

亦嘗自復

山東文庫

中国近现代名家画集

李 苦 禅

人民美术出版社
锦绣文化企业

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家画集·李苦禅/李苦禅绘 - 北京:人
民美术出版社, 1996

ISBN 7-102-01610-7

I . 中… II . 李… III . ①中国画 - 作品集 - 中国 - 近代:现
代②李苦禅 - 中国画 - 作品集 IV . J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 23564 号

中国近现代名家画集

李苦禅

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 吴传麟

蔡佩欣

总体设计 李文昭

版式设计 李秀玲

摄影 傅春方

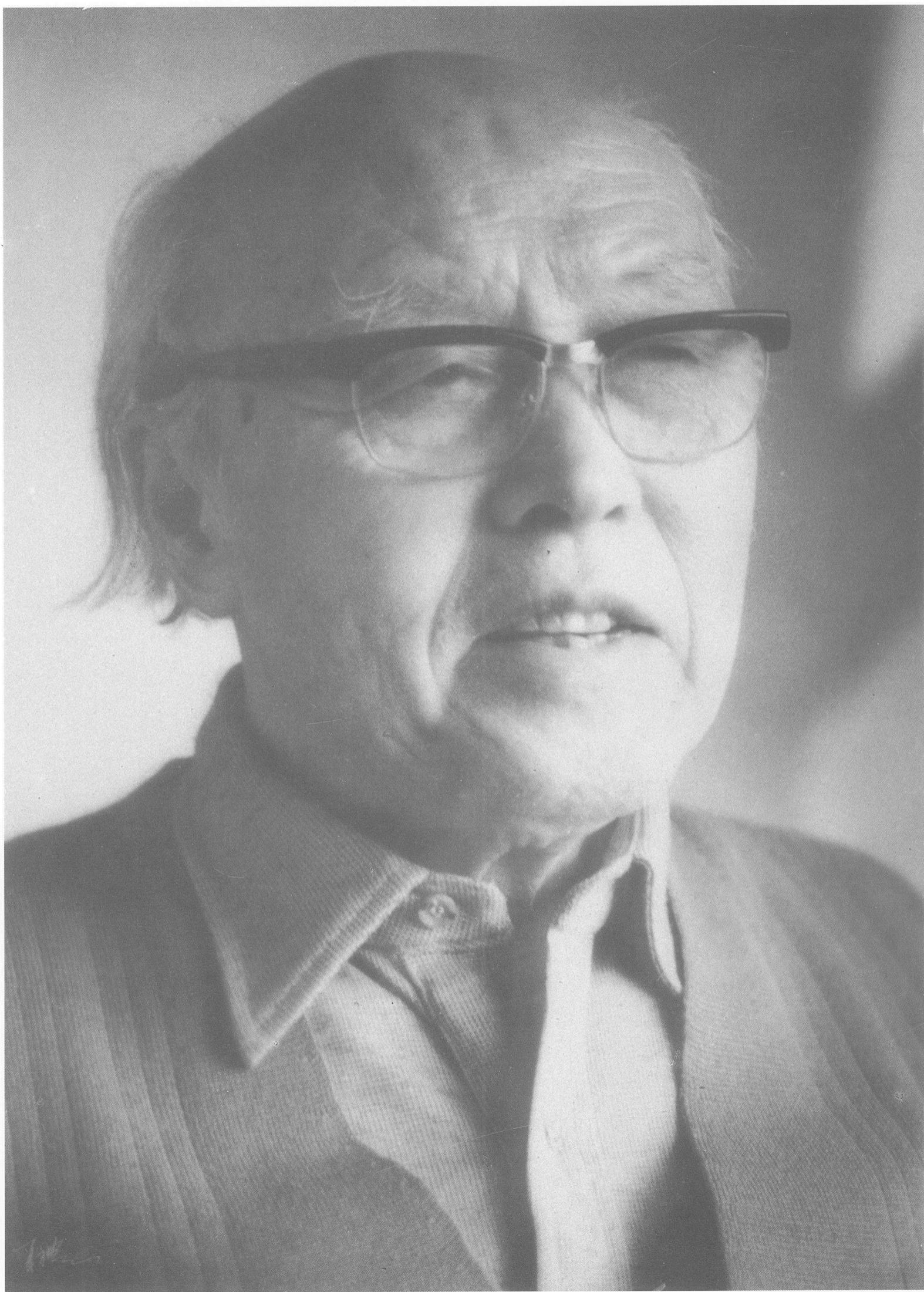
印刷装订 广东东莞新扬印刷有限公司
发 行 新华书店北京发行所

1996 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 印张: 27

ISBN 7-102-01610-7/J.1352

版权所有 翻印必究

李苦禅

(1899~1983)

