

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

李长白 中国画风

LI CHANGBAI ZHONGGUO HUAFENG

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名画家个案研究 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.4

ISBN 7-80526-559-3

I. 中… II. 贾… III. 中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027870 号

中国当代著名画家个案研究

李长白中国画风

主 编 贾德江

责任编辑 陈高潮 陈朝华

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-559-3

9 787805 265599 >

ISBN 7-80526-559-3/J · 386

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

与王朝闻、赵无极、吴冠中等艺术大家同窗之好的李长白教授，是当代中国画坛仅存少有的工笔花鸟画大家和美术教育家。六十多年来，他挥毫不止，锲而不舍地从事中国画教学与创作，擅长人物、山水、花鸟，兼工诗词与书法。尤其是在工笔花鸟领域的卓著成就，使他与于非闇、陈之佛齐名而自成一家。

李长白秉性高洁，虽长年身居闹市，却静如闲云野鹤，极少人际应酬。他寄情于画，以画为乐，努力探索艺术的求新之路，画出了许多为人称颂的佳作。长期以来，李长白深入研究了宋元以来的工笔画，重点精研双勾重染的工笔花鸟，恢复五代黄荃一派“妙在赋色，用笔极新细，殆不见笔墨”的体制，使平面造型中的线条融入块面之中。在设色上，他突破了传统工笔画的色彩观念，高度重视色彩的造型与表现功能，运用具有表情力的统一色调，创作性地在他的作品中呈现光感。即在把握整体色调并且讲究色彩冷暖关系同时吸收西法以表现光的放射和闪动，造成了光色辉映、光雾迷离的动人效果，使之与独特的意境相结合，充分显示了色彩的魅力。他成功地克服了传统工笔画中某种单调的技法的局限性，将自己特有的晕染细腻、秀润典雅而富有装饰性的画风发挥到恰到好处。

近年来，年事已高的李长白又绘出一批富有新意的山水画作，其画法的粗放，却全在无比细腻的烘晕技巧中完成。他画山的皴法，绝非常见的披麻皴、斧劈皴等皴法，往往是前所未有的漫天盖地的枯墨直式扫笔皴。其前无古人的云彩画法，所呈现的形态之美、烘染之韵、色彩之奇更是令人叹为观止。

幻化的画境，往往在意想不到的多变色调之中实现，那种具有强烈冲击力构图和色彩，不仅有着现代人的审美取向，还有西方印象派之美。这样富于成就的工笔花鸟画家，创作这样的山水画，恐怕是人们所难以想到的。

文
／
贾德江

■ 李长白

■ 南京艺术学院教授，中国美术家协会会员

■ 1916年生于浙江兰溪下里村。1933年考入国立杭州艺专绘画系，其西画受业于林风眠、吴大羽、李超士；国画得潘天寿、李苦禅、张红梅、吴茀之指教，画艺益进。1939年毕业，先后在南虹艺职、西南美专、成都师范、国立艺专、华东艺专、南京艺术学院任教

■ 作品经常参加国内外美展，并在加拿大、美国、英国以及中国台湾、香港等地举办个人画展。其人物画《打渔帘》，花鸟画《风竹锦鸡》、《山茶寿带》等分别为国家和省级美术馆收藏；其人物、花鸟画曾被美术出版社印制成千万张老百姓喜欢的年画

■ 《昙花》、《山茶寿带》、《树梅》等多幅工笔花鸟作品被苏州刺绣研究所选做出国展出。邓颖超第一次出访日本时，就选用了他的两幅作品《牡丹寿带》和《风竹锦鸡》做为国家礼品赠送日本首相

■ 编写出版了《花卉写生构图》、《花卉设色技法》、《翎毛表现》、《构图创作》等四部教学专著，为教育界、学术界所重视

▽

当代中国画家

李长白 艺术档案

封面／荷花双鱼图（李长白、李小白合作） 1996年 纸本 64cm × 64cm
封底／艳阳 1992年 纸本 67cm × 67cm

序

李超德

蝶恋花
1990年 纸本 63cm × 77cm
(李长白、汪采鸾合作)

