

李可染，江苏徐州人。曾师从齐白石、黄宾虹，得前者之力。借鉴西画的明暗处理，创山水画墨、满、重、亮的新画风。长期执教于中央美术学院。曾任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。著有《李可染画论》、《李可染画集》等。著有《李可染画论》。

「墨法」、「墨线」、「积墨」、「清墨」、「破墨」之诀，丰富了传统技法的表现。

等职。出版

杨柳青
放风筝

李可染

中国书画名家画语图解

边平恕

编著

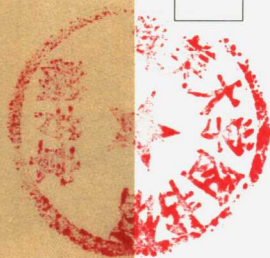

中国人民大学出版社

中国书画名家画语图解

边平恕 编著

李可染

B1288435

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

李可染/边平恕编著.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05004-2/J·53

I.李…

II.边…

III.李可染(1907~1989)—中国画—艺术评论

IV.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087470 号

中国书画名家画语图解

李可染

边平恕 编著

策 划:呼延华 李 娟

责任编辑:王华伟

封面设计:守望者艺术设计工作室

版式设计:林 立

郝 旭 + 李关栋

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部)

010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京恒智彩印有限公司

开 本 965 × 1270 毫米 1/32

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 8.875

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 204 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

大家都知道在宣纸上画第一遍时，往往感到墨色活泼鲜润，而积墨法就要层层加上去。不擅此法者一加便出现板、乱、脏、死的毛病。近代山水画家黄宾虹最精此道，甚至可以加到十多层，愈加愈觉浑厚华滋而显豁光亮。积墨法往往与破墨法同时并用。画浓墨用淡墨破，画淡墨用浓墨破，不要等墨太干，要反复进行。最重要的是整体观念要强，何处最浓，何处最亮，何处是中间色，要胸有成竹。黄老常说：“画中有龙蛇。”意思是不要把光亮相通处填死了。加第二遍不是对第一遍的完全重复，有时要用不同的皴法、笔法交错进行，就像印刷套版没有套准似的，笔笔交错，逐渐形成物体的体积、空间、明暗和气氛。

画无起止之迹，才含蓄丰富。用笔重复交错，才有浑厚丰富的感觉。

画和音乐一样，用笔要有浓淡干湿、粗细刚柔的变化，用这些变化组成画的节奏与韵律。

——李可染

关于本书

李可染画论是李可染艺术体系的重要组成部分。本书对李可染的画论作了比较深入系统的研究，按国画特征论、国画山水论等十章辑录了李可染的代表性作品八十余幅，并对其作品作具体的解析。本书论述深入浅出、简明扼要，有助于美术工作者和美术初学者更好地理解李可染的绘画理论和创作经验，有助于广大美术爱好者更好地欣赏名家作品。

关于画家

李可染（1907—1989），江苏徐州人。曾师从齐白石、黄宾虹，得前者“墨块”、“墨线”，后者“积墨”、“渍墨”、“破墨”之诀，丰富了传统技法的表现力。借鉴西画的明暗处理，创山水画黑、满、重、亮的新画风。长期执教于中央美术学院。曾任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长等职。出版有《李可染画集》、《李可染山水写生画集》等，著有《李可染画论》。

关于编者

边平恕，浙江诸暨人，1934年2月生。文艺学教授。1964年毕业于中国人民大学文艺理论研究班。长期从事文艺理论教学和艺术理论的研究工作。先后在河北师范大学、杭州师范学院、浙江树人大学任教，任系主任、院长等职。曾发表《艺术生产和商品生产》、《文艺的意识形态性和艺术分类问题》等论文数十篇；参与编写《马克思主义文艺学思想发展史教程》、《马克思主义和当代文艺思潮》、《西方现代文艺理论研究》等著作。

序 言

李可染(1907—1989)是举世公认的当代中国画大师。他出入古今,贯通中西,开拓出一种现代东方表现性的、写意的新技术,在中国山水画史上树立了一座光彩夺目的丰碑。