目 录

深深内蕴的力量 跃跃勃发的生机 李燕(壮北)	1 李苦禅纪念馆藏	26
柳 鹭 图 1932 年 纸本 114×84cm	9	竹 趣 40 年代 纸本 90×48cm	李苦禅纪念馆藏 27
水禽墨戏 1932 年 纸本 65×131.5cm	10	飞来竹篱梢 40 年代 纸本 124×49cm	李苦禅纪念馆藏 28
喜 声 1933 年 纸本 86×28.5cm	11	花好月圆 40 年代 纸本 94×45cm	李苦禅纪念馆藏 29
多因破裂自相攻 1934 年 纸本 96×43cm		人生何须素富贵 40 年代 纸本 88×48cm	李苦禅纪念馆藏 30
..... 李苦禅纪念馆藏	12 李苦禅纪念馆藏	31
君自横行依自淡 1937 年 纸本 89×32cm		英 姿 40 年代 纸本 96×45cm	李苦禅纪念馆藏 32
..... 李苦禅纪念馆藏	13	儒生本色爱清淡 40 年代 纸本 96×45cm	李苦禅纪念馆藏 33
墨 兰 图 1937 年 纸本 51×37.5cm	14	人道青藤是前身 40 年代 纸本 84×43cm	李苦禅纪念馆藏 34
大官风顺图 1937 年 纸本 65×33.5cm	15 李苦禅纪念馆藏	35
秋原远眺盖常见之景耳 30 年代 纸本 179×140cm		教五子图 40 年代 纸本 105×32cm	李苦禅纪念馆藏 36
..... 李苦禅纪念馆藏	16	菜 根 香 40 年代 纸本 86×46cm	李苦禅纪念馆藏 37
荒野栖禽 30 年代 纸本 88×47cm	17	远避群嚣江湖边 40 年代 纸本 73×29.5cm	李苦禅纪念馆藏 38
鱼 鹰 30 年代 纸本 85×57cm	李苦禅纪念馆藏 18	戏作双鹭 40 年代 纸本 91×39cm	李苦禅纪念馆藏 39
闲于小园摘新蔬 30 年代 纸本 96×45cm		春夏秋冬(四条屏) 40 年代 纸本 134×33cm	李苦禅纪念馆藏 40
..... 李苦禅纪念馆藏	19 李苦禅纪念馆藏	41
荣枯本不同 缘结金石盟 30 年代 纸本 96×37 公分		毛笔写生人像 1949 年 纸本 30×16cm	李苦禅纪念馆藏 42
.....	20	双 鸡 图 1950 年 纸本 65×31.5cm	李苦禅纪念馆藏 43
任它东南西北风 1939 年 纸本 131×33cm		荒渚水禽 1954 年 纸本 168×85cm	李苦禅纪念馆藏 44
..... 李苦禅纪念馆藏	21	惟有秋色最惹人 1956 年 纸本 69×46cm	李苦禅纪念馆藏 45
霜色添寒懒 1941 年 纸本 89×47cm	22	旭日双鵠 1957 年 纸本 86×40cm	李苦禅纪念馆藏
污 吏 图 1947 年 纸本 80×48cm	李苦禅纪念馆藏 23	红荷翠羽图 1957 年 纸本 94×44cm	
寒鸦亦知恋秋意 1948 年 纸本 105×46cm	24 李苦禅纪念馆藏	
升沉不过一秋风 1948 年 纸本 81×38cm	25	
冷艳与冲淡 问君何所愿 1948 年 纸本 65×43cm			

喟吟江中月	疑是香饵投	1958年	纸本	44×48cm		重九赏菊	八月食瓜	1964年	纸本	68×60cm	74
.....					46	双禽晨兴		1964年	纸本	129.5×54cm	75
荷塘野鹭		1959年	纸本	136×68.5cm	海边市肆之所见		1964年	纸本	72×49cm	76
墨 荷		1959年	纸本	69×137cm	… 李苦禅纪念馆藏	双 秋 图		1964年	纸本	139×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	77
青松白鹭图		50年代	纸本	169×86cm		鲜如玉筍		1964年	纸本	23×34cm	… 李苦禅纪念馆藏	78
.....					李苦禅纪念馆藏	仙迹碧影		1964年	纸本	23×34cm	79
青松白鹭图(局部)						秋阿之声		1964年	纸本	69×69cm	80
白鸟鹤鹤		50年代	纸本	138×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	柳 鹭		60年代	纸本	127×60cm	… 李苦禅纪念馆藏	81
水仙富贵图		50年代	纸本	43×48cm		双 禽		1965年	纸本	19.5×55cm	… 北京观波楼藏	82
.....						居 之 安		60年代	纸本	94×53	… 李苦禅纪念馆藏	84
水墨写瓜		50年代	纸本	44×48cm	梅 雉 图		60年代	纸本	103×53cm	… 李苦禅纪念馆藏	85
写生习作		50年代	纸本	74×52cm	… 李苦禅纪念馆藏	和平拟松寿		60代年	纸本	93×50cm		
荷 乡		1960年	纸本	94×44cm	… 李苦禅纪念馆藏					李苦禅纪念馆藏	86
院篱引翠蔓	瓜瓞萦绵绵	1961年	纸本	70×45cm		梦 雉 图		60年代	纸本	91×52cm	… 李苦禅纪念馆藏	87
.....						五月枇杷正满林		60年代	纸本	135.5×66cm	88
灿烂秋色		1962年	纸本	138×70cm	… 李苦禅纪念馆藏	觅 食 图		60年代	纸本	152×81cm	… 李苦禅纪念馆藏	89
灿烂秋色(局部)						篆 意		60年代	纸本	68×60cm	… 李苦禅纪念馆藏	90
枯木双鸦		1962年	纸本	138×70cm	… 李苦禅纪念馆藏	坐 禅 图		60年代	纸本	106×55cm	… 李苦禅纪念馆藏	91
双 鸡 图		1962年	纸本	133×81cm	松石苍鹰		60年代	纸本	138×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	92
碧崖白鹰		1962年	纸本	139×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	荷塘夏色		60年代	纸本	138×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	93
碧崖白鹰(局部)						临古人墨笔花鸟长卷		60年代	纸本	38×952cm		
双 栖 图		1962年	纸本	67.5×61.5cm					李苦禅纪念馆藏	94
松 鹰		1962年	纸本	138×69cm	玉 簪 图		1972年	纸本	83×61cm	… 李苦禅纪念馆藏	96
荒渚野禽	疎竹一瞥	1962年	纸本	121×69cm		秋 景		1973年	纸本	69×46cm	97
.....						荷 荡 远 沙 图		1973年	纸本	76×99cm	98
荒渚野禽	疎竹一瞥(局部)					插了梅花便过年		1973年	纸本	34×69cm	99
过 秋 图		1963年	纸本	66×60cm	… 李苦禅纪念馆藏	野 塘 双 鸭		1973年	纸本	89×48cm	… 李苦禅纪念馆藏	100
双禽白荷		1963年	纸本	68×60cm	双 栖 图		1973年	纸本	88×47cm	… 李苦禅纪念馆藏	101
霜叶委地	群禽栖之	1964年	纸本	69.5×69.5cm		鹭 柳 春 风		1974年	纸本	69×59cm	… 李苦禅纪念馆藏	102
.....						鸳 鸯 图		1974年	纸本	46×34cm	103
绣 球 花		1964年	纸本	68×69cm	坐 听 声 秋 图		1974年	纸本	26.5×68cm	104
水乡清爽气	莲根玉洁芳	1964年	纸本	68×69cm		海 鳞 潜 底		1975年	纸本	138×70cm	106
.....						顽 石 小 禽		1975年	纸本	47×35cm	… 李苦禅纪念馆藏	107
缤纷红于二月花		1964年	纸本	76×68cm		晨 雀 图		1976年	纸本	173×71cm	… 李苦禅纪念馆藏	108
.....						荷 塘 清 夏		1977年	纸本	129×69cm	… 李苦禅纪念馆藏	109
					李苦禅纪念馆藏	73						

