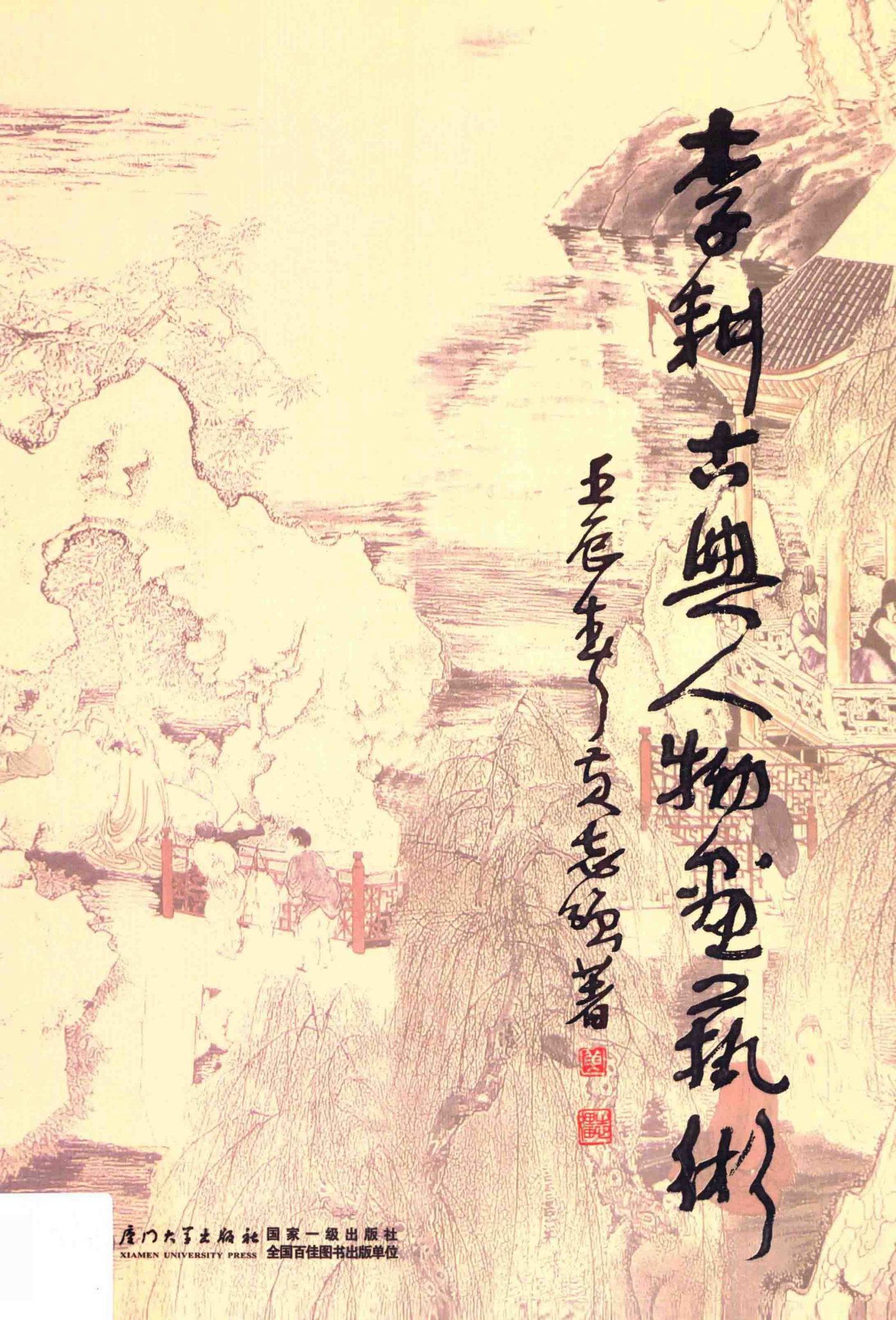

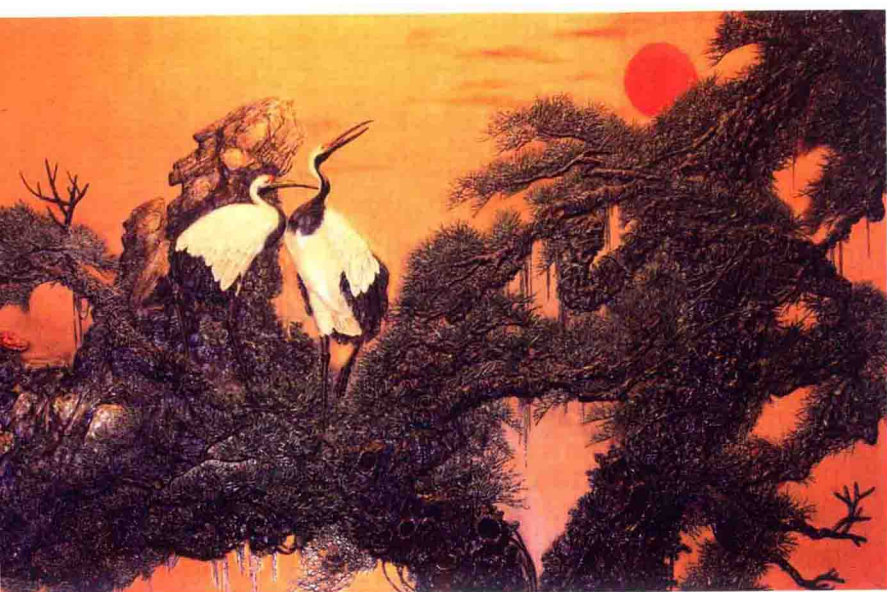

李耕古興人物畫藝術

王冬生、支志強著

廈門大學出版社 國家一級出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全國百佳圖書出版單位

李耕古典人物画艺术

王冬生、支志远著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

李耕古典人物画艺术/黄志强著. —厦门:厦门大学出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5615-5099-1

I. ①李… II. ①黄… III. ①李耕-中国画-人物画-绘画研究 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 151261 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:0592-2181253

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

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:10.75 插页:2

字数:250 千字 印数:1~5 000 册

定价:56.00 元

