

名师讲义

MING SHI JIANG YI

李苦禅

讲 写意画

李苦禅 述 李燕郝之辉 整理

LI KU CHAN JIANG
XIE YI HUA

LI KU CHAN SHU
LI YAN
HAO ZHI HUI
ZHENG LI

天津出版传媒集团
天津古籍出版社

名师讲义

MING SHI JIANG YI

李苦禅

讲写意画

LI KU CHAN JIANG
XIE YI HUA

LI KU CHAN SHU
LI YAN
HAO ZHI HUI
ZHENG LI

李苦禅 述 李燕 郝之辉 整理

天津古籍出版社 编

天津古籍出版社

天津出版传媒集团

图书在版编目(CIP)数据

李苦禅讲写意画 / 李苦禅述 ; 李燕, 郝之辉整理 ;
天津古籍出版社编. — 天津 : 天津古籍出版社,
2013. 12

(名师讲义)

ISBN 978-7-5528-0214-6

I. ①李… II. ①李… ②李… ③郝… ④天… III.
①写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第304218号

李苦禅讲写意画

李燕 郝之辉/整理

出版人/张玮

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路35号 邮编300051)

<http://www.tjabc.net>

天津新华印刷三厂印刷

全国新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 8

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5528-0214-6

定 价: 25.00元

代序

曹 禺

苦禅老人的一生，我听到过许多传说。在我的头脑里，他仿佛是一个传奇式的人物。他画得一手好画，写得一手好字，还练得一身武艺。他拉过人力车，唱过大戏，听说他扮演“铁笼山”的姜维，还唱得很好。他读过很多书，但却没有迂腐气。他是一个有血性的山东汉子，在街上打抱不平，火气上来便会把欺压百姓的恶棍痛打一顿……因此，他经历着种种人生的磨难，受过异常的苦痛，在风云变幻的苍穹下前进着。

那时，我还没有见过苦禅先生，然而，想到他，我往往会联想到司马迁“游侠列传”中的人物。他引起我很多的想象，在我心里他是活生生的。

那时，我的前院住着一位画家。他有时来访谈到他的老师——苦禅老先生。他是很敬佩他的先生的。我也曾几次激动，想去看望苦禅老人，对于他，我仿佛有一种心灵上的向往。他于旧社会不容，于恶事物不容。他用他的笔描绘着大自然，是那么神灵！我有时想象着他的样子，必定是力大无比的壮士。苦禅老先生是山东人，我总感觉山东人民的彪悍、朴实，一定集于老人之身。

几次想去却没有去看望他，是因为我有一种奇怪的想法：传说得太动人了，总怕见了面会失望，会打破自己的想象。在我的想象中，苦禅先生是雄壮之美的化身。

在林彪、“四人帮”横行时期，我心情郁闷，心脏病重了，住进医院。一个夏天的下午，我的一位青年画家朋友领着一位老人来到我的病房，他就是苦禅老先生。我惊奇、欣喜，老人家居然来探望我了！称他老人家，是因为他比我大十二岁，其实他并不老。他一见我就把我当作知心似地畅谈起来，我也觉得好像与他相识许久了。林彪、“四人帮”横行时，他也挨过毒打，受过欺侮。但他是毫不在乎的，他什么都过来了。他说起话来，仍是那样的直率、爽快、毫无忌憚。他仍在作画，画他自己想画的画。那些伪君子、假圣人也奈何他不得。老人是午后来的，一直谈到天黑。他的豪放也感染了我，心上的重压似乎都轻了许多。我怕他累，可他不累。他的性格是永远年轻的。

从那以后，我愈加注意苦禅老人的画了。我逐渐感到他的画正是他人格的体现。笔墨动人，深刻的诗意寓在其中，美的自然的力量就仿佛是从他的心灵通过笔流出来。他画的花没有诱人的媚态，而是一株株坚实的生命，孕育着伟大的生机。我想，这不仅是他的艺术造诣，更是他对人生的执著，对大自然的爱。他画了多少年，他画了多少画，已数不清了。他的画已经与他刚强、直爽的人格分不开了。