晴 雪	1977年 纸本 94×180cm		松 荫	70年代 纸本 69×34cm	142
.....	李苦禅纪念馆藏	110	浓 春 图	70年代 纸本 96×50cm	143
小禽喜藉叶霜枝	1977年 纸本 28×65cm	鹤有舞卧者自我始	70年代 纸本 68×45cm	144
荷花翠鸟	1977年 纸本 68×45cm	落 雨	70年代 纸本 45×34cm	145
洞明春晓	1977年 纸本 69×69cm 李苦禅纪念馆藏	白梅鹤为侍	70年代 纸本 33×45cm	146
初 霽	1977年 纸本 181×97cm 李苦禅纪念馆藏	墨 梅	70年代 纸本 44×49cm 李苦禅纪念馆藏	147
葡萄双雀图	1977年 纸本 69×34.5cm	花香不在多	70年代 纸本 34.5×48cm	148
迎 朝 晖	1977年 纸本 69×34cm 李苦禅纪念馆藏	白 鹭	70年代 纸本 34.5×46cm	149
芳溢环宇 新竹清佳	1977年 纸本 138×69cm		芭蕉月季	70年代 纸本 44×48.5cm	150
.....	李苦禅纪念馆藏	118	林高士妻 梅氏之姿	70年代 纸本 38×44.5cm	151
迎 朝 晖	1978年 纸本 136.5×68cm	山 林	70年代 纸本 44×49cm	152
雪侮霜欺芳益烈	1978年 纸本 96×179cm	嵩山之一角	70年代 纸本 44×49cm	153
红梅怒放图	1978年 纸本 104×58cm	早年画佛像 幻现如梦影	70年代 纸本 40×46cm	154
远 瞩	1978年 纸本 145×82cm	秋 味 图	1980年 纸本 82×50cm 李苦禅纪念馆藏	155
红梅怒放	1978年 纸本 69×46cm	劲 节 图	1980年 纸本 285×432cm	
雨 后	1978年 纸本 101×40cm	李苦禅纪念馆藏	156
绿雨鹤昂图	1978年 纸本 125×48cm		八哥声宛转 古藤通篆意	1980年 纸本 100×200cm		
.....	李苦禅纪念馆藏	126	李苦禅纪念馆藏	158
司晨食害之禽	1978年 纸本 69.5×34cm	三世逢喜声	1980年 纸本 68×34cm	160
仙姿劲节	1978年 纸本 68.5×34cm	删却繁冗留清瘦	1980年 纸本 137×68cm		
竹 与 鸟	1978年 纸本 68×45cm	李苦禅纪念馆藏	161
远瞻山河壮	1979年 纸本 189×300cm	耆 英	1980年 纸本 139×69cm 李苦禅纪念馆藏	162
海天浴日	1979年 纸本 123×68cm 李苦禅纪念馆藏	濠上之乐	1980年 纸本 170×85cm	163
水 禽 图	1979年 纸本 139×68cm 李苦禅纪念馆藏	蕉荫栖禽	1980年 纸本 67×35cm 李苦禅纪念馆藏	164
枯梅仙花堪祭腊	1979年 纸本 70×34.5cm	赏 秋	1980年 纸本 96×46cm	165
花下雄鸡图	1979年 纸本 70×46cm	红 荷	1980年 纸本 82×51cm	166
鵠 鹘	1979年 纸本 131×67cm	泽 荫 图	1980年 纸本 96×87.5cm	167
雄 鸡 图	1979年 纸本 96×45cm	菊 放 三 秋	1980年 纸本 81×50cm 李苦禅纪念馆藏	168
绿 雨	1979年 纸本 97×45cm 李苦禅纪念馆藏	乌 瓜 图	1980年 纸本 96×45cm 李苦禅纪念馆藏	169
小院葡萄邀禽来	1979年 纸本 67×48cm	渔 乐 图	1980年 纸本 144×372cm	
初 晴	1979年 纸本 132×67cm		李苦禅纪念馆藏	170
.....	李苦禅纪念馆藏	140	盛 夏 图	1981年 纸本 350×600cm		
春 浓 图	70年代 纸本 51.5×46cm				
		141				

