

李耕国画研究

福建省仙游县文体广电出版局 编

黄志强 编著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

李耕國畫研究

楊曉陽題



福建省仙游县文体广电出版局 编

黄志强 编著



廈門大學出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

國家一級出版社
全國百佳圖書出版單位

图书在版编目(CIP)数据

李耕国画研究/福建省仙游县文体广电出版局编;黄志强编著. —厦门:厦门大学出版社,2015.10

ISBN 978-7-5615-5789-1

I. ①李… II. ①仙…②黄… III. ①李耕(1885~1964)-中国画 绘画评论

IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第245377号

官方合作网络销售商:



厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路39号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181406

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门市竞成印刷有限公司印刷

2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

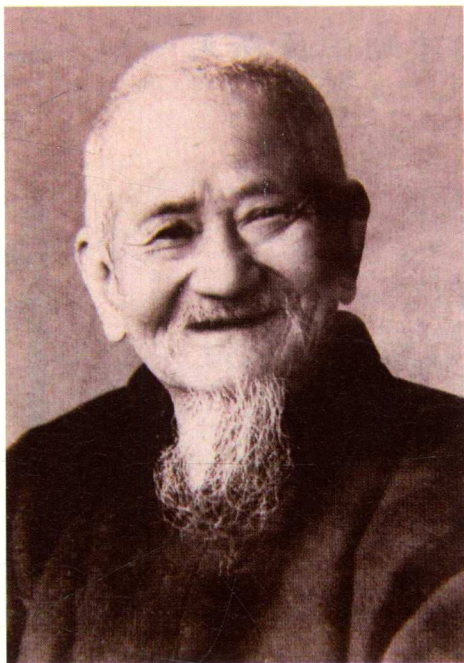
开本:787×1092 1/16 印张:20 插页:1

字数:500千字 印数:1~3200册

定价:81.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

纪念国画大师李耕诞辰一百三十周年



李耕像 (1885—1964)

