

郝之辉 编著

跟大师学艺

20世纪国画大师讲课实录

聆听

半个多世纪之前

李可染 李苦禅 蒋兆和

叶浅予 刘凌沧 张仃

黄永玉等先生的

艺术之声

天津古籍出版社

跟大师学艺

20世纪国画大师讲课实录

郝之辉 编著

 天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

跟大师学艺: 20世纪国画大师讲课实录 / 郝之辉编著.
天津: 天津古籍出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-80696-490-3

I. 跟… II. 郝… III. 中国画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第024708号

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路35号 邮编300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgj@tjabc.net

三河市富华印刷包装有限公司印刷

全国新华书店发行

开本787×1092毫米 1/16 印张15.5 插页2 字数270000

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数 1—4000

ISBN 978-7-80696-490-3

定价: 36.50元

序

这是一部珍贵的历史文献,每字每句倾注了郝之辉先生五十余年的心历,每一位宗师的篇章都通向一个时代的思想深处。我被郝先生作为中国画学传人的明道之境感动了。我体会到郝先生这部著录所内涵的意义是一部崇尚中国文化人格精神的印映;是一部弘扬中国文化进程的印映;是一部中国画自律性发展文脉的印映;是一部关于中国画基础教学规律的印映。郝先生这部课堂著录真实朴素地印录了一代宗师朴素自然的学术品质与高远的人格风范。

我们的老一辈先生在中国画教学、创作中始终以扎扎实实做人、老老实实做学问为本源,在中国画基础中下工夫。关于中国画基本功,李可染先生说:“在艺术学习中,基本功够不够,踏实不踏实,大大关系将来艺术的成就”;“基本功既是一种攻坚战,就必须有苦练坚毅不拔的精神,必须踏踏实实一点不容许投机取巧……”;叶浅予先生说:“作画的态度要求永远严肃认真,老老实实。”关于中国画造型基础,蒋兆和先生说:“……素描只是包括于

郝之辉当年的笔记本

国画写生中的一个因素,应当与白描、水墨等表现形式及其他国画技法相沟通,形成一套具有民族传统的掌握现代科学的完整的国画写生法。”关于艺术规律,李苦禅先生说:“作画先不求好,先要

求理,合自然之理。”关于中国画特点,李苦禅先生又说:“中国画特点——意匠。”郝先生著录中还有傅抱石、石鲁、李斛、李琦、张仃、黄永玉、罗工柳、刘凌沧、黄均、金维诺、常书鸿、段文杰老一辈先生的教学语录。我们深切感受到先生们每一句话都足以让我们用一生的经历来品味和体会其中的求真之道。这部著录真实地显印出老一辈先生在传统文化与时代文化的体验进程里,以温柔敦厚的赤子之心立志教学,身体力行、全心全意、不尚虚名,展现出一代宗师的自心光明,返璞归真,传道授业的平常心性。今天,中央美术学院中国画学院以老一辈开创的中国画教学传统和学术传统为基础,继承前辈奠定的“立足传统、紧跟时代、吞吐古今、涉猎中外、鼓励独创”的办学理念,在“传统为本、兼容并蓄”的教学思想中更深入体会老一辈先生人品、学品、画品的人文境界。作为后学,我坚信郝先生这部著录二十位宗师身影与心语的作品如群山清泉,将滋润众多中国画学子和中青年教员在中国画学的沃土中自然成长,提升后学关于人生、关于心性、关于基本功、关于治学、关于朴素、关于传统、关于创造的文化学养和人格素养。

在此由衷地感谢郝之辉先生锲而不舍、孜孜不倦的艺术奉献,向我们的老一辈艺术家、教育家致以崇高的敬意。

中央美术学院中国画学院院长

田黎明

前言

在我家中不起眼的角落里，一批破旧的笔记本默默伴我度过了五十多个寒暑。笔记里是我半个多世纪追随中央美术学院中国画系教授蒋兆和、叶浅予、李可染、李苦禅、刘凌沧等二十位艺术大师的听课实录。

