

中国画

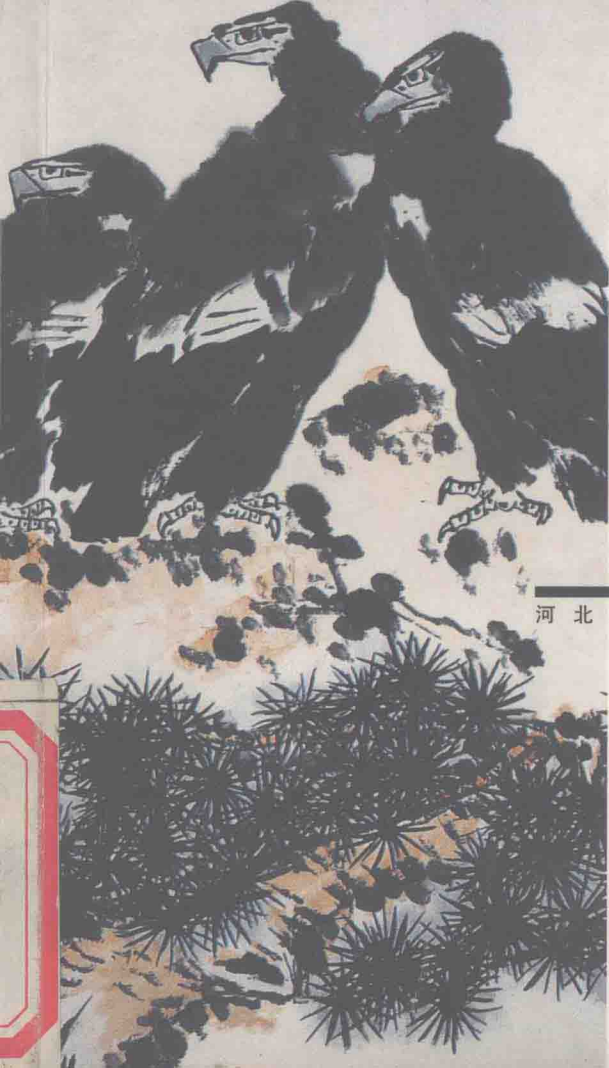
名家

经典画库

• 现代部分

李苦禅

河北美术出版社

ZHONGGUOHUA MINGJIA
JINGDIAN HUAKU
LI KUCHAN

李苦禅

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家经典画库. 现代部分. 李苦禅 /
贾德江主编. —石家庄: 河北美术出版社,
2003.8

ISBN 7-5310-2155-2

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品
集—中国—现代 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第
050057号