布袋和尚
1991年 纸本 63cm × 67cm

高原风情·四
1998年 纸本 66cm × 68cm

李长白先生生于1916年，祖籍浙江兰溪下里村。现为南京艺术学院教授，中国美术家协会会员。

长白先生天资聪颖，自幼喜爱书画，1933年考入国立杭州艺专绘画系，师从潘天寿、林风眠、李苦禅、张红薇、吴大羽、李超士等名家，深得中西绘画传统与精神的熏染。与王朝闻、赵无极、吴冠中、朱德群等当代名师为同窗之好。长白先生以对艺术始终不渝的满腔热忱，笔歌墨舞，创作了许多绘画精品，为中国画坛留下了宝贵财富，是当代中国画坛仅存的少有的工笔花鸟大师和美术教育家。

长白先生一生致力于中国画教学与研究，言传身教，桃李满天下。1939年自杭州国立艺专毕业后，先后任职南虹艺职、西南美专、成都师范、国立艺专、华东艺专、南京艺术学院。六十多年来，他挥毫不止，锲而不舍地从事中国画教学与创作，擅长人物、山水、花鸟，兼工诗词书法。特别是在工笔花鸟领域的卓著成就，使他跻事于画界公认的于非闇、陈之佛和李长白近现代工笔花鸟画坛开派者三大家。作品经常参加全国性美术展览，并远赴美、英、加和台湾、香港等国家和地区专展。

李长白先生长期坚持教学实践的同时，笔耕不辍，积累了丰富的教学经验和理论成果。先后编写出版了《花卉写生构图》、《花卉设色技法》、《翎毛表现》、《创作》等技法和理论专著，深受读者喜爱，出版社不断再版，被公认为当代最优秀的工笔花鸟教科书。而他认为“黄筌只有一个，石涛也只有一个，而今从形式上学他们的人遍天下，然而都黯然无光，决不能超越，只有创造新的境界，变化发展的活用形式，才能放光”。他坚持“外师造化，中得心源”的创作原则，探索独特艺术语言的思考，既开拓出自己的艺术天地，又为后学者提供了勉励之言。

李长白先生努力探索艺术的求新之路，20世纪80年代以来，师法郭熙、夏圭、石涛，师古而不泥古，更多地涉足山水画创作。他喜用皮纸，以水墨为主，汲取西洋绘画色彩的有益之处，工写结合，笔墨遒劲苍润，山水画达到了自己要求的“所作殊不与人同”的深渊境界。尤其是晚年的“黄山烟云”系列以及“高原风情”、“火山风云”等作品，使画家与大自然“神遇而迹化”，融笔与墨，情与景、意与境、形与神为一体，气势夺人，有如临仙境之感。

长白先生家学严谨，率先垂范。其子小白、采白、女莉白均师承家父，深得长白先生的教诲和指点，均各有所成，在海内外多次与家父共同举办作品联展，展现了绘画之家的艺术风范。

“老骥伏枥，志在千里”，跨入耄耋之年的长白先生仍谦称自己所作“没有一张画是完美的”，充分体现了老艺术家虚怀若谷、不断进取的可贵精神。

(作者为苏州大学艺术学院副院长)

牡丹双飞图 1993 纸本
64cm × 132cm

李长白和他的画

张西厓

李长白学名寿清，1916年出生在浙江兰溪，而今将是古稀老人了。1933年考入国立杭州艺术专科学校。1937年全面抗日战争开始，他爱国心切，自发与同学数人，组成抗日救亡流动宣传队，转辗浙南穷乡僻壤，爬山涉水，白天绘制大幅抗日宣传墙画、刷写标语，夜间演唱抗日歌曲和活报剧，激发人们抗日爱国之心。继去内地国立艺专完成学业，毕业后，先后任教于西南美专、国立艺专、华东美术学院，一度在杭州创办过“子民艺术研究所”。

