

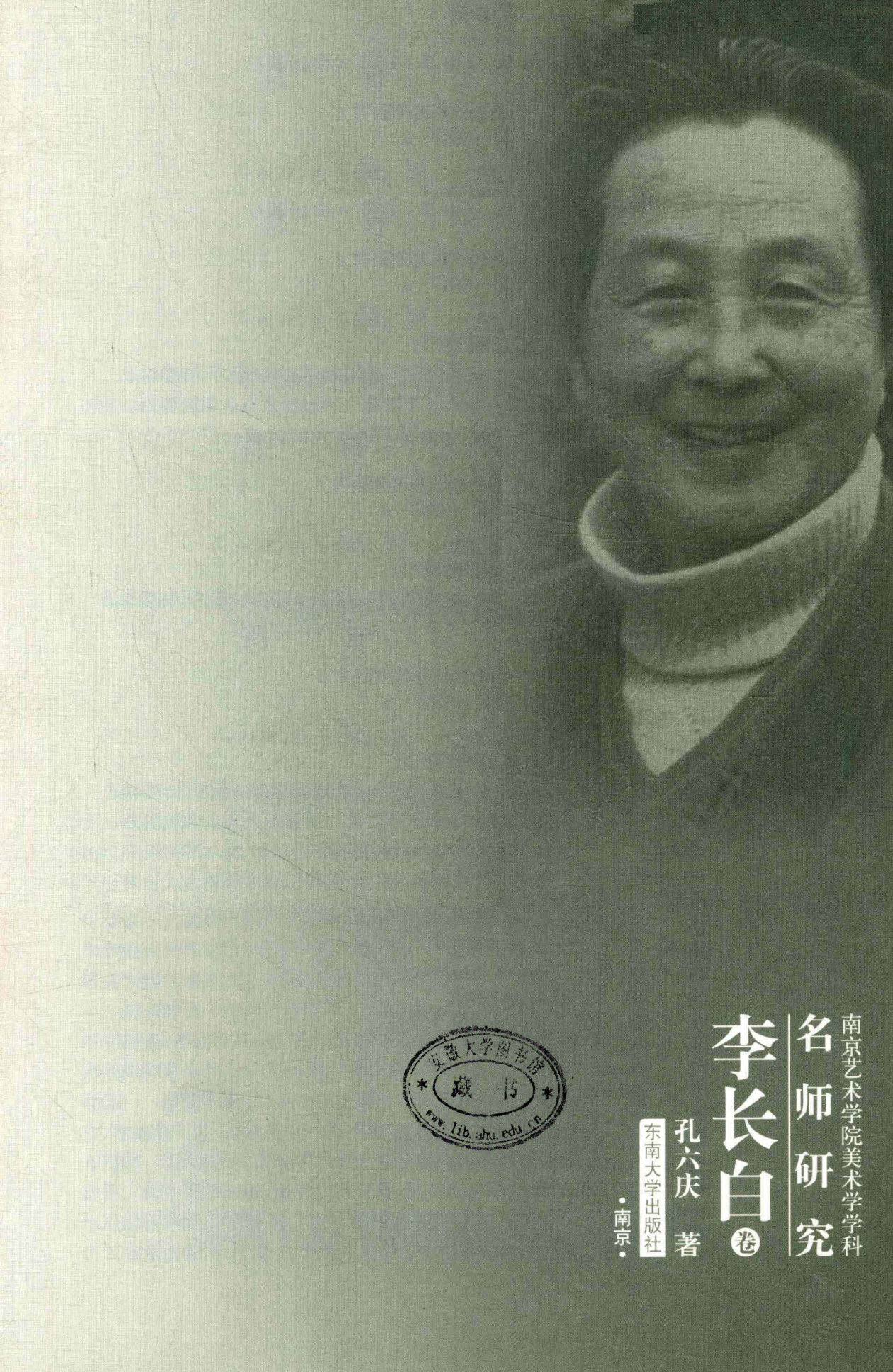
南京艺术学院美术学学科
名师研究

李长白

卷

孔六庆 著

东南大学出版社

南京艺术学院美术学院学科

名师研究

李长白 卷

孔六庆 著

东南大学出版社

·南京·

图书在版编目(CIP)数据

李长白/孔六庆著. —南京: 东南大学出版社,
2012. 11

(南京艺术学院美术学学科名师研究)

