

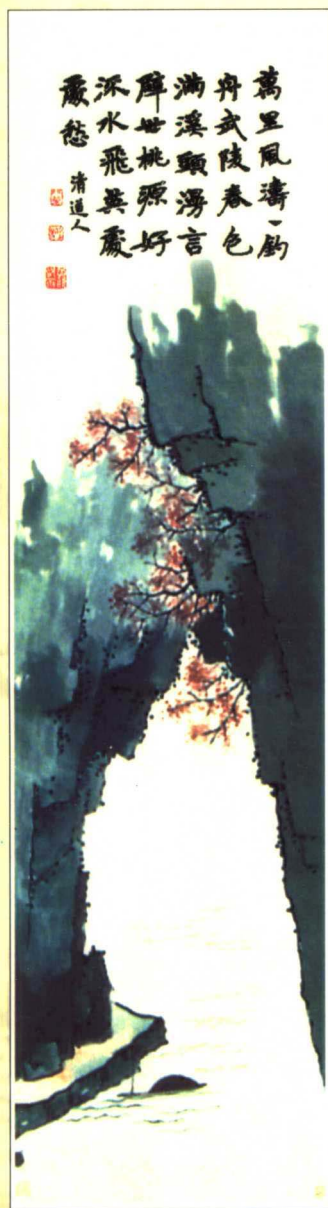
从海派到现代大师丛书

查永玲 主编

熔冶古今书法的一代宗师

李 瑞

李定一 陈绍衣 编著

海峽文艺出版社

□ 从 油

查永玲 主 编

熔冶古今书法的一代宗师 李瑞清

李定一 陈绍衣 编著

海峡文艺出版社

2003.1

图书在版编目(CIP)数据

熔冶古今书法的一代宗师——李瑞清 / 李定一、陈绍衣著. — 福州: 海峡文艺出版社, 2003
(从海派到现代大师丛书 / 查永玲主编)
ISBN 7-80640-808-8

I. 熔… II. ①李…②陈… III. ①李瑞清(1867-1920) - 生平事迹②李瑞清 - 中国画 - 艺术评论③李瑞清 - 书法 - 艺术评论 IV. k825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第107152号

熔冶古今书法的一代宗师 李瑞清

作者: 李定一 陈绍衣 著

责任编辑: 茅林立

出版发行: 海峡文艺出版社

社址: 福州市东水路76号14层

邮编: 350001

发行部电话: 0591-7536724

印刷: 福州市南方彩色印刷公司

邮编: 350001

开本: 850 × 1168毫米 1/32

字数: 30千字

印张: 3

版次: 2003年2月第1版

印次: 2003年2月第1次印刷

ISBN 7-80640-808-8/I · 533

定价: 29.00元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

查永玲

任何文化艺术的发展，都是随着政权的稳定和经济的发展而发展的，因此，是否可以这样说，中国的传统文化艺术的发展依存于皇室政权的稳固和经济的繁荣。如果说，明代以前的文化艺术是以皇室为中心发展的，那么，明代以后，文化艺术是随着商品经济的消长替换而兴衰。

清代三次艺术中心的转移就是明证。第一次，清前期，徽商的繁荣和兴盛，孕育了新安画派、安徽画派；第二次，清中期，扬州经济的发达，云集了大批画家，出现了扬州画派；第三次，则是清末民初，上海的迅速崛起，形成海上画派。在中国绘画史上，清代这三次艺术中心的形成，无疑以海派的崛起最为重要。前两次，仅仅是经济重心的转移，第三次，却是改朝换代。这是一次划时代的转折，由此而产生的海派，其在中国绘画史上所产生的震动，是巨大的；其影响之深远，一直延续到今天。

