

中 国 画 研 究 丛 书

书画同源

李芒祿

Chinese paintings studies
series of books

马明宸——著

荣宝斋出版社

中国画研究丛书
Chinese paintings study's
series of books

马明宸——著

书画同源

李苦禅

荣宝斋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源·李苦禅/马明宸著. —北京:荣宝斋出版社, 2013.4

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1480-6

I. ①书… II. ①马… III. ①书画同源论②李苦禅
(1899~1983) —书画艺术—艺术评论 IV. ①J209
②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第026159号

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN LIKUCHAN

中国画研究丛书·书画同源·李苦禅

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

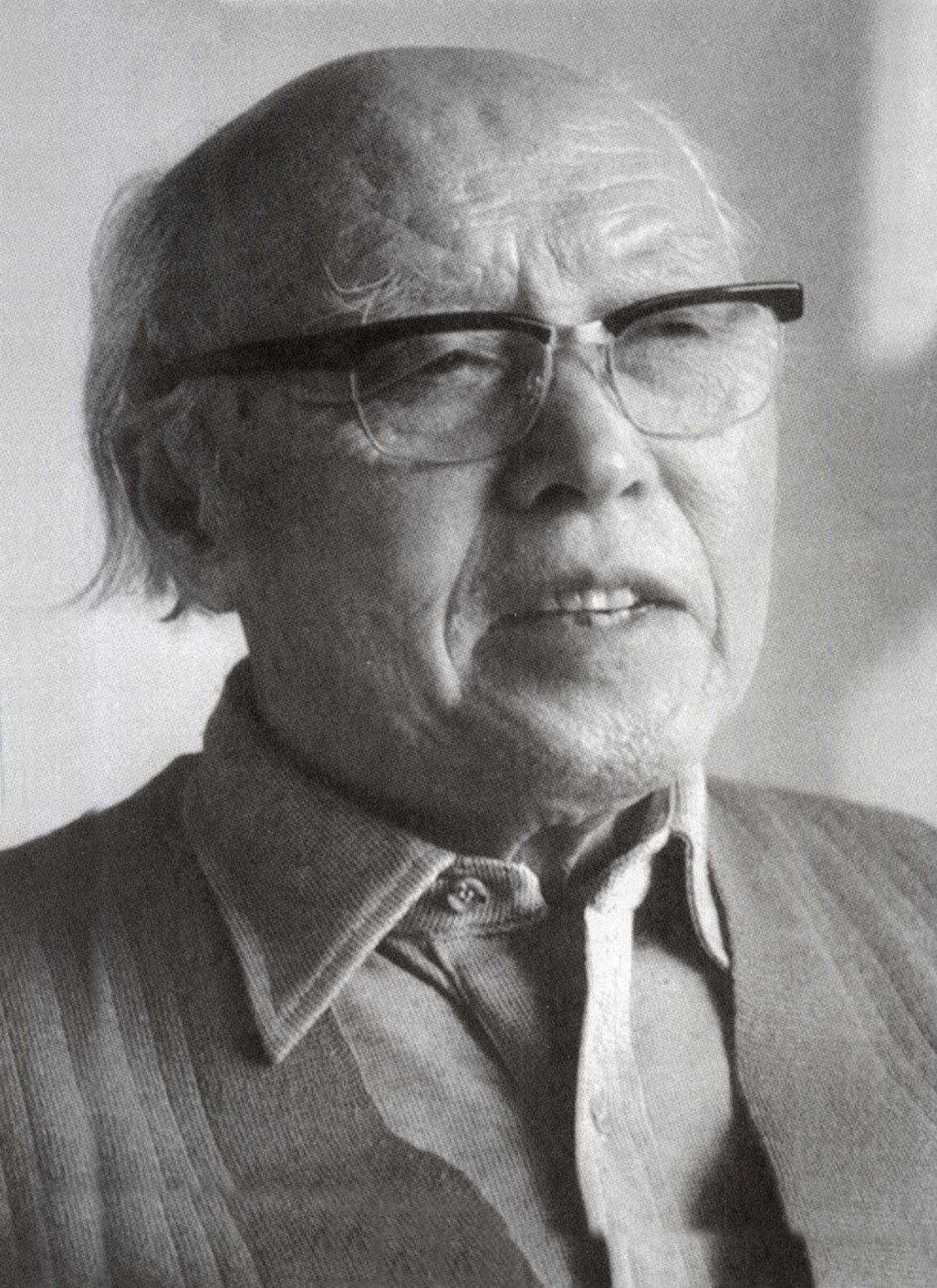
印张: 5.5

版次: 2013年4月第1版

印次: 2013年4月第1次印刷

印数: 0001—2000

定价: 56.00元

主 编：唐 辉

副 主 编：徐鼎一 张桐瑀

责任编辑：晋雅娟

责任印制：孙 行 毕景滨

装帧设计：郑子杰

责任校对：江金照 王桂荷

目录

第一章 人生历程简述·····	007
转益多师（1899-1925）·····	010
执教南北（1925-1949）·····	018
浮沉之间（1949-1971）·····	031
壮心不已（1972-1983）·····	040
第二章 以书入画探索历程·····	051
由画及书 遍参诸家（新中国成立前）·····	054
以书入画 自成家风（五六十年代）·····	063
金石魂魄 熔铸大美（七八十年代）·····	082
