

名师讲义

李可染

山水画讲义

名师讲义

《朱自清中国文学批评研究讲义》

《闻一多诗经讲义》

《游国恩中国文学史讲义》

《周祖谟文字音韵训诂讲义》

《马汉麟古代汉语讲义》

《杨翼骧中国史学史讲义》

《施廷镛中国货币沿革讲义》

《齐思和史学概论讲义》

《浦江清中国文学史讲义（宋元部分）》

《黄节诗学诗律讲义》

《吕思勉中国文化史

中国政治思想史讲义》

《蒋兆和人物画讲义》

《傅斯年“战国子家”与〈史记〉讲义》

《金景芳先秦思想史讲义》

《刘蕙孙〈周易〉讲义》

《童书业中国疆域地理讲义》

《刘祚昌美国史讲义》

《浦江清中国文学史讲义（明清部分）》

《蒙文通中国古代民族史讲义》

●《李可染山水画讲义》

责任编辑 侯林莉
装帧设计 宗 强

李可染重视传统，但不迷信传统。他一意追求水墨的优秀传统，并且尽量去发挥水墨工具材料的潜力。概括起来就是：笔要留得住，不能漂浮，积点成线，积线成面；在墨方面，他极重视积墨与破墨之法，时常愈画愈透明，愈画愈深厚。

李可染为中国山水画革新，开辟了一条健康发展的道路。

—— 张 仃

ISBN 978-7-80696-611-2

9 787806 966112

定价：22.00元

李可染山水画 讲义

天津古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

李可染山水画讲义 / 郝之辉, 孙筠编. —天津: 天津古籍出版社, 2009. 3 (2011. 10 重印)
(名师讲义)
ISBN 978-7-80696-611-2

I. 李… II. ①郝…②孙… III. 山水画—技法 (美术)
IV. J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第191319号

李可染山水画讲义

郝之辉 孙筠/编

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市和平区西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

唐山天意印刷有限责任公司印刷

全国新华书店发行

开本880×1230毫米 1/32 印张6.5 字数 150000

2009年 5 月第 1 版 2011年 10月第 2 次印刷

ISBN 978-7-80696-611-2

定 价: 22.00元

编 者：郝之辉 孙 筠

整理者：郝之辉 李 松 孙美兰 吴 休

张 凭 黄润华 李宝林 王 超

李行简 张 步 温 瑛 万青力

李可染

山水画讲义

李可洪

李可染 (1907—1989)

中央美术学院教授，曾任中国美协副主席、全国文联委员、中国画研究院院长、全国政协委员。设有李可染基金会。

早年多画人物、牧牛，20世纪50年代后专事创作山水画，逐步形成鲜明的个人风格，作品气势磅礴，以意境，构图新颖奇拔，层次深邃而著名。重师古人，更重师造化，对现代山水画影响很大。

代表作品有牧牛系列作品、《万山红遍》等。

序

我们这个民族，由于历史悠久，文化上自成体系，连绵不断，特别是中国绘画，有其独特的成就。——但远未被世界所了解，即便是“中国通”或“中国热”的外国人，对中国艺术的理解，仍属表面；其实，国内也有不少现代青年、甚至中年，不愿看京戏，不懂中国画。这主要是中国艺术太成熟了，又太古老了，脱离时代太远了。自“五四”新文化运动以来，对“封建糟粕”批判很多，对“精华”肯定很少。而在十年“文革”之中，几乎把文化遗产全盘否定。

蔡元培和鲁迅，对我国文化遗产有深刻而正确的认识，蔡于1917年在《新青年》上就发表了“以美育代替宗教说”，鲁迅则一边“掙着因袭的重担”要“摆脱古老的灵魂”，一边整理

着汉魏石刻画像，提倡连环画、民间花纸，出版北京笺谱。他们对中国民族民间的文化，都有历史的分析和科学的评价，他们对民族文化都有深刻的认识，对世界大事与时代潮流，有开阔的胸怀。

