

花鸟人物部分
李苦禅 绘

荣宝斋书画谱

十七

李苦禅书画

李苦禅纪念馆藏画选

荣宝斋画谱 (十七) 花鸟部分

作者: 李苦禅
编辑出版发行: 荣宝斋 邮政编码: 100052
地址: 北京宣武区琉璃厂西街十九号
制版印刷: 北京人民印刷厂
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 6
版次: 1993年3月第2版 印次: 1993年3月第2次印刷
印数: 30,001—45,000

ISBN 7-5003-0002-6/J·3 定价: 11.50元

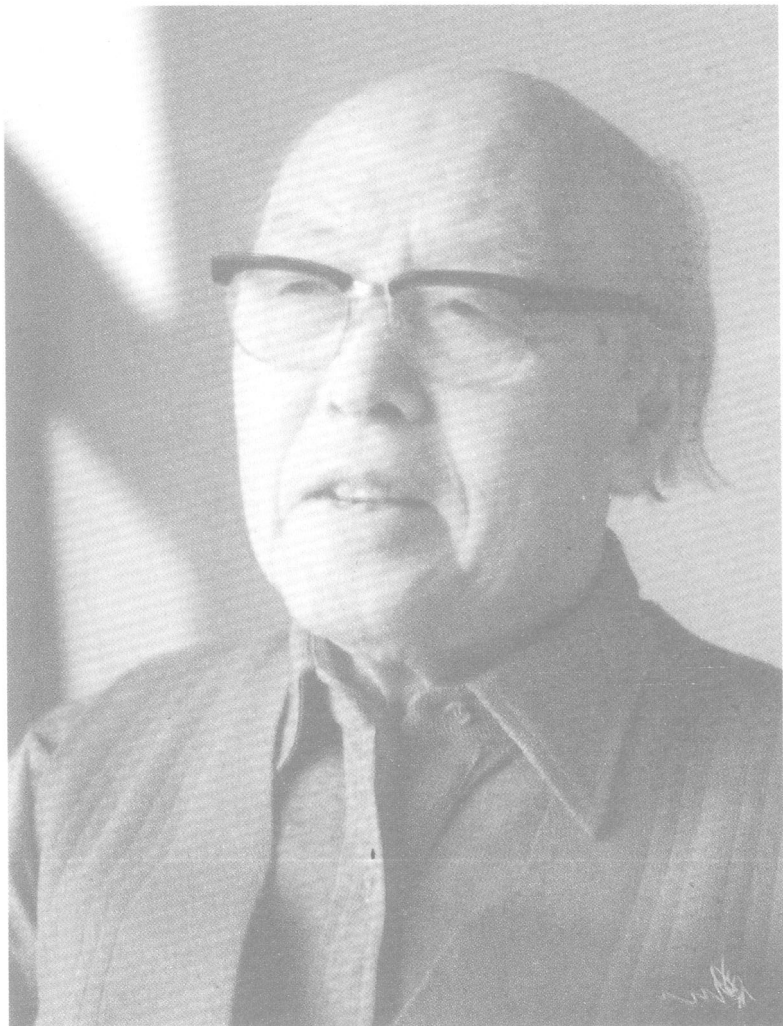
榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出，一個真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

李苦禅大师生平简介

李苦禅，原名李英，号励公，我国当代杰出的大写意花鸟画家、书法家、人民的美术教育家。一八九九年一月十一日（戊戌年十一月三十日）出生于山东省高唐县李奇庄的一个贫农家庭。少年时，在民间绘画艺人影响下，走上了艰苦的艺术征途。

一九一九年到北京，先入北京大学附设的《勤工俭学会》（又名法文专修馆），半工半读坚持学习。同时，又在北京大学附设的《业余画法研究会》，向徐悲鸿先生学习素描与西画。一九二〇年入北京大学中文系攻读中文，一九二二年转到《北京国立艺专》西画系学习。这期间，经常靠晚间拉洋车维持生活。为此，同学林一卢赠他《苦禅》二字为名（苦，即苦难的经历；禅，古称写意为画为禅宗画）。

