

黄志强

编著

李耕人物画技法

潘主兰

李耕人物画技法

黄志强 著

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李耕人物画技法 / 黄志强编著. — 福州: 福建美术出版社, 1999.11

ISBN 7-5393-0867-2

I. 李... II. 黄... III. 中国画: 人物画 - 技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 52461 号

李耕人物画技法

黄志强 编著

*

福建美术出版社出版

(福州东水路 76 号)

福建省新华书店经销

福建新华印刷厂印刷

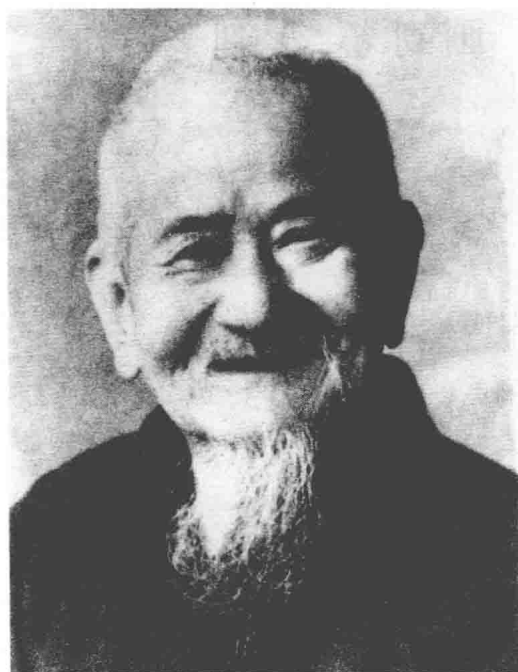
开本 889mm×1194mm 1/32 5 印张 4 插页 80 千字

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

印数: 0001-2,500

ISBN 7-5393-0867-2

J·844 定价: 25.00 元

李 耕 (1885-1964)

画到老,学到老。

——李耕

《李耕人物画技法》序

许怀中

春雨潇潇的夜晚,我把这本书稿读完了。一时,往事犹如这缕缕的雨丝,交织成一片心网。从厦门回仙游故乡就读,念小学开始就懂得李耕这个名字。及长,观赏了他那天趣盎然的弥勒佛画像,这一切深印在少年的心版上。

人生道路不期然的变化,十多年前离开厦门大学到省里宣传文化部门工作。那时在省委宣传部,还兼了省文化厅厅长。来福州不久便参加在榕城举办李耕画展的讨论。对画展,我是全力支持的。1985年仲夏,仙游籍著名画家、编辑沈文,编好《仙游画家》厚厚的画册,收集驰名中外画坛的三位仙游画家李霞、李耕、黄羲的86幅画作,要我写序,我欣然命笔,写了《仙游——一个文化色彩丰富的县城》,副标题是:“为《仙游画家》而作。”文中表露了我对李耕等三位画家深深的情,对故乡浓浓的爱。谈到莆仙有着源远流长的重视文化教育的可贵而特殊的传统,我写道:“在民间流传着‘家贫子读书’的格言,读书成为社会风尚。”那时在《序》里写进我幼年时听到的这句话(上半句是“地瘦栽松柏”),是颇费踌躇的。由于长期的以阶级斗争为纲,在“左”的思想支配下,一个思维观念早已定式:在旧社会只有地主老财的子弟才读书,贫穷人家子女怎能读书呢?但在故乡确如我所接着写的:“除了富家子弟,就连家境不太宽裕、甚至贫寒人家,在亲戚朋友的赞助下,进学堂刻苦攻读,或自学成才。”本书的作者就告诉读者:小时李耕家道寒贫,

他便是在穷苦中读书学画,岂不正是“家贫子读书”?这里的“读书”是一种传统风尚,不能机械地理解为在学校读书。幸好时代的开明,如今“地瘦栽松柏,家贫子读书”这句话又已广为流传。《仙游画家》画册的出版,是当时出版界的一件大事。但人们期待着把李耕这一含有泥土芳香的画技,能得到完整的挖掘和整理。