我是不懂得画的。我喜欢画，但说不出所以然。我去请教行家，苦禅老人的画之中的道理是什么？我听到苦老的画继承了中国大写意的水墨画，特别是文人画的传统。又听说苦老深受清初大画家八大山人的影响。八大山人我是知道的，他有着豪爽不屈的性格。苦老非常仰慕他。苦老还敬佩徐渭。徐渭不仅是明代的大画家，同时又是大戏剧家。我敬佩他，这点我与苦禅老人是共同的。苦禅老先生看过历代艺术大师的画，但他绝不追求相似。他一生追索的是突破前人的窠臼，画自己的生活感受，创造自家的艺术风貌，在前人的基础上开拓自己的新路。苦老曾亲身受过齐白石先生的指教。白石老人说过一句话：“学我者生，似我者死。”这话实在是非常精

彩、中肯的。苦老也正是深解此意的。他清新而苍劲的作品受到白石老先生的推崇,说:“英也过我,英也无敌。”“英”就是李苦禅先生的名号。

我常想:苦禅老先生对生活,对大自然有着浓厚的感情。他不但观察,而且揣摩。这揣摩我似乎觉得比观察更为重要,反复地写生,反复地揣摩,对于自然中的众多物象,被人注意与不被人注意的,他都去描绘,找出其中的美。我相信像他这样的画家,不光是用手画,同时也在用思想画。思索,深沉地思索,是他作画时不可少的,否则怎么能如此动人呢?一幅画仅仅有技巧、有情感,但是没有对人生的思索,对自己事业的思索,这画就不可能有真正的魅力。一张好的画,必然是高尚的感情和深刻思想融汇而成的。要下大工夫,用大气力,费大精神,人们所说艺术家的“鬼斧神工”,正是由此而来的。

苦老作过巨幅的写意画《盛夏图》(荷塘)《山岳钟英》(松鹰)……那万物的生动之气就在纸上腾起;那美感与振奋之情已不被他所画的物象本身所限围了。有人说,他的画水墨淋漓,气象万千。但我更感到他的画给了我们生命之感和热爱生命的感情:告诉我们人的伟大创造精神是无限的。

我喜爱苦禅老人所作的“鹰”。我曾想到杜甫的诗句:“素练风霜起,苍鹰画作殊,掇身思狡兔,侧目似愁胡。……”后来,我得苦禅老人的一幅“鹰”,打开一看,画上题着:“远瞻山河壮”。原来老人的“鹰”并不仅是思“狡兔”而已。他的鹰瞻望祖国山河的壮美,渴望祖国无量的前程;他的鹰有着奋起高飞的壮志雄心!这正是我所相信的。艺术永远是时代的产物,蕴寓着时代的精神。

哥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。

苦禅老人八十三岁了,然而他那生命的活力在他的画中永远年轻。

1980年3月

目 录

关于写意花鸟画	1
关于写生	4
造型	10
笔墨	13
构图	17
设色	24
关于书法	28
书画一体观	31
关于修养	36
无意无法章	41
论八大山人	47
画戏不解之缘	50
谈艺录(一)	57
谈艺录(二)	98
附录	
激情豪爽的李苦禅先生	106
李苦禅先生年表	112

关于写意花鸟画

作画先不求好，先要求合理，合自然之理。

比如画花卉：木质硬的多生直角，软者多生锐角。枝叶有对生的和不对生的，及轮生和互生的。

画翎毛：有食谷类、食肉类、涉水类、游水类，鹤、鸭、鸡等等，生长环境不同，所以形体生长不同。要注意观察。

构图，有长的、宽的、圆的、扇面形的很多种。我们构图要像飞一样，不宜太老实，不要老是那么一两个式子。有副对子说得好：“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。”画东西里出外进，才像大自然的一部分。老是在画框子里头画画，不是画外取画，就老实得死板小气了，清朝“如意馆”里的画就常犯这个毛病。