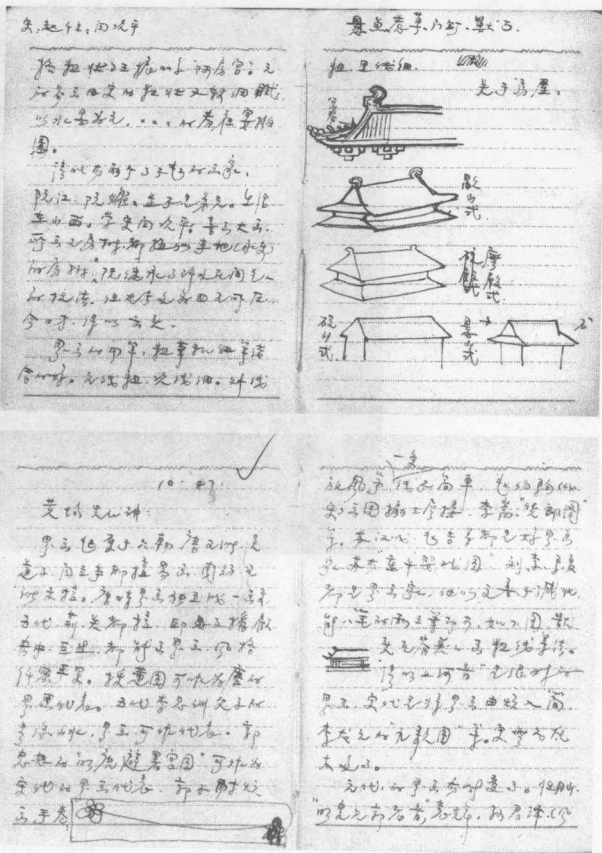
能记下这些珍贵的历史资料缘于多年前勤于记笔记的习惯。

1948年我14岁，在上邢台师范时和姐姐学弹钢琴，琴声无意中被隔壁征兵的解放军第二野战军黎明同志（后为中央党校著名理论家）发现，于是参加了华北野战军第一兵团文工团（后部队改编为中国人民解放军第十八兵团文工团），从太行山一路用双脚行军，随部队攻打太原，之后南下到西安、宝鸡，又翻越秦岭，行军到四川成都。从那时起，我养成了坐在背包趴在膝盖上学习文化知识，写日记、记笔记的习惯。我们美术队写美术字、演自制的土幻灯片，用水胶拌土颜料画毛主席、朱总司令像。我的画挂上了主席台，印在油印、石印的画报上，从此走上美术之路。后来部队地方化我到川北和四川人民出版社做美术编辑，也练就了快速记录的“本领”。

1951年,文工团团长郑红羽从北京带回好友蒋兆和先生的画册,这是绘画平生第一次给我心灵巨大的震撼。后来,还第一次见到了来美术队的中央美院教授李苦禅先生。在四川期间,我创作了大量美术作品,其中有国内第一部《英雄黄继光》连环画、《热爱黄妈妈》等,多次获省级奖,还成为四川省模范文艺工作者、青年代表、妇女代表。但我的愿望是考大学,当时条件下,准备了4年都未获组织批准。一直等到1956年,《人民日报》刊登国务院通知,支持在职干部报考高等院校,我报考中央美术学院的梦想才得以实现。临行前,支部书记对我说:“之辉,你一定要考上,要知道(当时)只有领导干部开会和全国劳模才能上北京,如果只去北京转一趟,如何回来见江东父老。”终于,我被中央美术学院中国画系录取。为了上大学,我放弃了20级干部每月70元的工资,去吃29元的助学金,也从此离开第二故乡四川,一别就是五十载。

考入中央美院,见到了齐白石、蒋兆和、叶浅予、李可染、李苦禅、吴作人、董希文、刘凌沧等先生,U字楼走廊挂满了这些艺术大师们的原作。能亲耳聆听他们的讲课,心中充满了幸福感。

每一个进入中央美院的学生都十分珍惜宝贵的学习机会,师生献身艺术的故事每天都在发生。先生中有老革命艺术家江丰院长,有放弃海外生活回祖国的黄永玉先生,还有多如繁星的知名画家。校园里随处可见写生人的影子,学生王文彬肩患骨病右手失灵,毅然改左手画画;范曾清晨5点绕操场背诵古诗。还有苏联专家……