中国近代社会，自一八四〇年鸦片战争开始，

长期封闭的国门被强行打开，西方的经济、科技、艺术、文化随着外强的侵入而进入。上海，作为第一批被打开的门户，率先得到畸形发展。而这时，也正是中国的政权发生质变的过程，这是一个翻天覆地的时代。长期以来，过惯了平静、自给自足生活的中国士大夫阶层，第一次受到如此激烈的冲击。时势造就英雄，时代孕育人才，任何杰出的人才都离不开他所处的社会背景。海派作为近代社会的产物，是伴随着封建社会的逐渐解体和资产阶级民主思想的产生而出现的。时代的变迁，民主意识的崛起，冲击着千百年来传统的旧模式、旧观念，艺术作为社会意识形态的反映，也不可避免地受到触动。这对于长期处于自我封闭的人们来说，无疑是强烈的震撼。不论是主动的还是被动的，人们都会在这种大动荡、大调整中汲取新鲜的养分。

上海，这个充满活力、在特定条件下发展起来的新兴城市，东方的大码头，接纳了由四面八方集聚到这里的中外过客。他们以自己不同的方式在这块开放的土地上创业生存。

商品经济的大潮席卷而来，它推动艺术品迅速走向市场，成为商品。一大批以卖画为生的画家也先后云集于此，他们来自不同的阶层，在上海这个大都市里，为着共同的生计，相互切磋，互为师友，取长补短。而生活节奏的加快，那种文人闲暇雅兴、田园般的生活已一去而不复返了。面对生计，画家们改变绘画题材，顺应工商平民阶层的欣赏要求，使艺术更贴近生活。创作快捷的花鸟画取代了结构严谨的山水画；代表文人清高的兰、竹、梅被更多的寓意吉祥富贵的牡丹、万年红、珊瑚珠所替代。他们善于吸收外来文化，西洋红等颜料的引进，使花卉的色彩一改文人的淡泊与高洁，变得浓烈而艳丽。形成了一种既依赖于古典文化又吸纳了平民意识，既恪守传统的笔墨又融合了新兴艺术养分的雅俗共赏的艺术创作风格。

他们既有着共同的艺术特征，又具有鲜明的个性。

赵之谦浓艳强烈的色彩和富有金石味的书法，蒲华率直和淋漓的水墨，任颐灵动和讨巧的笔法，吴昌硕沉稳和雄健的气势……这一切的共性和个性，共同铸造了海派鲜明的流派风格。

历史跨入了二十世纪，社会发生了更加巨大的变动，随着社会的开明和文化的进步，步海派的后尘，一批艺术大师诞生了。他们都是在海派自由发挥而互为影响的艺术氛围中开始起步的，他们被称为海派的第三期画家，这显然是被扩大了、延续了的海派。严格地说，以传统的界定，他们并不属于海派的这个范围，但他们的创作模式和艺术思维却是无法脱离海派所给予的烙印，在他们的作品中，我们不时地可以窥视到海派的痕迹。

他们在继承了海派适者生存和个性发展的基础上，比前人更具有理性和开放性。他们的共性依然是从传统中来，但更注重个体的发展。黄宾虹的抽象，齐白石的天真，潘天寿的霸悍，余绍宋的儒雅，沙孟海的厚重……这一切又构成了现代艺术的缤纷灿烂，他们对笔墨的追求和与时俱进的创作理念，把中国书画推向又一个高峰。

《从海派到现代大师》丛书，旨在为当代青年提供借古鉴今的精神文化食粮，使他们了解近、现代民族文化艺术的精髓。这对于在当今激烈的竞争中成长的一代青年提高自身文化修养，陶冶性情，有一定的帮助作用。限于编者的识见水平，各篇所传名家事略难免挂一漏万，敬请读者诸君批评指正。

2002年仲春于杭州

目 录

出身书香门第 书画教育一生

1. 才子之乡——临川……………(1)
2. 李氏家学渊源……………(3)
3. 斋名的由来……………(6)
4. 科举入仕……………(8)
5. 主持两江师范学堂……………(10)
6. 廉洁勤政，高风亮节……………(15)
7. 易黄冠为道士……………(18)
8. 魂系江宁……………(28)