“好雨知时节,当春乃发生”,青年作者、书画家黄志强著写的《李耕人物画技法》一书的出版,它不仅填补了这一空白,而且是继大型画册《仙游画家》之后,在技法上总结李耕人物画的一本专业理论著述。李耕作品的整体内容和美学思想以及李耕先生创作的规律,在书中都得到较好的反映。

这本书的特点是理论联系实际,即从画作的分析上升到理论上来,恰如其份的分析和精练的画论结合,在大量的史料和作品为依据的前提下得出结论,又以自己艺术实践为契机,全方位地诠释了李耕先生高超画技。

黄志强,我和他只见过一次面,得知他于1963年出生于福建仙游县度尾镇湘溪村,从小敏而好学,喜爱绘画,通过刻苦的自学,于1982年考入集美师专中国画专业,从此打下了扎实的基础,自参加美术教学工作以来,培养了很多书画人才,曾多次受到上级主管部门的嘉奖。家乡浓厚的绘画艺术氛围,为他的成长提供了优越的环境,他胸襟高远,勤奋自勉,笔耕不辍,作品收入全国、省、市展览,并获奖和刊入大型画册。他工书法、长篆刻,精于释道人物画,画风典雅,笔墨精到。观赏他的作品,犹如“品茗”一般,涩而后甘,回味无穷!

理论是实践的总结和向导,黄志强的书画作品体现了他对文化涵养方面下过功夫。本书的出版发行,不仅显示了他在理论方面的成就,对弘扬我国传统文化的艺术也一定会起到促进的作用。

1994年3月19日于福州

序 二

——为黄志强《李耕人物画技法》作

林懋义

志强和我是在集美师专相识的。八十年代初,我还在中文系教书,他在美术科学习。专业不同,但因为同是“仙人”,他时常课余到我“菩提树下居”聊天,除乡情外,谈的多是绘画,有时他还带来书法、篆刻作品,让我赏评。他,不多话,却很专注,有时忘情乃至发呆。浔江别后,他回家乡职校任教,课余仍钟情艺术创作,书画篆刻和文章时见报端,成绩斐然,卓尔成家,我为他感到高兴。1995年,接到他和孙仁英同志编著的《李耕论画录》,在篇目资料中得悉他将出版《李耕人物画技法》一书,但我未得拜读。前星期返鼓浪屿小住,忽接他的电话,欲将书稿寄我阅读,这样算来,这本书最少经过五、六年的修订,可见他是非常认真。写作艰辛,彼此备尝。我正认真阅读,又得他电话,要我写篇序文附骥。这让我犯难,“眼前有景道不得,许公题序在上头”。不过“我亦仙人一何幸”,而况李老先生在时曾带病为我画扇面《圯桥进履》,当时情景,依稀在眼前,且许多友谊乡情,的确还有一些话要说。不揣冒昧,遂勉力提笔,且说开去。

仙游人物画的发展,有它特定的环境与传统,画人渊薮,影响很大。现代画家以李霞、李耕、黄羲为代表,是很恰当的。“二李”家学有源,师法波臣、瘦瓢。李霞豪气浑厚,潇洒人生,师瘦瓢而另辟蹊径;李耕才气横溢,奔放磅礴,法而非法,令人耳目一新。黄羲兼得“二李”启蒙,又汲取浙派、海派精髓,秀气清逸,法度严谨。他们三位都以各自的才智和毕生实践,成就各自的风格;他们的作品丰富了中国人物画的内涵与技法,给后人留下一笔巨大的精神文明财富。十多年前,画家、

出版家沈文氏很重视这项工作,亲自编辑出版《仙游画家》巨型画册,收入近百幅作品,极为可贵。前年,黄羲先生公子黄羨副教授出版《黄羲画集》收入黄先生遗作 101 件,堪可告慰先人,交代来者。而李霞、李耕先生个人画集至今空白,这是近代人物画坛的一大缺憾!何时才能补上?每思及此,感慨良多!