第三章 书画同源探索·····	109
笔法与形象塑造·····	116
墨法与体积质感表现·····	139
书写性与时间感·····	143
书画同源思想·····	148
注 释·····	160
李苦禅年表·····	161

李苦禅先生是20世纪的中国画大师，也是领一代风骚的文化名人，他在中国画领域，尤其是在传统写意花鸟画领域取得了卓著成就，是继齐白石之后在20世纪后半叶为此画种的传承与弘扬做出了重要贡献的艺术大家。李苦禅早年即受业于画坛巨匠齐白石，民国时期他确立了潜心精研传统写意花鸟画艺术的追求方向并且取得了极高的艺术声誉。在新中国成立后风云多变的五六十年代，李苦禅为写意花鸟画的传承与回归作出了艰辛的探索，在新中国建立初期的文化环境中他依然坚守中国画的艺术立场，保持写意花鸟画艺术抒写个人情趣的自由独立性，将中国画的文化传统、写意精神延伸到新的文化语境中，借花鸟果蔬题材抒写平和自足与自励心态；20世纪七八十年代，他又拓展了新时期的花鸟画艺术，把传统花鸟画的优美拓展成为表现万物生机与精神的大美，强化了花鸟画的抒情写意品质，把中华民族自强不息、厚德载物的精神品质用写意花鸟画艺术表现出来，把写意花鸟画拓展到雄浑壮烈的全新境界，赋予传统题材以全新的精神，用艺术激扬民族魂魄，召唤传统精神，这与“文革”结束之后，国家拨乱反正、百废待兴的社会思潮发生了强烈的共鸣。李苦禅无疑是20世纪写意花鸟画大师，为民族艺术的传承与弘扬作出了可贵的探索与贡献，他在20世纪中国画史乃至文化史上都具有极其重要的地位。

李苦禅又是一位与20世纪国家民族命运以及中国花鸟画命运共沉浮的艺术大师，他生活的时代正值中国社会经历历史剧变的时期。从清末的动荡到五四新文化运动，20世纪初期的中国画受到西画的冲击，它的存在遭受质疑。新中国成立之初花鸟画又面临被改

英杰（苦禅）
二十世纪二十年代的
李
图一

造甚至取消的厄运，“文化大革命”期间作为传统文化精华的花鸟画艺术更是经历了空前的跌宕起伏。直到“文革”结束后，在传统文化回归的大潮中，花鸟画才重新被人们反思审视，步入一个良性发展时期，可谓饱经风霜。以中华传统文化和写意花鸟画为毕生追求事业的李苦禅，其命运也是与国家民族维系在一起，经历了几度的沉浮。从学画到教画，从民国时期画名大显到新中国初期的遭受