作画要避免“妙”而不真和真而不妙。古人讲要“搜妙创真”，很对！

讲笔墨，初讲可以说：“线者为笔，染者为墨”，易懂易入手。进而应当明了“笔中有墨，墨中有笔”；用墨无笔，古人称之为“墨猪”，它有肉无骨；用笔无墨是行笔间

缺乏墨色浓淡干湿的变化。其实“笔”与“墨”分不开，所以叫“笔墨”，它是一种表现美丽的手段过程，如同地球公转和自转；为表现意象造型的美服务，是“公转”；它也有美的自我表现，是“自转”。笔墨离开了这个意思，那就是“耍笔墨”，那不是“笔墨”，更不是写意画。

若要墨最黑，可兑花青水，这是白石老师的一种方法。

(1957年11月3日于国画系教室)

画竹不可三炷香和打鼓架。(即不可三笔平行而立或三笔交叉。)

画竹都是书法，竹竿是隶书，竹枝是草书，竹叶是楷书……

喜画兰，怒画竹。(画兰要悠着点儿，画竹可快点儿。)

不要都用心去画，那样就平。有些好效果出在有意无意之间。

郑板桥的竹子，是清代的好竹子，但不如元代的。画的硬，如骨之关节，硬得外露，硬应是内藏的，力量对比不可一世，应“刚柔相济”地表现矛盾的力。

大巧若拙，大智若愚，写意艺术亦如是。

(1957年3月14日)

画画不可偷懒。墨要研浓再用，即便是淡墨也要研浓后兑水。研出的墨不浓；稀释后，淡墨颗粒就粗，效果不好看。

画花，要了解花的知识。例如：石榴有好多种，古时

牡丹迁洛阳，石榴迁河南，有的只开花不结果，花如牡丹大，红的、白的、黄的。“家有石榴便是家”，院中栽石榴，有多子、多实的吉利意思，也很好看，前人画石榴花题句有：“五月榴花照眼明。”我也爱题此句。

画树，在弯叉起点，点一个疤是国画家的“老生常谈”。点的少而且在黑白布局上合适，才好；点多了，甚至有叉有弯处必点，可就俗了，那是一种习气。

（以上内容选自郝之辉的课堂笔记）

关于写生

LI KU CHAN
JIANG
XIE YI HUA

要重视“外师造化”。造化——大自然、生活，本是艺术的不尽之源，恰如朱熹诗云：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”只重临摹而偏废写生是一种陋习，一定要在大自然里寻找自己的稿子，表达自己的意思，创造自己的法子。古人哪有如今这么多这么好的画谱印刷品和博物馆？要见见名家真迹也很困难，常常要步行几十里去求人家出示珍藏，看一两眼就不错了。这无形中也逼得他们只能以大自然为画谱，不畏艰险，进深山幽谷，成日价体察自然万物的变化，或写生，或默画。洪谷子入太行山，易元吉入万守山，那精神我们是比不了的！师造化固然是以陶冶其中以求潜移默化要，但初步入手的最佳方法当属写生。写生可用快慢两种方法：慢的是素描^①，快的是速写。叶浅予与黄胄之所以画得好，是离不开速写功夫的。速写可以训练手疾眼快——手、眼、心三者配合得快——下笔稳、准、狠。当年我在西湖边上常和学生们一道画速写，每次回来都是一两本子。潘天寿先生对我的本子非常感兴趣，常借去看阅。有一天我见一农民把一只半大鸡拴在一只大草鞋上，很觉有味道，便立即速写下来。老潘一见这

① 他指的是不涂背景少涂明暗的素描和我国的白描。（书中注文、附文除注明外，均为李燕所加。）

水禽 李苦禅

释文：昔日过洞庭，烧烛渡狂波。曾见石上鸟，却比君家多。白石翁题吾画诗。岁在己未，冬月之末，八十三岁前一日作此。苦禅。

李苦禅讲写意画

LI KU CHAN
JIANG
XIE YI HUA

6

渔乐图 李苦禅(按:苦禅先生作丈二巨幅之群鱼鹰仅此一件。现藏李苦禅纪念馆中。故市场凡有与此相人之大幅画皆系伪作。)