李耕的人物画为同时代的绘画大师徐悲鸿先生所赏识。可惜,徐悲鸿先生和李耕先生无缘一面,他所见到的李耕作品也不多,然而他慧眼识珠,对李耕的了解却非常精到深刻,他对李耕先生的评价至今闪烁着睿智的光华。他高度概括李耕先生作品的艺术风格。用“奇拙”、笔墨“挥毫恣肆”和渊源“追踪瘦瓢”词语概括,真是要言不烦,惜墨如金。而后指出“其才则中原所无”,这是至高的评价,非徐悲鸿不敢说,也不能说。是的,比之现在,老先生没受过学院式的系统专业训练,没有机会读太多的书,也没能走太多的路,而有如此高的艺术造诣,实在堪称奇才、天才。徐先生同时指出唯落款“拟唐子畏先生画法”“未免俗套”,点出“俗”来,也就是说李先生应该脱俗、超俗;在比较后进而又肯定,“而子畏那得如此”。我理解这话的意思是:李先生的画路与唐子畏不同,李先生的画不是唐子畏可比拟的,那又何必落“拟唐子畏先生画法”的款呢,先生走的是自己的路!非常精辟,也是非常热情的激励。徐先生寥寥数语,举足千钧,是值得我们认真学习,再三思考,从中取得教益的。仙游人物画,要继承前人的优秀传统,要更好发扬光大,应该放下包袱,轻松前进!这样认识对否?仅供参考。

志强的《李耕人物画技法》,从具体作品入手,详尽分析其技法特点,探索其创作的思想内涵,从理论高度予以概括,无疑对仙游人物画是个促进,对美术界是个贡献。此书不仅对美术爱好者和初学者将起普及与指导作用,亦可作鉴赏书来读,这是很有意义的。

至于李耕先生人品艺品,志强君已作详尽剖析,请读《李耕人物画技法》,我不赘述了。

1999 年 1 月 3 日于厦门百家村

目 录

《李耕人物画技法》序·····	许怀中
序二	
——为黄志强《李耕人物画技法》作·····	林懋义
第一章 画苑之光·····	1
一、其才则中原所无·····	1
二、借古抚今·····	4
三、佛容世俗化·····	12
四、赢得生前身后名·····	17
第二章 师严与法变·····	22
一、效先贤·····	22
二、严法度·····	25
三、师造化·····	33
四、创新意·····	38
第三章 匠心独运·····	44
一、粉本三千喜典型·····	44
二、布局应奇·····	50
三、写形求神·····	59

目 录

第四章 挥洒自如·····	68
一、形式多样·····	68
二、骨法用笔·····	73
三、渲染周致·····	79
四、随线赋彩·····	82
第五章 题款与钤印·····	87
一、题画相应·····	87
二、行款巧妙·····	94
三、印章精雅·····	101
附录一 李耕题画诗·····	104
一、历史人物·····	104
二、释道人物·····	119
附录二 李耕论画语集萃(黄志强篆刻)·····	117
后记·····	118
彩图·····	119

第一章 画苑之光

中国人物画能够直面反映社会生活,体现时代精神,故之为人们所喜爱。福建人物画受到中原文化熏陶,在明清两代,出现了曾鲸、华岳、上官周、黄慎等杰出人物画家。特别是近代,位于福建沿海中部的仙游县,在短暂的 100 年间就出了李霞、李耕、黄羲等优秀人物画家,不能不说是一个奇迹;他们的作品流传于海内外,对后世产生了极大影响。其中,尤以李耕最为引人注目,他的人物画得山川之灵气,取风土之人情,承文化之景观,为近代人物画坛留下丰厚的艺术财富。

