，偷偷地练画画。

刻意求新的小木匠

12 岁时,齐白石经历了他有生以来大喜大悲的感情冲击。这一年的正月二十一日，按照家乡的风俗习惯，他的祖父母和他父母双亲作主，给他娶了亲。姑娘名叫陈春君，比他大一岁，过门后先做“童养媳”，等双方都长大成人了，选个“黄道吉

日”正式结为夫妻，也就是“圆房”。

春君是穷人家孩子，能吃苦，也很能干，屋里地里，不论什么活都拿得起、放得下。加上这对小人也互相中意，全家人的心里乐开了花。

不料，和和美美的日子刚刚过了 3 个月，齐白石的祖父就故去了。失去了敬爱的祖父，齐白石肝肠寸断，整整哭了 3 天 3 夜。为办祖父的丧事，家里又负上了几笔债。

只靠父母操劳何时能还完债呢？父亲看着瘦小单薄的阿芝叹了口气，狠着心让他一起下地干农活，帮着扶犁翻地。初学乍练，阿芝经常是这头顾了犁，那头顾不了牛，折腾得满身大汗也耕不了一块地；下田插秧吧，头顶着毒辣的太阳，弯着腰站在泥陷过小腿的水田里，深一脚，浅一脚，比扶犁更是难受。

一年后，父亲怕累坏了他，就和阿芝的祖母、母亲商量让他学一门手艺，以备将来养家糊口。于是，15 岁时，齐白石拜一个远房亲戚为师，学做粗木工活，主要是做桌椅床凳、犁耙水车以及盖房子立木架等等。齐白石学得很快，没多久就能跟着师傅出去一起承揽活计了。

一次，师徒两人走在田间的小路上，远远地看见前面来了三个人，身上也背着许多木工工具。当

两拨人在窄窄的路上越走越近时，师傅急忙把齐白石拉住，侧身让到路边。这三个人倨傲得很，只略微点了下头，便大模大样地擦身而过。阿芝吃惊地看着师傅。师傅看出他的疑问，解释说：“我们是大器作，做的是粗活；他们是小器作，做的是细活。他们能做精致小巧的东西，还会雕花。这种手艺，不是聪明人，一辈子也学不成的。我们大器作的人，怎敢和他们平起平坐呢？”

一番话说得齐白石心里很不服气：“凭什么他们能学好，我们就学不好？”他暗暗下定决心，一定要学会细木工活，而且要做得最好！

不久，齐白石便拜了一位有名的雕花木匠为师，学小器作。心灵手巧的齐白石很快赢得了师傅的喜爱。他倾心地向阿芝传艺。阿芝也勤奋刻苦地学习，从选材、制做图稿到雕刻，无不一一领会。师傅逢人就夸：“我这个徒弟等学成了手艺，一定是我们这一行的能手。我干了一辈子，将来面子上沾些光彩，就靠我这徒弟身上啦！”

齐白石果然不同凡响。他在虚心学习前辈的经验和技巧的同时，跳出以往同行艺人们千篇一律的老一套，大胆创新，把鲜花水果、飞禽走兽等加进雕花画稿中，雕出了许多别开生面、新鲜有趣的新花样，深受人们喜爱。 3 年后他出师。人们都称他

“芝木匠”齐白石在四乡八邻渐渐地有了点儿名气。

无言的“老师”

小时候，在没有老师教的时候，齐白石就以大白然为师，画他熟悉的花草树木、河流山水以及各种小动物。可以说，大自然是他第一位无言的老师。

有一次，还没学木匠的齐白石帮父亲在田里干活。傍晚回家路过星斗塘，他坐在塘边洗脚，突然感到脚趾一阵钻心的刺痛。定睛一看，原来是一只大草虾用大钳子夹住了他的脚。这只闯祸的草虾引起阿芝极大的兴趣。他把它翻来覆去地认真研究了一番后，又放在水盆里观察它游动的形态，随后便画出了他平生第一只虾。纸上的虾是那么栩栩如生。齐白石不禁惊喜万分，完全忘记了它带给自己的痛楚。