学书贵在立品 开创李书学派

9. 书品、人品、学问……………(31)
10. 篆隶精神，纳碑入帖……………(34)
11. 求篆于金，求分（隶）于石……………(38)
12. 师承与爱好……………(39)
13. 一波三折（曲）……………(41)
14. 用研究经学的方法研究书学……………(44)

熔冶古今书学 探索书法源流

15. 开辟学习、研究书法的新领域和新途径
……………(45)

2 熔冶古今书法的一代宗师李瑞清

16. 篆书派别的形成与社会发展、地理环境有关	(47)
17. 书法源流的研究与实践	(49)
18. 三派书论	(51)
19. 书法学习方法的探索与创新	(52)
亦书亦画亦诗 诗词书画全才	
20. 以书法笔墨作画	(56)
21. 争诵临川古体诗	(58)
书学后继有人 同仁谊重情深	
22. 清道人三高足	(67)
23. 薪火传衍	(74)
24. 德艺双馨, 世人所敬	(76)

出身书香门第 书画教育一生

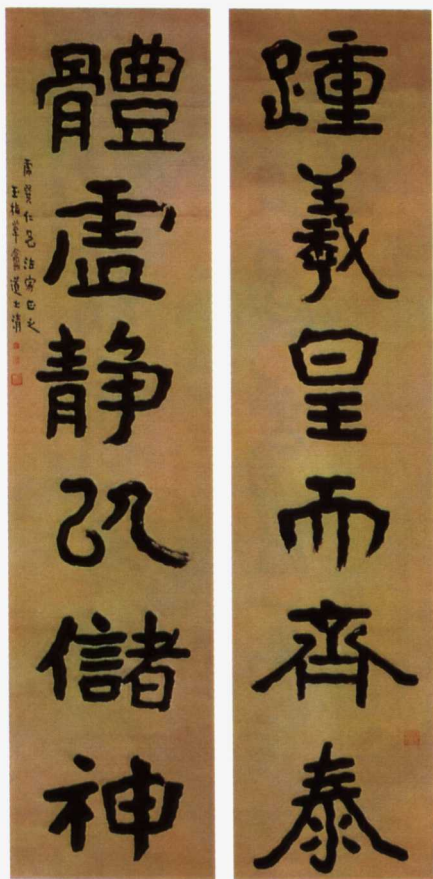
1. 才子之乡——临川

临川位于江西中部，山清水秀，气候温和，资源丰富，人杰地灵，是一个有着一千九百年历史的古老而带神奇色彩的地方。历史上这里曾有王羲之、谢灵运、颜真卿、陆游、毛泽东、朱德、刘峙、熊式辉等名人活动过。临川人民勤于劳作，礼于诗书，朴实大方，自古就有一种求变图新、顽强不息的精神。在长期的社会实践过程中，在文学、艺术、自然科学、社会科学、医学等领域创造了杰出的

李瑞清像

的成就，人才辈出。如宋朝的晏殊父子的政绩和对诗词的贡献，王安石对中国社会的变革和文学上的成就，医学家陈自明对

隶书六言联

中医外科的创新及其第一部妇产科专著《妇人大全良方》；元朝地理学家朱思本及其创作的《舆地图》，针灸专家席弘及其针灸著作；明朝吴昊研制的新浑天仪及其在天文学上的贡献，被誉为东方莎士比亚的汤显祖的戏剧，誉满江南的“四大才子”（陈际泰、章世纯、罗万藻、艾南英）和“三大名士”（邱兆麟、祝徽、帅机）；清朝有“临川二李”

（李如昱、李绂）、四李（李如昱、李绂、李宗瀚、李瑞清）以及为数不少的学者、清官；到近现代，烈士、革命者、学界名宿大批涌现；当代才子之乡新秀蔚起，后浪推前浪，持续发展。据统计，