ISBN 978-7-5641-3807-3

I. ①李… II. ①孔… III. ①李长白(1916~
2005)—人物研究 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 247301 号

装帧设计 谢燕淞 夏媛媛
版面设计 刘庆楚
责任编辑 刘庆楚
责任印制 张文礼

李长白

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

网 址: <http://www.seupress.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 江苏凤凰盐城印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.75

字 数: 418 千字

版 次: 2012 年 11 月第 1 版

印 次: 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-3807-3

定 价: 185.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

总 序

毋庸置疑,名师与高徒是检验一所大学、一个系科之历史与成就的最为有力的标尺。名师不乏高徒,而高徒则又往往成为名师。自1912年刘海粟创办“上海图画美术院”(后更名为上海美术专门学校)始,到1952年由上海美专、苏州美专、山东大学艺术系于无锡合并为华东艺专,再到1958年迁址南京、次年升格更名为南京艺术学院,几经沧桑变迁,南京艺术学院的美术学学科文脉已逾百年之久。我们之所以在全国同类艺术教育院校中备受瞩目和关注,其重要缘由正在于名师汇聚,文脉的薪火相传有序而得力。

在南京艺术学院美术学学科百年的历史沧桑中,无数人的人生和命运与其发展互为纠结、血脉相连,南艺为他们提供了施展才华的舞台,而他们在美术学上的成就以及人格魅力则成为南艺的百年文脉中不可或缺的重要组成部分。张大千、黄宾虹、潘天寿、潘玉良、陈之佛、谢海燕、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、关良、刘抗、郑午昌、倪貽德、傅雷、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、罗赤子、汪声远、李超士、常书鸿、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、陈大羽、李长白、苏天赐……,正是这一大批现当代美术史上显赫的身影构成了南京艺术学院这百年老校的动人华章,也印证了“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的著名论断。

艺术对于一个人乃至对于一个时代、一个民族的作用不容忽视,然而在我国现当代功利主义思想对艺术教育的冲击同样尤为明显。刘海粟先生早在1936年《艺术的革命观——给青年画家》一文中便指出:“看现在的教育组织法,专提倡工科、理科及生产科(即职业教育),觉得文艺没有用的。诸如此类,可证明当道者并不明白艺术教育的重要性。我不反对理科,也不反对工科,更不反对职业教育。不过这些都属于物质的。但精神的也非要注意不可。一个人生活在世界上,不仅光为了吃饭,有时他的精神生活

比物质生活更重要。一方面要解决口,一方面也要解决耳朵和眼睛。耳眼完全根据于感官方面的,换言之,就是精神生活的工具。故不仅是吃饱穿暖就算了。在这里我们尽可以简单的明了艺术是什么东西了。艺术反映了一个时代的精神,体现了一个时代的思想结晶,同时表达了一个民族的文化特性。凡是一个民族的强盛和衰落,一定客观地反映在它的艺术上。我国近百年来文艺的盛衰交替,正是反映了这个客观的现实。”时过境迁,刘海粟先生的话似乎更具现实意义。不过人们对艺术的精神需求较之以往显然是大大提高了,尤其是当人们沉浸于物质盛宴的浮华表象下,我们更是感受到一些艺术大家以及艺术教育名师的重要价值。欣慰的是,我们南京艺术学院拥有着如此众多的已进入史册的画家、美术理论家、美术教育家。应该说,他们作为一种最珍贵的艺术资源不仅属于南艺,更属于我们整个中华民族。