冷遇，从50年代末、60年代初的名声显赫到“文革”期间的被迫辍笔七年，再到新时期成为具有代表性的国画大师。纵观李苦禅的艺术人生，有不少的传奇色彩但更有坎坷不平，有风雅更有磨难，风流总被风吹雨打去，人间正道是沧桑，李苦禅的一生更加鲜明地体现了这一沧桑正道。与众多的20世纪知识分子书画家不同，李苦禅习画、作书之外还习武、迷戏，有一个开朗乐观的心态和雄健的体魄，这使他的性格中除了文人士大夫的超然不俗之外还不乏英雄气魄，具有坚强的意志和达观的心态，在经受了诸多坎坷之后他依然壮心不已、豪情不灭，坚持走过了一段又一段的荣辱沉浮，傲然挺立在多变的20世纪中国画坛，这种英雄气概体现在他的艺术作品中，更体现在他的整个人生经历之中。

转益多师（1899—1925）

1899年李苦禅出生在山东省高唐县一个贫苦的农民家庭，他原名英杰，字超三。李苦禅对于绘画的兴趣是在民间艺术的熏陶中萌发的，儿童时期李苦禅身边的艺术环境就是乡村古庙里的泥塑和壁画，他对于民间工匠的塑造、绘制劳作表现出高度的兴趣，每每伫立一旁聚精会神地观看，工匠师傅常为他的专注而感动，就告诉他

绘画的基本程式技法，后来李苦禅又在一位远房画工亲戚那里得到最初的启蒙，从此他立志学画。民间艺术成为大师诞生的土壤。

中学时代李苦禅随绘画老师孙占群学画花鸟，开始正式接触国画。后来因为兴趣浓厚，1918年在山东聊城省立二中读书的李苦禅，趁暑假期间到北京大学画法研究会学画，这是李苦禅第一次进京。北京大学画法研究会也是刚刚成立的一个艺术社团，发起者蔡元培的教育思想就是主张中西融合，李苦禅在这里开始接触西方绘画，他有幸受教于徐悲鸿，徐悲鸿先生亲授其炭画，李苦禅也临摹徐悲鸿的油画，并接受了徐悲鸿改良中国画的先进主张，这为其后的徐、李交游埋下了伏笔。1919年五四运动暴发，李苦禅在家乡带领同学宣传爱国真理，后又作为聊城二中的学生代表再次进京参加运动。这年他进入了北京大学附设的“留法勤工俭学会”，半天时间上课、半天进学校工厂做工，俭学会的学习结束后李苦禅再次进入“北大画法研究会”。这期间他有幸身处中国近代新文化运动的中心，经常到北京大学中文系课堂旁听，听到了蔡元培、李大钊、陈独秀、梁启超以及来华的英国哲学家罗素等人的演讲，进一步接受了新思潮的影响。

1922年李苦禅考入国立北京美术学校，也就是后来的北京艺专，开始了他正规的学院美术教育训练。因为家境贫寒，艺专学习时期的李苦禅面临着严重的生活困难，为了筹集生活费与画材费用，他经朋友介绍到“车场”租了一辆人力车，利用晚上时间拉洋车挣钱，无论寒暑都不间断。这期间，他节衣缩食购买画具、画材，捡别人丢弃的铅笔、炭条再用。生活上以熬粥度日，佐以廉价