金榜题名的临川籍进士有731人。民间流传“七里一状元，隔河两宰相”。在古代，临川人著书立说450余种，2000余卷，其中770卷列入《四库全书》。列入《中国名人辞典》的临川籍人士143人。江西日报刊文，从恢复高考至1993年7月，临川籍硕士、博士150多人，被著名高等学校选取的15岁以下少年大学生65名（现已超过百人），人数居全国之冠。在全国数理化竞赛中有300多人获奖，其中5人获第一名。国内外学者、教授近千人。

从古到今，临川有重教兴学的传统。从千年前的古代临川神童到当代的少年大学生，这里出现了不计其数的优秀人才。临川成为名副其实的才子之乡、文化之邦。临川人为中华民族，为国家做出了重要贡献，也赢得了世界的尊重。千百年所形成的“临川文化”，其内涵丰富，底蕴深厚，日益受到国内外研究者的重视。

李瑞清的家庭就是临川李氏望族。

2. 李氏家学渊源

李家从始迁祖李居信（南宋进士出身）开始，世居临川温圳（温家圳）乡杨溪（五杨溪）村，为书香之家。

李瑞清生于清同治六年（1867）农历七月初九，字仲麟（仲霖），一字雨农，号梅庵、梅痴。李家瑞字辈，名清。随父母生长在湖南、两广、云贵等地，在湖南时间最长。从小聪颖敏悟，好学嗜古，清秀脱俗。自幼受家庭影响，又有较好的学习、博览的条件和环境。他一生喜爱书画，热爱教育事业，为中国近代教育和书画的发展做出了重要贡献。民国后其书画不署李瑞清，而署清道人。后来，人们多称他为清道人，而不叫其名。他一生习惯讲湖南话，不知者以为讲江西话。民国九年（1920）农历八月初一病逝，享年五十三岁，谥文洁。

李瑞清的父亲李必昌，字

李宗瀚藏《临川四宝》

4 熔冶古今书法的一代宗师李瑞清

慕莲，号兰生。青年时代就带兵，军功起家。中法战争（1884—1885）在越南凉山打败法军，有军功。他文武双全，能书善画，著有《久自芳室诗文集》十卷。他重视家庭教育，对子女要求严格。

李瑞清父辈、祖辈中多有举人、进士，其中较有名望者如李联琇，字秀莹，号小湖。清道光年间进士入翰林，官翰林院侍讲学士、侍读学士、大理寺卿等，后辞官归里。曾文正公（曾国藩）曾聘其主讲钟山书院，还主讲过惜阴书院，求学者云集，文翰气节名重一时。有《好云楼初集》、《二集》、《临川问答》、《师山诗存》等多种著作行世。

李家祖上有书画之名、学者之名的也不少。较著名的如李宗瀚，清乾隆年间进士入翰林，官翰林院编修、侍读学士等，也是当时著名的书法家，书宗王羲之、虞世南。癖嗜金石碑帖，收藏很多。世所公认最著名的有静娱室藏《临川四宝》、《临川十宝》等，著有《韦庐诗集》等。李秉礼、李秉钺、李秉绶、李秉