一九二三年，拜齐白石翁为师。此时，齐翁名气尚微，加之当时北京摹古风盛，唯齐翁别开生面，大胆创新。因而，颇受讥议。

一九二五年，于《北京国立艺专》毕业，任北京师范大学的教授，兼任保定第二师范教授。一九三〇年，应聘到杭州艺专任国画教授。

抗日战争初期，北京沦陷，李先生极为激愤，辞去一切《公职》，隐居前门老爷庙与西城柳树井二号。因他平日与爱国志士交往甚密，于一九三九年被捕入狱，严刑拷打，坚贞不屈。

抗战胜利后，一九四六年任《北京国立艺专》国画教授。

一九四九年，北京解放后改为兼任教授，李先生于一九五〇年上书毛主席，请求安排工作。毛主席当即写信给徐悲鸿院长，并派秘书前去看望。随即李先生被安排到《中央美术学院》附设之《民族美术研究所》任研究员。尔后又调至该院的国画系任写意画教授。

《文革》期间，李先生惨遭迫害，被诬为《反动学术权威》，关进《牛棚》，经受百般折磨，之后又被下放到农村劳动。

一九七二年敬爱的周总理派人请老画家作画，李先生被邀参加。三年中为国家作画三百余幅。

《文革》后，李先生恢复了名誉。绘出《红梅怒放图》、《晴雪图》等等，以抒发胸中无限喜悦之情。尔后，又任《中国画研究院》院务委员、中国美术家协会理事与政协第五、第六届全国委员会委员。

一九八〇年十二月赴香港举办《李苦禅、李燕父子画展》并讲学。

一九八一年投入科教片《中国花鸟画》、《苦禅画鹰》与《苦禅写意》的拍摄工作，将毕生宝贵艺术经验毫无保留地付诸银幕，献于子孙后代。其间，创作了巨幅《墨竹图》与《盛夏图》等杰作。

一九八二年春赴广东经济特区访问，非常兴奋，深感中华振兴有望，立下了百幅创作壮志。一九八三年春，有关部门举办李苦禅教授从事教育事业六十年祝贺大会。六月八日应邀为日本长崎孔子庙书写了巨联：『至圣无域泽天下，盛德有范垂人间』。

一九八三年六月十一日凌晨一时做古。

一九八六年六月

序 言

李 燕

《李苦禅画谱》三“荣宝斋”出版，它将会帮助读者进一步认识李苦禅画师的艺术体系，从而会更深地理解他的书画艺术本身。李苦禅画师的艺术体系是中华文化体系所孕育而生的，他的体系告诉我们：『中华美学』乃是世界之最高度的美学。『这种美学思想的灵魂流赋于书画艺术的神躯，直令中国书画艺术犹如浩浩长江，奔流千载而无一刻息止！近百年更是惊涛澎湃而奇峰峻起。』

(一)李苦禅画师六十年来一向认为『利器之学，中不如西，而审美之学，西不如中。』展望今后世界画坛，中华美学『桃李不言，下自成蹊。』

(二)人品画品统一观。他认为『艺术乃真美善之物，人格不佳其心无真可言，流于书画多生虚伪与浮华。惶言美，而非至美难以臻于善境。』他说：『美极而善，可教化于世，近世称为美育。故凡谈美术之画品皆不可离开人品。』『不过，近世乃风云多变之秋，艺坛口倡人品德行而非止一二，而言行如一者却有限；戏行讲戏德，医界言医德，文人言文德，武行倡武德，无德无以言道。』『黄帝内经』云：『道者，圣人之愚者佩之。』故人品之道重在行而卑于佩。孔子也说过，他开始的是一听其言而信其行，后来却一听其言而观其行了。足见人品画品统一不易，言行一致尤为不易。』

(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』而最后达到苏东坡讲的『厌于人意』『合于天造』的境界；即来于自然，融于心中，流于笔端，复归于自然的『返朴归真之境』『天籁自鸣之境』，这样，艺术自然心与古会，心与天会而『与天同契』了！『与天同契』乃是在艺坛首创的观点，他认为这是艺术的最高境界。

(四)古为今用，写自家胸臆。他一生力倡学艺要敬祖爱国，不忘优良传统与先人的艺术成果。同时也力倡古为今用而反对摹习不已，陈陈相因。比如他在抗战岁月，每借青藤、八大山人之笔墨，怒发胸中民族浩然之气，曾随意泼洒作『大官风顺图』(画面一跪官)题云：『有乳为母金为爷，奴颜婢腿三世节。励公戏作。』以斥汉奸。抗战胜利后又画一『丑官图』题云：『千里来坐官，意在何焉？无非黄金与美人，余外清风及云烟。』以讽刺大发胜利财的『千官』。不难看出，两件丑官图皆与其师白石大宗师的『不倒翁丑官图』师承有迹，却完全是自家肺腑，自家须眉。寓时代风云于八百年笔墨之中(按：写意画至少有八百年的历史传统，故云『八百年』)方能与其师有异曲同工之妙！