故而,值南京艺术学院即将迎来百年华诞之际,我们决定出版这套“南京艺术学院美术学学科名师研究”系列丛书。基于历史上在南京艺术学院工作过的名家数量众多,因此我们这套丛书所选的研究对象仅限于一些长期执教我校的成果卓著、影响深远的美术名家。第一批我们率先推出他们中的十二位:刘海粟、陈之佛、谢海燕、郑午昌、颜文樑、罗未子、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、陈大羽、李长白、苏天赐。他们不仅碑留艺坛、籍著我院史册,而且在美术创作、美术理论和美术教育等几个主要方面对构筑我院美术学学科具有突出的奠基和引导作用。我们研究的指向和涉面在于,追溯名师的生平和事艺轨迹,揭示名师的创作和教育思想,评析他们的学术成就,诠释他们的治学风范。我们期望在研究中尽量避免只是停留在史料的钩沉、资料的编辑上,而是能向纵深推进,由表及里地作立体性的观照,让我院在美术学学科的建设过程中一直融汇着名师们的教育思想、学术精神,在时代的光照下,面貌日新!同时当我们追忆他们非凡的人生以及杰出的艺术贡献的时候,更希望在他们灿烂光辉的映照下能产生新的名师与高徒。这也正是我们编辑出版这套丛书的主旨所在!

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2011年10月31日于二乾书屋

目 录

第一章 生平概述	1
第一节 兰溪早岁(1916—1933)	1
第二节 求学杭州国立艺专(1933—1939)	3
第三节 颠沛流离(1939—1953)	8
第四节 任教华东艺专、南京艺术学院(1954—1998)	11
第五节 苏州晚居(1998—2005)	14
第二章 工笔花鸟画教学体系	18
第一节 艺术教学思想	18
一、学习途径之辨	19
二、“外师造化,中得心源”的理念	20
三、理解“以形写神”	22
四、“写生处理”主张	25
第二节 白描花卉写生	27
一、观审物象	27
二、片叶、朵花写生	28
三、小折枝写生	37
四、大折枝写生	40
五、构图写生	44
1. 构图规律总结	44
2. 构图之病与对治方法	52
3. 构图法则归纳	55
第三节 鸟禽写生	59
一、认识鸟禽	59
二、理解结构	60
三、写生与整理	64
第四节 技法表现基础	73

一、白描勾线	73
二、花卉晕染法	78
三、鸟禽设色	85
第五节 创作指导理念	92
一、感受生技法	92
二、“景、情、意、境界”	94
第六节 评价李长白工笔花鸟画教学体系	97
 第三章 李长白的艺术成就	99
第一节 工笔花鸟画	99
一、作品概况	99
二、三个阶段	101
1. 1939—1959 年	101
2. 1960—1987 年	105
3. 1987—2005 年	120
三、代表之作	123
四、评价李长白工笔花鸟画	142
第二节 李长白的山水画	148
一、作品概况	148
二、三个时期	149
1. 临摹写生	149
2. 风格新创	152
3. 巅峰状态	165
三、评价李长白山水画	170
第三节 其他方面	171
一、人物画	171
二、写意花鸟画	175
三、书法	176
 第四章 李长白的历史地位与影响	177
第一节 历史地位	177
第二节 影响力	178
第三节 艺术传薪	179
一、“李家样”的李家人	179
二、张晓星、张桂微、江宏伟、孔六庆	182
 附录一：李长白年表	185
 附录二：回忆李长白	209

1. 云之外	李霖灿	209
2. 纪念我的老师	朱修立	210
3. 画音传说	李小白	212
4. 回忆父亲	李采白	214
5. 忆父亲教画点滴	李莉白	216
6. 淡泊人生 丹青永驻	张晓星	218
7. 乐观的精神,通达的人生	张桂微	221
8. 轻轻地推开窗	江宏伟	227
9. 最后的微笑	孔六庆	231
10. 李长白和他的画	章西厓	234
11. 李家样 李家人	许星、廖军	236
12. 琴音画魂	丁 方	240

附录三: 评论李长白

241

1. 李长白工笔花鸟画作品集·序	周积寅	241
2. 体验与表现的双重超越	聂危谷	246
3. 站在巨人的肩上	吴 东	253
4. 吴冠中与李长白	尹苏桥	256