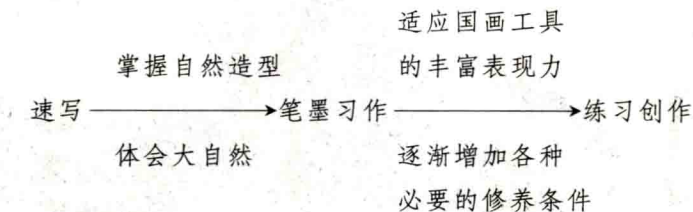
① 其实，后来他画八哥、鹤鹑、秧鸡、无名小雀等，也“放大了体形画，以免小气”。他颇爱到芭蕉林中，体会其“垂天绿雨的气势”，泛舟荷塘，体会那“荷烟荡漾”的气氛，更爱漫步竹篁，瞻仰那劲节参天的凌云之势。正是从那时起，野趣横生的荷、竹、芭蕉等等常来其笔下。他很少画庭园雕栏之中的奇花异卉，因为他在造化的陶冶之下选择着“造化予我的得意画材”，并在对这些画材的描绘过程中探索、创造着自己的技法。

② 我在老人教导下自是对速写长年不辍，每次速写归来，他都急着要看，由我摊在地上，一一过目。有一次他挑出几幅“雄鸡”，立即在宣纸上画了一只雄鸡，边画边说：“我年轻时可没少画它啊！”

③ 这种思想也常表现在他对我的教导中，他常嘱我多画人物、动物，少画花鸟，更要少画他常画的题材和造型。他说：“不然的话，很容易跟着我后头走，一辈子也别想创出来！”“宋代的小米画得跟他父亲差不多，实在没什么意思！”

张速写，立刻吮毫展素，画了一幅得意之作。数十年后我在老潘遗作展上又见此幅，竟然还在……年轻时代我的速写画着画着就开始选择题材了。我选那些同我艺术性情接近的画。当时我最爱大黑鸟们，如：苍鹭、鹭、雄鹰、鸬鹚、黑鸡、寒鸦……因为它们有气势，有力量。①

年轻轻的体会不了写意笔墨，先画速写去好了！速写画多了，慢慢试着在宣纸上用笔墨技法整理出来，为以后的创作打下根底。其间的过程可称作“三段式”：

多画速写，别间断速写。我早年是学西画的，从徐悲鸿的炭画课和西画系人体画课中打下了写生的基本功底子，以后学国画时便容易从写生入手，并且非常得力于速写。不过，速写绝不是目的，有不少人在速写上很有功力，却一辈子也画不到宣纸上去。为了留住速写感受，我往往在速写回来之后立即进行笔墨练习，在宣纸上反复琢磨，久而久之，就能用笔墨深入地表现自己的速写体会。②

对于速写，开始时，画的路子要宽，题材要多，逐渐缩小范围：一为深入体会，二为避开人家常画的题材。我年轻时仅花卉就画过二百多种，鸟也画过不少种……尔后就选留一部分了。虾、小鸡、蟹都是齐老师常画的，早已创出了自家面貌，若再跟着画，就脱不开他，创不出来了！③

为了在自己最有体会的题材中“创造自家的造型，自家的笔墨”，有时需集中画一二样。早年我曾选择鱼鹰（鸬鹚）作此实践，五十多岁时，还总是围着驯养的雄鹰细心观察、写生并整理成幅。练习速写，年轻时还是以造型复杂又爱动的画材为重点比较好，因为年轻时容易把握住复杂多变的形体，可常画人物、动物。至于花卉，相对简单一些，重在体会其韵

教三子图 李苦禅

释文：教三子图。励公戏笔。

① 为此，他特别提倡我们多画人体与动物速写，在动物速写中又着重要我多画如猴子、松鼠、小鹿，“它们没有一分钟老实，画好这些。可练得脑、眼、手一致，反应快，再去画卧牛之类，岂不就如同画石头一样了”（按：他在这里是讲造型基础练习，若就墨韵而言，画无定形的石要比画有定形的物象还难。东坡有此观点，他也如是。）