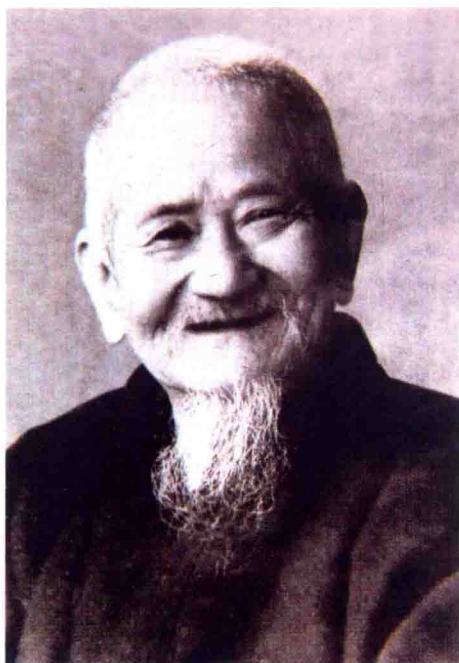
本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

感 谢

泉州师范学院桐江学术丛书

出版资助！

李耕遗像（1885—1964）

揮洒自如
 蒋兆和

中央美术学院蒋兆和教授为李耕题赞

画苑之光
 劉凌滄題

中央美术学院刘凌沧教授为李耕题赞

弘揚李耕畫派藝術
為文獻名邦增添光彩

辛巳歲暮之冬於徐悲鴻室

徐悲鴻夫人廖靜文女士
為李耕作品進京展覽題字

李耕大師可謂
中國師承寫意
古韻人物畫派

題李耕畫派暨莆田李耕畫展

辛巳金秋石齊於北京

中国国家画院画家石齐为李耕作品进京展览题字

初学画，效先贤；严法度，求提高；重观察，师造化；欲突破，创新意，于有法处变无法，不落前人窠臼。

绘画贵在立意，意正神传。以意正神，依神表意，而意神又悉赖于形似。

三千画佛喜典型，可怪者达摩似鬼。

愧予脱颖慢临摹，仍觉草草还未是。

借画写心，以景抒情；我在情中，画中有我。

起手胆要大，神要凝，如壮士演武，心手相应，如此意到，可以落笔。若蛟龙腾空，蜿蜒活泼，始称描写功夫也。

一、熟练老手，墨迹透纸，谓之“脱”也。二、画家最好的功夫，必见人物生动，山欲静，水欲流，花欲鲜，鸟欲飞，石峻增，树挺拔，斯“脱”其画矣。三、画至善而反拙，有法处变无法，毫无烟火气，斯亦“脱”也。四、譬如五味，惟甜为长，而嗜者尚见乏人，盖其虽为美味，尤非养人。故画应脱吾学，当洗万古之甜，而不惑于甜，也为“脱”。