李可染毕生致力于中国画的变革。在变革中国画的艰苦实践中,始终伴随着深刻的理论思索。1950年,李可染发表《谈中国画的改造》一文。在改造中国画的理论指导下,李可染深入生活和自然,进行写生创作。在大规模写生创作的基础上,李可染于50年代末60年代初写出了《漫谈山水画》《谈艺术实践中的苦功》等一系列文章。实践和理论同步,在理论的指导下实践,在实践经验中升华出理论,实践和理论相互促进,不断深化,是李可染开拓国画新路,攀登上艺术高峰的重要因素。

李可染的艺术理论是他艺术体系的有机组成部分,是其画派形成的基因和标志之一。不了解李可染的艺术理论,也就不能深入理解李可染的艺术体系。

李可染的艺术理论与我国传统的美学保持着血缘关系,同时又吸收了现代科学文化的营养。更重要的是,李可染的艺术理论是他一生艺术实践经验的总结,是他在唯物辩证法的指导下“深于思,精于勤”的结果。李可染的艺术理论闪烁着辩证法的光辉,他的不少画论同他的作品一样,广为人们所熟知,并产生了深远的影响。

李可染画论的内容是极其丰富的,涉及国画特征、意境、构图、笔墨及艺术规律、艺术品评与艺术修养等诸多方面。李可染在理论上的独创性和重要贡献,在于他把深入生活和写生结合了起来,系统地总结出一整套写生创作的原则和方法,从而

中国书画名家画语图解·李可染

2

在实践中探索出一条山水画家如何深入生活的捷径，使传统山水画重新焕发出青春的活力。

这本《中国书画名家画语图解·李可染》试图对李可染的画论做系统的研究。本书共分十章辑录李可染的画论，并联系李可染的创作对其观点进行梳理和评述。画论是根据中国画研究院编的《李可染论艺术》进行选辑的。辑录力求准确全面，以使读者窥其理论全貌。对画论的评述则务求深入浅出，简明扼要，以利于美术工作者和美术初学者更好地理解李可染的艺术理论和创作经验。《图解》中对作品的释读，有助于读者对画论的理解，同时也有助于引导广大美术爱好者正确地欣赏名家书画。

李可染曾预言：“东方文艺复兴的曙光一定会到来，中国画会在世界上占很高的地位。”他还讲到现在海外有很多人对东方艺术不理解，是因为中国人讲究画理的内涵，要真正理解起来很难。这本《中国书画名家画语图解·李可染》结合作品来阐述画论，也许可以使海外的很多人借此而理解中国绘画，从而使中国文化走向世界。

边平恕

2000年于浙江树人大学

目 录 Contents

序 言	1
第一章 国画特征论	1
第二章 国画山水论	33
第三章 国画基础论	51
第四章 国画意境论	85
第五章 国画构图论	114
第六章 国画笔墨论	140
第七章 国画规律论	165
第八章 国画创新论	184
第九章 国画鉴赏论	206
第十章 国画家修养论	230
附录	
李可染的生平和艺术创作道路	244
李可染艺术活动大事记	256
图版目录	265

第一章 国画特征论

[画语录]

中国画几千年来有着悠久优秀的传统，在世界美术中独具风格，自成体系，成为东方艺术的一个重要组成部分。这是世界美术史家所公认的，是中华民族的光荣。

——《在中国画研究院成立大会上的开幕词》

中国艺术的特点，我认为可归纳为两点：深入、全面地认识生活，大胆、高度的意匠加工。

——《中国画的特点》

清漓胜境图 152cm × 128cm 1977

千岩竞秀万壑争流图 91.9cm × 55.2cm 1989

高度全面地认识生活是中国画的特点。

——《山水画教学论语》

东西方艺术是有差异的，不能用一把尺衡量，差异是发展的动力，东西方如果都一样，那就没有发展了。

——《让世界理解东方艺术——最后一课》

我开展览会的时候，有西方朋友问起李可染是用什么眼光看待自然的。外国人对自然的观察往往局限于视野范围之内，对于中国人体察自然的特殊方式，对于中国画的内在美不易理解。

——《让世界理解东方艺术——最后一课》

中国文化体现出的人的胸襟是博大的。“黄河之水天上来，奔流到海不复回”两句诗横断了中国；“今人不见古时月，今月曾经照古人”两句诗贯穿了中国的历史。千岩万壑是用直觉来反映的自然界，所包容的境界是非常博大的。

