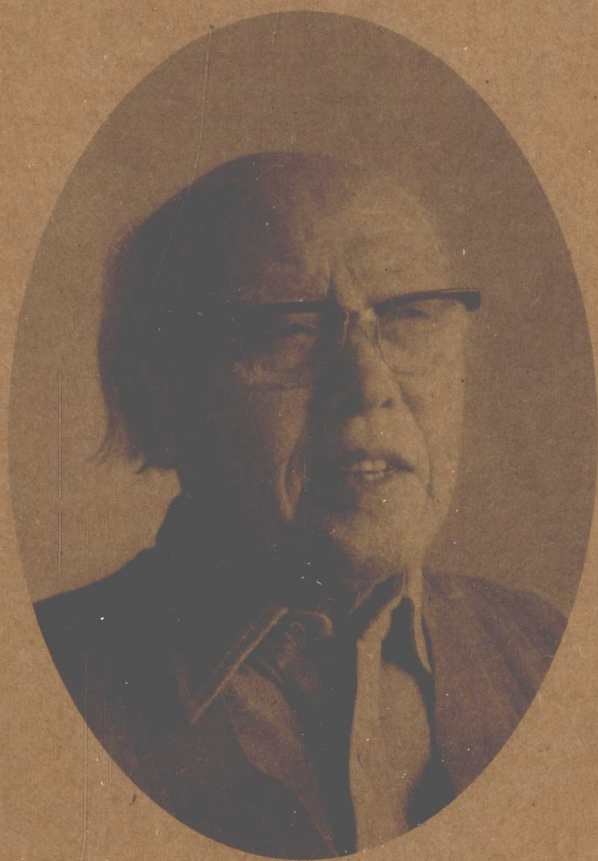

艺术大师之路丛书

李苦禅

李苦禅

湖北美术出版社

藝 術 大 師 之 路 叢 書

李 苦 禪

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李苦禅 / 李燕编著. — 武汉: 湖北美术出版社,

2002.7 (艺术大师之路丛书)