(五)写生为本，意象为要。他一向赞同齐白石大宗师的名言：『作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。』更进一步阐发道：『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。因而他认为没有大量写生(主要是速写)的基础功夫便没有综合、变形、夸张、取舍——创造意象的资格。他的身教言教明确地指出：多画速写，在速写里体会大自然，自然创造自家的意象，『下笔便与众不同。』

(六)以小见大，画外求画的章法。他常讲：『一幅大写意画魄力如何，先不在于笔墨而在于章法。』章法『要里出外进，大开大合，造成冲突矛盾而又令其统一。』虽画有限而意无穷。这是画外求画的办法。只在画里求画乃是小家子气，如前清的一如意馆『那班御用画家，几乎都是在画里找画。』他多次启示后人要从大家的『马一角、夏半边』中体会马远与夏珪二位大师是如何以一隅一角来展示无垠浩宇的。

(七)运墨五色具的色彩观。他认为古代文人画大师之作多是完全以墨作成，有设色也是极少的辅助作用。他认为水墨可以在宣纸上运出极为丰富微妙的变化效果。『墨用好了，自可产生丰富的色彩感——由目及心的色彩！』而全然靠色悦目之作易流于浮华。同时他也认为，时代习尚在变，如画多用色，当以大块笔墨『镇住』，尤当以『笔墨法』笔笔写成。间或可借鉴金碧山水与壁画的色彩关系，方可既适应一些现时观众的爱好，又不失写意应有的格调。齐白石大宗师之作即如是。他本人早年在国立艺专西画系专攻过油画，也自创过『金碧重彩写意画』。所以有如上见解自非『闭关自守』之见了！

(八)『书至画为高度，画至书为极则。』这是李苦禅画师的名言。他一向认为，中国写意画是写出来的，西方绘画是画出来的。我们比西方高一筹：在世界画坛上首先发明『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，是我中国；而书法艺术同绘画艺术的结合便是这一伟大变革的契机。中国大写意画笔笔寓有书法艺术的丰厚笔趣，又良性反馈于书法本身，则书法中平添画意，自是不同凡响，别开生面。因此，他从青年时代直至去世前六小时，除了生病，坐日本侵略军监狱与『文革牛棚』之外，几乎一直不停地悬臂练书。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！』

(九)不可胸无点墨，要有广博的学识修养。他一向讲，中国是了不起的文明古国，文化极丰富。因此中国历代大书画家多非专职书画家，他们大多具有多方面的修养，甚至文武双全；他们仅是露其修养之一方面。或书或画，或诗或文，都极高超！如苏东坡、徐青藤便是典型者。他指出，只单打一画画是小道，需知画之上比它高的是书道，书道之上是诗，再上一层是音乐，最高层次——大道乃是先贤的哲理：老庄、禅学、『易』学与儒学。因此，要想使自己的书画高，就须在高层次的学问上下一辈子功夫。他常讲，没有哲理头脑、文学素养与书法修养的书画家笔下永远高不了。李苦禅画师本人的作品后面，正是那博大深厚的国学知识修养与同西方艺术一贯持比较态度的治学精神，在孕育驱动着他的艺术生命。

行文至『九』，似到极数，然以序而言，总不宜多絮，以体系而论，又理应当向『多维』展开。其实，求全难全，欲尽不尽，还是留于读者去探讨为是。这里仅从『李苦禅纪念馆』藏画中选出其中部分作品，与其部分观点一并敬献于广大读者。