长白现在南京艺术学院任教工笔花鸟画，虽届高龄，仍不辞劳累，带领助教、进修生同生活，同习作。近年来他奔走南北，先后到广州植物园、荷泽牡丹区、攀登泰山观日出、上黄山，洞悉生物态势、色泽、自然景观气质，为工笔花鸟画培养新生力量。他治学严峻，认为学习上要重视写生。要见多识广，才能有艺术的活力。山水、花鸟、人物都要学，粗犷、工细的都要画，这样在表现手法上吸收各种画的长处。在修养上要重视文学和情操的培养，才能使境界上表现得更为深入。在创作上重视境界立意，他常说“艺术不是无情物，情要真诚感受要深”，认为写生、作画如没有感受，不得情趣不要下笔。四十多年来他

比较完整地总结了工笔花鸟画的学习和创作上的一些理论与方法，编写了《白描花卉写生》、《花卉设色图谱》、《翎毛写生设色》、《创作》等四部教材，前二书已经出版，不仅是美术院校和工艺美术部门所欢迎的教材，也深受工笔花鸟画爱好者的欣赏。

工笔花鸟画是一门比较艰苦的学课，要求对物象有精微的观察，细致的揣摩写生，要从神出发，记取各物的典型形状、生态、动势、色泽、气氛，在风、晴、雨、雪等不同自然界条件递变下反映特定的情况，必须具备扎实的写生工夫。进行创作时，还得先起稿、定稿、再复稿、勾线、敷彩、晕染、加色等过程，中途出了差错，又会全功尽弃；虽顺利完成创作，如仅有物象的真实感就会陷于图解，了无生气；即使敷彩缤纷，也会流于甜美媚俗的下品而已。成功的花鸟画总是具有结构经营妥贴，用笔精练舒展，物象神态真切生动，色彩层次有序，晕染统一而趋和谐协调，达到情趣盎然的妙境，引观赏者心旷神怡，精神为之升华。当今图捷径者多，稍有所成，急功好利，无有深进摸索，从而就工笔花鸟画者日少，有成就者寥寥。长白数十年以来，对工笔花鸟画始终不懈，

今天更为发奋在家与其夫人儿女，各居一室，朝夕埋首作画，诚如苦行僧参禅，平时少与人应酬交往，不抛头露面争图虚名，展览会也较少参加，不轻易售画。为此，招致来“怪”的名声，这样的“怪”，我倒是举手赞同的。长白认为人生短促，在这有限的生命过程之间，总得为人民作点什么，才不愧自己人的一生。蜂群酿蜜，桑蚕造茧，尚且各尽天赋之能，造化于世，作为万物之灵的人，岂可无所作为于世人耶！

长白在艺术上遵循“外师造化、中得心源、借鉴前人、吸取西洋”的创作道路。在创作上认为有“景胜、情胜、意胜”之分别。景胜者，重于自然天趣的反映，如《江南春》一泓碧水，白鹅戏泳自如，桃花竞妍湖上，一派南国风光，暖洋洋的春意，染人欲醉。情胜者，重于感受情趣之反映，如《牡丹寿带图》，玉洁冰清的牡丹花似如依偎的青春姑娘，悄悄地在细语比翼的寿带鸟，翩翩飞舞在绿阴之间，真是“花解语鸟含情”，呈现出一片宜人的情景。意胜者重于托物寄意，如《晴空图》，如万里晴空任恁云鹤翱翔，引人振奋向上之心，油然而起，好花不常开，美景不常在，惟有经过画家的高度思维，精湛的摄取、组合，创作的激情和熟练的技法，将那易败的花草、禽鸟，瞬间消逝的美景，绘画到素纸上来，永远作为人们享受无穷的精神食粮。可喜的是知识分子现在重新得到尊重，老骥伏枥，童心尤在，长白不仅一幅继一幅地创作了《旭日东升》、《昙花》、《悬铃花》、《层林尽染》、《虞美人》等清新完美的工笔花鸟画，同进还创作了不少气氛浓郁、景物生动的风景山水画，挺拔清丽、挥写自如的兰竹图。长白的画不是刻板的物象录写，不是历代工笔花鸟画、山水画食古不化的老把式，而是富有时代艺术语言的生机勃勃的创作。他的画鲜而不艳，艳而不俗，染而不腻，实而不涩，这不是旦夕可就的本领，而是几十年孜孜不倦地艰苦劳动的实践积累。但长白并不满足他既有的成就，他还要追求新的境界，要变法，要不断创新。作为一个画家，应该有这样的自我要求，不然，艺术生命就枯萎了。我们从事了几十年的美术工作，而今都是垂暮之年的人了，祝愿我们还有时间，还有活力，在这夕阳无限好的时光，为艺术园地开出不凋的秋英吧！以此共勉之。