有以奇拙胜者，首推李君耕。挥毫恣肆，可以
追踪癯瓢，其才则中原所无……

——涂悲鸿

李耕画派

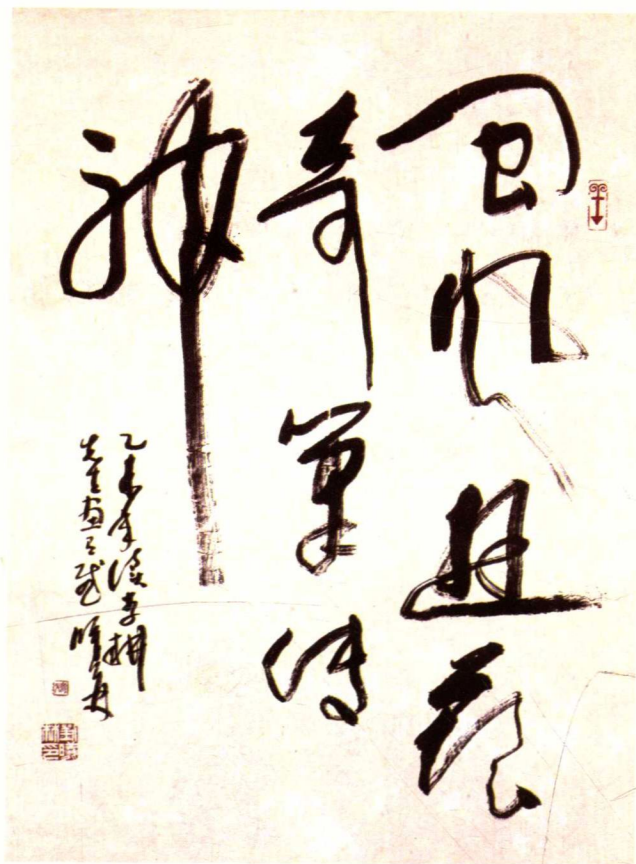
刘大为题



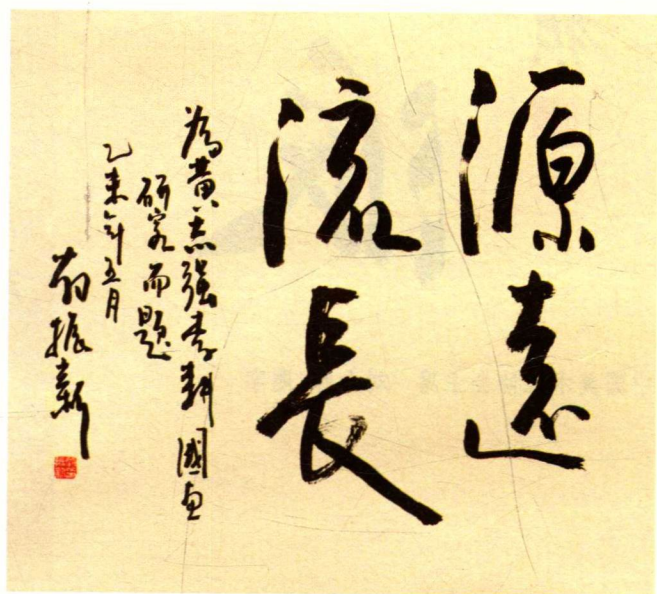
中国美术家协会主席 刘大为 题字



中国国家画院副院长 张江舟 题字



中国美术家协会理论委员会副主任 刘曦林 题字



福建省美术家协会主席 翁振新 题字

一个世纪的眼光

——序《李耕国画研究》

尚 辉

二十世纪因引进西方写实绘画而改变了中国人物画的发展路向，素描造型加传统笔墨由此而成为中国现代人物画的主要表现方法。这种现代人物画也反过来加强了我们对中国人物画创作理念的基本认知。譬如，我们一般认为接受西方写实造型影响之前的中国古典人物画技法，是鲜能直接描绘现实的；传统人物画所谓的“以形写神”，其实是形难以传神的权宜之计。再譬如，中国现代人物画对于传统的择取主要在于笔墨，而且，这种笔墨传统从山水画的山石皴法和花鸟画的勾点泼所能获得的远比单纯的人物画来得丰富。鉴于此种认知，对晚清民初传统人物画家历史的搜集与梳理，也便显得极其薄弱，造成了艺术史对近现代人物画研究的一种集体无意识状态。

李耕就是在这种美术史认知盲区里值得挖掘的一位传统人物画家。李耕被历史遮蔽的缘由是多方面的，除了上述因现代人物画崛起而造成的对传统人物画的漠视，还有他一直生活在福建仙游县而被现代庞大的资讯社会不断缩窄传播幅面所减弱的社会影响，这反过来使他成为一个真正意义上的“草根”画家。“草根”，既意味着他的艺术深深地植根于民间文化，也意味着他的人物画更适宜存活于市井乡村。也因此，他的人物画所表现的题材便不能离开中国古典人物画传承久远的仙佛道儒、贤人隐士，这些人物画所传达的社会道义无疑也充满了对现实社会的扬善惩恶、澄怀志远、祈福祝愿。这种富有理想色彩的人物画，或许带有现代人物画缺失的社会审美教化功能。

作为清末民初这个大时代中的“草根”画家，李耕的人物画并非都拾传统之牙慧，他的古典人物画里也不可避免地烙下艺术潜变的印迹。譬如，他以海派笔墨重新发掘了传统的铁线描和侧锋用笔，从而使他的人物画既简约亦繁复，既奇纵亦工谨的多样性。其鲜明的造型特征和生动夸张的体态神情，不可谓不天赋过

作者简介：尚辉，1962年出生于江苏徐州，中国艺术研究院研究生院美术学博士。现任国家近现代美术研究中心专家委员会委员、中国美协理论委员会副主任、《美术》杂志执行主编。版画作品曾获“建军六十周年全国美术作品展览”一等奖，美术理论荣获第二届“中国美术奖·理论评论奖”一等奖。