一九八六年七月于京华『禅易居』

目 录

一	书 法	
二	步骤图	
三	早年速写(车夫)标本写生(锦鸡与苍鹭)	
四	群 鱼	
五	世世清白图	
六	绿竹栖鹭、君自横行	
七	水禽图、墨荷图	
八	顽石小禽、耆英	
九	连年有余图、过秋图	
一〇	鸬鹚、松鸪	
一一	乌瓜图、鹭柳春风	
一二	盛夏图	
一三	鹭 鹭	
一四	白薯、蔓引之秋、白菜	
一五	绿雨鹤昂、晨兴图	
一六	记昔日荷塘、红梅怒放	
一七	晨雀图、松巅鸟声	
一八	丹鸪图、胸有节、山水	
一九	旭日双鸭、桐荫双鹭、秋色图	
二〇	育雏图	
二一	双 鸡	
二二	秋菜图、劲节图、波鸥图	
二三	竞节图、枯木双鸭、石榴	
二四	缤纷红于二月花、新雨后	
二五	松石苍鹰、洞明春晓	
二六	远瞻山河壮、啄木声	
二七	松下苍鹭、碧崖白鹰	
二八	雅逸清供、远瞻图	
二九	松鹭、水仙牡丹	
三〇	菊放三秋图、荷塘清夏	
三一	振翼图、绿雨之下	
三二	与天同契、初晴图	
三三	鹊梦、玉簪图	
三四	忆潇湘	
三五	晴 雪	
三六	墨菜图、大吉图	
三七	荷花图、海天浴日	
三八	荒渚野禽、蝴蝶花	
三九	梦雉图、菊竹栖鸡	
四〇	面壁图、丑官图	
四一	鹰、八哥、鸡、鹭	
四二	紫藤八哥	

世事能传多具癖，人非有格不能贫。

世
事
能
传
多
具
癖
人
非
有
格
不
能
贫

王羲之
王羲之

必先有人格方有画格，人无品格，下笔无方。

必
先
有
人
格
方
有
画
格
人
无
品
格
下
筆
無
方

王羲之
王羲之

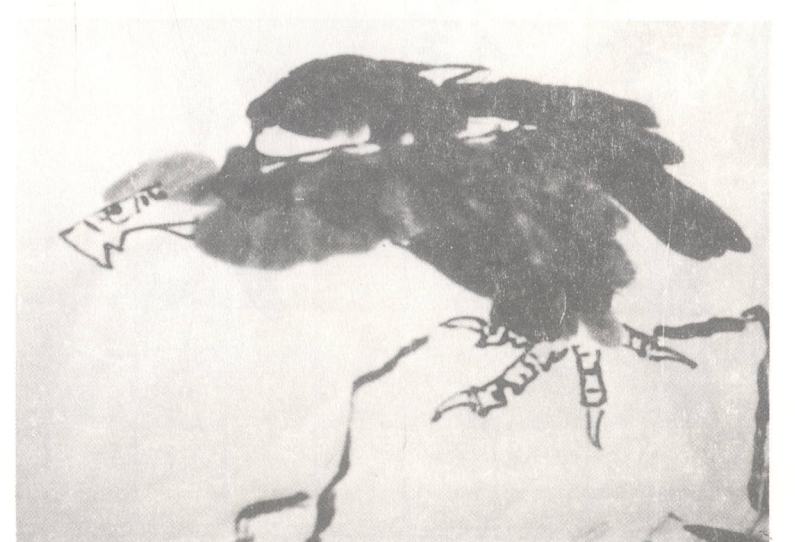
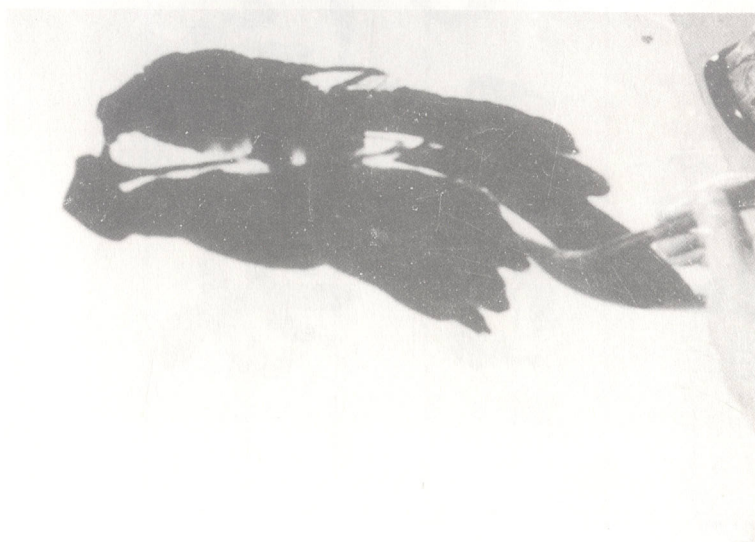
雪梅霜欺芳益烈。