② 说这话的时候，他眼圈都红了。不难看出，他的《母子鸡》与《母子鹰》图中充满了母爱之情；他的松、竹、梅中展现出傲骨劲节之性；而常画的踞峰雄鹰图中，则披露着他爽朗开阔的胸襟：他作画、授业、做人、待人，从来都不是冷冰冰的。

③ 他反对把画家练成一个机械运转的速写机器，而是希望通过速写去追摹造化、师法造化、体会造化、选择造化，进而达到“我与造化——物我交融”的境界，也只有在这种境界之中，才有可能真正步入写意创作的阶段。

味为要，到中年、老年时体会着去画也不迟。①

至于速写工具，越简便越好。开始可用易于掌握的铅笔、炭精笔，逐渐改用毛笔，这样便于向宣纸习作过渡。

不要单纯地画速写，要多看多体会再画。别傻画，有时要观察对象许久才动笔去画，这样画的东西才是活的，生动的，而不是博物图上的。古人观察得很细啊！你看八大山人画的蝉，竟画人家从来不画的正面蝉（头朝观众的）；只几点焦墨就画得惟妙惟肖——瞧！正往你这边爬呢！八大山人还有张画，画上八哥站不稳似的，再一细看，倒不了，那爪勾着树皮哪！你看那啄木鸟站在垂直的树身上不掉下来，为什么？那爪是两前两后紧抓树皮，不像有人画的前三后一，再加上那硬羽尾巴一撑，当然立得稳当了。有的人画的飞鸟只张翅子却飞不起来，像是泥巴插上毛儿扔上天，皆因没好好细看那些鸟儿们是怎么飞的。画什么，观察体会什么，久而久之，就难免带进了人的感情。至此，画出来才有意味。譬如，见一只大羊带着它的小羊，小羊叫人家抱走了，大羊直瞪瞪看着小羊叫，小羊也叫……②

好的玉温润晶莹，如同人有感情一般。有的画，笔墨、造型虽有功力，却没有一点儿感情。有人画什么都不错，就是看上去没感情、没生机。我们画画的去写生可不能带着数理化的头脑、法律学的头脑去画。数理化同法律可是不能凭感情的，三加三到什么时候也是六……③

速写要有恒心。不可三天打鱼，两天晒网，最好一辈子不丢掉速写本，如果精神好的话。你们知道吗？速写本就是自己最好的画谱！

学古人，首先要学古人刻苦写生的精神。连学我们中国画风的日本人都具有这种精神。日本大画家狙先家养了一群猴子，天天看着写生。竹内栖凤、桥本关雪、渡边晨亩、西村五云……都很能写生，那写生的认真劲，很值得大家学习。我们这里有些画家却把写生忘干净了！

造 型

无备之战不可打,无意之笔不可下,需意在笔先,然后跟上一套方法。写意画绝非信笔涂鸦,它历史悠久,名家辈出,自有一套法度,如:造型、笔墨、章法等等。

造型,务必先求其合于客观物性,再夸张其美的部分,改造其不美的部分。认识到了美的特征,尽量简括用笔,惜墨如金。有人画鸟嘴,嘴角的线通到眼前了,张不开嘴;或双脚添得不是地方,重心不稳,令人不安;或画鹰长了鸡身子,不伦不类,都谈不上美,那自然是不写生造成的。高度的夸张与常识的错误不能混为一谈。要重视写生基本功,要学习必要的人体与动物的解剖知识,了解有关的结构与动态规律,学习有关动植物生长规律的知识,以把握从写形到变形的适度根据。写生不可自然主义,客观之物要主观掌握,才能明确如何改造物象。我画鱼鹰子是强调了它善于捕鱼的特征:身子是船形,头是三角形——夸张了它兜鱼的下颌,又觉得它的脚不舒展,便加上了鸭的脚。我画鹰,夸张了它体形的厚重感,头、眼、嘴都成了长方形——见棱角,爪也由弯曲(显得小气)改成粗钝形,实际上更像山雕的形象和神态了。^①

① 对于这一切,他认为,皆非细大不捐地描涂堆砌成之,而是以沉着洒脱的笔墨写成——即基本以大笔触概括成形,再稍加添补,这样才可笔简神扬。否则,就会形神俱亏。