

李可染艺术研究丛书 主编 李松 李珠

李可染论艺术

(增补本) 中国画研究院编 吉林美术出版社

李可染论艺术

李可染论艺术

百 李可染艺术研究丛书

中国画研究院 编

图书在版编目 (CIP) 数据

李可染论艺术 / 中国画研究院编. — 长春: 吉林美术出版社, 2007.11

(李可染艺术研究丛书)

ISBN 978-7-5386-2237-9

I. 李... II. 中... III. 李可染 (1907~1989) — 中国画—艺术评论 IV. J 212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第174601号

《李可染论艺术》编辑委员会

顾 问 / 邹佩珠

主 任 / 刘勃舒

副主任 / 黄润华 李宝林 王迎春

主 编 / 孙美兰 李 松 张 凭

编 委 / 张 步 李行简 王 超

刘汝阳 李小可 阮宗华

李可染论艺术 (增补本)

出版人 / 石志刚

特约责任编辑 / 车永仁

特约助理编辑 / 赵 蜜

责任编辑 / 鄂俊大

责任校对 / 郭 锋 窦书娜 李元璋

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

出版发行 / 吉林美术出版社

电话 / 0431-85637191

社址 / 长春市人民大街4646号

邮编 / 130021

网址 / www.jlmspress.com

经销 / 全国新华书店

制版 / 北京雅昌彩色印刷有限公司

电话 / 010-80486788

印刷 / 北京雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2007年11月第1版 第1次印刷

开本 / 787×1092mm 1/16

印张 / 19.5

印数 / 1-1500册

书号 / ISBN 978-7-5386-2237-9

定价 / 480.00元 (套)

《世纪可染》系列丛书编委会

(按姓氏笔画排序)

王明明 王鲁湘 龙 瑞
冯 远 安远远 李 松
李小可 吴长江 邵大箴
范迪安 郎绍君 潘公凯

《李可染艺术研究丛书》编委会

(按姓氏笔画排序)

王鲁湘 车永仁 孙美兰
刘士忠 邵大箴 李 松
李 珠 陈筱君 陈 凌
郎绍君 赵力忠

《李可染艺术研究丛书》

主编: 李 松
李 珠

前 言

可染先生去世后的次岁,中国画研究院在刘勃舒院长主持下,组织力量编辑《李可染论艺术》一书,当时大家有个心愿,考虑再编两本书:一本是《论李可染艺术》,一本是《回忆李可染》。《李可染论艺术》很快由人民美术出版社出版,迄今已再版二次。而其余二书则因事蹉跎,未能着手,但李可染艺术基金会对有关文献的收集工作一直在进行,李珠同志于此出力最多。

今年,纪念可染诞辰一百周年,在北京、徐州等地陆续举办“世纪可染”画展和国际学术研讨活动,编辑出版《李可染艺术研究丛书》的工作便也提上议事日程。

丛书编选内容为除去已出版的个人学术研究专著之外,散见于中外报刊有关李可染艺术的研究、评论、回忆文章,以及画册、文集的序跋,有关李可染艺术道路的史料、评传等,经过梳理,按论著者分别编集。文章内容基本上按原来发表时的原貌,不加改动。由于我们眼界所限,一定还会有很多遗漏,以后还将继续编集、出版,尽量做到不使有遗珠之憾。

张仃先生说过:研究李可染是一个巨大的工程。编辑、出版《李可染艺术研究丛书》的目的,也就是想为以后李可染艺术研究提供前人已经做出的理论研究成果和有关李可染艺术实践比较翔实、丰富的材料。

关于李可染艺术道路和艺术成就,丛书中有深入的论说,此处不再赘述。

邹佩珠

2007年5月

再版说明

《李可染论艺术》一书是十年前由中国画研究院主持编纂的，发行后，深受美术界欢迎，不久即售罄。

应读者要求，此次再版做了一些必要的增补：一是在“谈艺”部分增加了发表于香港《七十年代》1973年12月号的赵浩生《李可染、吴作人谈齐白石》一文。在“文革”中期，李可染和吴作人不顾当时极左势力的强大压力，勇敢、客观地向海外介绍、评价齐白石的艺术成就和对中国画发展的重要价值，为此受到批判，被诬为“文艺黑线回潮的一个突出表现”，身心受到极大伤害；二是增加了“札记”部分，是从李可染遗存的部分手稿中辑录的，是了解李可染特别是他晚年艺术思想的重要材料。有的可能是发言提纲，有的是随记，整理时对原意未加任何修改，以存原貌；三是对初版的年表部分，参照后来新发现的材料和研究成果做了一些增删；四是对图版做了适当的调整。如有不妥之处，尚希读者指正。