画必须有书卷气。祖国文化遗产中，画与诗、书相通。

画到老，学到老。

品高则画佳。画家不得入微妙之处，盖为色、声、香、味、触、法所媚。

——李耕画语节录

李耕古興人物畫藝術

李耕畫語篆刻 此余十年有之焦作也
甲午年五月黃志強補記

李耕画语（作者篆刻）

作者《李耕人物画技法》研讨会会场一角
(右一为原福建省文联主席许怀中教授，左一为李耕弟子孙仁英)

2001年作者与其硕士生导师福建师范大学翁振新教授(右)合影

为往圣继绝学

——序《李耕古典人物画艺术》

翁振新⁽¹⁾

李耕先生是一位成名已久的现代古典人物画家，徐悲鸿先生曾高度称赞他“其才则中原所无”；著名美术理论家蔡若虹先生认为：“我国古典人物画之传统流传至今，保持最完整者唯李耕一人而已。”老一辈画家蒋兆和、刘凌沧、黄永玉与中国美术家协会主席刘大为等都对李耕有过很高的评价。可以说，李耕先生是近代福建继黄慎、李霞之后的一代人物画宗师。

李耕先生工人物、山水、花鸟，诗、书、画三绝，修养过人。他的人物造型，尤以“画佛三千喜典型”著称，寓夸张于变形之中，笔简神逸，莫可楷模。1959年，李耕先生应邀为人民大会堂福建厅创作了两幅长三丈、宽两丈的巨幅国画作品《松青鹤白东方红》和《松鹤遐龄》，被塑成漆器屏风长期悬挂。更值得一提的是，这两幅大型漆器屏风作品常成为国事活动的背景，通过中央电视台《新闻联播》，我们可以经常看到其图像，它们成为“上镜率”最高的当代传统花鸟画作品。1961年10月，李耕先生应邀为中央美术学院国画系师生作佛像画现场表演。2001年金秋，他的作品在中国美术馆参加了中国画百年展览，蔡若虹先生观后又题曰：“李耕是我国画坛首屈一指的大师，画技独特，自成一派。”画家石齐评曰：“李耕大师可谓中国历来写意古韵人物画第一人。”评论家孙克说李耕先生是“画坛奇才，一代宗师”。2005年，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》，誉其为大师，大师称誉对李耕先生来说是当之无愧的。

郁达夫先生在怀念鲁迅先生时说过一句话：“没有伟大的人物出现的民族，是世界上最可怜的生物之群。有了伟大的人物而不知拥护、爱戴、崇仰的国家，是没有希望的奴隶之邦。”李耕先生是中国画坛绽放的一朵奇葩，他虽出生乡野，湮没红尘，近乎“草根”，然几经淘沙，真金终现，愈来愈多的人把他的艺术精神提到民族传统文化的高度来认识。本书就是黄志强身体力行的结晶。

多年前，黄志强通过潜心钻研，出版了专著《李耕人物画技法》，初步填补了李耕艺术研究的空白，发轫之功，诚不可没。2001年，该书荣获莆田市人民政府第三届优秀社科成果二等奖，原福建省文联主席许怀中教授和福州大学工艺美术学院林懋义教授在序中都有恰如其分的分析和评价。在该书的学术研讨会上，许怀中教

授高度评价该书作者独辟蹊径的钻研精神，肯定了作者对李耕人物画技法的系统研究与新的突破。

披览《李耕古典人物画艺术》全书，我觉得这是一部珍贵的画史文献，作者负起为“往圣继绝学”的担当，诚心可嘉。本书对李耕先生古典人物画创作心法进行了更为深入细致的梳理和研究。所谓“心法”，就是蕴藏在人心中，又未必说出来可又为人以为正确的，可作为指导思想的法度准则。李耕先生的“心法”反映了一代宗师自心光明、返璞归真的平常心。书里提出的许多艺术观点，再现了李耕先生朴素自然的学术本质与高远的人格风范，我很是赞同。书中的每一篇章都通向时代的思想深处，这是一部揭示中国绘画文化进程、坚持推陈出新原则、以创作带动中国人物画了解学习的著述。该书还收集分析了许多画论资料，弥补了该方面研究史料严重不足的缺陷，挖掘、保护了许多民间珍贵的文化遗产。这些无不大大丰富了本书的文献价值，字里行间映现着作者真实的艺术品味和明道传教之心。