ISBN 7-5394-1296-8

I. 李... II. 李... III. 李苦禅—评传 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027942 号

主 编 / 刘大为

副 主 编 / 戴建国 高季方

整体设计 / 艾辛工作室

责任编辑 / 戴建国

责任校对 / 肖锐闻

责任印制 / 程业友

李 苦 禅 © 李 燕 编 著

出版发行 / 湖北美术出版社

地址 / 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电话 / (027)86787105

邮编 / 430077

制版 / 武汉新新彩印有限责任公司

印刷 / 湖北新华印务有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/32

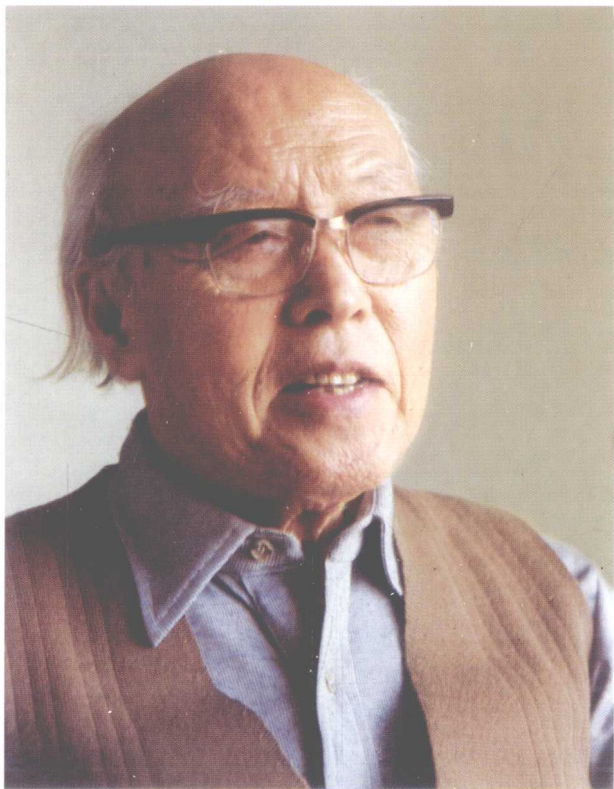
印张 / 4.5 字数 / 70 千字

印数 / 4000 册

版次 / 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-5394-1296-8/K·20·IV

定价 / 十册 220 元 本册 22 元

李 苦 禅

李苦禅（1899—1983）原名李英，号励公，山东高唐人。著名画家、美术教育家，长于大写意花鸟。

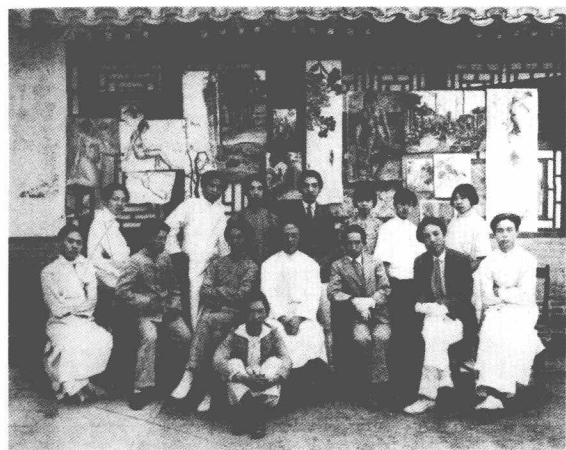
1942 年李苦禅与
夫人李慧文结婚存照。

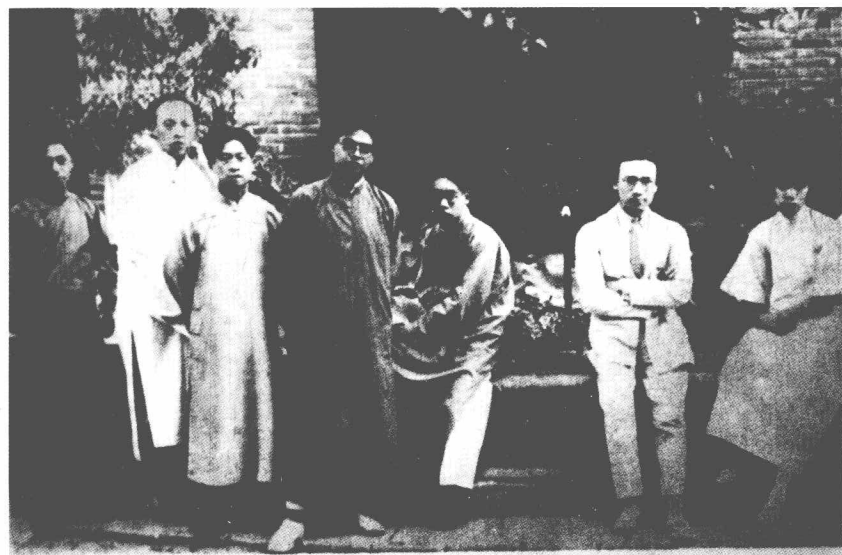
除掉“四人帮”后，李苦
禅与夫人和子女们在南沙沟新
居的合影。

苦禅老人逝世前六天仍
在作画，夫人李慧文在案边
协助。

20年代中后期，李苦禅(中白衣坐者)发起并组织了“中西画会吼虹社”，与画家赵望云(前左三坐者)、漫画先驱孙之俊(前右二坐者)等同仁致力于中国绘画的革新。背景是他们的作品。

李苦禅(左二)与校长林风眠(右二)以及北平国立艺专西画系的同学们合影(1925年)

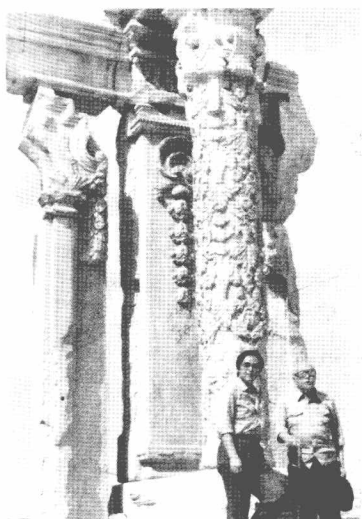

苦禅老人
(左)与京剧大师
张君秋(中)、李万
春(右)在聊京剧。
(1981年)