后 记

259

第一章 生平概述

第一节 兰溪早岁(1916—1933)

兰溪,位于浙江中西部,衢江、婺江、兰江在此汇合,风景秀丽而历代名人辈出。1916年5月1日,李长白出生在这里的水亭镇夏李村(图 1.1.1,图 1.1.2)。300年前(1610年),他的祖上、明代戏剧家、文学家李渔也出生在该村,李长白是李渔之后的第十二代孙。

图 1.1.1 李长白故里: 浙江兰溪
夏李村祠堂

图 1.1.2 李长白故里：浙江兰溪
夏李村李渔坝

李长白初名“辅臣”。祖父是贫农，去世很早，死后留给祖母一亩半田和三间平房。父亲李松林，从小在金华天德堂中药铺当学徒，20岁时被老板看中，把大女儿刘氏嫁给了他。由于夫妇俩节俭勤劳，当李长白10岁时，家里已有了近30亩田的资产。然而也就在该年，生母得肺病辞世了。不久，父亲娶徐东风为李长白的继母，亦因勤劳而家底不断积厚，10多年后家里的田产达到了50亩左右。这样的家庭经济条件，很大程度上保证了李长白的艺术学习。

李松林夫妇的最大愿望，就是希望儿子成为读书人。李长白7岁时，被送到夏李龙门小学读书，这是废八股、兴学堂的新式学校，孩子们能天真活泼地读书。不过，传统的童蒙之学也让李松林夫妇留恋，所以李长白11岁时又被转到邵家村私塾并寄宿在那里专读诗书。一年后，再度进入新式学校的兰溪著存高小学习。接着14岁考入浙江省金华中学，17岁肄业。

他回忆上金华中学时，有两件往事印象深刻，一是英语考试不及格，二是爬上学校的枇杷树采枇杷吃曾被记两个小过处分；那也就是他为什么没有拿到金华中学毕业证书的原因。学习之余，李长白常做两件事：一是参加农活，干得最多的是到山上或田野里割扒柴草，这种劳动持

续到大学阶段,由于抗战爆发去了重庆后不能回家才停止。二是画画,小时候喜欢画钟馗,村里人都说他画得像而过年时总有很多人来请他画,或中堂,或门画;父母给他做了张画桌安放在三间两厢房式的楼上,空余时间不太下楼,总沉浸在绘事里(图 1.1.3 为夏李村李长白故居遗址)。

在兰溪夏李村,先祖李渔留给李长白的影响至深。从小起,不但听父母长辈说,还在学校常听老师说,于是心灵深处的人生榜样,渐渐地树立起来。

第二节 求学杭州国立艺专(1933—1939)

1933年8月,李长白考入了国立杭州艺术专科学校(图 1.2.1 为李长白在艺专的学生照)。因是初中学历,所以考的是选科生,学制六年。预科上三年基础课后,升入本科绘画系。预科的主科(素描、油画)老师,一年级是吴大羽,二年级是方干民,三年级是李超士。本科的主科老师,油画是林风眠,副科老师国画写意是潘天寿,工笔是张光。在杭州国立艺专学习阶段的后半段时间,正是抗日战争全面爆发、中华民族遭遇生死存亡的特殊年代。在前半段时间(1933—1937),李长白认真学习专业;后半段时间(1937—1939),积极投身于抗日救国的洪流。而就艺术发展来说,林风眠、潘天寿、张光对于李长白的影响很大。

林风眠对李长白影响甚深的,是“林先生的一生醉心于艺术和永不满足自己作品的不断创造精神”^①。确实,这种影响在后来李长白的创作中越来越有巨大的作用。在当时则表现为认真的学习,图 1.2.2~图 1.2.4 是李长白在 20 岁左右时西画的临摹习作,其中所临摹达·芬奇《蒙娜丽莎》那双手的微妙精到之画(图 1.2.5),约略能见专心致志、锲而不舍的精神表现之一斑。这虽是起点,却具必不可少的品质意义。从后来李长白的总体作品看,西画讲究的结构、透视、色彩等诸要素,他无不具备而运用娴熟。无疑,那是在杭州国立艺专打下的坚实基础。关于林风眠,李长白有两次刻骨铭心的经历:一是 1936 年在学