雪
梅
霜
欺
芳
益
烈

王羲之

王羲之

王羲之

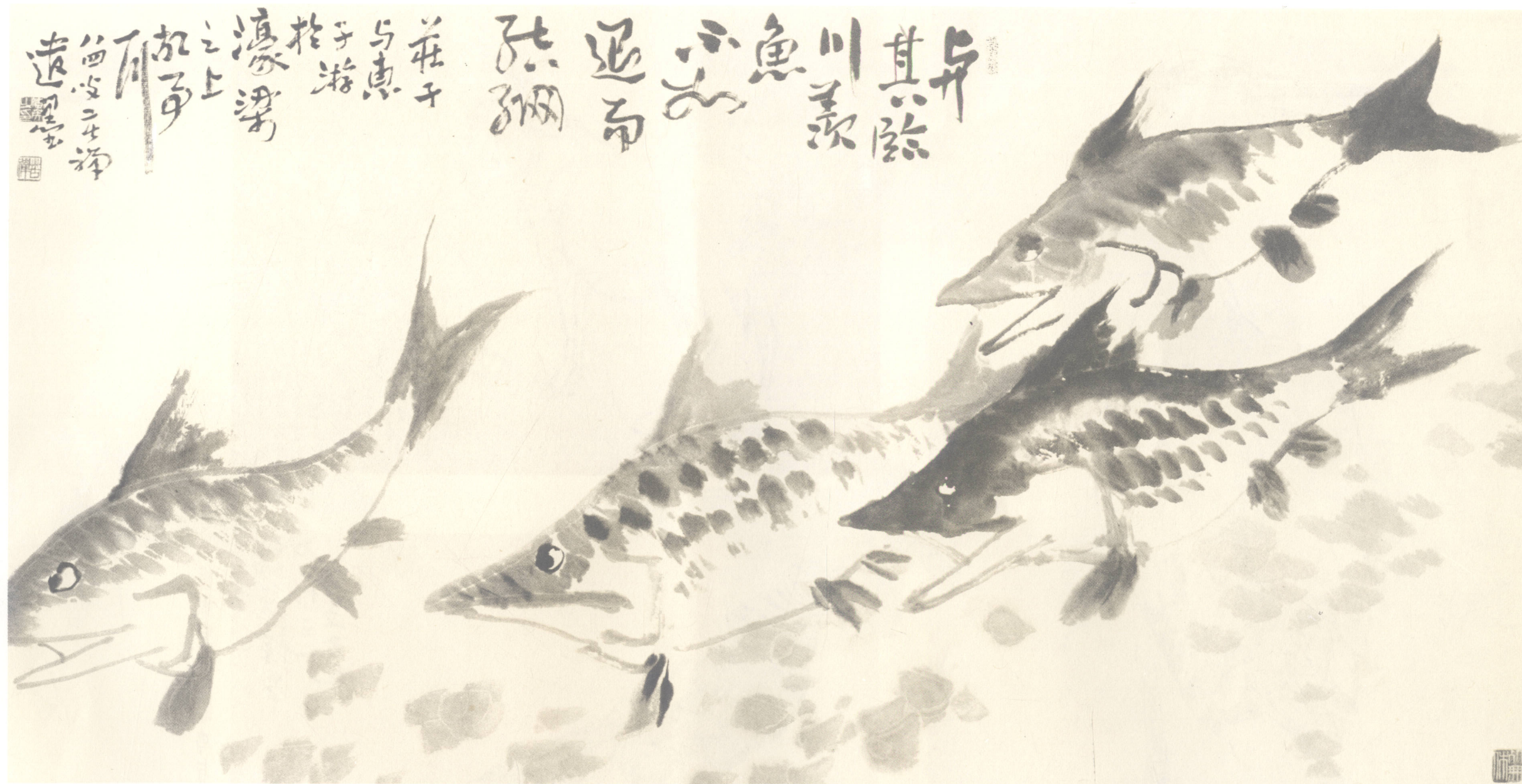
早年速写(车夫)

标本写生(锦鸡与苍鹭)