李可染逝世后十年间，曾在北京、台北、南京、上海等地多次举办李可染书画展览和学术研讨会，海内外多家出版社也先后出版了不同形式的李可染书画全集、选集及有关李可染艺术的研究著作。在世纪之交，人们都在思考中国美术未来的发展问题时，从艺术论著及有关记述中，寻绎一代巨匠的艺术思想发展轨迹，深入研究李可染对20世纪中国美术的贡献及其未来价值，是有重要现实意义的课题。希望《李可染论艺术》一书的增订再版能够对此有所助益。

李可染艺术基金会艺术委员会

1999年6月

前 言

刘勃舒

在中华民族绵延数千年的优秀传统文化中生长发育起来的中国画艺术，以其独有的面貌屹立于东方大地。它自成系统，在漫长的历史进程中，形成了一套独有的审美体系、创作观念和表现方法。中国画艺术是中华民族优秀传统文化在造型艺术方面的结晶。中国画艺术的演变和发展，倾注了历代大师们的精神和生命。中国画艺术发展到了当代，走过了一段不平凡的历程。在传统中探求变革，在变革中发展传统，历代宗师巨匠为中国画艺术勤奋耕耘，他们在艺术和学术上的追求丰富了中华民族文化艺术宝库，为后代留下了宝贵的遗产。整理和研究当代中国画艺术遗产，推动中国画创作和理论的发展是研究的一项重要的历史任务。中国画研究院将陆续组织对当代中国画发展有重大影响的大师们的研究，整理他们的艺术经验，将研究成果汇编成册，奉献读者，以期为中国画艺术的发展做一点脚踏实地的工作。

序

孙美兰

一位艺术大师突然离去，给世人带来悲恸和哀思，悲恸和哀思本身就成为无法抗拒的力量，把人们的精神凝聚起来，提高到一个新的境界。

在李可染先生离开我们的一年里，我们共同做了一件事，就是重新学习李可染的艺术实践和他的理论。

李可染一生从艺70年，形成两大自然段，1942年是两大段落的交接点。三十五岁以前，是生活、艺术、爱国情感的大储备阶段。三十五岁以后，开始中国画革新的自觉，进入了极其艰苦、执著的摸索、实践过程。在这实践的过程中，始终伴随着深刻的理论思索，愈到晚年，愈益闪烁着现代化思维的光辉，充满了生动活泼的唯物思想，贯穿着辩证地分析的方法论。

李可染四十七岁时，1954年迈出他决定性的一步，成为在中国画领域开拓新路、冲锋陷阵的斗士。“可贵者胆，所要者魂”，以石破天惊的威力，扫荡了种种保守论和怀疑论，继之以富有成效的十年实践的成果，确立了李可染水墨写意山水画在当代社会生活中的地位。

李可染五十四岁时，1961年在中央美术学院中国画系开始主持山水画室教学，进入他艺术的成熟期，逐步形成他独立的艺术体系和山水画教学体系。也正是在五十四岁这一年，发表《谈艺术实践中的苦功》，又总结两句话：“深于思、精于勤”，赠予弟子。“精于勤”是齐白石老人九十六岁题赠给他的最后遗墨，“深于思”是李可染在悟道求艺路途上的甘苦

之言。

今天我们所认识、理解的李可染艺术体系，包括着他的艺术实践和艺术理论两方面，用他自己的话说：“艺术要向天、向地。天，是理论观点，地，是实际。”理论和实践同步，相互促进，不断深化和升华，这可以说是李可染开拓新路终获成功的基点，也是李可染艺术被确认为是现代山水画里程碑的牢固基石。

李可染以自己独树一帜的艺术品格，以其现代中国的宏大风范，不断拓展着国画美的新观念。这不是平安得来的，而是一条经历了无数艰难险阻的坎坷之路。先生概括为“困而知之”，并做解释说：“步行十万里，终点一瞬间。唐僧千磨难，取得真经还。”这条漫长的开拓之路，可分为四个推进期，即三个上坡道，推向最后的高峰：

第一上坡道：“十年探索，钻研传统”。(1942年—1953年)

第二上坡道：“十年开拓，采一炼十”。(1954年—1965年)