(冀)新登字 002 号

中国画名家经典画库 (现代部分) 李苦禅

出版: 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

社址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编: 050071

经销: 全国新华书店

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

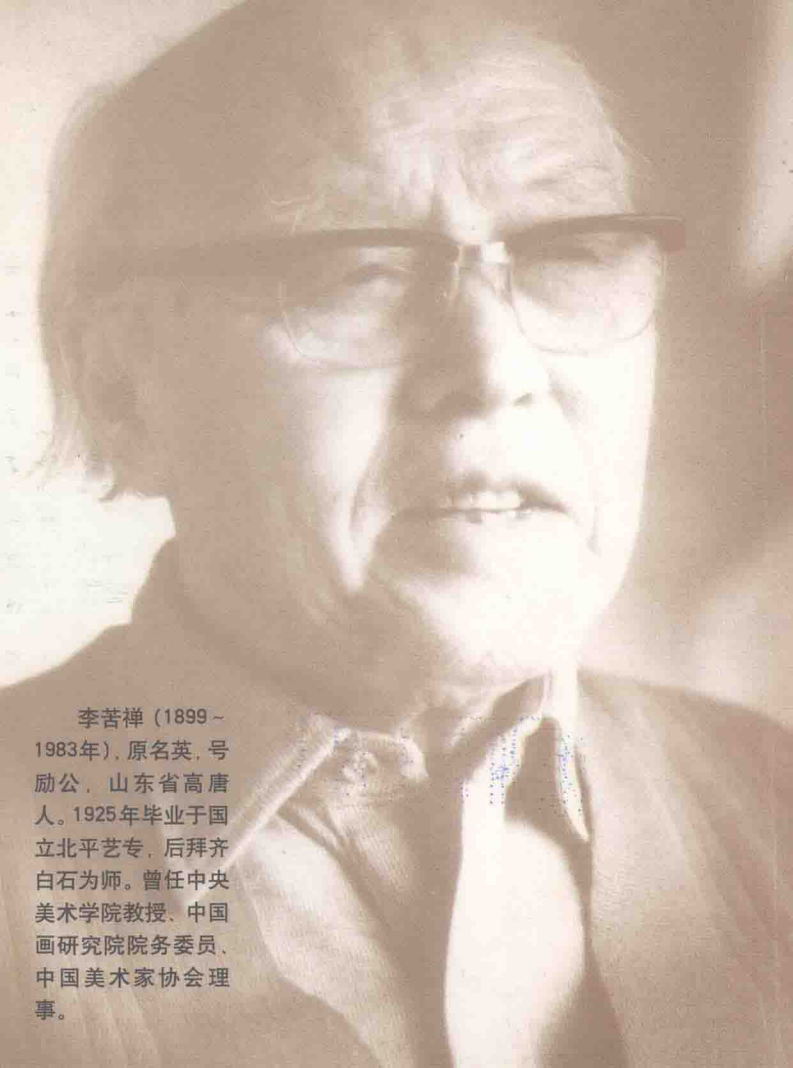
开本: 890mm × 1240mm 1/64

印张: 2 印数: 5000

版次: 2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5310-2155-2/J · 1785

定价: 25.00 元

李苦禅 (1899~
1983年), 原名英, 号
励公, 山东省高唐
人。1925年毕业于国
立北平艺专, 后拜齐
白石为师。曾任中央
美术学院教授、中国
画研究院院务委员、
中国美术家协会理
事。

总 策 划: 张晨光
主 编: 贾德江
封面设计: 九 冉
版式设计: 江 冉
责任编辑: 张建斌
贺宝银
冀少峰
王 丰
技术编辑: 毛秋实

深深内蕴的力量 跃跃勃发的生机

● 李 燕（壮北）

灰菇鸂鶒 / 李苦禅

李苦禅者，中华写意画坛之一代宗师也。然其一生之三落三起，又多为海内外所不了解。“五四运动”后兴起之新文化运动未久，美术理论家王森然先生即在1925年出版，由齐白石大师题签之《李苦禅画集》序言中写道：“苦禅（名英）……山东高唐人，家贫苦，性刚直亢爽，能急人之急……尚善若谷……民八来京，入勤工俭学会……至北大画法研究会学习西画，颇能自创风格。初组织九友画会，曾以豪放恣肆惊动艺坛，后以发起中西画会吼虹社等，为中国新兴画派之开端。历任……艺术学院教授……为齐白石山翁之高足……极神明变化之妙……尽变古法，沉郁雄浑，大气磅礴，扫除蹊径，另辟幽异，白石先生谓‘英也过我’，又曰‘英也无敌’，又曰‘若老死不享大名，世无鬼神’。可谓推崇备至！诚晚近以来，艺坛不可多得之杰才。年未及30，已卓然成家，携清风两袖，秃笔一枝载游南北……车尘所到，倒屣争迎……讲学从游者甚众，济济盈门，日不暇接……”至1937年，又在9月30日《晨报》之“现代艺人志”栏目下明显看到《名画家李苦禅》之标题，其下有文：“年来北方艺坛上，创造派的先锋，胆大心细，异帜独标，绝类离伦，优入化境者，要算这位大名鼎鼎的李苦禅先生……”