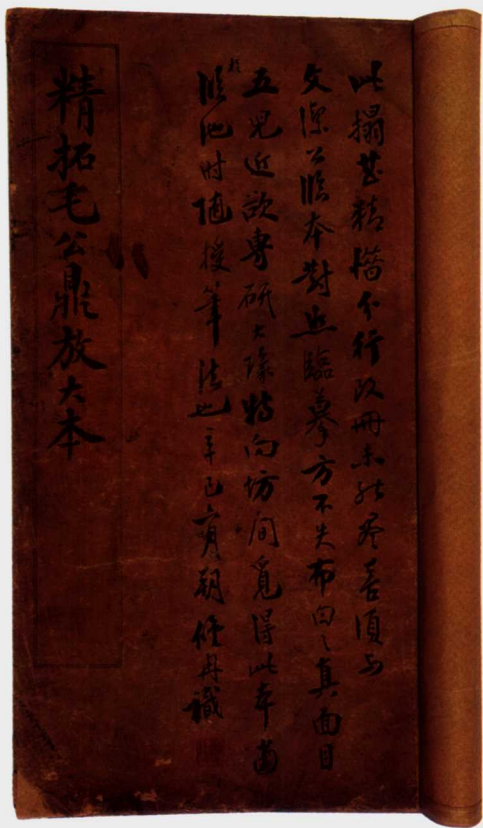
弟

瑞清敬誌

瑞清兄時聞家大人曰司空公學書
必日書三百字以為程雖嚴冬遠道
必夜起秉燭書已乃上車先人學
書之勤如此小子識之不敢忘因此碑
亦平日自課謹書所知以告吾家子

铨、李宗淮、李宗涵、李慧等都有书画之名。《中国书法大辞典》、《中国美术家人名辞典》、《墨林今话》等书都有介绍。李瑞清逝世后，曾熙先生劝其胞侄李健继承家学时，就讲过“君家累代以书画名当世，继志述事，责在子矣”。可知其世代有书画人才，家学渊源，一脉相承。

李家有爱好、重视书画的传统，还表现在对子弟的严格要求，自有书

李承修教子书

法课程，每日必修。教学内容，临写的碑帖都由家长规定。并随时代的发展有所变化。在李瑞清时代，篆隶内容增加，临碑比例调整。从李瑞清告自家子弟学书可看出李家家庭书法教育是有传统的，由来已久。不论年长、年幼，不论在家还是外出，都要坚持。其所言三百字的每日自修课程，不是一般的写毛笔字。过去，专用毛笔写字的时代，每日写三百字是很容易做到的。这三百字的课程是书法专修课，不同于家塾，也不是塾师上课，有特

西汉黄龙砖砚

定的内容，长幼不同。幼儿、少年是基本练习，打基础。水平高的人，这个自课可以是对书法的研究，理论联系实际的探讨等等。从《李瑞清选临法帖》一书的自叙中也可看出，直到他去世前不久，还在坚持这种自课。

（见本书44页插图）他去世后二十余年，毛笔字的实用性日益减少，这种书法家学自修课仍在李家坚持。李瑞清胞侄李承修（李健的胞兄）教子书的一段话可以佐证。对二三十岁已打好了基础者而言，自课可以是专于研究性的学习、提高。李承修此自课是专研大篆，有选用的教材（毛公鼎），临池时还要随授笔法。这种世代相传的李氏书法家学，是极为罕见的。

3. 斋名的由来

李瑞清先生所用的斋名主要是“玉梅花庵”和“黄龙砚斋”。

“玉梅花庵”与他不幸的遭遇有关。青年时代的李瑞清才貌双全，人品又好，早有名声在外。深得其父好友、老师常德武陵余祚馨先生赏识、器重，说他日后必以文章显贵而成大名。后将其长女玉仙许配给他，但只定亲，后玉仙就因病去世了。余公继以二女（排行六）梅仙许之。婚后夫妻情笃，妻对公婆孝顺，一家和乐。特别是公公、丈夫不在家时，梅仙极为理解婆婆的心情，常去慰解，时为婆婆诵读诗文、小说，讲古今忠孝故事，甚至女扮男装，冒充客人来访，引得婆婆开怀大笑。她深得陈太夫

人的欢心，婆媳相处若母女。可惜仅两年多，梅仙难产，母婴双亡。这给年轻的李瑞清极大的打击。余公独爱瑞清，也体贴他此时的心情，决定再将小女（排行七）许配他作为继室。婚后不久，继室余夫人又去世了。连遭丧妻之痛的李瑞清憨厚痴情，虽年仅二十三岁，决意不再娶妻。在以后的几十年中，常有人劝慰他，为他做媒，都被他婉言谢绝。为了追怀亡妻，取号梅庵（盦）、梅痴，并刻有“阿梅”章，以“玉梅花庵”为自己的斋名。寓亡妻玉洁冰清，花香如故的纯贞情操。后来，李瑞清先生即以李梅庵名世。他原来就喜欢梅花，因此更加钟情于梅花，这种情感甚至影响到他的学生。例如，张大千亦对梅花情有独钟，平生喜欢画梅，在宅院种梅百株，死后还归葬于故宅“梅丘”之下，以示对恩师的思念之情。