第三上坡道：“十年夜路，寂寞之道”。(1966年—1976年)

最后一个高峰：“十年变法，东方既白”。(1977年—1989年)

由以上四个推进期，逐步展开和升华了李可染艺术体系大的纲维。

在一个国运多难、复杂巨变的时代里，李可染始终走自己的路。“八风吹不动天边月”，不动摇，不停步，稳步向前、向上推进。即使“文革”十年间，重重困难、步步坎坷、巨大压力下也从不消沉。他手不停笔，书法艺术的成熟、人生精神的内炼，为他“十年变法”奠定雄厚的根基。李可染先生七十岁总结学画经历，发表了《谈学山水画》(1979年)。在这篇论文里，系统地阐发了他的理论思索，迎接了艺术创造最后十年的高峰期，也促进了李可染艺术体系的完形。近十年中，李可染以他雄健的气魄腕力、浪漫瑰丽的奇思构想，成功地从“写境”跃入“造境”，从早期“画中草书”到中期“画中正楷”；而后又在更高层次上回归到“画中草书”。笔墨上，从中期“积墨法”为主，代之以“积墨”与“泼墨”兼

用，“墨韵”与“神韵”交融。画面构成，从中期的“正中见奇”，变异、发展到他理想的“奇中见正”，以强化的现代抽象因素，显示出博大、深沉、浑厚、开放、充满活力的时代精神，从而在美学意义上确立了李可染山水艺术的现代东方表现性品格。这些从他各个时期的实践和言论中都可以发现求索的足迹，既是他一生奋斗合乎逻辑的发展，又是不同凡响的奇创。正因为如此，李可染的艺术，征服了众多海内外具有非凡鉴赏力的崇拜者，李可染的名言，远播四海。在中国山水画发展史上，李可染成为当代最突兀、最引人倾慕的一座高峰。李可染的艺术镌入本世纪世界现代艺术的丰碑毫无愧色。

《李可染论艺术》一书，力求忠实地传达先生数十年来“深于思、勤于勤”的思维轨迹和部分成果。本书入选的论文、谈艺、画跋、印语和年表，勾画了体系性的轮廓，可以看出，无论“向天”还是“向地”，它都与东方文化母体、与中国古典美学体系有着直接的血缘关系，同时，它又吸取了西方现代科学、文化的营养，经过了主体意识思维的飞跃和创造性的艺术实践，构成了东方的、现代的中国画艺术新体系。一个由他创导的“李可染学派”正在东方崛起。

对于一位杰出的艺术大师，也许，需要理解更胜于赞誉。让世界理解东方艺术、让中国艺术对世界做出较大贡献，正是李可染先生最终的遗愿。

目 录

	再版说明
	前言
	序
001	论文
003	谈中国画的改造
011	云冈石刻的印象
015	国画大家白石老人
020	谈齐白石老师和他的画
031	漫谈山水画
039	山水画的意境
042	谈艺术实践中的苦功
052	谈学山水画
083	生活 传统 修养
089	传统、生活及其它
096	我的话

097	元气淋漓 天真烂漫
102	“苦学派”画展前言
104	北京国际水墨画展前言
105	在中国画研究院成立大会上的开幕词
108	在徐州修复李可染旧居剪彩大会上的讲话
110	在“李可染先生为中国艺术节基金会捐款 仪式”上的讲话
111	谈艺
113	谈齐白石的画
115	中国画的特点
124	论笔法
130	山水画教学论语
140	颐和园写生谈
149	桂林写生教学笔录
163	李可染、吴作人谈齐白石

182	谈黄山写生
185	谈桂林写生
189	对山水画教学大纲的意见
190	谈艺术道路
194	山水画“五字诀”
196	传统、创造和东方文化
199	谈“澄怀观道”
202	谈《“苦学派”画展前言》
204	一位真正的艺术家
207	让世界理解东方艺术——最后一课
211	札记
221	作品题识
249	增补
251	1959年李可染拟进修计划
252	山水写生课教学

255	谈水墨画课
257	卷轴画室教学计划
258	书法教学大纲
259	书法要点
261	李可染谈艺(一)
262	李可染谈艺(二)
264	关于自然主义和形式主义
265	谈中国画
266	谈画山水画(笔记)
268	关于水墨风景画写生
269	谈笔法
271	谈水彩画
273	谈素描
275	李可染谈黄宾虹先生山水画艺术(专访)
279	年表
295	后记

论文