在绘画上的有识之士，也做了不少革新工作，希望把优秀的民族传统与时代衔接起来。清末画家吴石僊等人，虽然对民族传统与西方艺术了解还很浮浅，但也开始作了一些尝试。

刘海粟、徐悲鸿、林风眠，对于民族艺术传统，有了更深的认识与修养，同时他们都对西方艺术有全面的理解，并掌握了西洋绘画的基本功。他们从不同角度，以不同学派与不同风格，对中国绘画的继承与发展，做出了很大的贡献。其中还有高剑父、傅抱石、张大千、赵望云等人，都在中国绘画史上各树一帜。

由于种种历史原因，旧中国画愈来愈没落，新中国画，虽然北方不亮南方亮，仍然未成燎原之势。新中国成立初期的中国画处境，十分艰难。

李可染肩负历史使命，像头老牛一样，开始走上中国画革新的历史进程。

现在李可染的艺术成就，国内外已有定评。他的艺术主张，在国内中青年画家中，已经产生了影响，中国画坛上，已明显地出现了“李派”艺术。

李可染为中国山水画革新，开辟了一条健康发展的道路。我们要学习他的奋斗精神、创作态度与创作方法，而不是表面的抄袭与模仿。

学习李可染，不能离开中国山水的画史、画理与画法。

我们都认为黄宾虹是上一代最伟大的山水画家。黄宾虹对中国画史，有高度的概括，他说：“汉魏六朝，画重丹青，唐分水墨丹青二宗。荆浩作云中山顶，董源、巨然画江南山，元四家变实为虚，明代枯硬，清多柔靡，至道咸而中兴。”——这是他掌握了大批史料，经过个人艺术实践，才能有这样精确的分析与认识。

谈到传统，首先要举出近代的巨匠齐璜（齐白石）的作用。

新中国成立初期，对黄宾虹的画和他的理论，重视者还不多。齐璜由于陈师曾、徐悲鸿的介绍，情况较好；但齐璜的艺术成就，在知识界、美术界真正理解和研究还很不够。当时已是大学教授的李可染，毅然以齐璜为师，表现了他的独见卓识。

但是齐璜已是中国文人画的最后代表人物，只能作为新中国画发展的起点，而不能作为追求目标。中国绘画，自唐代王维，发现了水墨画特点之后，历代水墨山水一直在不断的发展和提高，每一代的大家都做出了自己的贡献。五代四大家是山水画历史开始的高峰，元四家又是一个新高峰，用笔用墨，更加丰富完备。“明代枯硬，清多柔靡”——是客观评价，“至道咸而中兴”——更是独具眼光，绝不厚古薄今。

清代山水画，以四王为代表的，总趋势是脱离生活，以临古为能，柔靡贫血。另方面，道咸碑学发达起来，邓完白等人为中国书法，增进了新血液，书画同源，转而影响了中国画的

笔墨。从赵之谦、吴昌硕，一直到齐璜，曾都得力于书法艺术。

李可染从学中国画开始，就同时苦攻书法，除了“废画三千”，还与“黑老虎”打交道数十年。他说：“我是以赵字打的书法底子，重外形秀美，后来临碑，明白了稚拙美与金石气，在书法上改变自己的积习，费了大力，比从头学起还要难……”

李可染一手伸向传统，一手伸向生活。

“生活是艺术的源泉”——李可染是一位朴素的艺术劳动者，十分谦虚，他把鲁迅所提倡的“韧性”用到他的中国画创新的艺术实践中。

20世纪50年代，我们试作中国山水写生画，曾在一起相处，他对生活、对艺术的严肃认真，予我很大教益。如在浙江西湖写生，黎明即起，带上干粮，中午不休息，站在吴山上，看了想，想了画，有时很久不动一笔，像小学生一样，在自然面前，总是虔诚忠恳，他没有一点自满、自负情绪，他是用老牛的精神，踏着坚实的步子，一步步地去占领新的艺术阵地。——他登黄山，访绍兴，走漓江，下三峡，他也像一个探矿员，风餐露宿，探艺术宝藏，他以此来“检验传统”。

在欧洲，特别是在印象派之后，画家的野外写生，视为当然；中国“五四”以后，西洋画介绍进来，西洋画家背着画箱画架去写生，也为人们所习见；但是中国画画家，背着自己缝制的画夹，带着小贩街头坐的“马扎”，在野外一坐一整天，还是少见的，有时烈日炎炎，有时斜风细雨，就得躲到屋檐下