图 1.1.3 夏李村的李长白故居遗址

图 1.2.1 国立艺专学生的李长白

图 1.2.2 李长白临摹习作之一

^① 见 1966 年李长白写的文稿。

图 1.2.3 李长白临摹习作之二

图 1.2.4 李长白临摹的
《蒙娜丽莎》

图 1.2.5 图 1.2.4 局部

校的军事训练课上,因为没有按照要求剪光头,在集队时被军训教官夏清宇训斥并要开除时,校长林风眠帮说了话把他救了下来。一是在学校的体育运动会上得了长跑第一名,所获得的奖励是林风眠的作品《水墨山水》(图 1.2.6)。两次经历虽然都是专业学习以外的事,却对于他艺术的进步有着潜移默化的巨大促进作用;林风眠的那幅作品,李长白一直珍藏着。

至于潘天寿的影响,李长白说:“潘先生对我启发多的是一个画家的品德和文艺修养的重要性”^①。1934年,他参加了由潘天寿领导的国画研究会,该会由全校爱好国画的同学组织而成,每星期由潘天寿来教半天课。当时学校的国画每周只有半天课,其他课程都是西画。该会除了课堂学习外,有时也在校内开观摩会。李长白的画常得到潘天寿的称赏,二年级时作品《李铁拐》为潘天寿选刊在《艺风》杂志上。后来,因为抗战而学校一度搬迁到昆明分了西画和国画两个专业后,李长白即入国画专业学习,于是有机会天天与潘天寿在一起,每天不是跟着画画,就是学诗词和下围棋,那段时间零距离接触潘天寿的亲身感受,李长白没齿难忘。他业余爱好的作诗、下棋,就是潘天寿培养的。

张光的影响是在工笔花鸟方面。约在 1934 年,教工笔花鸟的讲师张光要几个喜欢画工笔的同学组织一个工笔画会加强学习,于是成立了“罗苑工笔画社”(图 1.2.7),由张光领导并做课外指导。会员有十多人,曾在杭州湖滨开过一次工笔花鸟画展览会。该会虽只办了一年多,时间不长,但是“张光先生重视工笔花鸟基础技法的训练”^②,对于李长白后来能一生致力于工笔花鸟画教学事业起到了奠基的关键作用。

但当时的学习,随着国难的降临不得不中断。1937 年抗日战争爆发,李长白与同学们一起加入了“中国青年励志会抗日宣传队”宣传抗日,画“打倒日寇”、“抗日去”、“皇军的暴行”等抗日宣传壁画,唱“大刀进行曲”、“义勇军进行曲”、“游击队歌”、“工农兵学商”等抗日歌曲,演“张家店”、“放下你的鞭子”等抗日戏剧,从杭州近郊到新登、富阳、诸暨、金华及家乡兰溪,处处留下了他们的身影。随后又作为“浙江省抗敌后援会第二抗日宣传队”,到青田、温

① 见 1966 年李长白写的文稿。

② 见 1966 年李长白写的文稿。

图 1.2.6 林风眠《水墨山水》

图 1.2.7 国立杭州艺专罗苑工笔画社留影

州、平阳一带的县城和乡下做抗日宣传工作。1938年8月,由于他的杰出表现,被任命为“浙江省战时文化事业委员会”艺术干事。

这时,他的学校杭州国立艺专已向内地转移了近一年,自1937年10月起出走杭州,由浙江经江西,而到湖南。在湖南,又从长沙奔常德,落脚沅陵。为了适应战时需要,学校的组织也在变化,1938年3月,杭州国立艺专奉命与北平国立艺专合并而统称“国立艺专”,改校长制为校务委员制,林风眠任主任委员,原北平国立艺专的赵太牟、常书鸿为委员。但不久,并校后的种种矛盾使林风眠坚请辞职,由滕固继任校长。此时学校在召回参加抗日工作的学生,于是李长白辞去了抗日工作职务,在父亲的资助下赶到湖南沅陵复学。但刚到沅陵,就有消息说日寇飞机将要来轰炸,恐慌之中学校决定搬到昆明。对于那段时期的情景、心情,李长白有一段回忆文字:

“学校一边派人去昆明接洽,一边就搬。有的坐车,有的步行。同时,还要等昆明的消息,所以决定在贵阳集中,再往昆明。我是坐车到贵阳的,在贵阳等了约三个星期左右,记得是住在一个学校的教室里,一个教室住了十多个人。晚上无事都谈些个人的感受和流浪的生活,大家都有一个相同的情绪,就是对抗日形势的不安和对蒋介石领导抗日无能的失望(这是当时的看法,后来知道是假抗日,是和日本有勾结,要投降帝国主义的)、后方社会的混乱、政治的腐败以及个人生活的动荡,都感到不满、痛恨和失望,觉得前途茫茫。当时流传‘前方吃紧,后方紧吃’的话,这是对国民党所谓的抗日和政治的评语。但是我们都很年轻,政治上是幼稚的,同时又在蒋管区,虽然对抗日、政治和社会生活都不满,也不知道怎么办,只是感到空虚、彷徨、痛恨、苦闷。因此,有些爱好文学的同学如鲁野、麦里、朱乃、张枕江、任先进等人想组织一个文学社,写文章发泄心中的苦闷。就组织了一个‘高原社’,参加的除我外还有其他男女同学十来人。出版过三四期社刊,刊名是《高原》,每期约两三张蜡纸,都是些短文。在贵阳大约出过二期或三期,到了昆明出过一期或二期,后来上课了就无形地散了。记得比较清楚的,是在社初成立时,在开第一次全体社员会时

(也是最后一次),多数人提出要编个社歌,唱出心中的苦闷。当场大家都做了词,最后选了麦里的一首并由鲁野谱了曲(麦里、鲁野是一对爱人,听说后来到解放区去了),歌词内容是‘高原高,高原好,高原上的朋友肯向前跑,生活是痛苦和动摇,但我们要笑,谁能说黑暗永远不去,光明永远不到,我们凭着热血斗争呼号,要追逐失去了的自由,只有向前跑’。这首歌词虽然没有指出斗争的方向,但也能表示当时大家的心情,所以都爱唱,其他同学也有学了唱的。”^①

就这样,在贵阳大家在歌声中分散,各奔其路去昆明。李长白和李霖灿(后去台湾,为台北故宫博物院学者)、夏明三人一行,背着行李走了20多天终于到达昆明。在昆明入了国画专业学习,尽管内心彷徨、苦闷和疲惫,但能天天与老师潘天寿、吴茀之在一起,画画、学诗词、下围棋,既与潘天寿、吴茀之加深了师生感情,又学了画之外的新东西,也算是苦难的年代给予的收获。1939年9月,李长白在昆明毕业于国立艺专(图1.2.8为毕业证书,图1.2.9为当时毕业生合影)。就这样,在一个国难当头的岁月,李长白结束了学生时代,开始步入社会。

图 1.2.8 李长白的国立艺专毕业证书

^① 见 1966 年李长白写的文稿。

图 1.2.9 国立艺专毕业同学留影

第三节 颠沛流离(1939—1953)

国立艺专一毕业,李长白向潘天寿借了 50 元钱到了重庆,首先看望了从上海沦陷区来到重庆后方住在“一心花园”的林风眠老校长。其后,便为饭碗进入颠沛流离的工作生涯,在生活的艰难之中磨炼。但无论是怎样的逆境,他都在干着与艺术事业相关的事情。以下一段履历,展示了那个年代生活不稳定的艰辛:

1939 年 10 月至 12 月:在重庆的中华民国教育部第四巡回戏剧教育队工作。

1940 年 1 月至 2 月:失业。失业后住当时在财政部钱币司做科员、原杭州艺专同学周恩铭的集体宿舍里。

1940 年 3 月至 6 月:任重庆国际反侵略大会中国分会艺术干事。

1940 年 7 月至 9 月:任教育部西北艺术文物考察团团员兼研究组长,但因看不惯负责人的贪污行为而辞职。初尝生活辛酸的李长白记述云:“又失业了,到哪里去呢?重庆一年两次失业、三次变换工作,感到了生活的辛酸了。”

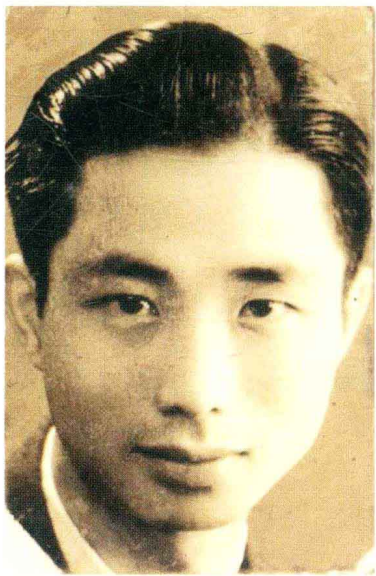

图 1.3.1 1940 年重庆沙坪坝时的李长白

想到张枕江、程尚仁、黄世华都在成都，又听说成都是‘小北京’，因此就买了船票到乐山换车到成都，离开了多难的重庆。”^①

1940年9月至10月：任成都“南虹艺职”教员。“但薪水只能很勉强的吃饭。”^②

1940年11月至1941年1月：任“西南美专”教员，教素描、国画和理论。

1941年2月至8月：任“眉山师资训练班”图画、体育教员，但很快因该师资训练班停办而失业。回到成都，住在同学张枕江、程尚仁那里。

1941年9月至1942年1月：任“四川彭县成都女中”图画、劳作教员。期终时解聘。

1942年2月至5月：任“成都师范”图画教员。

1942年6月至8月：任“华阳中学”图画教员。

1942年9月至10月：失业。“从华阳回到成都，住在张枕江、程尚仁那里。不料暑假过了还没有找到工作，到了10月还是失业，连饭钱也是张枕江付了，心里有些急。”^③

1942年10月至1943年1月：任“空军士校教育处”绘图员，“原杭州艺专的同学关山月在离成都40里的空军士校教育处做绘图员，因要离职，但该校要他介绍一人方准辞职。他听说我失业，就来问我。我觉得离成都太远，军士学校也不太自由；但又觉得如不去，失业又要一年；对流亡在外的人来说这是不可想象的事，所以就决定去了。”^④

1943年1月至3月：失业。

1943年3月至8月：任“重庆杨公桥妇女工艺社”设计员。可以半天设计花样，半天自己作画，但工资低。

1943年9月至1944年8月：任“重庆络绩国立女师”图画教员。因无续聘又失业。

以上将近五年的时间内，换了15次工作并数次失业，生活之难如此。1944年9月，潘天寿任国立艺专校长，聘李长白为国立艺专工笔花鸟课讲师。于是，李长白有了较充分的时间进行绘画创作，1945年初在重庆开了第一次

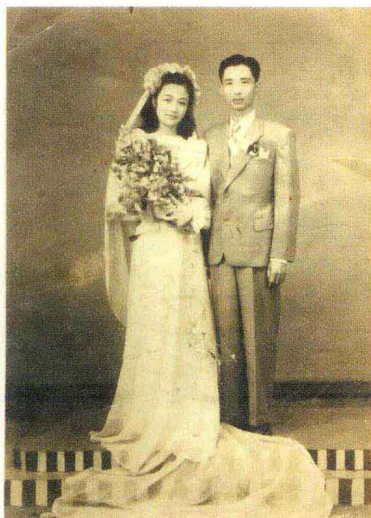

图 1.3.2 1948 年李长白
杭州结婚照

① 见 1966 年李长白写的文稿。

② 见 1966 年李长白写的文稿。

③ 见 1966 年李长白写的文稿。

④ 见 1966 年李长白写的文稿。