

李苦禅

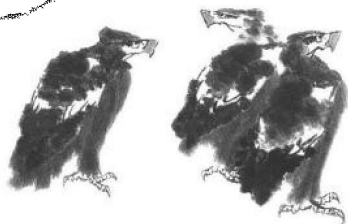
河北教育出版社

中国名画家全集

苦 禅

著 • 裔 萼

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

李苦禅 / 李苦禅绘; 裔蓂编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2001.12

(中国名画家全集 / 郎绍珙、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4450-X

I. 李... II. ①李... ②裔... III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第040099号

中国名画家全集

李苦禅

编 著 / 裔 蓂

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街330号

责任编辑 / 张子康 刘峰 张天漫 张福堂

封面设计 / 张志伟 牛亚勋

版式设计 / 郑子杰

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

制 作 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 9印张

出版日期 / 2002年3月第1版 第1次印刷

统一书号 / ISBN 7-5434-4450-X/J·267

定 价 / 58 元

前言

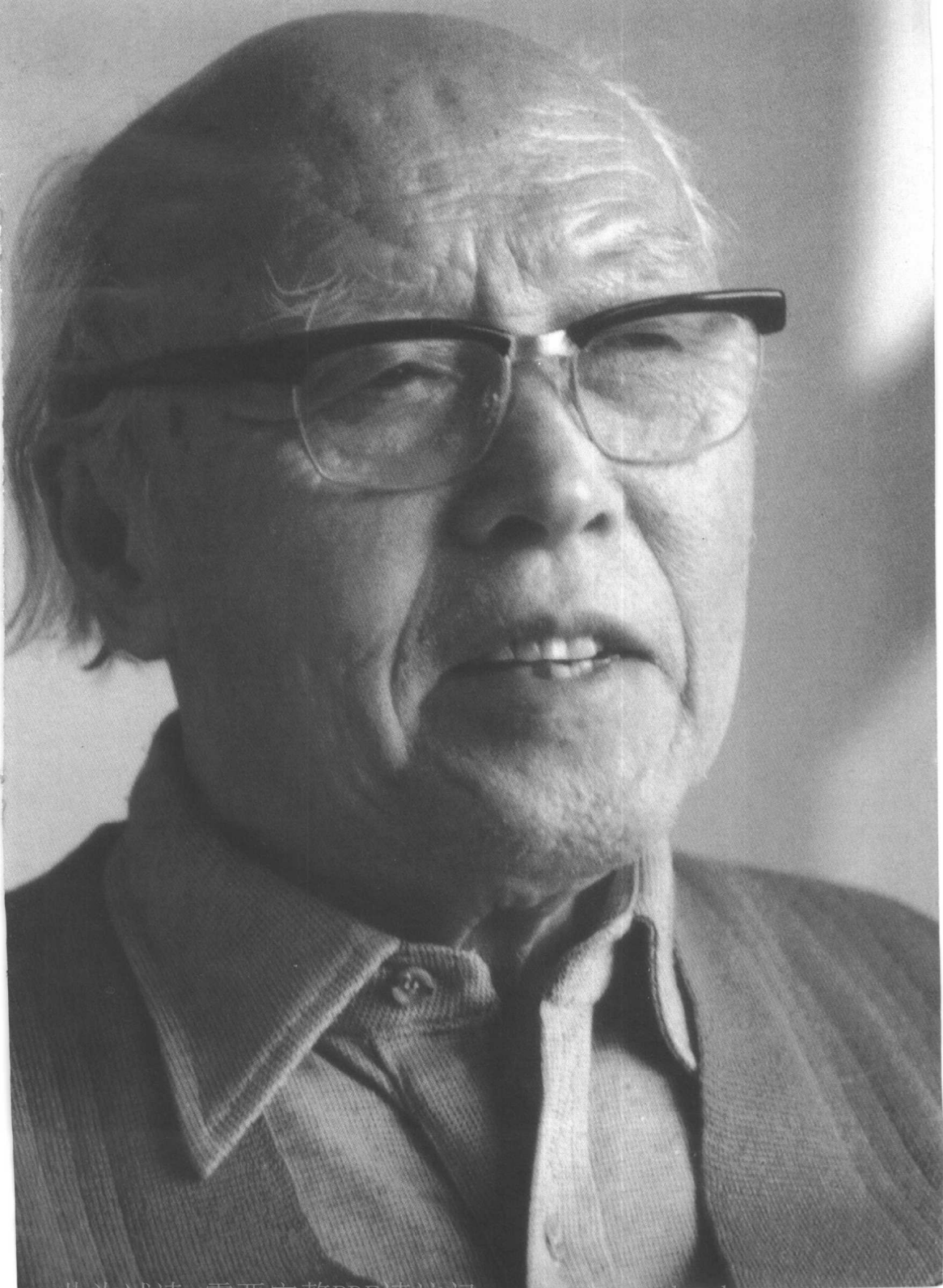
画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平收藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平概述 1