人。再进一步说，他的人物造型往往拉长了传统人物画的人体比例，那些穿着长袍宽袖的古装人物显得更加挺拔别致，这似乎是受到欧洲古典写实人物画一定程度影响的结果。还有其人物画构图，章法奇崛恣肆，景与人通过线与墨之疏密、之松紧、之浓淡所构成的比对关系，都体现了他对于艺术语言的敏感。总之，从现代人物画的角度，李耕通过对古典人物画多方面的传承与个性化的探求，以及他的人物画处于中西交替之间所具有的某些潜变因素，都值得艺术史进行深入的剖析与研究。

这本《李耕国画研究》集收录了从徐悲鸿、蒋兆和等现代人物画开创者和当代一些青年学者对李耕艺术成就的评价与研究成果。尤其是黄志强作为李耕艺术研究的学者，对李耕现有文献所进行的系统梳理，这无疑为我们编辑出版此书，以及更深入地研析李耕，打下坚实的学术基础。

本书实际上是用了一个世纪的眼光来审视李耕的艺术和李耕那样的古典人物画家的历史贡献。

是为序。

2015年9月20日
于北京《美术》杂志社

三百年来一李耕也

——李耕国画研究概况

黄志强

众所周知，李耕是一位由民间成长起来，而登上中国最高美术学府——中央美术学院讲坛的画家；同时李耕也是我国近三百年来传统艺术向现代转型时期的一位杰出的文人画大家。其画技直绍阎立本、吴道子、曾鲸、上官周、黄慎及近代海派画家钱慧安，画风古朴典雅，又有新的创造。

李耕的学术研究，像他的作品流传一样，渐成星火燎原之势，其影响已延及整个学界。追溯其源头，最早应该是1928年徐悲鸿在《申报》上发表的一篇文章，内中言道：“有以奇拙胜者，首推李君耕。挥毫恣肆，可以追踪癯瓢，其才则中原所无……”其次是国民党元老于右任看到李耕的作品后，欣然抄录《心经》中“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”一语题赠，这是李耕作品见称于高层士流的佐证。

二十世纪六十年代初，李耕作品在原中央美术学院帅国府展厅展出，中央美术学院教授蒋兆和和刘凌沧观看后分别撰写评论文章，发表在《北京晚报》和《光明日报》上。随后，有林虎、陈体中、张子固以及李耕弟子陈毓和等人撰写了一系列怀念性和赏析性的文章。美术理论家蔡若虹题道：“我国古典人物画之传统流传至今，保存最完整者唯李耕一人而已。”“文革”中，李耕研究虽有些疲迷，但一刻也未停止过。不过，从总体上看，这一阶段的研究，只停留在人物的评介和浅显的艺术介绍上。

“文革”后，李耕研究的活动和文章日渐多起来。诸如仙游县为李耕举行隆重的一百周年诞辰纪念活动，著名画家黄胄、林锴、沈柔坚热情题词。1993年11月，著名美术理论家邵洛羊撰写的李耕弥勒佛作品的鉴赏文章被收入《中国名画鉴赏辞典》一书；许多地方刊物也刊登了一些关于李耕的作品和赏析性文章。

新世纪后，李耕的学术研究风起云涌。2001年李耕国画研究所研究人员黄叶

作者简介：黄志强，1963年出生，福建仙游人。美术学硕士。现为福建省美术家协会理论委员会委员、泉州师范学院美术与设计学院副教授。在《美术》《东南学术》《福建师范大学学报》等刊物上发表论文六十余篇。著作有《李耕人物画技法》《逸笔人物画构成》《李耕古典人物画艺术》等。

在《美术》杂志上发表《论李耕国画艺术的平民思想》一文；同年10月，“李耕画派暨莆田市书画展”在中国美术馆举行。展后李耕的作品《李白春夜宴桃李园》被中国美术馆收藏，作品《达摩》被故宫博物馆收藏，同时举办学术研讨会，首都美术界许多名家应邀出席。会上，中国美术家协会常务副主席、党组书记刘大为指出：“李耕是我国近现代传统人物画非常杰出的画家，他在笔墨、章法和造形方面有很高的造诣，其人物山水花鸟的技法也很全面，作品题材广泛，内容丰富，对我国古典人物画有很大影响。”九十二岁高龄的蔡若虹再次题词：“李耕是我国画坛首屈一指的大师，画技独特，自成一派。”徐悲鸿夫人廖静文女士、北京画院画家石齐也欣然题词，理论家孙克为李耕画集作序，足见画坛名家对李耕的敬仰之情。与此同时，李耕的作品被国家文物局列为已故著名画家中（第一批）限制出境者之一。