一、其才则中原所无

李耕,1885(清光绪乙酉)年 9 月 18 日出生于仙游县度尾镇中岳凤池村,原名实坚。其祖父李泰是个能工巧匠,时常为村民们铸造各种迎神器皿,还能在铜器上精致地镂刻着各种花纹图案。父亲李墀一边务农,一边学习清代仙游画家杨津的绘画特点和莆田曾鲸的肖像技法,形成了雅俗共赏的画风。由于家学渊源,李耕自小兴趣绘画,7 岁时到附近凤仪祠看社戏,回家后,就能用木炭在埕上画出戏里生、旦人物,邻里赞为“天生画才”。他上过两年私塾,因家道寒贫,9 岁便辍学在家,学习绘画;13 岁那年,母亲去世,就和父亲一起为寺庙绘制壁画,以为谋生。

1910 年,李墀积劳成疾,谢世后,虽然没有给李耕留下任何遗产,却给李耕留下终生受用不尽的精神财富。他教诲李耕:“画者,不可须臾离也;磨砺既久,于是挥毫,自然苍劲有力。”这种注重于实践中出真知的经验之谈,李耕时刻铭记在心并付诸于行动,以至成为他后来课徒的一贯主张。白天,他耕种或上大目湾山砍柴,晚间点着竹蔑,笔耕

第一章 画苑之光

不辍。于是,他改名李耕,字砚农,别号“大帽山人”、“大目湾里一樵子”;还师从仙游龙华秀才邱明奎和麦斜镇绅士陈立夫学习古典文学和书法,为寺庙作壁画,为人作衣冠像。经过长期艰苦的探索,李耕的人物画作品在社会上广为流传,逐渐成为闽中备受群众欢迎的青年画家。

1926年,由于李霞的提议,李耕将16幅册页《罗汉》寄往南京参加东南五省画会。他的作品以酣趣的造型,别致的笔墨获得画会第一名而一鸣惊人。翌年,李耕又乘兴参加了中法两国绘画联展,当著名画家徐悲鸿先生看到李耕的《东坡笠履图》(图1)时,眼前一亮,被头戴箬笠,脚着木履的东坡形象所吸引,称其为这次展品中画得最生动的一幅,赞叹道:“画得好!佩服,我很佩服!”当在场的同行介绍说,这是我们福建山里人的作品时,徐先生感到更为难得。展览期间,徐悲鸿还特地拍下李耕的作品,撰写了一篇热情洋溢的评论文章,发表于《申报》上,对李耕作品推崇备至。文章中说:“……有以奇崛胜者,首推李君耕,挥毫恣肆,可以追踪瘦瓢,其才则中原所无……”

徐悲鸿先生是李耕艺术的第一位发现者,他对李耕的绘画风格、渊源的分析都非常中肯。这对李耕来说,是一个极大的鼓励。当时,徐悲鸿先生正执

图1 东坡笠履图

教于南京中央大学艺术系,特请福建画家陈子奋捎信给李耕,推荐他赴国立中央大学任教。据说李耕行李都准备好了,终因兵荒马乱,而辞去南京任教一事。因此,两人虽然互相敬慕,却一直无缘见面。

1940年,李耕在集美美专讲学。悲鸿先生的学生朱成淦回乡,徐

先生特地修函介绍成淦向李耕学习。信云:“我校学生朱成淦,由我推荐向你学习传统绘画艺术。”从此,成淦得到李耕的惠教,得益匪浅。

到50岁左右,李耕的作品更臻成熟。1949年,李耕、张英师生作品展在福建省会福州展出后,人们再次饱览了李耕神采飞扬的作品,更觉亲切。由于李耕的画寄托了人们美好的愿望,村民中流传了许多神话般的传说。有人说:结婚时新房里只要挂着李耕的《相敬如宾》(彩图2),便能夫妻和睦,遇事呈祥。还有人说:久婚不孕的妇女,只要挂着李耕的《仙姬送子》(彩图3),便能称心遂愿,喜得贵子。其时有位制桶师傅,名叫陈福清,平时他节衣缩食,做梦也想买一幅李耕的画。李耕知道后,便送给他很多画,两人还成了要好朋友。因为李耕画佛,国民党监察院院长、著名书法家于右任先生看到李耕作品后,欣然摘录《心经》名句赠翰:“观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”(图4)。他