郝之辉笔记

胆创作,采用了我设计的构图方案,并由我做创作组组长,群策群力,师生亲如一家,圆满地完成任务。1958年,中央美术学院受文化部委托为山西永乐宫搬迁复制壁画,我们在那没有电灯的古殿里,度过了临摹壁画的日日夜夜。在敦煌戈壁大沙漠,曾亲耳聆听为敦煌艺术献身的常书鸿、段文杰先生的讲课……是这些先生们贡献了毕生的心血,传承着祖国的艺术;是他们使无数普通青年成长为画家。

“文革”后,为组稿我曾到李可染先生家,这么严肃的大艺术家,看到老学生,就抓着我的手,操着徐州口音笑着说:“郝之辉,你(nei)、你(nei)、你(nei)和单应桂,咱们在珠窝(北京郊区一小火车站)写生,你(nei)们俩从火车轮子下钻火车道,刚过去火车就开了,好险……”先生竟清楚地记得我们上学时淘气的细节,他教书,是把学生的生命视为第一位的……看望蒋兆和先生,他竟拿出画让我为他提改进的意见。1985年,叶浅予先生得知我当时家中遭遇不幸,为鼓励我画画,主动把他的书和画送给我,还在画上题写“之辉画友”,让我深感受宠若惊。

1987年秋,自费来自京、津、鲁、鄂、豫、吉和新疆的同学聚到北京,为叶浅予先生、李可染先生、刘凌沧先生(三只“羊”)祝八十大寿,大家再次聆听先生的教诲。可惜当时李苦禅、蒋兆和、陆鸿年先生已谢世。不久,李可染、刘凌沧先生又先后作古,老先生中只留下叶浅予先生,而且他的儿子和夫人王人美也已西去。为了减少遗憾,1990年,同学们与叶浅予先生组成“叶浅予师生艺术行路团”,不花国家一分钱,边走边谈,几年间先后去了浙江、山东、湖北、湖南、贵州,并在北京举办了师生画展。

一路上,叶先生一边谈艺,一边回顾半个世纪中国画的发展变化,大家又像回到了青年时代,再次聆听叶浅予先生的讲课。直至1995年先生去世。

如今,我也年过古稀,朋友们纷纷鼓励我把这堪称“文物”的老笔记整理出来,我也深知它的分量和意义。于是下决心把尘封半个世纪的记忆公诸于世,花了四年时间,陆续从旧本里“捡”出这些宝贵的文字。其间,93岁高龄的张仃先生为本书题写书名;我的师母、李可染先生夫人邹佩珠教授;师母、刘凌沧先生夫人郭慕熙先生;罗工柳先生夫人杨筠先生;常书鸿先生女儿常沙娜院长以及李苦禅先生之子李燕教授、叶浅予先生女儿舞蹈家叶明明、蒋兆和先生女儿蒋代平女士给予了大力帮助,尤其是敦煌专家已90岁高龄的段文杰先生、中央美院老教授八十多岁的黄永玉先生、金维诺先生、李琦先生、93岁高龄的黄均先生给予了鼎力支持。还有孙筠帮助整理文字。