本书最大的特点是理论联系实际，不作高深的学术玄谈。志强本人是一位在创作和理论方面都下过很深研究工夫的学者，故能一步步扣紧李耕先生创作的 actual。本书共分为五章，立论新颖，见解精辟，条理分明，图文并茂，全面解读了李耕古典人物画艺术的师承、布局、笔墨、色彩和题款诸方面。归纳李耕先生的艺术特点有：借古抚今的艺术理念；集人物和山水于一图；亦工亦写，工写互参；崇雅反俗，以书入画；寓夸张于变型之中，注重典型性等完整独特的艺术风格。志强从李耕古典人物画创作和作品品评入手，不仅帮助读者开拓艺术视野，探究李耕艺术创作的本源，深入分析作画的整个过程，这一切皆缘于作者学习李耕绘画艺术得到的第一手研究资料和经验。本书还广泛挖掘了李耕先生宝贵的砚边点滴，其所提供的辅导后学，与友交谈的画语资料，都十分吸引人。本书自成体系，理论性和系统性都较强，可作为金针度世，亦可供有心人作进一步的研究。

在国内，像李耕这样著名的前辈画家实在不多。但是，由于各种原因，他们的画学著述也亟待挖掘、抢救和整理，进而公诸于世。拜读全书，神游李耕大师的艺术世界，使我对李耕大师的绘画艺术有了更多的体悟，也增加了我对他的由衷敬仰之情；更为作者孜孜以求、锲而不舍的敬道精神所感动。

是以为序！

2011年10月20日于福州

(1) 翁振新：中国美术家协会中国画艺术委员会委员、福建省美术家协会主席、福建师范大学美术学院博士生导师。

合百草兮实庭，建芬馨兮虎门

——《李耕古典人物画艺术》序

杨健民^①

志强是福建仙游县度尾镇人，与著名古典人物画家李耕是同乡。由于热爱李耕绘画艺术的缘故，他年轻时就开始研究李耕，结识了许多李耕的高足，与孙仁英一道编著了有史以来第一本李耕研究专集《李耕论画录》。在撰写《李耕人物画技法》时，得到周秀廷的口传心授。现在，他集五年之力，撰写、修订、完善的专著《李耕古典人物画艺术》即将面世，可喜可贺！

志强勤奋好学，早在上世纪90年代就崭露头角。1993年，他的古典逸笔人物画作品《一笑而悟》入选并荣获20世纪现代美术作品竞赛铜奖，收入大型画集《20世纪现代美术作品精粹》。他的水墨实验《曙光在前》中国画作品入选福建省建党80周年展览。他的《操场一角》入选福建省纪念延安文艺座谈会讲话发表70周年展览。2012年，他的《恰同学少年》入选福建省教师优秀作品展览并荣获二等奖。另外，他擅长书法篆刻，书画作品发表在《学术评论》和《福建日报》等报刊上。

志强治学严谨，修养全面，这一切成绩的取得都赖于他有坚定理想的支撑。他从学生时代始即以“三更灯火五更鸡，正是男儿用功时”自励。近几年来，他专心总结画技，撰写了《逸笔人物画构成》一书。该书包含着逸笔人物画画史、学科基础、创作观、技法观、教学观、审美观等内容，其理论成果旨在刷新水墨画和写意画艺术的审美取向和创作程式，站在中西融合的平台，整合“逸笔”和“构成”资源，构建较为系统的逸笔人物画学科理论体系，并努力探索逸笔人物画创作规律，为培养创新型中国画人才提供新门径。

与此同时，志强又完成《逸笔人物画构成》《逸笔山水画探源》和《逸笔花鸟画学术探究》等系列论文的撰写。在中国画传统文化研究上，南北宗论指向的是山水画，志强把它引申到人物画和花鸟画学科，相继发表《南宗人物画流变与审美取向》《南宗花鸟画传统发展和现代创新》等专题研究文章。在中国画传统文化方