然而此后，李苦禅之鼎鼎大名在报章上突然消失，虽踪影亦不现矣！查史方知，在1937年“七七事变”之后，一腔热血为国家的李苦禅甘心留在沦陷之故土北平，以画家身份为掩护，毅然投入于地下抗战工作之中。在举国抗日保卫中华的民族危难关头，苦禅画屋便是各路抗战志士来往交汇之所。李苦禅由此涉嫌，陷入日军宪兵狱中，备遭酷刑而不招供，只诵大宋民族英雄文天祥之《正气歌》以自励！侥幸出狱之后依然以卖画之资暗助地下抗战。故此长达八年之中报章惟披其一条：“原以为画家李苦禅已归道山，不想今尚在人世”云云，不过是苦禅大师虎口余生之些微报道而已。

抗战胜利后，北上接收国立艺专之徐悲鸿院长，虽以李苦禅抗战之英勇表现特聘为艺专教授，并在其发起之首届中国美术作家协会中选中为理事。但内战未久而发，民不聊生之秋又岂有欣赏美术之闲情逸致？故而苦禅大师又三载“无名”矣！

至1949年后，李苦禅虽在中央美术学院任职，却总缘其艺术高雅而被以“不能为革命服务”之名，复因其鲠直不谀而落得“思想有问题”之罪；更耻于工巧社交、宣功邀位以攀附靠山，遂频遭不公正之待遇，因而报章难觅其名，显处难见其踪又十载矣！及60年代之初，社会贤明方欲举复苦禅大师之名誉，影视报章才显大师之艺术。“十年浩劫”至矣！苦禅大师以七旬高龄，历九死一生之磨难，非可言表……70年代初，幸蒙贤明关照，开辟环境，苦禅大师得机为国义务作

绣球花 / 李苦禅

污吏图 / 李苦禅

多因破裂自相攻 / 李苦禅

赏秋 / 李苦禅

画三百余件。然名声显之未久又被打入“黑画”冤案之中，屡遭批斗，苦禅怒对魍魉，愤愤不已，其正直刚毅之人格及声望历此尤重于民间！

国运有幸，1976年“文化大革命”祸止矣！苦禅大师方始如鱼得水，如龙跃渊，挥毫泼墨，大展平生未尽之志！时人所谓“焕发艺术青春”即大师此际之心境。尔后之苦禅大师，于影视而频出，得八方之邀请：与林风眠、赵少昂大师欢聚于香港，与中外来宾畅谈于新室，挥毫“振兴中华”于蛇口，鸣钟祝福华夏于姑苏……足迹南北，报章展现，其声誉已不亚当年而庶几过之！

1983年李苦禅大师度天寿而寂化，1986年6月11日《李苦禅纪念馆》于大师家乡山东省省会济南市之六百年古园万竹园隆重开幕。千百来宾喜临剪彩之际，不惟惊叹偌大古园辟为大师之馆，堪居举国立馆规模之最，更钦佩大师所教之李门阖家，不以大师遗爱（古董）遗作为私财，倾数百件恭献家乡，陈列于此以供世人共赏矣！行文至此，或有问者：“既为画集作序，何以数言大师如此多人生命运之事？”我当答之，是缘大师一生素重“天人合一，人画合一——必先有人格方有画格”之观念所至；古人云“画如其人，书如其人”是也。苦禅大师每每论此以溯源，引征孔夫子做人作艺之教导：“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，故其艺术诚非象牙之塔的明窗净几上修磨而就，乃如明代青藤山人一般，是将己身与国家民族同升沉共荣辱之命运熔铸而成。

通观苦禅大师艺术，当从如下诸项论之为宜：

其一，人品画品统一观，上文已略及。他常说：“艺术乃真美善之物，人格不佳其心无真可言，流于书画则多生虚伪与浮华，遑言美？而非至美难以臻于善境……”其恩师白石山翁早在1928年即赠其手迹云：“苦禅仁弟画笔及思想将起余辈，尚不倒戈，其人品之高即可知矣！”

其二，苦禅大师以直接参加五四爱国运动与新文化运动之经历，在中西文化艺术对比中，在学习西方有益文化中，并未泯灭民族文化自尊之心。60多年来一直认为：“利器之学中不如西，而审美之学西不如中。”尤以为绘画领域里，中华书画非但了无落后可言，就其总体而论直可统领未来世界美术之潮流。”