.....	李苦禅纪念馆藏	172
赤峰白羽图	1981年 纸本 95×63cm	174
高雅之趣	1981年 纸本 46×69cm	李苦禅纪念馆藏 175
茶花古缶	1981年 纸本 67×67cm	176
集 鸣	1981年 纸本 68×45cm	177
江南景物	1981年 纸本 97×181cm	李苦禅纪念馆藏 178
香逸自远扬	1981年 纸本 69×70cm 李苦禅纪念馆藏 180
蝴蝶花	1981年 纸本 83×50cm	李苦禅纪念馆藏 181
漫画海产图	1981年 纸本 68×138cm 李苦禅纪念馆藏 182
秋 味	1981年 纸本 68×45.5cm	184
苍鹰不搏即鸳鸯	1981年 纸本 135.5×68cm	185
流水潺潺古木间	1981年 纸本 68×68cm 李苦禅纪念馆藏 186
远瞻山河壮	1982年 纸本 138×69cm 李苦禅纪念馆藏 187
竹 鹭 图	1982年 纸本 97×46cm	188
啄木鸟与古松	1982年 纸本 97×45cm	189
出污泥而不染	1982年 纸本 71×68cm 李苦禅纪念馆藏 190
双 鱼 图	1983年 纸本 49×79cm	191
闲写潇湘寄骚意	1983年 纸本 70×139cm	192
天峰飞来	80年代 纸本 138×67cm	194
书画延年 烟云供养	1981年 纸本 136×66cm 李苦禅纪念馆藏 195
至圣无域泽天下(楹联上联)	1983年纸本 178×87cm 李苦禅纪念馆藏 196
盛德有范垂人间(楹联下联)	1983年纸本 178×87cm 李苦禅纪念馆藏 197
李苦禅常用印章		199
李苦禅年表		201

深深内蕴的力量 跃跃勃发的生机

李燕（壮北）

大唐王勃云“物华天宝，人杰地灵”，然而千秋以降，地虽有灵而若天缘不至，则虽蕴人杰亦无以颖脱而出矣！昔和氏之玉，若不遇慧眼识者，虽千世万载亦终不能发为连城之璧。而况我中华青史风云变幻，忧患叠交，遂令旷世英才，多出于穷乡陋室之家，频历险厄环生之运，甚而数度升沉，几经劫难之后，方成金刚不坏之体、彪炳千秋之业！

李苦禅者中华写意画坛之一代宗师也。然其一生之三落三起，又多为海内外所不了解。“五四运动”后兴起之新文化运动未久，美术理论家王森然先生即在一九二五年出版，由齐白石大师题签之《李苦禅画集》序言中写道：“苦禅（名英）……山东高唐人，家贫苦，性刚直亢爽，能急人之急……尚善若谷……民八来京，入勤工俭学会……至北大画法研究会学习西画，颇能自创风格。初组织九友画会，曾以豪放恣肆惊动艺坛，后以发起中西画会吼虹社等，为中国新兴画派之开端。历任……艺术学院教授……为齐白石山翁之高足……极神明变法之妙……尽变古法，沉郁雄浑，大气磅礴，扫除蹊径，另辟幽异，白石先生谓“英也过我”又曰“英也无敌”，又曰“若老死不享大名，世无鬼神。”可谓推崇备至！诚晚近以来，艺坛不可多得之杰才。年未及三十，已卓然成家，携清风两袖，秃笔一枝载游南北……车尘所到，倒屣争迎……讲学从游者甚众，济济盈门，日不暇接……。”至一九三七年，又可以在九月三十日《晨报》之“现代艺人志”栏目下明显看到《名画家李苦禅》之标题，其下有文：“年来北方艺坛上，创造派的先锋，胆大心细，异帜独标，绝类离伦，优入化境者，要算这位大名鼎鼎的李苦禅先生……李其姓，英杰其名，近名李英，号励公……家贫困而具奇才……学习西画，崭然头角，出人头地……领袖群伦，不避物议。中国新兴画会之开端，多赖提倡之力……豪于饮，谈吐亦锋，有“饮如长鲸吸百川，高谈雄辩惊四筵”之慨！痛快淋漓，不拘形迹……慷慨轩昂……热肠古道，肝胆照人，卖画及教书之资，到手辄尽……不怕穷……