面，志强也有几篇富有创见的论文，如《太极图的中国画因子》《〈孙子兵法〉文化与中国画构成原理》，均引起学界的关注。在画家、画论和书论研究方面，志强有《论“天人合一”的中国绘画观》《易象的中国画审美重构》《中国画与禅宗精神》《〈兰亭序〉书法的传承与艺术旨向》《画之有董巨，如书之有钟王——董源、巨然山水画审美意蕴》《谈“作画贵有古意”的艺术取向》和《大禅一粒粟，能吸四海水——八大山人的花鸟画和山水画艺术品格》等学术成果。

本书贯穿崇仰先贤的主题，是一部不可多得的研究李耕古典人物画艺术的专著。作者立足于艺术学、文化学、历史学、哲学等学科领域，全面梳理了李耕的艺术思想，对李耕的绘画发展历程做出了清晰的交代和介绍，从不同视角分析李耕的逸笔弥勒佛、达摩等画理、画法的基本范畴和概念，解构创作思路，感知创作背景，入情入理，又超乎其外，富有创见，使本书的理论探究始终建构在占据详尽文献材料的基础上。由于史料的严重匮乏，志强采用调查访问、综合归纳等方法进行研究，信为“合百草兮实庭，建芬馨兮庑门”，收集使用了许多田野材料，在很大程度上弥补了李耕“菜根精舍画法”史料的不足。

总结画家的实践经验，必须有新观点、新发现。李耕古典人物画作为一种艺术符号，对其的研究涉及形式方法、美学范畴、艺术价值和自成体系的理论风范。阅读本书，不仅可以了解先贤的学、练、修等治学方式，在传统与创新方面，本书也提供了许多个案，充分揭示了李耕先生的创新态度和实绩，既具有创作的普遍性规律，亦具有创作的特殊性规律，其中蕴含着作者的真知灼见。

几载之功，收获良多，志强不断耕耘和砥砺，使得李耕艺术研究走入新的境界。是为序。

2013年12月20日

(1) 杨健民：国务院政府特殊津贴专家、中国作家协会会员、福建省美学学会副会长、《东南学术》总编。

目 录

序一（翁振新）/ 01

序二（杨健民）/ 03

第一章 其才则中原所无

第一节 “南李北齐” / 01

第二节 借古抚今的艺术理念 / 04

第三节 宗教造像世俗化 / 13

第四节 赢得生前身后名 / 23

第二章 于有法处变无法

第一节 初学画，效先贤 / 29

第二节 严法度，求提高 / 33

第三节 重观察，师造化 / 41

第四节 创新意，不落入前人窠臼 / 47

第三章 运妙思于炭稿之中

第一节 三千画佛喜典型 / 55

第二节 布局应奇 / 62

第三节 写形求神 / 73

第四章 菜根精舍画法

第一节 融会贯通的表现形式 / 85

第二节 含毫命素 / 93

第三节 知黑守白——皴擦渲染 / 101

第四节 设色即用笔用墨法 / 105

第五章 画贵款印生辉

第一节 三分画七分题 / 111

第二节 行款得体 / 125

第三节 篆刻工巧，神采飞扬 / 134

附录一 李耕题画诗 / 137

附录二 李耕年谱 / 151

后记 / 157

第一章 其才则中原所无

20世纪是中国画思潮不断碰撞交融的时期。中国古典人物画因写实中写意，能直面反映生活和体现时代精神，而受到观众的喜爱。福建古典人物画家因受阎立本、吴道子绘画文化艺术的熏陶，明清两代，闽中（莆仙）就涌现李在、吴彬、曾鲸；闽西涌现华岳、上官周、黄慎等人，成为当时人物画坛的翘楚。特别是在近代，位于福建沿海中部的仙游，在短暂的百年间就出有李霞⁽¹⁾、李耕、黄羲⁽²⁾三位优秀人物画家。他们的作品流传于海内外，对后世产生了很大的影响。其中尤以李耕为代表，他的作品继往开来，风格俨然，为中国古典人物画的现代转型提供了成功的范例。

第一节 “南李北齐”