品、艺俱高尚。

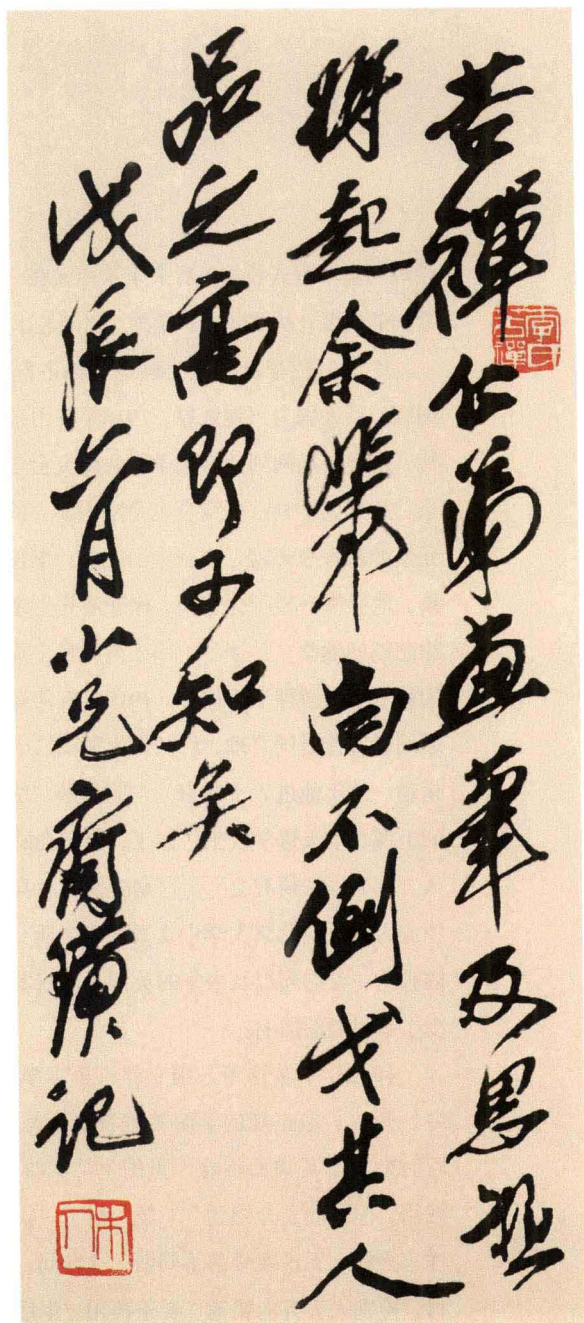
一代领军人物，而且人

禅将来必然成为画坛的

言二十九岁的弟子李苦

齐白石在一九二八年预

图二

(右二)
同学与林风眠校长
(左一)等西画系
一九二五年李苦禅
图三

的虾皮糠为一日三餐。冬日穿夹袍且不生炉火，冷了就在雪地里打一趟拳。同学林一庐见此境况，为原名李英杰的这位“参透苦谛”、悟得禅理的同学赠送艺名“苦禅”，李苦禅欣然领之，未料后来竟以此名行世。生活虽然艰辛，李苦禅学画却是如鱼得水、苦中有乐，他随身带着速写本，路旁、墙根、树下随时画，对同学说：

给我一个道尹也不做，难舍我的美生活。^{〔1〕}

可见其志向。就这样李苦禅白天画炭画、油画，晚上拉完车回宿舍

画国画，自己画了速写再融会揣摩吴昌硕、齐白石的笔墨，艺专时期李苦禅的西画学习使他接受了西方绘画的技巧方法，奠定了扎实的造型功底，也拓宽了眼界、解放了思想，这为他以后的中国画变革开拓了阛中肆外的通途。

在艺专学习西画的李苦禅始终没有放弃自己对于国画的追求，这一方面因为学习西画购买画具、画材的费用高昂，另一方面是他对于国画的强烈兴趣。1923年李苦禅想拜师学艺，考虑到传统的“四王”一派陈陈相因、毫无生气，他决意寻求一位传统领域富于革新精神的师父学画，这时他选择了齐白石。此时齐白石在京华的画名还不甚显著，但是李苦禅一向重实而轻名，齐白石也待他为知音，欣然接收李苦禅为弟子。在赠李苦禅的诗中齐白石题道：