其三，妙得天籁，与天同契。他认为作画当通过“外师造化，中得心源”而达到苏东坡所推崇的“厌于人意，合于天造”之境界。即不留功夫造作之痕迹：来于自然，融乎心田，流诸笔端，复归于自然的“天籁自鸣”之境界。他说，必以老子“人法地，地法天，天法道，道法自然”之思想为指教，方可达到归真返璞至高境界，如此才是“与天同契”——苦禅大师首创的这艺术最高境界观四个大字，正高悬于李苦禅纪念馆首院之中。

其四，古为今用，写自家胸臆。李苦禅大师常引其西画启蒙教师徐悲鸿大师昔日之教：“文至于八股，画至于四王，皆至衰途。”故其深铭白石恩师教导：“删去临摹手一双”，绝不陈陈相因——以貌似古人、师长为荣。他多次借石水禽墨戏／李苦禅

寒鸦亦知恋秋意 / 李苦禅

鹭柳春风 / 李苦禅

涛和尚之言以明志：“我之为我，自有我在，古之须眉不能生我之面目……我自揭我之须眉，纵有触着某家，是某家就我也，非我故为某家也，天然授之也，我于古何师而不化之有？”“故君子惟借古以开今也。”

其五，写生为本，意象为要。他从来遵其恩师白石山翁之教：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”更阐发道：“大写意既不追求极目所知的表象，也耻于非目所知的抽象，而是要求以意为之的意象。”他认为，没有大量真正的写生基本功夫，便没有综合、变形、夸张、取舍——创造意象的资格。最后，他指出，意象创造的最高心境应是经过以上理与法之实践再忘掉这些理与法。

其六，以小见大，画外求画。苦禅大师常讲：“一幅写意画魄力如何，先不在于笔墨而在于章法布局，要里出外进，大开大合。”现在叫做“形式感”，“实际上是把形物归纳成不同角度不同长短的一些‘线’，造成冲突矛盾而又令其统一。”这样做，“画虽有限而意无穷，这是画外求画的办法。只在画里求画是小家气。”

其七，运墨五色俱的色彩观。苦禅大师常以古之禅画、文人画完全用墨或极少设色的范例教导弟子，他说：“墨用好了，自可产生丰富的色彩感——由目及心的色彩。”他由“阴阳生四象八卦”的易理认为，黑白即阴阳，即可生发无尽层次之色彩感觉，所以最高度的大写意画是全用水墨的。他也尊重观众喜爱明快颜色之时尚，不过他认为画如多用色须留意以大块的墨与空白镇

住调子，白石山翁之作即如是。

其八，书至画为高度，画至书为极则。乃苦禅大师之名言。他一向认为，中国写意画是写出来的，西洋绘画是画出来的，我们在这方面比西方高一筹。在世界画坛上首先发明了“融‘结果美’与‘手段过程美’于一体”，并由此而发明了“融‘空间艺术’与‘时间艺术’于一体”的是我中国，而书法艺术同绘画艺术之结合恰是这一伟大变革之契机与关键！他说：“不懂书法艺术，不练书法，就不懂什么叫大写意和写意美学了。”因而在中国正宗书法艺术（书家字、作家字、画家字）之“画家字”方面独树一帜。

其九，“不可胸无点墨”——要具备广博的学识修养，乃是苦禅大师一贯的律己与执教之主张。他认为单打一地画画不过是小道而已！须知比画高者有书法，书法之上有诗文，再上一层乃蕴含哲理之音乐，最高层次——大道乃是先贤之哲理：老庄、禅学、易学与儒学。因此要令自己的书画高超，就必须在高层次之学问上下一辈子功夫。他说过，没有哲理头脑、文学素修与书法修养的书画家笔下永远是“武大郎放风筝，出手不高”。大师本人之作所体现的，正是他那博大深厚的国学修养与同西方文艺一贯持比较态度之治学精神，在滋育驱动着他的艺术生命！