与其临川羡鱼，不如退而结网。

世世清白图。先师白石翁曾画「三世清白图」余亦拟之。

友三清

白图

先师

白石

翁

画

三世

清白

图

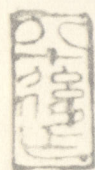
余亦

拟之

友三

清

记

绿竹栖鹭

君自横行

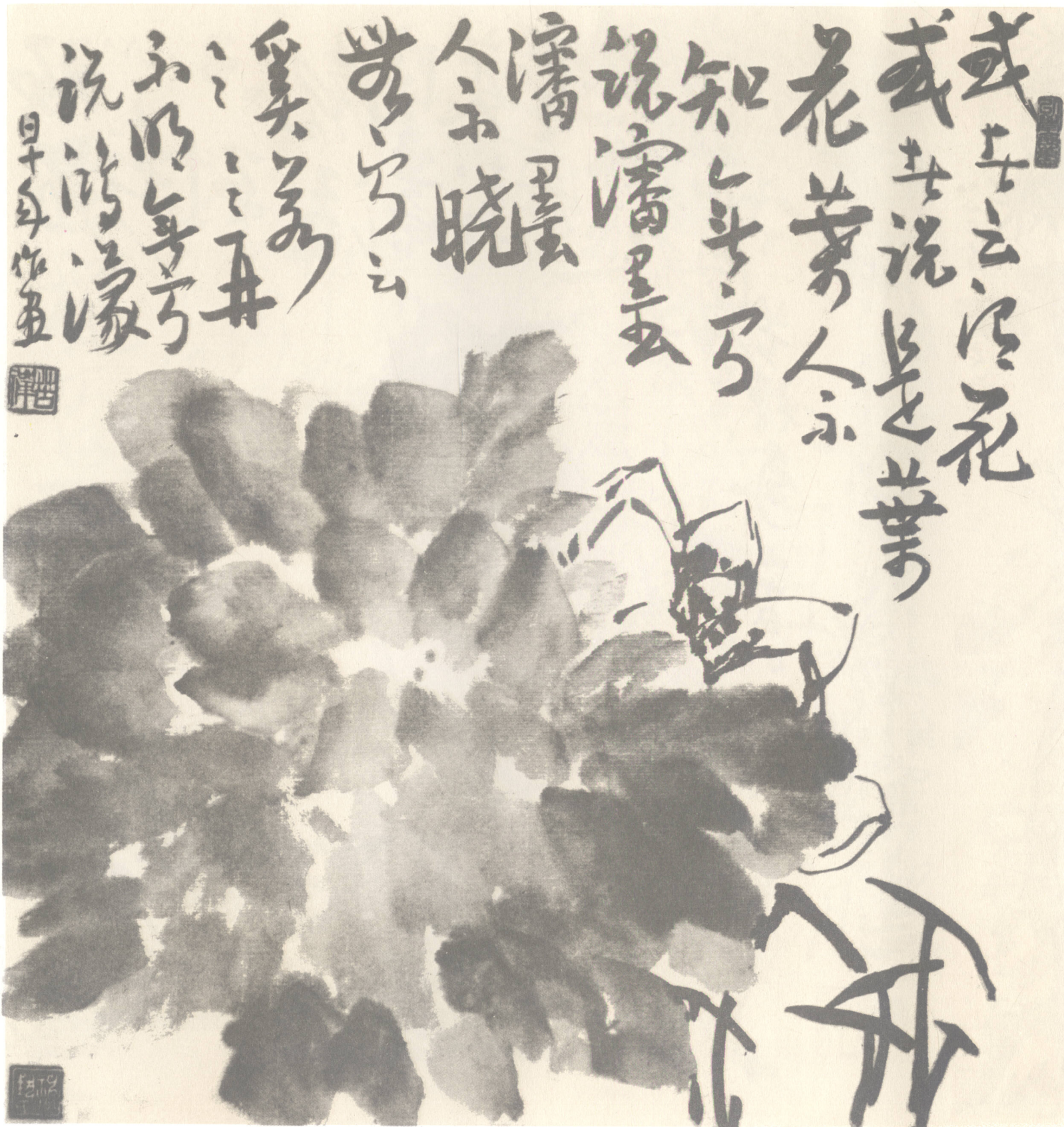
《集图》

答日通河底
 烧腊渡波
 狂波云见
 石上乌却
 比其家多
 白石翁多画诗题