李耕，原名李实坚，清光绪十一年（乙酉，1885年）农历九月十八日出生于福建仙游度尾镇中岳凤池村。其祖父李泰是个能工巧匠，一边为村民们铸造各种迎神器皿，还能在铜器上镂刻出各种花纹图案；一边受村里画工李启成的影响，涉足中国画艺术。父亲李墀，字步丹，从小随父学画，并学习清代仙游画家杨津的画技和莆田曾鲸的肖像技法，时常为寺庙作壁画，为人作衣冠像。由于家学渊源，李耕从小就对绘画产生兴趣，9岁时到凤仪祠看戏，回家后，就能用木炭在垭上画出戏里的生、旦人物，乡里誉为“奇才”。他上过两年私塾，因家道寒贫，12岁便辍学在家；13岁那年，母亲去世，就和父亲一起过着为寺庙绘制壁画的流浪生涯。

1910年，李墀积劳成疾，因病谢世。李墀虽然给儿子留下200块大洋的债务，却也给他留下终生受用不尽的精神财富。他嘱咐李耕说：“画画者，不可须臾离也；磨砺既久，于是挥毫，自然苍劲有力。”这种注重在实践中出真知的经验之谈，李耕时刻铭记

(1) 李霞（1871—1938年），字云仙，号髓石子，福建仙游人。少时随伯父李芳林学画，16岁始以卖画为生。1908年在故宫作《麻姑晋酒图》，誉满京城，被称为“麻姑李”。1910年，李霞先后在南京、上海等地举办画展。1914年，其作品《十八罗汉渡江图》被选送巴拿马参加世界博览会，获优等奖章。1923年，其作品《函谷跨牛图》在美国纽约赛会上获优等奖章，吴昌硕以“人物第一家”誉之。

(2) 黄羲（1899—1979年），字可轩，号大蜚山人，福建仙游人。为李耕的第一位高徒，后又随李霞习画。历任上海美专、集美师范艺术科、仙游普师、浙江美术学院国画系教师。代表作有《风尘三侠》《文姬归汉》《麻姑晋酒》。刘海粟以“意思横逸，动笔新奇”评之。著有《说画》和《中国画理法研究》二书。

在心并终生付诸行动之中，乃至成为他课徒的主张。白天，李耕耕种或上大目湾山砍柴；晚间缺少灯油，就点着竹篾，经常读书作画到深夜。其改名李耕，字砚农，别号“大帽山人”和“大目湾里一樵子”，应该与他这段经历有关。李耕还师从仙游龙华镇秀才邱明奎和钟山麦斜村私塾先生陈立夫学习古典文学和书法，向民间艺人学习木雕，努力走传统文人画艺术的发展道路，艺术水平不断提高。经过长期艰苦的探索，李耕的绘画作品开始在社会上流传，并逐渐成为备受欢迎的青年画家。

旧时，城乡到处遍布着宫、庙、祠、府、亭、寺等公共设施，其壁上均绘有与此相关的历史人物、仙佛故事，以满足社会道德教化的需要。中青年时期，李耕的足迹踏遍莆田、仙游、永春、德化、泉州各地的乡村，绘制了难以胜数的壁画作品。据《唐画断》说，吴道子一生在两京绘制的壁画有300多间，李耕可能逾其几倍以上。他绘制的壁画，品类繁多，如书院壁上绘《林龙江故事》，寺庙绘《十八罗汉》，城隍庙里绘《十殿阎君》，路边避雨亭中绘《二十四孝》，不一而足。绘制壁画有严格的程式要求，仙佛的身份、姓名、法号、形象、服饰、法器，乃至不同的情景和气氛，都有章可循、约定俗成，

可是李耕不受传统所限，敢于发展变化，赋予“旧本”以时代意义，使功德主更加满意，以至口口相传，竞相邀请李耕为他们的寺庙绘制更多的壁画作品。

其卷轴画亦是。1926年，由于受李霞的提议，李耕将16幅册页《罗汉》和《秋雨归帆》山水画（见图1）寄往南京参加东南五省画会。其作品以酣趣的造型，别致的笔墨，获得画会第一名的桂冠，从而显露了他在人物画和山水画方面的杰出才能。翌年，李耕又乘兴参加了中法两国绘画联展。当应邀的评委、画家徐悲鸿看到李耕根据宋代李公麟《坡仙笠履图》创作的《东坡笠履图》（见图2）时，十分兴奋，深为疏眉凤眼、头戴簪笠、脚着木屐的东坡形象所吸引，认为他生平中见过最为潇洒出尘的一幅《东坡笠履

图1 李耕《秋雨归帆》