当代著名剧作家曹禺先生说：“歌德曾引过一句拉丁诗：‘人生短促，艺术长存。’我知道这并不是说任何艺术，而是人民所肯定的艺术，苦禅老人的画就是这样的艺术。”

偶吟江中月 / 李苦禅

英姿 / 李苦禅

图版目录

秋原远眺.....2	双鸡图.....29
鱼鹰.....3	松鹰.....30
喜声.....4	枯木双鸦.....31
君自横行依自淡.....4	梦雉图.....32
霜色添寒懒.....5	五月枇杷正满林.....33
人生何须素富贵.....6	灿烂秋色.....34
飞来竹篱梢.....7	荒渚野禽 疏竹一簪.....36
花好月圆.....8	双禽白荷.....37
远避群器江湖边.....9	八哥玉兰图.....38
教五子图.....9	觅食图.....39
春夏秋冬——春.....10	过秋图.....40
春夏秋冬——夏.....10	重九赏菊 八月食瓜.....40
春夏秋冬——秋.....11	双禽兴晨.....41
春夏秋冬——冬.....11	水乡清爽气 莲根玉洁芳.....42
冷艳与冲淡 问君何所愿.....12	双秋图.....43
双鸡图.....13	梅雉图.....44
荒渚水禽.....14	鲜如玉笋.....45
惟有秋色最惹人.....15	仙迹碧影.....45
旭日双鸦.....16	秋阿之声.....46
红荷翠羽图.....17	霜叶委地 群禽栖之.....46
白鸟鹤鹤.....18	松石苍鹰.....47
荷塘野鹭.....19	缤纷红于二月花.....48
墨荷.....20	荷塘夏色.....49
水仙富贵图.....22	玉簪图.....50
青松白鹭图.....23	双栖图.....51
和平拟松寿.....24	秋景.....52
院篱引翠蔓 瓜瓞萦绵绵.....25	荷荡远沙图.....53
碧崖白鹰.....27	鹤有舞卧者自我始.....54
双栖图.....28	嵩山之一角.....55

图版目录

山林.....	55	鸬鹚.....	86
松鹰图.....	56	小院葡萄邀禽来.....	87
芭蕉月季.....	58	花下雄鸡图.....	88
鸳鸯图.....	59	绿雨.....	89
顽石小禽.....	60	白鹭.....	90
晨雀图.....	61	白梅鹤为伴.....	90
洞明春晓.....	62	林高士妻 梅氏之姿.....	91
荷塘清夏.....	63	八哥声宛转 古藤通篆意.....	92
初霁.....	64	菊放三秋.....	94
春浓图.....	65	三世逢喜声.....	95
迎朝晖.....	66	渔乐图.....	96
荷花翠鸟.....	67	劲节图.....	96
晴雪.....	68	蕉阴栖禽.....	97
小禽喜栖叶霜枝.....	68	绿雨清竹之乡.....	98
葡萄双雀图.....	69	红荷.....	100
雨后.....	70	泽阴图.....	101
竹与鸟.....	71	苍鹰不搏即鸳鸯.....	102
红梅怒放图.....	72	赤峰白羽图.....	103
远瞩.....	73	江南景物.....	104
红梅怒放.....	74	集鸣.....	106
司晨食害之禽.....	75	茶花古缶.....	107
仙姿劲节.....	76	盛夏图.....	108
迎朝晖.....	77	流水露霏古木间.....	110
绿雨鹤昂图.....	78	香逸自远扬.....	111
落雨.....	79	竹鹭图.....	112
雄鸡图.....	80	远瞻山河壮.....	113
水禽图.....	81	出污泥而不染.....	114
远瞻山河壮.....	82	闲写潇湘奇逸意.....	115
初晴.....	84	双鱼图.....	115
盛夏图.....	85		

NO.1 / 秋原远眺 30年代 纸本 179cm × 140cm

NO.2 / 鱼鹰 30年代 纸本 85cm × 57cm

此乃年所見之
 物多境如在目前
 我 八家子 語
 鴈 魚雁書
 魚雁書