 乙未年己未冬月之末
 二十三年正月他出云

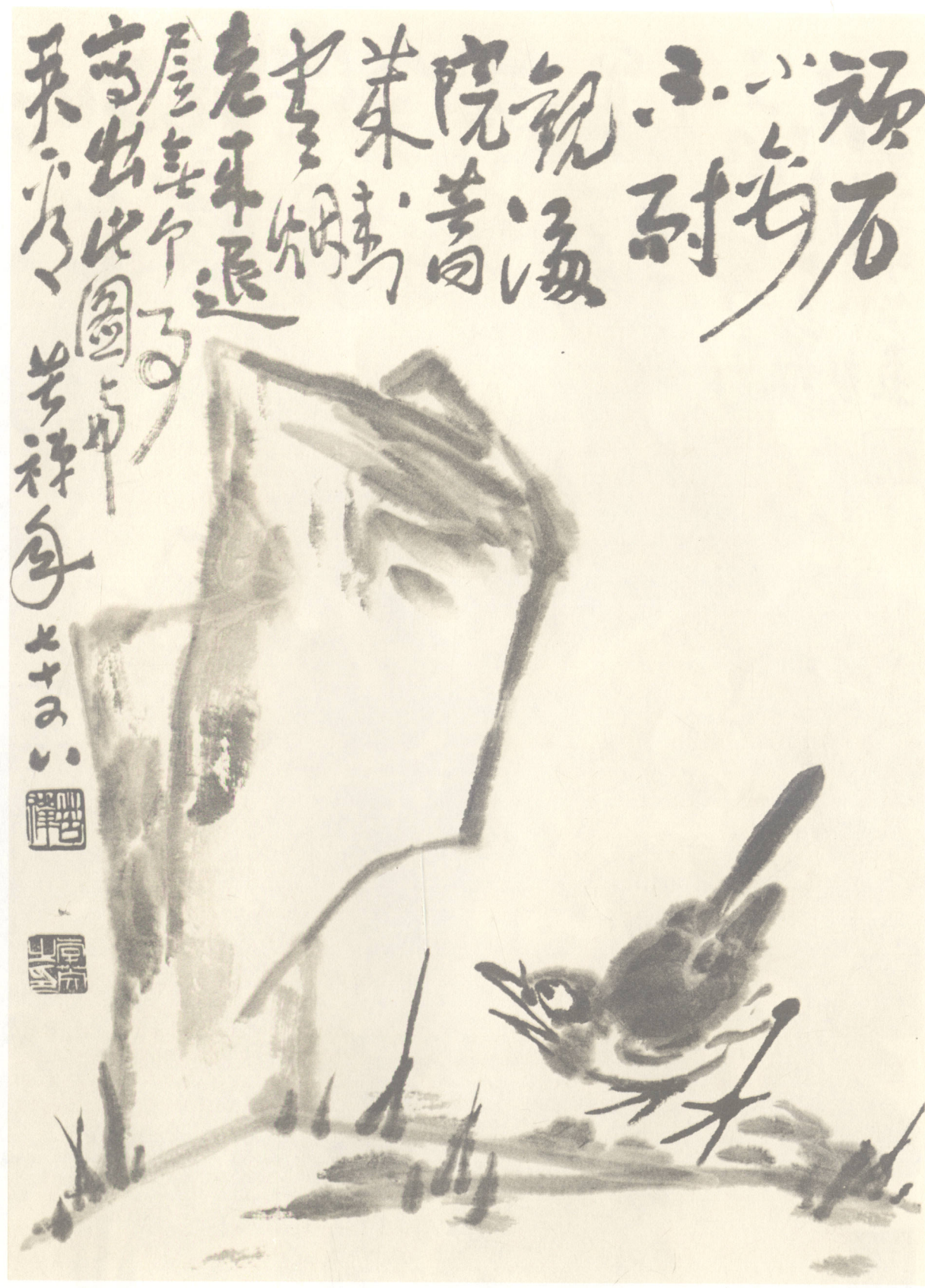
或者云谓花，或者说是叶，花叶人不知，无宁说浦墨。浦墨人不晓，无宁云奚落！奚落奚落！再不明——无宁说鸿濛！早年作画。

墨荷图

日十年作五

顽石小禽

顽石小禽不耐观，满院蒿莱封云烟。老来退居无个事，写出此图与君看。
 （按：作者对「文革」奸佞「批黑画」的文字狱非常愤慨，常自比「顽石」，以坚正抗邪恶，仍每日作画不已。此诗正是作者当时大胆率挚的言志之作。）