苦禅老人于
1982年春在广州
美术学院讲学，当
场示范大写意绘
画技法。

苦禅老人
(中)平生好交朋
友。书法家王逸如
(左一)、学者画家
王森然(左二)、画
家阿老(右二)、许
麟庐(右一)皆为
老友。(1981年)

苦禅老人在圆明园残迹前对儿子李燕说：“切莫忘记国耻！”

“文武双修”的苦禅老人看了电影《少林》等后大为赞赏其演员。李连杰（左）等演员闻讯前来看望苦禅老人。（老人抱的是孙女李馨）

83 岁的苦禅老人在自己的工作室中。

李苦禅于20年代末期扮演的《霸王别姬》之项羽。

齐白石大师墓碑于“文革”中被毁坏，浩劫后由苦禅老人书写墓文，由国家恢复墓碑。落成之日，苦禅老人亲临祭告恩师。

84岁的苦禅老人以平生的魄力，创作了中国写意画史上巨大的作品《盛夏园》，此画由四幅丈二匹大宣纸拼接而成。

序

20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新、或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展，犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进。又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执着，使我们在临习大师们扛鼎巨作、领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想，找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版二十世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵，人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席

壬午年立秋于京华竹轩精舍

目 录

序

李苦禅从艺之路·····	1
李苦禅谈艺录·····	45
诸家评述·····	73
李苦禅艺术年表·····	85
李苦禅作品评析·····	93

李
苦
禅

李苦禅从艺之路

多少古人，真了不起，不为名，不为利，也不为当官，
只是苦干，才造就了中华民族的灿烂文化！

——李苦禅

从“大师”说起

大师、巨匠、泰斗……全都是世人羡慕的名誉。可是，你仔细想想，历史上有哪位真正的大师、巨匠、泰斗是在他活着的时候享此桂冠挂此头衔儿的呢？即使真有，也是极个别的幸运者。这活着便享受了殊荣盛誉的真正大师、巨匠们，心里最明白：这一切或者是人们“心有所求必礼下于人”的一种恭维之词，或者是一时社交需要的装饰品，或者是剥夺了你的真正存在价值之后赐予的“安慰赛冠军”，或者是商标竞赛中的霓虹装饰……真正的大师、巨匠，他总是置若罔闻地拂开这一切过眼的烟云，悉心抚摸着自已一生无数坎坷遭遇苦厄历程甚至是惊魂悸魄留下的心灵创伤，在伤痕赤疤的微微闪光之中回顾着艺术的苦涩，酿造着艺术灵塔中的美酒——洒向人间！

在历史长河中，凡惊涛骇浪的时期，或者说人生困厄之时，往往是产生伟大文化艺术成果和真正大师、巨匠之时，而一旦到了风平浪静的时期，或者说社会安定之时，便是人们发现、抢救整理、宣扬、评价再评价他们之时，借他们发财出名之时；这发财出名似乎总不外乎

一靠胡批乱骂，二靠浓妆艳抹，千古如此！

战国时代的屈原为了国家利益苦谏楚王，楚王不听还把他流放到汨罗江边，他悲愤投江而死，生前留下的《离骚》《九歌九章》便是耿耿忠怀的存录！而他的荣誉却历久弥高！虽誉之“楚词之圣”犹不为过，这岂是那些什么世界“文学大奖”获得者可与之同日而语的吗？

西汉时的司马迁因为替人家说了几句公道话，就遭受了割去生殖器的残酷处罚（腐刑）。他却忍此奇耻大辱，留下了彪炳千秋的历史巨著《史记》。而今天用他的《史记》故事改成的系列电视片，却实在让他老人家九天长叹：“这叫什么玩意儿？！”