1977 纸本
132cm × 66cm

晴空一鹤排云上

虚静澄怀 艺境常新

——记著名中国画家李长白

黄鸿曦

当今在人山人海、车水马龙、日无暇晷的喧嚣城市生活中，在营营苟苟、你争我夺的人际漩涡里，在令人眩晕的名利、物质的诱惑下，要获得一个“静”字是很不容易的事。

吾师李长白先生以画为业、以画为乐，为人真诚谦和、乐观勤奋。志趣清远高洁，虽长年身居闹市，却静如闲云野鹤，少人际应酬。常谓：“人生短促，要用志不分珍惜时间，少劳心于名利的追逐。以进入‘心静境清’才能使创作有最佳境界。要能达到这‘静’的妙境，须洞察中国古代哲学之奥秘，须有远大的志趣、崇高的情操和自制能力。”中国古代哲学对“虚静”有深刻地阐叙：“水静独明，何况精神？”“精”是指虚静之心。“神”则指虚静之心的活动。当世上万物无足以挠心，这便是心静，“心静”也如“水静”则“明”。“明”便能洞察宇宙万物之本质，可为“天地之鉴”、“万物之镜”。所以老子主张“致虚极、守静笃”，孔子主张“心的斋戒”，庄子的无己、表我、心斋、坐忘等等都是以虚静作为把握人生本质的工夫。当人把握到自己的本质时，同样也就把握到宇宙万物的本质，则“天地与我并生，而万物与我为”——可谓“静可悟道”。

观赏长白先生在20世纪七十年代后期创作的一幅工笔花鸟画《晴空一鹤排云上》，那时中华大地刚刚经历一场洗劫，但他没有消沉，在作品中寄托着充满新希望的乐观情绪。只见画面上展现出秋天无比深沉的苍穹，层层白云浮游上升，一只矫健凌厉的丹顶鹤排云直上，冲入碧空重霄，这搏击蓝天的气势划破了秋天的萧瑟和悲凉，讴歌挣脱羁绊的自由和解放，赞扬顽强奋斗、乐观向上的精神，其意境、其气势撼人心弦。当再细赏可见画上题款：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝；晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”这是画家借唐代诗人刘禹锡

香满溪 (李长白、李采白合作)

1996 纸本

90cm × 61cm

的诗句题画，因诗人一反文人悲秋的老调，唱出了昂扬的励志新曲，诗情画意喻明了人生哲理：人若有志，便有奋争的勇气和精神，自会抹去孤单、寂寞的悲凉。画面上那只生命力旺盛、亢奋向上的丹顶鹤正是有志之士的化身，更是画家独立守静、探索新境的自白，它把赏画者的思诸引入精神世界的“碧霄”。

近年来长白老师绘出一批富有新意山水画，其中《漓江月》是一幅使人陶醉的作品。夜空冰轮高挂，清辉流泻在轻纱般的江面，如清馨出尘，妙香远闻之美，那一座座朦胧山形伴随著圆圆月影倒映水面。微风吹过，月影山形荡漾，使人扑朔迷离，缠绵悱恻，思绪万千。画家赋诗：“漓水清清霁月明，江流宛转绕青屏；波光滟滟漾山影，万里流霜不染尘。”画家化景物为情思，这宁静朦胧的漓江是实景，“实景清而空景观”，“真境逼而神境生”（清笪重光句）。作者通过对实景山静、水静和月光朦胧之美的描绘是为了衬托出“万里流霜（指月光）不染尘”理想境界，这“不染尘”的世界是画家从漓江月夜实景融进自己情思而熔铸而成的“意象”、“情象”和“神境”。画卷通过逼真的形象表现出内在的精神，以可以描写的景象表达难以描绘的精神内蕴。