少年英杰 _____ 2

负笈京师 _____ 5

拜师齐门 _____ 14

执教杭州 _____ 20

地下抗日 _____ 26

迎接解放 _____ 29

辍笔七年 _____ 50

春回大地 _____ 58

二、艺术历程 79

艺术概貌和分期 _____ 80

画外修养 _____ 127

美术教育 _____ 141

三、论艺摘选	153
四、各家评论摘录	185
五、年表简编	249
附：常用印	264
主要传世作品目录	266

生平概述

生平概述

少年英杰

公元1899年1月11日（农历戊戌年十一月三十日），有一个男孩出生在山东省高唐县李奇庄的一户姓李的贫苦农家，父母给他取名英杰。他就是日后蜚声海内外的花鸟画大家李苦禅。

像中国千千万万个农家孩子一样，李英杰的童年是在贫困和艰辛中度过的。他一出世，母亲冯氏由于身体虚弱，没有一点奶汁哺育他，喂养他的只有米汤，而他的家中经常缺衣少食，还在襁褓中的婴儿就过早地经受了人世的艰难。农家孩子的襁褓也是独特的，那就是按照祖传的穷办法：将孩子装进一只盛有热乎沙土的口袋里，只露出孩子的脑袋和胳膊，这样，又省衣服又不怕拉屎拉尿，脏了换换沙子就行。李英杰就像一棵幼苗，在沙袋中茁壮成长。

农家生活尽管艰辛而单调，但天真的孩子们总能找到他们的乐趣，李奇庄前的马颊河就是孩子们天然的乐园，而最令小英杰着迷的是村里的古庙。有一天，一群乡村艺人来到了古庙中，他们搭起了席棚。原来，他们是要重修庙宇里的泥塑和壁画。好奇的小英杰天天跑到庙里，透过席棚的缝隙往里偷看，看一副副木架子被捆上了草把子，又被糊上了泥，然后就神奇地变成了一尊尊形貌各异的神像；白色的庙墙上也一天天地多了许多释道人物，小英杰觉得奇妙至极。一位老艺人李宾老爷爷喜欢上了这个孩

子，他是李英杰的远房的亲戚，也成了他绘画上的启蒙老师。他给小英杰讲壁画故事的内容，还给他讲泥塑和壁画的制作。小英杰听得入了迷，他是多么佩服这些能工巧匠

李苦禅 19 岁所作
三条幅之一

啊！他盼望着有一天自己也能像李宾爷爷他们一样，能绘出神奇的图画。可是眼下他只能给他们打打下手，毕竟，他还只是一个孩子。“开光”的日子到了，也就是庆祝庙宇重修竣工的日子，庙前搭起了大戏台，新塑的神像眼上的大白颜料被擦去，露出黑琉璃做的眼珠子，神像顿时双目炯炯发光，赢得了人们的一片喝彩声。小英杰在台下翘首而望，这神奇的一切使他如痴如醉，浮想联翩。

到了该上学的年龄了，乡亲们给他凑了一些柴禾，作为实物学费，他在简陋的乡村小学读书了。求知欲极强的李英杰在书本中遨游，终以优异的成绩获得了免费就读聊城中学的资格。1916年，少年英杰从偏僻的乡村向外面的世界迈出了第一步，来到山东聊城省立二中开始了新的求学生涯。聊城二中有两位老师对他影响甚深，一位是绘画老师孙占群先生，一位是体育老师屠月三先生。孙占群先生是当时山东一位颇有名气的花鸟画家，李英杰先跟他学画荷花。从目前存世的三幅中国画作品《猫》、《鸡》、《鹤》，可以看出他当年已掌握了中国画的基本技法。

在聊城二中的日子，李英杰紧张而又充实，他的门门功课都很出色。班上的一帮富家子弟非常妒忌他，就嘲笑他家世贫寒，甚至当众讥笑他衣衫破旧。要强的李英杰当即以两首诗回敬他们：“纨绔子弟富而骄，华服彰身自觉荣。俯视一切呈狂妄，金玉其外腹中空。”“丈夫自有凌云志，不与俗子较短长。士子任