从这儿以后，他更加注意观察周围一切美好的、有生命的东西。他常常趴在水塘边、溪沟旁，出神地观察鱼虾在水中游动、螃蟹在地上爬行的姿态；他常常蹲在花草树木旁，仔细观察花蕊、花瓣的形状，树叶、枝干的长势，连树叶的脉络纹理也不放过。农家种的瓜果蔬菜更是他学画的好教材。所有这些他都了解得清清楚楚，默默记下，回到家里再把它们

齐白石在思考作画。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

仔细地画下来。

长期进行细致入微的观察，久而久之他养成了习惯。这种习惯伴随了齐白石一生，也给他的画作带来了生命力。齐白石 20 岁时，虽然肩背工具箱、外出做雕花木工，可是他心里念念不忘的却是画画。

一天，齐白石在一个主顾家做工，无意中看到一部《芥子园画谱》。他的目光一下子被吸引住了，激动地把它拿在手中，迫不及待地翻阅起来。《芥子园画谱》是一部流传久远的画谱，也是初学中国画技法的一本好教科书。它不但文图并茂，附有大量的例图和说明，更重要的是每篇都有史有据，对各种技法罗列齐全，论述详尽。这真是一部深入浅出、条理清晰、极为实用的好教材。齐白石爱不释手。

齐白石请主人把这部书借给他看看。主人答应后，他便如获至宝地揣回家里，借着油灯细细地看起来。别人的书不好老不还，他想出一个好主意，与母亲商量，从自己挣的工钱中匀出些来，买了颜料、画笔和油素纸。每天晚上收工回到家里，他就趴在桌子上，凑在灯下，一幅一幅地细细勾描，足足画了半年才完成。他把自己的画谱分钉成 16 本，分别配了封面，这才满意地松了口气。

从此，这本画谱成了齐白石绘画的启蒙老师，一有空就照着临摹。在很短时间里，他居然把画谱从

头到尾画了三遍。在画第三遍时，他已能不看帖子，准确地画出图画来。他还把画谱中学到的东西应用到雕花活计中，使花样不断翻新。靠着这本画谱，齐白石为自己奠定了坚实的绘画基础。

拜师寿三爷

和许多著名的艺术家相比，齐白石的学艺道路比较特殊。别人都是在少年甚至幼年时即拜师学艺，青年时崭露头角，初现锋芒。可是齐白石小时候没有这个条件，直到 27 岁时，才得遇明师指教，并从此走上卖画为生的道路。

27 岁那年，齐白石到离星斗塘 20 多公里地的名叫赖家垅的村子里为人雕花。他白天干活，晚上就住在主顾家里。村里人知道后，便来找他求画。有个人在拿到画后，感激地说：“请寿三爷画个帐檐，常常要等上一年半载，还不一定能画成。”齐白石听到“寿三爷”三字不觉一怔。他在家时常听亲友们说起，这一带有他们杏子坞的一位亲戚，姓胡，名自倬，号沁园，人称寿三爷。这位寿三爷能写会画，诗也作得好，是个极风雅豪爽的人。但是因齐白石从未见过他的面，因此也没太在意。

谁知寿三爷早就听说家乡有个后生叫齐白石，

爱画画，既聪明又用功，这次又见了他给乡亲们画的画，对齐白石产生了好感。

一天，寿三爷特地来到赖家，想见见齐白石。齐白石没想到寿三爷会来，慌忙放下手里的活。一见面，寿三爷就喜欢上了齐白石。他仔细询问了齐白石学艺的情况，夸奖他不但花雕得好，画也画得不错。

“大可造就!”寿三爷高兴地说，“你愿不愿意再读读书，学学画画？”

“愿意！”齐白石激动回答，紧接着又叹了气，“书也想读，画更想学。只是家穷，还指着我做工挣钱，没有办法。”

“那怕什么?”寿三爷大声说，“只要有志气，一面读书学画，一面卖画养家，也能对付过去。如果你愿意的话，等这里的活做完了，到我家来谈谈。”