如今先生已年近八旬，艺已臻大成之境，为了深入欣赏他的作品，认识、研究、评价他的艺术成就，有必要系统地回顾一下长白先生人生旅程和艺术道路。李长白学名寿清，1916年出生于浙江省兰溪市下里村，自幼喜爱绘画，就读中学期间尤其爱画大写意人物画，曾为村中人家绘制钟馗、达摩为题材的中堂画，颇得村民的称颂。1933年考入国立杭州艺专绘画系，西画从师林风眠、李超士、吴大羽，国画得到名师潘天寿、吴弗之、李苦禅、张光的教导，使他对绘画的认识有很大的提高，并奠定扎实的写生表现造型基础。他在高年级注重中国绘画的研习，对传统中国画各科进行全面地临摹，如山水科学郭熙、马远、夏圭，尤偏爱石涛画风，凡

1960 纸本 昙花
66cm × 38cm

见到石涛画册必全神揣摹临写。

长白先生一贯主张艺术家要有真情实感“凡在艺术中表现出的对象，都是经过人的感情的洗礼，已与它的人格融成一片的了”(泰戈尔语)。庄子曰：“真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人。”所以长白先生一再强调“艺术不是无情物，情要真诚意要深；若没有感受，没有情趣，没有立意就不要勉强下笔。”又说“画因对象不同，因而感受者会产生不同的情和意。人物画重神态、风韵，山水画重意境、气象，花鸟画重姿势、情趣。景、情、意是每一幅具有吸引力的画必须具备的因素，但每幅画在景胜、情胜、意胜方面各有侧重。”他以情真意诚对待艺术，根据自己在客观世界中的感受，穷理、生象、诚意，以意觅法、用意驭法，就勇于克服自己对表现形式的偏爱、勇于放弃驾轻就熟的表现方法，冲破某种表现形式(画种)藩篱和羁绊。尤其是从1958年专任工笔花鸟画开始，他力行“外师造化”之路，在大自然中观察体悟，发现盛开的鲜在其形态风姿、动势色泽绰人眼光、令人消魂，况且花朵在风、晴、雨、露气氛中更有千般风情，要把这种美的感受凝固成不朽的画卷，就得精微细致勾勒晕染才能抒情达意，而这方面工笔花鸟画具有丰富的表现力，于是他毅然忠于自己感受转向工笔画的研究和探索。

(作者为江苏省国画院理论研究室副主任)

白荷 1992 纸本
98cm × 60cm

v

07

李长白
中国画风

白牡丹 1998 纸本
65cm × 67cm

白牡丹

1991 纸本
66cm × 66cm

李长白其人其事其画

李霖灿

我常和朋友们说：我们个人都很渺小，但时代却伟大异常。

李长白教授和我，都是国立西湖艺专的学生，对日抗战开始，我们由象牙之塔中滴落红尘，从贵阳迁校昆明之时，且携手同行脚踏实地一步一个脚印的丈量过祖国河山。那时候西南联大的学生步行团刚刚走过，他们有汽车载运行李，还有职员打前站安排住宿，我们笑他们是公子哥儿式的旅行，哪能像我们深入民间餐风露宿了解人世疾苦真象呢！

在黄果树大瀑布之前，在安顺苗族的市街之上，都使我们对艺术的认识有了新的启发。千里步行，不但使我们情同手足，而且使我们对人生的真实体会更上层楼。

毕业之后，各奔前程，长白兄继续沉醉于艺术创作专研之中，在各艺校中教课著书作画，造成了他现在大师级的崇高地位。在我们艺专学生心目中，这才是第一等人，比我这个学画不成弃而学剑的落拓生涯是要高明得太多了。

花鸟·人物·山水·各擅其长

李长白教授致力最勤、功力最深的是他的工笔花鸟画。说者谓现下当今，行世的工笔花鸟画可分为于非闇、陈之佛及李长白系三派，而以李派最具特色。更加上他有两个好儿子克继绍裘，声势最为兴盛，人多比之于黄筌父子。