耆英

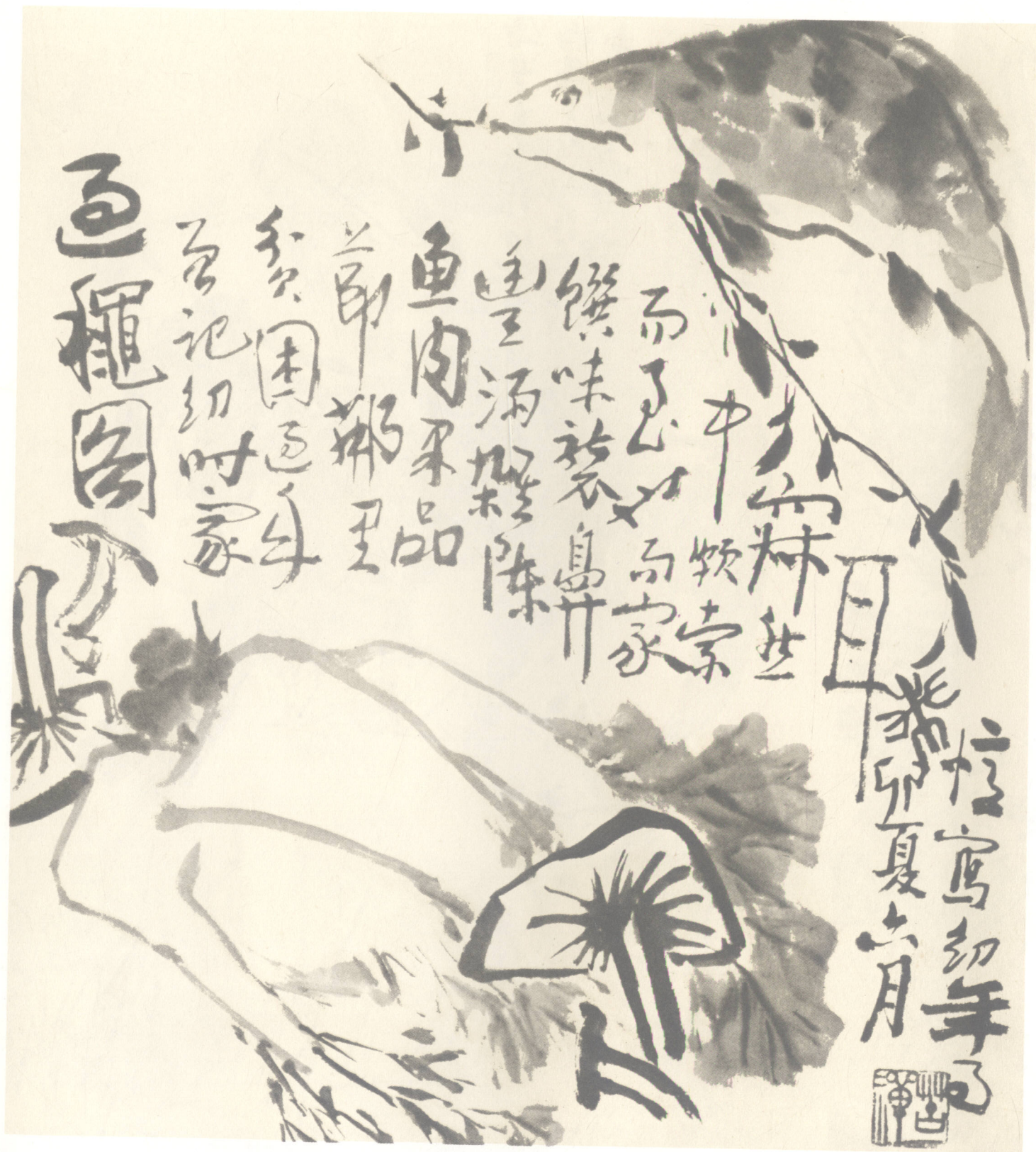
有清以来，画鱼者首推八大山人、李晴江两人而已。余则自郇以下矣！

连年有余图

过秋图

曾记幼时家贫困，过年节，邻里鱼肉果品丰满杂陈，饌味袭鼻而至也。而家中颇索寂然耳！癸卯夏六月忆写幼年事。

鸛鵒

松鳩