高校师生的参与，使李耕研究呈现一道新的风景线。《国画家》2007年第3期发表厦门大学教授洪惠镇的《李耕与中国古典人物画》一文。上海大学美术学院教授陈传席在《国画家》2009年第3期上发表《评现代名家与大家——李霞、李耕》一文，这说明李耕国画研究已进入当代一流理论家的视线。

2008年，福建师范大学美术学院博士生翁志承在《艺苑》上发表《李耕绘画艺术的草根精神》一文；2011年，厦门大学艺术学院美术学硕士生郑宜平和福建师范大学美术学院硕士生高一花分别以李耕研究为题撰写硕士学位论文毕业论文。

画坛上常有个别人以身份、地位进行排资论辈，文人画家轻视民间画家。但凡有识之士，均不以李耕长期生活在民间而小觑他。福建省美术家协会历任领导李硕卿、张子固、丁仃、杨启舆、洪惠镇和翁振新等都对李耕绘画艺术表示过由衷的喜爱之情，他们都在不自觉中撰文推介之。

李耕画集的出版发行，有力地扩大了李耕绘画艺术的影响。早在1984年，李耕国画研究所便印制了《李耕画录》第一辑。1985年，福建美术出版社出版发行了《仙游三画家》（李霞、李耕、黄羲作品）大型画集。1994年，福建美术出版社出版发行了《五百罗汉》画集。2006年1月，福建美术出版社出版《二十世纪中国古典人物画大师李耕画集》。这些画集的出版，最大限度地开拓了李耕爱好者和研究者的眼界，再次展示了李耕非凡的艺术魅力。

李耕专著的出版翻开李耕研究的新篇章。1999年11月福建美术出版社出版发行黄志强的《李耕人物画技法》一书。经过十几年的沉淀，2014年黄志强在国家一级出版社——厦门大学出版社出版发行《李耕古典人物画艺术》一书。该二书是目前仅见的研究李耕国画艺术的专著，系统全面，影响较大。

以上是迄今为止学术界对李耕研究的大体状况，这仅仅是一个开头，其影响将更深远。本书囊括了李耕研究资料的时间前后跨度约九十年，经编者精心筛

选、整理加工而成，分为学术篇、赏析篇和缅怀篇三部分。

李耕研究已融入时代的艺术洪流中，在中国画艺术研究中独辟天地，有一大批李耕研究的专家和“粉丝”。其提出的学术观点，足见对李耕的推崇之高。诸如：洪惠镇把李耕定位为“二十世纪中国古典人物画大师”；翁振新提出“弘扬李耕绘画精神”；我们认为，过去虽因李耕从事民间壁画的创作活动和以卖画为生，有人直呼他为民间画家，都无可厚非，但从其高超的画艺和诗书修养看，李耕无愧为优秀的文人画大师……当代许多学习李耕绘画艺术者之所以能够取得成就，无不得益于眼界上舍形而下的表面、心里奉形而上的内质。当然，相信随着“李耕学”研究的深入，李耕绘画的思想精神必将成为中国画创作的一大支柱。

仙游是李耕的家乡，家乡人民十分爱戴李耕，这可以从创办李耕国画研究所和每十年为李耕举行诞辰活动中看出。今年，正逢李耕诞辰一百三十周年，仙游县委县政府等领导高屋建瓴，策划出版本书，恰逢其时，意义重大！