谨以此书,作为我学艺60年的总复习和对诸位恩师的永远怀念。

郝之辉

2008年于天津

目 录

前 言

山 水 篇

李可染先生讲山水画 2

中国画的特点 3

再谈中国画的特点 6

意境 9

笔法问题 10

山水画的加工与创作 14

山水画课的一个单元 16

附:郝之辉外出写生日记 23

李可染先生晚年画语录 41

傅抱石先生谈山水·风景画 43

石鲁先生印象 44

花 鸟 篇

李可染先生讲齐白石的画 48

附:拜访齐白石先生 57

李苦禅先生讲花鸟画 60

关于花鸟画 60

关于书法 61

写意花鸟课 62

关于构图 63

李苦禅先生画语录 65

附:激情豪爽的李苦禅先生 86

人物篇

蒋兆和先生讲人物画 90

素描 90

蒋兆和先生画语录 91

附:回忆恩师蒋兆和 101

日记一则 104

叶浅予先生讲课实录 105

速写画语录 105

谈速写之一 108

谈速写之二 110

任伯年和陈老莲的画 111

中国画的构图 116

中国画的色彩问题 118

白描 125

中国画的染高法 127

“月份牌画” 128

创作及其他 129

附:艺术行路团 132

半个世纪中国画回顾 134

为人之道与学传统 149

叶浅予在《叶浅予师生画展》座谈会上的讲话 156

李琦先生讲人物画创作 159

关于插图 159

构图(创作课) 161

李斛先生谈素描 163

张仃先生讲民间年画 165

黄永玉先生讲中国画与木刻 168

罗工柳先生谈革命历史题材绘画创作 171

工笔重彩篇

刘凌沧先生讲工笔重彩 175

关于重彩勾线 175

中国画的颜色规律 179

绢·矾绢 184

永乐宫行 187

陆鸿年先生讲永乐宫壁画 187

黄均先生讲“界画” 198

敦煌行 201

刘凌沧先生介绍敦煌的情况 201

金维诺先生谈敦煌 205

常书鸿先生谈敦煌壁画艺术 208

段文杰先生讲敦煌艺术 212

附:敦煌莫高窟的几个重要洞窟 223

附:吴作人董希文先生印象 226

编后语 228

山水篇

山水册页

中年(莫高窟)山水册页(局部) 纸本 设色

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

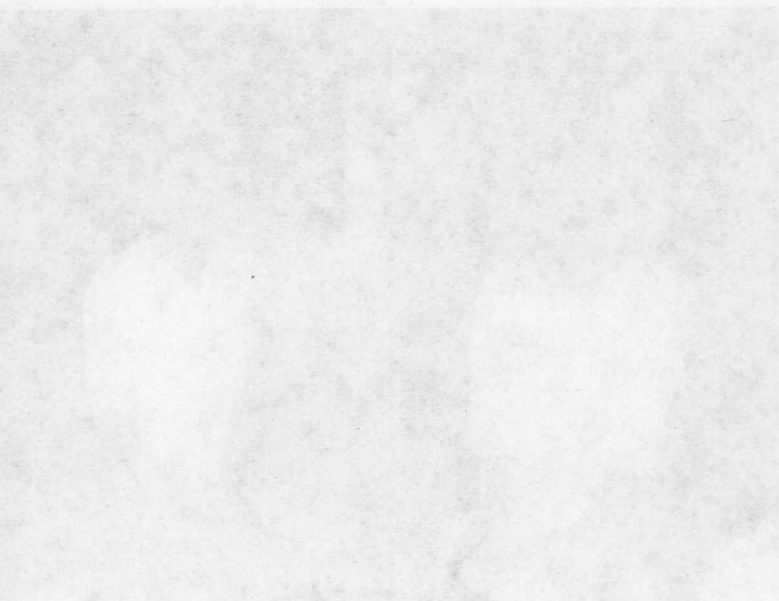
一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

一、山水册页(局部) 纸本 设色 1981年 100cm x 100cm

李可染
傅抱石
石鲁

李可染(1907-1988)

傅抱石(1904-1985)

石鲁(1919-1980)

石鲁(1919-1980)

李可染先生讲山水画

李可染(1907—1989),江苏徐州人。幼年从同乡画家钱松龄(字食芝)学中国画,1923年考入上海美专,1929年进入杭州国立艺术院学习西画,并参加“一八艺社”进步版画活动,1938年从事抗日宣传,1945年到北平。他一面教学,一面拜齐白石、黄宾虹为师,专心钻研民族绘画的技巧与理论。

李可染早年多画人物、牧牛,20世纪50年代后专事创作山水画。1954年旅行写生,游历祖国名山大川,逐步形成鲜明的个人风格。他的作品气势磅礴,笔墨古朴。以意境、构图的新颖奇拔及气氛、层次深邃而著名。他以“可贵者胆,所要者魂”为作画格言。重师古人,更重师造化,对现代山水画影响很大。曾任中央美院教授,全国文联委员、中国美协副主席、中国画研究院院长、全国政协委员,被聘为德国艺术科学院通讯院士,并获和平奖章。设有李可染艺术基金会。