清代的蒲松龄六次赶考举人，都没考中，他愤愤而回，天天在家不谈人事，专谈狐狸和鬼怪。朋友们街坊邻居们听了大快人心，他才把这些“不入大雅之堂”的，只能在自己书斋“聊斋”里说的故事，统统编录下来，写成一部《聊斋志异》，令读者无不拍案叫绝！这个不配当举人的人，又岂是那些当了举人的和评他的主考官们所能提鞋洗袜的呢？至于今天，多少部以《聊斋》为名胡编的色情系列VCD，则只能让蒲先生永驻九天回避而不敢降临一观矣！

曹雪芹生在一个大清皇帝“采购员”的家庭里，曾经见过大世面，而一旦遭罪竟被抄了家，真是“呼喇喇似大厦倾”呀！这从荣华富贵顿跌穷途末路的巨大反差，深深刺痛了这位天生不走运的天才，他，倾注了通身的才华，注入了小说《红楼梦》中——“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”当我漫步在他当年写书的北京西山脚下时，不禁吟道：“末世无达运，西山自吟讴，有书才半部，一梦醒千秋！”是啊！他连一部书都没来得及写完，只留下八十回便贫

病而逝了！身后此书还一度被列入禁书。如今他的《红楼梦》早已成了世界名著，而他的手稿、旧居、坟墓、遗物却无处可觅；当“红学”越来越红的时候，曹先生非但一分钱“知识专利”也得不到，还有靠怪论“《红楼梦》作者不是曹雪芹”而耸人听闻的。更有大言，能够“一不留神就写出《红楼梦》”的超级作家，在用“我是流氓我怕谁？”的时髦架势吓得雪芹先生亡魂远遁他乡之际，曹公自叹荒唐不及而唯有心酸泪矣！

其实真正文化人艺术家的顶尖者，那称誉比“大师”和“巨匠”还高，叫“圣人”呀！一提起“圣人”就先想到被列入“世界十大思想家”的咱们中国的孔夫子。可是他老人家在世的时候，境遇也不怎么样。他是个“民本主义”政治家，到处宣传，让各地统治者们多为老百姓的利益着想，只有这样才能使国家长治久安，“民为邦本，本固邦宁。”嘛！可是统治者们又有谁愿意让出一点享受去送给平民百姓呢？于是孔夫子周游列国，没人愿意任用他，他坐在回家的牛车上发闷，忽闻一阵清香袭来，忙下车，在山边乱草丛里发现了素兰花。孔子见物生情，叹道：“兰是花中之王啊！竟是这么个境遇呀！”遂取出琴来，即情弹了一曲《漪兰操》，歌颂这具有谦谦之风而怀才不遇的君子之花。

然而，孔子去世之后，他和弟子们的语录《论语》却成了万世治国的经典，世界首位名著。所谓“半部论语治天下”啊！他身后一千多年，获得的最高头衔儿是“万世师表”和“大成至圣文宣王”！这当然是他老人家生前想不到的殊荣，也是他的子孙后代“衍圣公”（每一代的族长）们想不到的恩泽。然而，更令他们想不到的是，1966年

中国突发的浩劫“文化大革命”降临了孔子家乡，一帮败类闯入孔府孔林，砸碑掘墓，将历代衍圣公——孔子的子孙们暴尸鞭尸……为的是把“造反有理”和“与一切传统观念彻底决裂”的“革命”名声鼓噪到全世界去！至于“城门失火，殃及池鱼”——同时被批斗而死的孔子的信徒们，曾经有过相当于大师成就的“反动学术权威”们，已数不胜数！