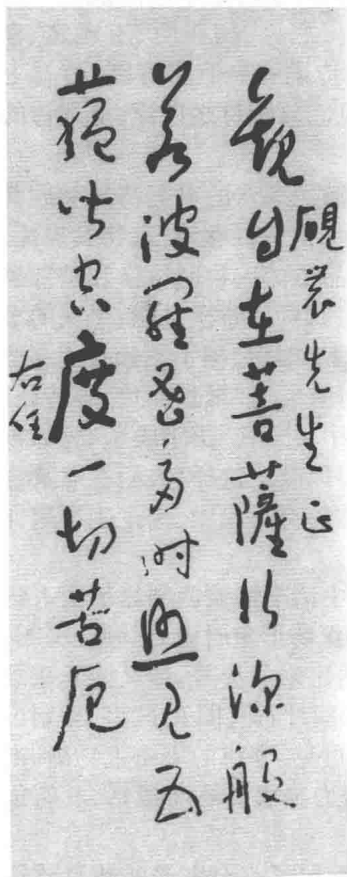

图4 于右任题词

勉谕李耕变化从心,不受色相困扰,定能达到理想的艺术彼岸。一代高僧弘一法师一次与友人周希贤纵论当代画家时,针对地理位置和各自的艺术成就,把北方的齐白石与李耕相提并论,推崇他们为“南李北齐”。自此,李耕画名大振。

二、借古抚今

李耕一生致力于中国人物画主题性创作,取得了卓越的成就。他作品里有正史中记载的历代名人,如吕尚、屈原、陶渊明、王羲之、李白、杜甫、苏轼、米芾等,也有民间熟悉的传说——干邪铸剑、竹林七贤、风尘三侠等题材,均为人们所喜闻乐见。其题材之广泛,从远古的尧舜一直画到现代,几乎无人与之相比。

艺术作品既要反映生活的特点,又要满足观众的审美情趣和欣赏需要。李耕善于深入了解各阶层与各类人物的个性和特征,将其提炼,融进他的作品之中,从而准确地把握了作品中的人物的性格和精神风貌。如将帅的庄重英勇、烈士的无私无畏、权贵的骄横丑恶、平民的忠厚朴实等形象特征。例如他画关云长(彩图 5)时,把握了关云长大义凛然、壮志凌云的气质,刻画了“丹凤眼”、“卧蚕眉”、“髯长两尺”等特征;又吸收我国戏剧脸谱的特点,突出了传说关云长“国字脸”、“脸如重枣”的形象,表现出关云长威武魁伟的大将风度。这样,人们在欣赏这幅画时,觉出了他是一位以忠义、勇猛著称的英雄人物,遂产生了敬仰之情。

又如 1961 年,《光明日报》记者张卉中请李耕谈谈创作历史人物画的体会。李耕谈起他创作明代戏剧家关汉卿形象时说,他画关汉卿,着力于把关汉卿敢于斗争的一身正气表达出来。接着,他又谈起在画宋代书画家米芾时,选择了脍炙人口的“米颠拜石”(图 6)故事,刻划出米芾专心于艺术,性情上带“颠”的特点。可见,李耕的历史人物画,由于准确地把握了各自不同的个性特征,着力加以提炼与概括,具有很强的感染力。

李耕的每一幅历史人物画作品,都展示了一个完美的故事或情节。例如《洗耳》(彩图 7),画的是古代圣贤尧耕罢农作,郑重地把心事告诉隐士巢父,欲将天下禅让给他;巢父听后,认为尧的话玷污了他的耳朵,到远处水边洗耳。读了这幅画,尧的谦让精神,巢父的纯洁品格使观者肃然起敬。又如作品《铜雀台》(彩图 8),故事见于《三国演义》,说的是曹操破袁绍后,班师回朝,是夜宿于冀州城东南楼上,凭栏仰观