“黄龙砚斋”的由来是因李瑞清先生藏有一方较为稀罕的汉砖砚，上有西汉宣帝年号“黄龙”二字。原是清代学者、书家阮元（1764—1849，号芸台，谥文达）所藏八砖之一。由李瑞清三弟筠庵（瑞奇）在长沙以重金购得。李瑞清先生自己就精于鉴赏，经考证，知此砖珍贵。《砖考》一册是筠庵摘录有关资料集成。李瑞清从小嗜古，对这一方黄龙汉砖砚极为珍爱，平时

黄龙砚斋

不舍用，常说“此文达校十三经砚，吾亦当笺经时用之”。他在写《春秋君臣大义考》一书时，曾一试用。后来一直十分爱惜，连墨迹都未将砚弄脏过，并取自己的斋名为“黄龙砚斋”。齐白石先生曾为其治印。此砚放在他的书斋案头陪伴了他一生。他去世后，蒋国

榜先生完成《清道人遗集》校稿工作，“筠庵公举以归之”，从此黄龙砚由与李瑞清师生情谊深厚的学生蒋国榜先生珍藏。惜过去黄龙砚及其《砖考》资料的照片，未照出“黄龙”二字。蒋先生博雅、好古，进一步考证，如此砖是何人何时琢成砚等，又为此砖砚重增许多掌故，并请夏敬观先生为《砖考》题签。

从李瑞清先生数十年实际情况看，用“黄龙砚斋”、“阿梅”较多。民国时期，必用“清道人”署名，用“清道人”印章。常用“阿梅”与“清道人”印章或“阿梅”、“清道人”、“黄龙砚斋”三方印章。

4. 科举入仕

李家是正统的尊崇儒家思想的家庭。父母慈爱，子女孝顺，其乐融融。家庭教育比较正规，要求严格，希望子弟好好学习，以图功名。李瑞清勤奋好学，虽在个人生活上连遭不幸，但奋发向上的精神并未因此而受影响，仍然学习不懈。因其父在湖南做官三十余年，光绪十七年（1891），他报名参加湖南乡试，以副榜第一名中举人。有人以其原籍江西，“冒籍”不合规定进行攻

阿梅

击。他知道后说，区区小事，何足争议！毅然放弃，令这一场风波平息。

光绪十九年（1893）他回原籍江西参加乡试，再次中举。有湖南人问他，湖南人排挤你，为什么还与我们交朋友呢？他回答，不愤不发，我应感谢湖南人哩。他在湖南、江西中举的事情，一时传为佳话。

两次中举后，准备进京会试。母亲陈太夫人不舍儿子远行。后陈太夫人请儿子的好友曾熙同行才放心。他与曾熙结伴到京后，同出同归，一同生活，一同学习，形影不离，情同手足。光绪二十年（1894）参加会试，中进士。试卷文章渊懿朴茂、古奥，并喜用奇字，人多不能句读。第二年（1895）殿试，钦点翰林院庶吉士。到此时，

玉梅花庵

可以说他顺利地通过科举，取得了功名，走上了仕途。三十岁不到，正值年轻有为，只待机遇到来，即可施展才华，为国效力。

就在他进士入翰林时，思念双亲心切，特别是想到多病的母亲，迫不及待请假回家探亲。待回到家中，母亲已与世长辞，终未能见她最后一面。他伤心过度，当即晕倒在地，经抢救才得以缓和。五六年后，父亲又病逝。因父母重病，他曾效法古代孝子，先后三次割股、臂做药引煎汤，祈求父母病愈。这使他的健康受到严重影响。时才三十五岁的他在自己的人生道路上已经历了三次严重打击。既无家室，又未建功立业。既有才学，又有热情，而未能实现自己的宏愿。