或小船中。李可染 70 岁时刻的两个章：“七十始知己无知”，“白发学童”，这是肺腑之言，正如齐白石的：“天道酬勤”，“平生辛苦”，“年高体健不肯作神仙”，“痴思以绳系日”。黄宾虹的：“学画似打铁，要趁热打，不能停，又如逆水行舟，不进则退。”又说：“我要师人，师造化，师古人”，“天下书多读不完，最忌懒怠；天下景多画不完，最忌乱涂。”都是几十年在艺术实践上的总结。

李可染重视传统，但不迷信传统，他尊重前辈大师——他是从大师的言论中受启发，学习其作品的精神与规律性的东西。更重要的是“师造化”，到生活中去，艰苦磨炼，他常说，我是“困而知之”。如果说，艺术天才上有李白杜甫两大类型的话，那么李可染是属于“惨淡经营”的杜甫型。——他的每幅作品，都是反复观察，认真刻画，像民间艺人的刻瓷刻竹或雕石、铸铁一样，一笔不苟。

在他的作品中，有关取景构图，以及艺术表现上的虚实、明暗等等手法，人们谈得不少了，我只就笔墨技法上，谈些个人的看法。他一意追求水墨的优秀传统，并且尽量去发挥水墨工具材料的潜力。他严格要求所用的纸笔，关于用笔用墨，有许多自己的心得；黄宾虹的五笔七墨之说，他极重视。概括起来就是：笔要留得住，不能漂浮，积点成线，积线成面；在墨方面，他极重视积墨与破墨之法，时常愈画愈透明，愈画愈深厚。他对黄宾虹的“浑厚华滋”，有深刻体会，他的水墨写生，总是以水墨为主，略施透明的淡彩，从不用粉色。有时用石色，也是薄薄的作透明色用。目前有些青年画家，大量用水

粉，急于出效果，虽然这也是一种方法，但想达到中国水墨的特有风格是有很大距离的。

水墨淡彩，一面要画够，一面要留白，以显出色彩的效果。李可染画逆光山石树木如此，画流泉瀑布也是如此，要一点点空出来，让出来，挤出来，李的瀑布在画面中，白而发亮，比白墙白云都白，有人以为用了白粉，李是从来不用粉的，只是他的明暗对比效果，给人产生这种错觉。他表现灿烂的阳光也是如此。他的光的表现使人联想到荷兰的伦勃朗和英国的泰纳。李可染的泼墨也与人不同，并不靠偶然的效果，而都是一笔笔画出来的，只是把点扩大而已，他的画，黑白虚实，看来随意挥洒，其实是没有一笔不是精心刻画的，就如舞台上的老演员，台上表演愈是自由，他的后台功夫也愈扎实。

他的创作态度极严谨，所以不愿对客挥毫，他画上的题字、盖章，都极其认真地考虑周详，一切都是为了达到总的艺术效果。

李可染半个世纪的努力，为中国画的创新——特别是为中国水墨山水画的创新，开创了一个新局面，我所谈的，只是管窥之一斑。

张 仃

（作者为原中央工艺美术学院院长、著名画家）

目 录

中国画的特点	/1
再谈中国画的特点	/4
中国画的笔法	/17
漫谈山水画	/25
谈学山水画	/35
艺术=苦功夫	/35
学习的问题	/47
山水画的写生	/54
笔墨问题	/62
意境和意匠	/68
山水画的意境	/76
山水画的技法	/79
山水画的加工创作问题	/89

名师讲义

李可染山水画讲义

山水画写生	/93
颐和园写生谈	/93
桂林写生教学笔录	/106
谈桂林写生	/122
谈黄山写生	/127
上山水画课的一个单元	/132
上山水画课的计划	/132
关于临画	/133
李可染先生表演	/134
画出意境	/136
八大处、珠窝、雁翅写生讲课录	/137
山水课的总结	/161
讲齐白石的画	/163
画余谈画	/173
山水画“五字诀”	/173
传统、创造和东方文化	/174
谈艺术道路	/178
传统、生活及其他	/183
让世界理解东方艺术——最后一课	/191