他的五联屏荷花最称杰作，不但构图精妙，设色清润，而且构思深远，连荷叶上玲珑剔透的晶晶露珠，都描绘得莹莹流动。此本人人皆谙之景，意境却自天外飞来。我在西藏地方听一位喇嘛大德对我说：“你知道大明六字真言‘唵嘛呢叭咪吽’的意思么？那就是‘啊，荷叶上的露珠！’”——不意长白兄妙手一挥，大珠小珠落玉盘之外，周流不息，还富有西天浓郁的禅意。怪不得琼瑶《几度夕阳红》第十八章说：“杨远是李长白的得意学生……”云云，如今三派顶足而立，李长白的得意弟子更是桃李布满天下。

不仅花鸟画的造诣精湛入神，人物画亦见深微之用心。纽约的王李迁氏藏有武宗元的《朝元仙仗图卷》，视为至宝，甚至于特鑄一（宝武堂）印以自秘。

徐悲鸿氏亦宝藏一《八十七神仙卷》，实亦《朝元仙仗图卷》之摹本也。李长白教授见两卷首尾各有些微欠缺，便发心自摹一人物长卷，截长补短，使成完璧。足见李氏不以工笔以花鸟画自限，山水、人物，甚至空际云彩一一都动笔描绘，使生新境，以广艺林天下。

1960 纸本
132cm × 66cm

舞春风

黄山亦是李长白教授爱画的题材，在他的名作《松映祥云图》上的林木分明就有黄山奇松的影子在内，都能见李氏对黄山景色体会之深及传达之神，非徒以形取景得其外貌者也。

“黄山画派”名闻天下，人谓：“石涛得黄山之灵，梅清得黄山之影，渐江得黄山之质。”又人曰“李长白氏得黄山之情，不知是不是山灵平章之知音。”

从《松映祥云图》上我们也可以看到李长白教授对云彩画法别有新意，许多人觉得中国画画云缺少层面流动感，杜工部的“水流心不竞，云在意俱连”，指的正是此等要紧之处。

李长白氏有见于此，在画云时除了注意其意境之美外，更着眼于其白云苍狗之变化流动感，而且也达到了令人心喜的境地，值得特别欣赏与推荐。

傅狷夫先生在台湾画沧海水，得到很大的成功。李长白教授写流动云，别具只眼，有极大收获。二位艺术大师，可比美称之为云水知音，不知艺林好友以为如何。

世局多难，两岸不通音讯者近五十年，好友们海天阻隔，不知道彼此老来心情如何，听说长白兄晚景有三乐一得之论：乐天知命、知足长乐及自得其乐，是他的心境三乐。难得糊涂是他的一得。看他的心情，和我的老境颇多吻合之处，是可喜也，亦可约略想见其通达之为人。至于他的艺术佳作，将于月内来台中台北次第展出，特为约略介绍，以求得到更多的读画知音。

(作者为台北故宫博物院副院长)

山茶寿带 1998 纸本
101cm × 66cm

野趣 1992 纸本
129cm × 66cm

舞长·一 1996 年 纸本 38cm × 42cm

舞长空·二 1996 纸本
38cm × 42cm

(右图)

2000 纸本
53cm × 47cm

玉兰寿带

(李长白、李莉白合作)

(右图)

1992 纸本
42cm × 52cm

春韵

(右图)

1997 纸本
36cm × 42cm

春趣

蝶念花 1987 纸本
75cm × 52cm

牡丹寿带 1960年 纸本 132cm × 68cm

荷花鹭鸶 1999 纸本
99cm × 61cm

我国美术大师朱屺瞻曾感慨道：“画虽小道，入门则难欲，求其成难之又难。天分学力缺一不可，更需人品高洁，不惑外诱，不惧外扰，集毕生精力，融百家精华，聚山川灵气，方可证本我，开生面，而独立于世。”此哲理名言用来形容李长白先生的人品艺德是十分贴切的。