2015年9月22日

于泉州

学术篇

李耕国画研究

目录

一个世纪的眼光

- 序《李耕国画研究》/尚辉 05

三百年来一李耕也

- 李耕国画研究概况/黄志强 07

学术篇

- 二十世纪中国古典人物画第一家——李耕/洪惠镇 02

画坛奇才 一代宗师

- 读李耕画作随感/孙克 09

- 中国古典人物画的最后一位大家——李耕/洪惠镇 14

- 李耕绘画艺术的学术定位/郑宜平 21

- 李耕与中国古典人物画/洪惠镇 30

- 李耕古典人物画创作思想探微/黄志强 37

- 论李耕国画艺术的平民思想/黄叶 45

- 李耕绘画艺术的草根精神/翁志承 52

选择与追求

- 莆仙文化视域中的李耕绘画艺术/翁东翰 57

中国古典人物画衣纹线描

- 学习研究父亲李耕先生《菜根精舍画论》遗稿之浅见/李朴 64

- 李耕题画诗的人文情怀/黄志强 73

- 书画合璧，画家同时是书家/黄志强 83

- 评现代名家与大家——李霞、李耕/陈传席 88

- 仙游画家“二李”述评/黄叶 92

固守与渐进

- 李耕、任伯年古典人物画艺术的不同际遇/潘丰泉 100

同中有异 异中涵同

- 黄慎与李耕人物画评读/陈燕青 103

- 李耕及其画派/林懋义 107

- 谈李耕与仙游画派/李朴 112

- 再谈“李耕画派”/方纪龙 116

赏析篇

挥洒自如

- 略谈李耕的人物画/蒋兆和 122

- 谈李耕先生的人物画/刘凌沧 124

- 部分在京画家、理论家纵谈李耕国画艺术/李柱 126

- 李耕古典人物画独特的审美形态/郑宜平 130

奇·真·雅

- 李耕人物画审美探析/黄劲 135

- 李耕先生的作画特点/丁朝安 140

是真名士自风流

- 再读李耕/黄玉坤 144

- 李耕佛像人物画的显著特点/陈金添 148

- “以美育替代宗教”乃李耕佛像之魂/陈绍峰 150

平民画家的精神回望

- 读李耕组画《幽风·七月》/翁振新 152

三代精神的艺术再现

- 李耕《幽风·七月》组画解读/黄叶 155

砚池一滴即大海

- 李耕工笔人物画艺术探骊/蒋金读 161

扫除脂粉呈风骨

- 试析李耕仕女画的艺术特色/黄叶 168

一笑悟真机

- 李耕《弥勒佛图》赏析/邵洛羊 170

- 李耕的弥勒因缘/黄叶 172

出新意于法度之中

- 读祖父李耕先生弥勒佛有感/李柱 174

当代画坛破天荒之杰作

- 李耕《五百罗汉》浅评/方纪龙 176

艺术瑰宝 时代颂歌

- 李耕《松青鹤白东方红》《松鹤遐龄》创意/黄叶 178

伯年之后又一家

- 李耕人物画与山水画名作品读/张德成 181

谈李耕《东山丝竹》艺术的表现/黄叶 185

笔简意远 念静境空

- 李耕古典人物画《桃花源》管窥/陈祯辉 187

匠心独运写坡仙

- 李耕《东坡笠屐图》评析/方纪龙 189

篆刻工巧 神采飞扬

- 李耕作品用印浅议/黄志强 192

缅怀篇

- 卓然自成一家/李硕卿 198

- 怀念我的父亲李耕/李朴 199

- 画家李耕的幸福晚年/林虎 常卉 芽青 203

- 国画家——李耕/陈毓和 206

- 植根于农民中的画家李耕/张卉中 208

- 访国画家李耕老人/陈体申 211

- 福建国画家李耕为中央美术学院国画系师生表演作画/罗明扬 215

- 民间画家——李耕/《北京周报》对外英文版 216

- 李耕和他的画/方璞 218

- 李耕的《圯桥进履》/林懋义 222

艺术·生命

- 李耕先生生命最后时刻之追忆/林懋义 224

- 画家李耕先生逝世/本刊记者 226

- 人民热爱的画家——李耕先生/张子固 227

- 画家李耕/杨启舆 232