苦禅先生的作品，魄力之大，笔法之奇，神工鬼斧洩天地之灵秘，是非有绝顶之才，一身都是胆者，不易出此……”

然而此后，李苦禅之鼎鼎大名在报章上突然消失，虽踪影亦不现矣！查史方知，在一九三七年“七七事变”之后，一腔热血为国家的李苦禅甘心留在沦陷之故土北平，以画家身份为掩护，毅然投入于地下抗战工作之中。在举国抗日保卫中华的民族危难关头，苦禅画屋便是各路抗战志士来往交汇之所。李苦禅由此涉嫌，陷入日军宪兵狱中，备遭酷刑而不招供，只诵大宋民族英雄文天祥之《正气歌》以自励！侥幸出狱之后依然以卖画之资暗助地下抗战。故此长达八年之中报章唯披其一条：“原以为画家李苦禅已归道山，不想今尚在人世”云云，不过是苦禅大师虎口余生之些微报导而已。

抗战胜利后，北上接收国立艺专之徐悲鸿院长，虽以李苦禅抗战之英勇表现特聘为艺专教授，并在其发起之首届《中国美术作家协会》中选为理事。但内战未久而发，民不聊生之秋又岂有欣赏美术之闲情逸致？故而苦禅大师又三载“无名”矣！

至一九四九年后，李苦禅虽在中央美术学院任职，却总缘其艺术高雅而被以“不能为革命服务”之名，复因其鲠直不谀而落得“思想有问题”之罪；更耻于工巧社交、宣功邀位以攀附靠山，遂频遭不公正之待遇，因而报章难觅其名，显处难见其踪又十载矣！及六十年代之初，社会贤明方欲举复苦禅大师之名誉，影视报章才显大师之艺术。“十年浩劫”至矣！苦禅大师以七旬高龄，历九死一生之磨难，非可言表……七十年代初，幸蒙贤明关照，开辟环境，苦禅大师得机为国义务作画三百余件。然名声显之未久又被打入“黑画”冤案之中，屡遭批斗，苦禅怒对魍魎，愤愤不已，其正直刚毅之人格及声望历此尤重于民间！

国运有幸，一九七六年“文化大革命”祸止矣！苦禅大师方始如鱼得水，如龙跃渊，挥毫泼墨，大展平生未尽之志！时人所谓“焕发艺术青春”即大师此际之心境。尔后之苦禅大师，于影视而频出，得八方之邀请：与林风眠、赵少昂大师欢聚于香港，与中外来宾畅谈于新室，挥毫“振兴中华”于蛇口，鸣钟祝福华夏于姑苏……足迹南北，报章屡现，其声誉已不亚当年而遮几过之！其时或有不知其坎坷畴昔者，曾于海外报章云其晚年始得名矣！更有甚者，竟将其三十年代之同辈画家列于苦禅大师艺术师法之辈，实乃囿于既成舆论之先入为主、擅发管窥之论而令青史憾然不平矣！

一九八三年李苦禅大师渡天寿而寂化，千百生友疾惊聚而痛别，十里长街皆绿灯以送灵，声光文讯之传载，逾月未息，四海书挽之骤至，盈室如雪。谨例李可染大师之联云：“花香百代，功薄昆陵。”康殷先生之联云：“亮节高风，千秋式范。俊才绝艺，一代宗师。”斯联悬之大师遗容两侧，来众莫不默然肯首……。

大师既逝，三载以后，一九八六年六月十一日《李苦禅纪念馆》于大师家乡山东省省会济南市之六百年古园《万竹园》隆重开幕。画栋雕梁飞檐形柱之轩堂楼宇逾三千平米之广，修竹幽径抱厦回廊之院落苑池达一万两千平米之阔。千百来宾喜临剪彩之际，不唯惊叹偌大古园辟为大师之馆，堪居举国立馆规模之最，更钦佩大师所教之李门阎家，不以大师遗爱（古董）遗作为私财，倾数百件恭献家乡，陈列于此以供世人共赏矣！行文至此，或有问者：“既为画集作序，何以数言大师如此多人生命运之事？”我当答之，是缘大师一生素重“天人合一，人画合一——必先有人格方有画格”之观念所至；古人云“画如其人，书如其人”是也。苦禅大师每每论此以溯源，引证孔夫子做人作艺之教道：“志于道，据于德，依于仁，游于

艺”，故其艺术诚非象牙之塔的明窗净几上修磨而就，乃如明代青藤山人一般，是将己身与国家民族同升沉共荣辱之命运融铸而成。

鲁迅先生云及，离开一位作家所处之时代背景去谈论其作品，是近乎说梦的。斯义即在于兹。

通观苦禅大师艺术，当从如下诸项论之为宜：

其一，人品画品统一观，上文已略及。他常说：“艺术乃真美善之物，人格不佳其心无真可言，流于书画则多生虚伪与浮华，惶言美？而非至美难以臻于善境……美极而善，可教化于世，近世蔡元培先生称为美育。身执美育岂有不重人品之理？其恩师白石山翁早在一九二八年即赠其手迹云：“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！”