重而道远，无暇羨人文绣裳。”国文老师陈月霖得知此事后，赞叹道：“此仁厚者！志气不群，前途无量，学生英杰不仅美术见长也……”校长王祝晨是一位有识之士，他经常教导他的学生们要刻苦学习，报效祖国；告诫大家不要学了文化就厌恶劳动，尤其是贫苦家庭的学生，更要自食其力，减轻家庭的负担。他告诉大家，现在北京等大城

李苦禅 19 岁所
作三条幅之二

李英杰(苦禅)19 岁所作条幅之局部

李英杰像

市有出国留学之风，而很多贫寒子弟出国后都靠勤工俭学维持学业。李英杰也常常思索他今后的出路，毕业后是回乡务农，还是到外面的世界继续求学深造？他的心里斗争着，显然，后一条路对他更有吸引力。可是，家里会赞成吗？

负笈京师

1918年暑期，李英杰迫不及待地想去北京看看。经过他的软磨硬缠，父母终于点头应允了！求亲告友，总算凑足了盘缠，李英杰满怀希望，踏上了坎坷而艰辛的学画艺途^①！

对于美术界来说，1918年的北京是令人颇为振奋的。这一年的2月22日，在著名教育家、北京大学校长蔡元培

① 关于李苦禅第一次进京的时间，一说为1919年。如李苦禅二三十年代的老友王森然写于1936年的《苦禅画集·序》中记载：李苦禅“民国八年（1919年）来京，入勤工俭学会，专攻钳工，继至北大画法研究会学习西画。”此序言应当无误。但是，李苦禅不止一次地说过徐悲鸿是他的西画启蒙老师。如他在《欣逢盛时忆当年》一文中写道：“我开始时是学西画的，教过我的是徐悲鸿先生和几位外国教师。”在徐悲鸿传记《笔下千骑·序言》中，他写道：“1919年，长余三岁之徐公乃余西画启蒙师也。”1948年，美术界为祝贺徐悲鸿与廖静文的儿子徐庆平的满月聚会于徐府，席上有人问徐悲鸿谁是他的大弟子，徐悲鸿回答说：“是苦禅！”当时李苦禅也起座说道：“是的！是的！在徐院长没出国之前，他就教过我炭画，当然是我的老师了！”这一段文字记载在李燕的《苦禅宗师艺踪录》一书中，包立民曾就此事分别采访了廖静文和李慧文，廖静文说她当时不在桌上，但很快听别人说了此事。李慧文则始终在席上，她亲耳听到了这段对话，综上所述，李苦禅曾得到过徐悲鸿的亲授应是事实，那么我们就可以确定李苦禅第一次进京应为1918年。因为1919年1月，徐悲鸿已离京返沪，3月20日离沪赴法，开始了为期8年的留学生涯。

李英杰(苦禅)

摄于1918年暑期

的主持下，成立了“北京大学画法研究会”，初设时的目的在于“以便本校同学研究画法”^①。导师有本校的李毅士、贝季眉、钱稻孙、冯汉叔等人，同时还延聘了陈师曾、徐悲鸿、贺履之、汤定之等校外人士为导师。同年的4月15日，中国自辛亥革命以来的第一所国立美术院校——国立北京美术学校成立。

溽暑之时来到北京的李英杰，举目无亲，连一个存身之处都找不着。在街头流浪了几天后，听人说西四白塔寺附近有个慈音寺，寺里的长老乐善好施，他连忙按照别人指点的方向，找到了慈音寺。寺里的率力长老果然如大家所说的那样热心、善良，李英杰遂在慈音寺住了下来。白天寺里给客人提供三顿饭食，晚上大家则睡大通铺。因为自小练习武术，李英杰每天晚上就睡在挡门的条凳上，用衣服包起的两块青砖权当枕头了。每天天一亮，他就外出四

^① 见北大《绘学杂志》1920年第1期。

处打听学画的门径，无奈人地生疏，总也没有一个可靠的信息。率力长老见他每天早出晚归，回来后又是心事重重的样子，知道他必定是谋学或求职遇到了难处，便来问他。他便把立志求学习画的事说了出来。长老一听，很佩服这位山东青年的勇气。他曾从寺里来来往往的客人中听说北京大学有一个“画法研究会”，便建议李英杰去那儿也许是一条不错的出路。李英杰一听，顿时眼前一亮。