天文,忽见一道金光,从地而起,谋士许攸曰:“此必有宝于地下。”操令人随光掘下得一铜雀,以为吉祥之兆,遂命人筑高台以庆之,名铜雀台。斯图画工精细、色彩典丽,描绘曹操寄娱于歌舞升平中。画面上台前二桥相通,云拥瑞气,众多美女穿梭其间,树木蔽荫,漳水环绕,高台横空而上,操身穿绿锦罗袍,凭高而坐,左为其子曹植紧挨其旁。图中人物均刻划得光彩照人,堪称李耕工笔人物画中的力作,观者无不游目骋怀,勾起凭吊怀古之情。

李耕历史人物画中的主要题材是高士。高士是指封建社会中那些隐居山林或致仕的读书人。他们与梅花为伴,以林泉为友。例如《卧游山水》(彩图 9),描写遁迹东山的高士谢安寄傲于琴书以待天时。《五湖烟水泛鸥鸪》(彩图 10),表现春秋时范蠡和西施泛舟于五湖,看江天之辽阔、观水流花谢之幢幢,有什么人比他们更幸福!又如抑志弥节的《苏晋长斋》(彩图 11),苏晋身前有一几一杯一木鱼,双手相叠,入定不动,背景不置一物,一片空旷,以此显露出人物空明的心境。

李耕常画的《骑驴过小桥》(彩图 12),画中黄承彦暖帽遮头,狐裘蔽体,骑着一驴,独叹梅花瘦,后随一青衣小童,携一葫芦酒,转过小桥,踏雪而来,隐者淡泊的襟怀,于画中可窥一斑。《十八学士登瀛州》(彩图 13),是李耕高士作品中的压筐之卷,其中以抚琴、弈棋、书字、赏画、

图6 米颠拜石

第一章 画苑之光

垂钓、投壶^①、谈禅、骑马、坐车等情节组成；画面风景有崇山峻岭，茂林修竹，桃李花开，祥云映带，碧波荡漾，映衬出学士们寄情林泉，宠辱不惊的心态，描写出一派贞观之治的繁荣景象。

李耕的历史人物画尤以老年人画得最为出神入化，赋予不同的“寿者相”。如他所绘的《九老图》(彩图 14)，写的是唐代诗人白居易与胡杲、吉皎、刘慎、郑据、卢贞、张浑、李元爽及僧如满等一群告老返乡的老人在洛阳举行的尚龄诗会的场面。他还特地在枫树后面画一侍童在烹茶烧火，以渲染诗会的生活气氛。图中九老丹颜鹤发，庞眉皓首，驼背鲇腰。李耕描写的是诗会高潮的时候，把吟诗和赏诗间人物各自不同的反映聚入焦点。画中一老高声朗诵其得意之作；其余八老都被他优美的诗意所吸引，或和韵拍手，或凝神聆听，或倾身侧听，或以杖击节，或咀嚼回味，或颌首赞许，姿态迥异，神情不一。《五老观太极》(图 15)

图 15 五老观太极

是李耕创作的一幅水墨壁画。五老指宋仁宗(赵桢)庆历间告老退居南京(今河南商丘)的祁国公杜衍、太子宾客王涣、光禄卿毕世长、兵部郎中朱贯、尚书郎冯平 5 人。李耕用高度洗练的笔墨描绘了五老传阅太极图时所表露出来的神情，有窃窃私语者，有作讲解者。由于不置背景，使人物形象更加突出，五老仿佛置身于浩渺的烟波中间，再配上灵芝和锄头等道具，便有一种超然出世的异趣。

忠孝廉节是古人信奉的礼法，具有教育人的作用，因而成为李耕

①投壶，是古代士大夫的一种游戏。《礼记·投壶》记载：“投壶之礼，主人奉矢，司射奉中，使人执壶。”即投壶要按一定礼节，有距离要求，三局分胜负，然后司射为胜者计“算”，胜者罚输者饮酒。