其二，苦禅大师以直接参加五四爱国运动与新文化运动之经历，在中西文化艺术对比中，在学习西方有益文化中，并未泯灭民族文化自尊之心。六十多年以来一直认为：“利器之学中不如西，而审美之学西不如中”。尤以为绘画领域里，中华书画非但了无落后可言，就其总体而论直可统领未来世界美术之潮流。仅在其壬寅年（一九六一年）手迹中即有：“中国画驾于世界之表，不识者见之寒心吐舌，伤哉！”

其三，妙得天籁，与天同契。他认为作画当通过“外师造化，中得心源”（唐·张璪语）而达到苏东坡所推崇的“厌于人意，合于天造”之境界。即不留功夫造作之痕迹：来于自然，融乎心田，流诸笔端，复归于自然的“天籁自鸣”之境界。他说，必以老子“人法地，地法天，天法道，道法自然”之思想为指教，方可达到归真返璞至高境界，如此才是“与天同契”——苦禅大师首创的这艺术最高境界观四个大字，正高高镌悬于李苦禅纪念馆首院之中。

其四，古为今用，写自家胸臆。李苦禅大师常引其西画启蒙教师徐悲鸿大师昔日之教：“文至于八股，画至于四王，皆至衰途。”故其深铭白石恩师教导：“删去临摹手一双”，绝不陈陈相因——以貌似古人师长为荣。他多次借石涛和尚之言以明志：“我之为我，自有我在，古之须眉不能生我之面目……我自揭我之须眉，纵有触着某家，是某家就我也，非我故为某家也，天然授之也，我于古何师而不化之有？”“故君子惟借古以开今也。”因而白石山翁于一九二六年赠其诗云：“苦禅学吾不似吾……苦禅不为（不造其师假画——笔者据齐诗上下文义注此）真吾徒！”于一九五〇年又在老弟子李苦禅画上大字题道：“雪个先生（即八大山人——笔者注）无此超纵，白石老人无此肝胆。”

其五，写生为本，意象为要。他从来尊其恩师白石山翁之教：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”更阐发道：“大写意既不追求极目所知的表象，也耻于非目所知的抽象，而是要求以意为之的意象。”他认为，没有大量真正的写生（主要是速写）基本功夫，便没有综合、变形、夸张、取舍——创造意象的资格。最后，他指出，意象创造的最高心境应是：经过以上理与法之实践再忘掉这些理与法。他在画鸡时题道：“写鸡忘机是超鸡。黄庭坚曾说，于无心处写佛，于无佛处求尊。”应顺便提到的是，他这番从有意有法到无意无法之观念不只体现在意象创造方面，而是贯穿在他的全部创作过程中。古圣云“不思而得，不勉而中，从容中道。”即斯义也。

其六，以小见大，画外求画。苦禅大师常讲：“一幅写意画魄力如何，先不在于笔墨而在于章法布局，要里出外进，大开大合。”现在叫做“形式感”，“实际上是把形物归纳成不同角度不同长短的一些‘线’，造成冲突矛盾而又令其统一。”这样作，“画虽有限而意无穷，这是画外求画的办法。只在画里求画是小家气。”因而看他的画虽属一花一草、一石数鸟等等，但俨然是大自然之一隅，绝非园圃花圃事所可相类也。

其七，运墨五色俱的色彩观。苦禅大师常以古之禅画、文人画完全用墨或极少设色的范例教示弟子说：“墨用好了，自可产生丰富的色彩感——由目及心的色彩。”他由“阴阳生四象八卦”的易理认为，黑白即阴阳，即可生发无尽层次之色彩感觉，所以最高度的大写意画是全用水墨的。但是他也尊重观众喜爱明快颜色之时尚，不过他认为画如多用色须留意以大块的墨与空白镇住调子，白石山翁之作即如是。他本人在当年专攻油画之同时，亦曾自创过一种金碧重彩写意画之独特风格。

其八，书至画为高度，画至书为极则。乃苦禅大师之名言。他一向认为，中国写意画是写出来的，西洋绘画是画出来的，我们在这方面比西方高一筹：在世界画坛上首先发明了“融‘结果美’与‘手段过程美’于一体”并由此而发明了“融‘空间艺术’与‘时间艺术’于一体”的是我中国，而书法艺术同绘画艺术之结合恰是这一伟大变革之契机与关键！因此他从青年时代直至去世前六小时，除生病与灾难之外，几乎从未停笔，恒悬腕以练书！他说：“不懂书法艺术，不练书法，就不懂什么叫大写意和写意美学了。”因而在中国正宗书法艺术之“书家字”方面独树一帜。（书家字、画家字与作家字为三派正宗，纱帽字与才子字则属另册——笔者注）他在数十年觅碑访帖之中自成朴雅浑厚而又风神婉转之行草艺术；其书与画互为表里，相得益彰。至绝有笔之作，乃盈尺大字书联，镌悬于长崎孔庙之仪门：“至圣无域泽天下，盛德有范垂人间。”文词与书并臻异境也！

其九，“不可胸无点墨”——要具备广博的学识修养，乃是苦禅大师一贯的律己与执教之主张。他从来认为，中国是了不起的文明古国，文化极丰富，因此中国历来的书画家多非专职书画家，他们大多具有多方面之修养，其至文武双修。他们仅披露其一方面，或书或画或诗或文，即颇有独到成就，如苏东坡、徐青藤便是典型者。他认为单打一地画画不过是小道而已！须知比画高者有书法，书法之上有诗文，再上一层乃蕴含哲理之音乐，最高层次——大道乃是先贤之哲理：老庄、禅学、易学与儒学。因此要令自己的书画高超，就必须在高层次之学问上下一辈子功夫。他说到，没有哲理头脑、文学素修与书法修养的书画家笔下永远是“武大郎放风筝，出手不高。”大师本人之作所体现的，正是他那博大深厚的国学修养与同西方文艺一贯持比较态度之治学精神，在滋育驱动着他的艺术生命！