如今，人们羡慕“大师”、“巨匠”这样的名誉称谓，殊不知当大师、巨匠须付出何等艰辛的人生代价，要幸逢何等难得的人生机遇，必经受何等复杂的荣辱考验啊！

仅以书画家而论，历艰茹苦，初见自家风格，才被人们称为“画家”，已属不易。进而知名度有增，世人称为“著名画家”，方圆千里或有一二人吧！影响日显而出类拔萃，众人视为楷模，自然称之为“大师”，一个时代一个国家难出三五位吧！以大师为楷模者名家辈出，影响波及时代，足见该楷模大师已呈创宗立派之势，方堪称“宗师”或“泰斗”：宗师，有晚年亲享此誉者，而更多是身后多年方得此誉，实在难得啊！至于“巨匠”之誉，往往是回首数百年，于历代艺术高山之中相互比较，才看出那领脉接天之峰，遂称其为“巨匠”而足令青史首肯，众无二言！惟千年回首，见那衍生巨匠启示诸宗的人物，才堪称“画圣”。可见，在历代和现实之中当一位“名正言顺”的名实相符的名家，是多么难！然而，为其难能，方显可贵，这是历史的铁律，无人能违。胆大非违不可的人，虽可虚名噪噪一时，却必遭现实与历史的无情嘲弄。京戏常言“无丑不成戏”，这也是爱莫能助的历史通例吧！

说到这里，再回首此书的题目《艺术大师之路》就不难设想，这书中主人公的“艺术大师之路”将是何等崎岖艰险的路！

鲁迅曾说：“什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。”“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”（屈原）“升天入地求之遍，两处茫茫皆不见，忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。”（白居易）“停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”（李白）“山重水复疑无路，柳岸花明又一村。”（欧阳修）“曲径通幽处，禅房花木深。”（常建）这一切，大概就是“大师之路”吧！

关公大戏和大黑鸟

“人，八岁以前受到的教育和种种影响，能决定他的一生。”有教育家这么说过。如果在孩子的纯洁心田里埋下了艺术的种子，来日必将借适当的机遇而生根开花结出果实的！唐代的一位穷苦人出身的禅师慧能，留下过一首偈（哲学诗）“心地含诸种，普雨悉皆生。顿悟花情已，菩提果自成。”

19世纪的中国北方农村是和贫穷挨在一起的，但是穷人自有穷人的乐法，穷人的活法，因为他们是人，是一些纯厚善良勤劳质朴的人，热爱美好向往幸福的人。他们凑集血汗辛苦钱，在村边修了关公庙，希望这位武圣人能保卫他们的平安，他们世代传诵着这位关老爷感天动地的忠义精神，关公的“忠义诚信”精神成了他们道德的模范，维

护着正常的人伦秩序和坚毅的国家观念。

山东省高唐县的李奇庄，农民们也当然世代遵循着对关公的崇敬方式，一代一代地请庙宇艺人们维修着关公的灵位，甚至重绘庙宇再塑金身。小英杰时常跑去，偷看李宾爷爷带着艺人们怎么修庙，可是长辈们总是提醒他“可别叫塑神像的摄了你的魂呀！”据说艺人们一旦看上了谁的模样就当成他塑像的依据——今天叫“模特儿”，便摄走了他的魂灵，这实在是一种可怕的想像！但是小英杰不怕，见多礼不生，李宾爷爷又喜欢这孩子，知道他是比自己还穷的庄户人家李名题的儿子。

小英杰天生爱看画，见着年画、门神爷、灶王爷、风筝、窗花什么的就盯着瞧，买不起纸笔就弄个小树枝在土地上照着画，平常除了帮大人们干点小农活就爱找识字先生问个字。“看着这孩子挺像个有大出息的坯子！”李宾乐着对艺人们说道着小英杰。小英杰也就在关公庙里上开了艺术大课：看！扎架子，上草泥，贴细泥，抛光，上底色，着彩，贴金上银，开脸……周仓、关平又守卫在关公身旁了！再看：粉墙之上，刀马人物、山川林木、云水烟岚竟由人而生，由笔而成，何等奇妙！小英杰不但倾心艺人行笔着色的种种技巧，更对一些特技惊异不已，他看李宾爷爷画完了关公斩颜良，青龙宝刀刃下颜良脑袋离身腾空，还瞪着眼瞧关公。李宾爷爷口衔芦管，吸了点儿粗瓷大碗里的红颜色水，朝关公刀口颜良头上喷，真是如同血溅一般！小英杰吓了一跳，醒过味儿来，连连拍手叫好。庙修好了，却见关老爷，关平，周仓都是有眼无珠——眼睛全是白的，小英杰不明白，去问李宾爷爷，老人只说：“等开了光你就明白啦！”“开光？”小英杰更不明白……