回家后，齐白石把寿三爷的话和自己的打算告诉了父母。父母都是明白人。他们很珍惜这来之不易的学习机会，同意了他的请求。

于是，齐白石来到胡家，正式拜胡沁园（寿三爷）为师。胡沁园还把自己家聘请的教书先生也介绍给齐白石。这样齐白石一面学画，一面读书。两位老师商量，给齐白石重新起了名字，单名叫“璜”，又取了一个号，叫作“濒生”。因为齐白石家

离白石铺很近，他自己又取了个别号，叫作“白石山人”。这就是人们所熟知的“齐璜”及“齐白石”（别号）的来历。

从那天起，齐白石开始读《唐诗三百首》、《孟子》及唐宋八大家的文章，还读了《聊斋志异》一类的小说，开阔了眼界，丰富了想象力。

读书之外，齐白石就跟胡沁园学画工笔花鸟虫草。胡沁园把他收藏的许多古今名人字画一一指点讲解，教齐白石仔细临摹，从中汲取精华，并且不光教他画画，还教他作诗。遇到朋友们来家里举行诗会，胡沁园叫齐白石也一起参加。

经过努力，齐白石的诗、书、画技艺飞速提高。在胡沁园的宣传下，四方乡邻都知道他有一个画画很巧妙的弟子，纷纷来找齐白石求画。齐白石真的实现了老师教他“卖画养家”的愿望，放下木工箱子，以画笔谋生了。

激出来的篆刻家

中国画具有诗、书、画、印合一的特点，其中，印在周朝时就有了。治印的基础是书法，要求治印者必须具有较高的文化素养，识篆并能写篆。小小印章上，不光要有随心所欲的刀工，还要像构思大

的书法或画作那样，结构布局，“分朱布白”，才能形成优美的印章。

在胡沁园家学习期间，他时常来往的诗友中，有几位很擅长篆刻。他们对齐白石的影响和帮助很大。每当他们将自己的诗作以书法的形式书写完成、再盖上一方鲜艳朱红的印章时，一幅原本色调单一的作品顿时豁然亮丽起来，变得精神气十足。从那时起，齐白石就想有一枚自己的印章。

有一天，齐白石被别人请去画像，遇到一个从长沙来的人，号称“篆刻名家”。人们纷纷慕名求他刻印。齐白石一见，也赶忙找来一方寿山石，想请那人刻个名章。过了几天，他去问刻好了没有。“名家”把石头还给齐白石，不耐烦地说：“先去磨平，再拿来刻！”齐白石望着自己手里这块刻意挑来，既光滑又平整的石头，看不出还有什么地方要磨。既然“名家”说要磨，想来不会错，齐白石把石头拿回去，仔仔细细地又磨了一遍，再拿去。过了几天，齐白石又去看，还没有刻！“名家”仍旧说：“没有平，拿回去再磨磨。”如此傲慢无理，一下子把齐白石激怒了。他想，一个人有了一点雕虫小技就可以这么自命不凡，目空一切？他哪里是嫌石头不好，分明是没把别人放在眼里。齐白石二话没说，拿上石头就走了。

当天晚上，齐白石憋着一口气，拿了把修脚刀，采用雕花的技巧，顺着笔画一刀一刀地刻起来。倒也没怎么觉得费劲，他就把一枚印章刻好了。第二天，他拿给朋友们看。大家都说不错，满有韵味。齐白石从此对篆刻艺术着了迷。

刻了一段时间，齐白石自感不甚满意，就去请教会刻印的朋友“我总是刻不好,有什么好办法？”

“南泉村楚石有的是!”朋友笑着对他说，“你挑一担回家去，随刻随磨。你能刻满三四个点心盒，家里到处都成了石浆，那就刻得好了。”

一席玩笑话，却叫齐白石如梦初醒。对！多磨多刻，只要苦练，没有学不好的。从此，他把自己关在房间里，从早到晚不停地刻了磨，磨了刻，弄得满屋子都是石屑和泥浆，几乎无处下脚。他遍访古今篆刻家的作品，认真分析、学习，不断创新，终于在篆刻这门艺术领域中也自成一家。

需要全本请访问 www.ertongbook.com