这部画集虽然集中了苦禅大师众多的作品，但多系其大半生艺术之余烬与部分晚年之心迹而已。昔八大山人那早丁未运之人生未曾给后人留下什么赏心悦目之画面，而只有“墨点无多泪点多”的冷逸笔墨；今苦禅大师那风云谲变的人生也难以给后人留下什么辉煌的殿堂艺术，而多系坎坷间隙之中的凝云傲雨……虽老逢安顿，然方展“怒放”于“晴雪”（二皆画梅之题——笔者注）便寂化而做古矣！但是，他的笔墨留予世人的，却终归是深深内蕴的力量与跃跃勃发的生机！

或有现代评论者嗜好于将时代诸家以高下之分列于“艺术之塔”层层云雨，不禁忆及苦禅大师生前立于塔林所言，其意为：一般寂僧之塔如林并立，不分高下，唯佛祖之塔于初转法轮之地超然独处，周围无与比肩者！其余凡有佛宝之塔，宝皆不在层层之上，偏居层层之下之塔基，故偷砖觅宝者虽至塔倒而基宝犹存，后人依基再立，塔复高矣！大师认为真做学问者当自存宝于基而不慕时誉之层层高下。我承其话锋云，若借助金钱与势力而非真学识与人格使其艺事喧嚣于时者，则几如“比萨斜塔”——“正不出名斜出名”矣！苦禅大师平生所卑者如是，而崇敬者乃宋之石恪、梁楷、文同、苏轼、仲仁与法常之伦，明之徐渭（青藤）、陈淳、林良之辈，清之朱耷、石涛与扬州诸怪，清末之赵之谦、任伯年、吴昌硕及近代弘一法师、齐白石、徐悲鸿诸公。尤为尊崇者是徐青藤，其诗堪证：“时梦青藤是前身”、“人云青藤是前身”。

苦禅大师之人生抱负及人品画品自可不言而喻矣！

今值苦禅大师作古十周年之岁，台湾锦绣文化企业与北京人民美术出版社同心协办编辑出版了《李苦禅画集》，其中历历精品多有未曾面世者，悉由《李苦禅纪念馆》与大师之亲属友人弟子们欣然提供，诚乃大师身后一大幸事！亦为世人了解这样一位中华民族的画坛英杰开启了一面窗牖。当代著名剧作家曹禺先生说：“歌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。”