在“北大画法研究会”，李英杰初次接触到了西画。他还遇到了与他年龄相仿的徐悲鸿导师。徐悲鸿曾于1917年在日本学过半年的西画，1918年3月被蔡元培聘为画法研究会的导师。他力主以西方写实主义改良中国画，曾在1918年5月23至25日的《北京大学日刊》上发表了著名的《中国画改良论》。在文中，他指出改良中国画的要旨在于：“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之。”他曾对李英杰说：“文止于八股，画止于四王，皆至衰途！”李英杰完全赞

1918年徐悲鸿
作《搏狮》

成这一观点。这一年，他临摹了徐悲鸿的油画《搏狮》，这是一幅西方古典主义的油画作品，一位强健的裸体男子正用力掰开一头雄狮的嘴，整个画面表现了一种强悍的美。

暑期一结束，李英杰就回到了山东，继续他在聊城二中的学业。但是，短暂的北京之行令他激动不已，他决定毕业后立刻去北京。这年冬天，快到期末考试的时候，李英杰突然接到一封家书，要他考试完毕速速回家。家里到底发生了什么事，信上并没有写明，是不是家里谁病了？考完试的当天，他就心急如焚地往家里赶。

到了家中，全家人都很高兴，他并没有发现谁生病的迹象。“娘，这么急着催我回来，家里到底发生什么事了？”他疑惑不解地问娘。娘笑咪咪地对他说：“儿子，是你的喜事！”说完，手往里屋一指，李英杰探头一看，只见一位姑娘正低着头坐在屋里纳着鞋底。李英杰立刻明白了是怎么回事，他的脸刷地一下就红了。原来，早几年就听大人说过要给他订亲的事，那时他小，并没把这当回事。可是现在，这一切对于他来说太突然了！娘又说：“这闺女是肖庄老肖家的，生得模样儿好，又心灵手巧；年岁嘛，才比你大6岁，地里的活，屋里的事，样样都拿得起放得下，过门就是一个好劳力。去年，俺和你爹就给你订了这门亲，日子也算好了，过几天就把你的事给办了。”李英杰一听就急了，爹娘哪知他还有外出求学的打算！不等他把想去北京的事说完，爹就火了：“我们小户人家要本本分分地过日子，能靠着老祖宗留下的一亩三分地把一家人的肚子填饱，就已经谢天谢地了。你也十五六岁的人了，这几年为了你读书，家里想尽了法子，指望你毕业后回来在村里当个教书先生，帮着爹分担一点担子，俺和你

娘也就心满意足了。现如今你倒好，去了一趟北京，你的
心就野了，竟起那种非分的想头，毕业了还要去北京读
书，那是咱们这样的人家能想的事吗？”父亲的一顿训斥
并没有打消李英杰求学的念头，但是，家里的状况他是
清楚的，他实在不忍心让爹娘再为他操心，“勤工俭学，
这是我的惟一出路！”倔强的他暗暗地下定了决心。可
是眼下这一关如何过，他却一点主意都没有。那时候，婚
姻全由父母做主，有几人能够违抗得过呢？无奈，李英
杰只好在家成了亲。这一勉强的婚姻注定了它悲剧性的
命运。

强扭的瓜不甜，李英杰没有尝到新婚的甜蜜，假期一
结束，他就回到了学校。

1922年，考入国立北京美
术学校(北平艺专前身)西
画系。是年，接受同学赠
名“苦禅”(即“参透苦谛
的禅宗画者”之意)
与齐白石合影 摄于1924年

1919年是中国现代史
上不平凡的一年。5月4日
这天爆发了著名的五四运
动，北京高校的爱国学生
们上街示威游行，运动迅
速得到全国人民的支持。
因为涉及到山东半岛的主
权问题，山东人民更是群
情激奋。李英杰作为山东
聊城二中的学生代表，来
到北京。

那时，北京大学“留法
勤工俭学会”给当时的很
多贫寒子弟提供了读书深
造的机会。该学会要求学
员半天上课，半天进学校

1925 年李苦禅(左二)等西画系同学与林风眠校长(中穿白西装者)

二十年代末三十年代初, 李苦禅(中排左二)与著名学者王森然(中排左一)、著名漫画家孙之俊(前排左一)、著名画家赵望云(中排右一)、王青芳(后排右一)等共同致力于中国画的创新事业