余初来京师时绝无人知，陈师曾名声噪噪，独英也（李苦禅）欲从余游^[2]。

并且了解到李苦禅的生活困境，齐白石坚持不收见面礼与学费，还经常留李苦禅吃饭、送些画具。从此李苦禅便一边在学校学习西画，一边随白石老人学习国画。李苦禅学画勤勉恭敬，深得白石老人喜爱，老师作画他就在旁边细心观看、揣摩、体会画法笔意，齐白石每画完一张都与李苦禅谈谈技法与感受，大师的言传身教让李苦禅的画艺大进。李苦禅追随齐白石学画并不蹈袭老师的形迹，而是学习他的创造思想与方法，在具体作品风格面貌上与老师拉开很大的差异，对此齐白石很是赞赏，他说“学我者生，似我者死”，

称赞李苦禅说“人也学我手，英（李苦禅）也夺我心”^[3]，意即李苦禅学画直接继承了他的创造精神。1924年齐白石赠诗李苦禅：

深耻临摹夸世人，闲花野草写来真。能将有为为无法，方许龙眠作替人。^[4]

将弟子李苦禅比作宋代李公麟画师的“化身”，以资鼓励。并于1928年预言：

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！^[5]。

李苦禅向白石老人学习绘画的同时更受他人品的熏陶，白石老人的勤勉、低调影响了李苦禅的一生。所以在1957年9月16日齐白石大师逝世之后，李苦禅接过中国大写意花鸟画创新的大旗，又接过传统书法艺术创造的大旗，将其在20世纪后期发扬光大，他们成为20世纪中国花鸟画史上的两座丰碑。

在校期间，年轻的李苦禅与几位同学共同发起组织了“九友画会”，画友知己寻源问道、共商绘事，致力于绘画的中西融合探索，开始尝试将中国画变革的意识付诸实践。在当时的中国画的变革风潮中，各种观点、主张论争不已，有主张“优胜劣汰”者，也有主张坚守“传统”者，“中西融合”则是当时稍具代表性的一种先进主张。李苦禅的中国画变革基本立场是“中西融合”，更明确一点说就

是“中体西用”，他的基本思路就是借鉴西画的方法来发展改良中国画。这是由于在与徐悲鸿的接触中逐渐接受了他的影响。1918年徐悲鸿在北大画法研究会上发表演讲《中国画改良之方法》，依据当时流行的进化论观念，他认为当时的中国画落后于西画，他对李苦禅讲：“文至八股，画至于四王，皆入衰途。”应加以改良，具体方案就是“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画可采用者融之”^[6]。这个思想贯穿了李苦禅的整个中国画探索的历程，成为他中国画变革探索的一个基本方向和角度。

这个时期是李苦禅接受东西方文化与艺术素养的时期，作为一位来自贫苦乡村的农家子弟，他依凭个人的浓郁兴趣进京学画，又作为一名热血青年再闯京华，负笈京师孜孜以进。在校学习期间凭借个人的超人毅力在艰苦的条件下学习艺术，表现出了一股坚韧顽强的英雄气概，他把痴迷、狂热和超人的毅力用到了绘画艺术学习之中。李苦禅步入艺术的殿堂，既没有家学渊源也没有优越完备的条件，而完全是依靠个人的兴趣，这种兴趣有时就是天分的一种不自觉地呈现，李苦禅依凭天分打开了生面。李苦禅的艺术师承有一个特别的优长就是广博修养，他的艺术取法并没有固守一家一门，在接受正规学院美术教育的同时他没有放弃师徒式学习，学习西画的同时又倾心于国画。即使拜师齐门之后他依然广收博取，临摹八大山人、徐青藤、陈白阳，上溯梁楷、法常，在传统经典中含英咀华，旁征博引，不主一家。这一方面为他的中国画变革增添了西画的造型功底和新观念，同时也积淀了深厚的传统文化艺术的功底。另外，他在北大期间常到中文系旁听，进一步提高了文史修养，又