壬申岁尾写于京华禅易轩

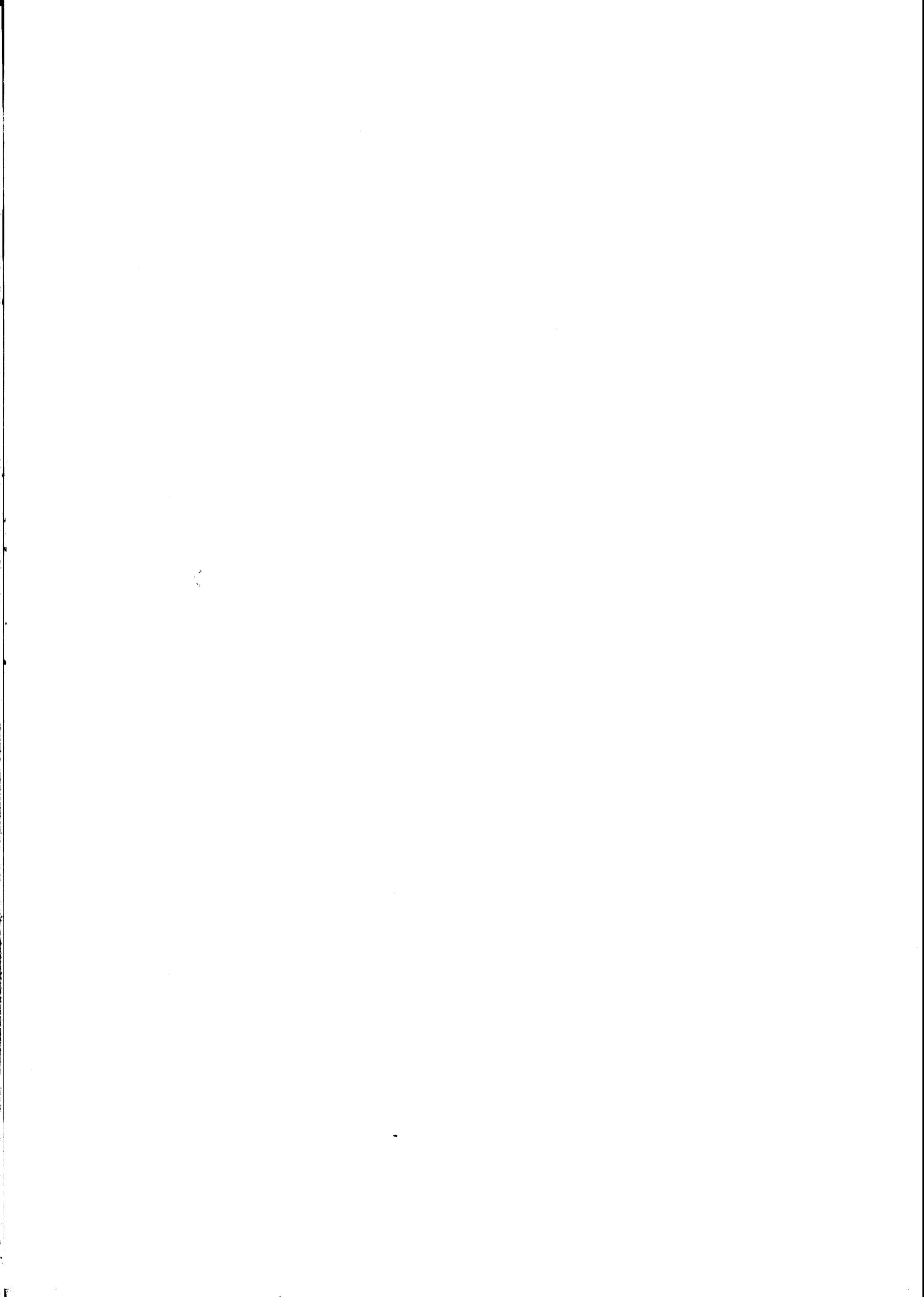
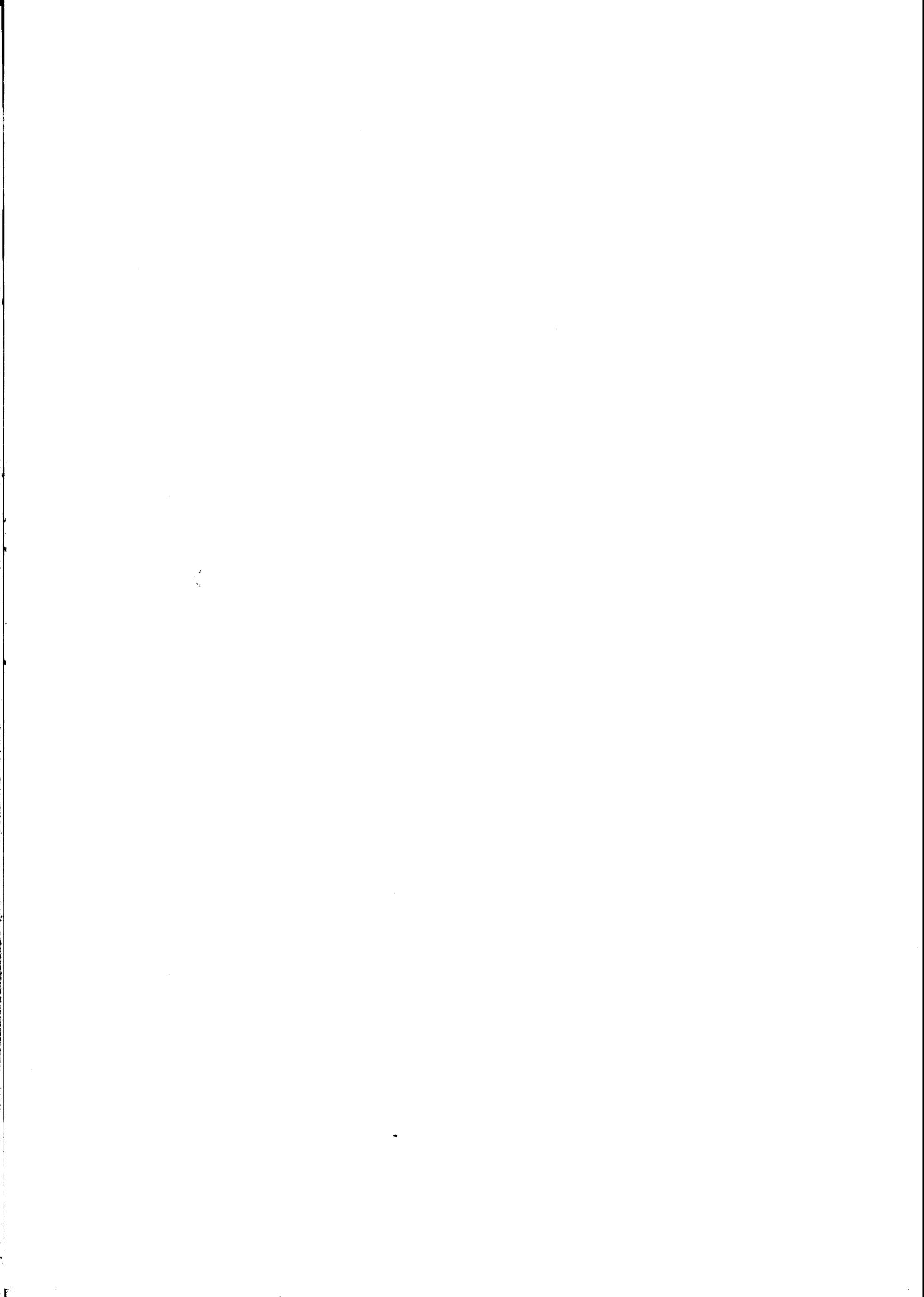

图 版

柳 鶴 图