郝之辉、孙茜(右一、右三)和李可染先生(中)在师牛堂
1987年

中国画的特点（1958年3月21日，记录于中央美术学院）

关于中国画的特点，我说最重要的有两点：

一是熟悉对象，二是高度的意匠。

认识有两个阶段，一是长期的观察，二是反复的描写。在这个过程中达到认识，到什么程度呢？达到成竹在胸，全马在胸。中国画的过程就是认识的过程。按照花鸟、风景、动物的规律，一切在画家手中成长，不能是临时的一时之见。齐白石老先生画虾，虾已在肚中，画一只虾如写一个字，一笔下去，章法、构图、形象、结构、空间、透视、体积、笔墨、水份，全都包括了、表现了。不能画时再找虾的头在哪儿？尾巴在哪儿。徐悲鸿有如此高超的素描功力，他说自己不敢画荷花。

客观世界是人类认识和思想的根源，但不是艺术，它是原料，是带着杂质的矿石。没有它，炼不出精钢来。大自然的奥秘无穷尽，人将永远发掘不完。

虾 齐白石

在认识的真实基础上,如何加工?则需要高度的意匠。意匠即是艺术手段,或艺术加工。中国人以为,作品中越没有意匠,艺术性会越低。

意匠有三点:

剪裁、夸张、组织。组织中最重要的是构图,那就是要更好地考虑如何去构思。

这样才能深刻感人。中国人在艺术处理上是大胆地剪裁到最大限度,剪裁至零。任何自然主义的东西都是有剪裁的,否则,写抗日战争光名单就几百万字。中国任何艺术都有这一特点。比如京剧艺术。

剪裁有被动的和主动的。我们只需要描写自然界中的一个部分,只有剪裁才能突出主题。剪裁到顶点,就是画面上的空白,就是零。京剧《空城计》中诸葛亮唱时,司马懿不必一直在表演,而是坐在那儿不动,兵也可以不动。剪裁要含蓄,要观众去想象。空白的重要性不比墨次要。布景中的沙漠不过如此,而想像中的则是无限。宇宙间的东西太多,画不完,我们只需要画所要画的。

夸张,就是好的部分要尽量地表现,夸张,夸张到极致,夸张到满足。夸张是真实的,艺术必须夸张。古人说“愁肠万断”、“白发三千丈”、“怒发冲冠”,都是艺术的夸张语言。哪有真的是那样的,肠子因发愁成了一万段,三千丈的白头发,发怒时头发立起来,帽子都冲掉了。但艺术的夸张是真实的。夸张的重要之点,就是体现事物的本质特点。不必强调少女脸上的皱纹,夸张是艺术处理中很重要的手法,没有夸张就不能感动人。夸张好比抓痒痒,痒的地方多抓几下。千笔万笔不嫌多,一笔两笔不嫌少。

夸张和剪裁是中国人的长处。这样,你就可以将平凡的题材画得伟大。一棵树千枝万叶,只要强调最美的一枝。

在写生中,画要灵活处理。在画面完成 7/10 之前,怎么画由画家做主,画家看对象,决定取舍;而在 7/10 完成之后,就由画面作主了,画面应该怎样处理就要看画面的要求和需要了。这时,就不能再看对象是怎样,不能让画面去服从对象。

关于组织,即构图。这是中国画最根本的画法。对描写的对象一定要组织。“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”年画《木兰归里图》,《长江万里图》,都是经过组织的,纯自然中没有一个地方可以见到这种景象,画面上不能受焦点透视的限制。中国画不限于你一时所见到的,有一句话说得好——经营位置。位置一定要经营。透视只求看得过去。

意匠的高低,就是画家水平的高低,没有高超的意匠,你就只是一个不好的照相机。

生活是艺术的源泉,生活是沙子,艺术是金子。准确是造型的基础,只做到准确还不够,在准的基础上要有意匠,“意匠惨淡经营中”。杜甫说:“语不惊人死不休。”我们要很好地研究中国画的优点,从而对东方和世界艺术有所贡献。

麦森教堂
李可染