——《让世界理解东方艺术——最后一课》

中国人画画到一定境界之时，思想翱翔，达到了精神上的自由状态：传统已经看遍了，山水也都看遍了，画画的时候什么都不用看，白纸对青天，胸中有丘壑，笔底生烟霞。

——《让世界理解东方艺术——最后一课》

古代画家通过反复观察来认识自然，达到“全马在胸”的程度，才能够画出很好的作品。花鸟画家讲“成竹在胸”，山水画家讲“胸有丘壑”、“胸罗万象”。

——《中国画的特点》

黄山云海 145cm × 105.4cm 1982

艺术家不仅表现所见，还要表现所知、所想（自己的全部经验和传统知识，以及根据客观事物发展规律的推想）。中国古代艺术家描写的《仙山楼阁图》，就是把最美的建筑放在最美的环境里，这是艺术家根据现实所生发的想像，是现实主义与浪漫主义的结合。中国画家画黄山，绝不是站在某一个固定的地点取某一个固定的角度，仅仅画眼之所见，而是全面观察和理解以后才加以表现的，好像是站在黄山的上空。古人说的“以大观小”，就是这个意思。

——《山水画教学论语》

中国画家画菊花，绝不止于表现菊花，而是寄托了画家的感情。山水画不是照片，也不是风景说明图，风景画要比自然更美。从来人们都说“河山如画”，而不说“画如河山”，要建筑师来参考我们所画的楼台亭阁。

——《山水画教学论语》

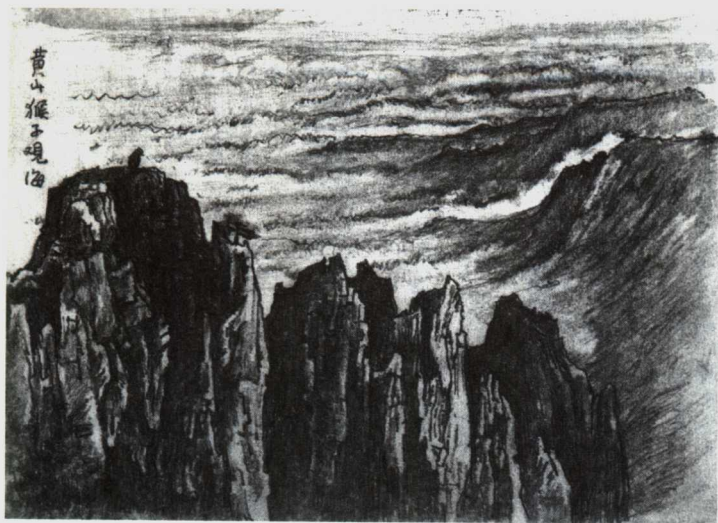
有人说油画的阳光作业表现最全面，中国画不全面，这话错到了顶点。其实，中国画表现得最全面，也最为深刻。

——《中国画的特点》

中国画中的天地是很大的。中国画不只包括视觉，也包括知觉，它应包括所见、所知和所想。所知是现在所见与过去所见的总和，“搜尽奇峰打草稿”正是这个意思。所知之中包括间接经验，包括传统、前人的经验；所想是直接认识和间接认识的推移。

——《中国画的特点》

古人讲“缘物寄情”，表现风景、花鸟的同时，也表现人的情感。中国过去的风景画一直都是表现人的主观感受的。《沁

黄山写生

园春》咏雪，实际上是描写现代人的感情的，借雪来写人。中国的花鸟画与外国的花鸟画一比，外国的好像是标本。

——《中国画的特点》

东方艺术气质比较宽厚，东方人不只画其所见，而且还画其所知和所想。现在海外还有很多人对东方艺术不理解，东方总会为世界所理解的。我预言不久的将来，能与西方媲美的惟有东方。这不是说要压倒人家，而是说我们也应当给人家一点东西。我们是这样大的一个国家嘛！

——《让世界理解东方艺术——最后一课》

石涛讲“搜尽奇峰打草稿”，中国山水画千岩万壑是长期认识的结果，也是经营位置的结果。中国画很少在现场画出，在现场很难能够做到全面，回忆更能概括总体。

——《中国画的特点》

把中国画中的透视法叫鸟瞰，也正确也不正确。布局要交

待透视，但又不局限于透视。鸟瞰是集中表现的结果，它太强调焦点透视了。万里长江是站在什么地方也看不全的。

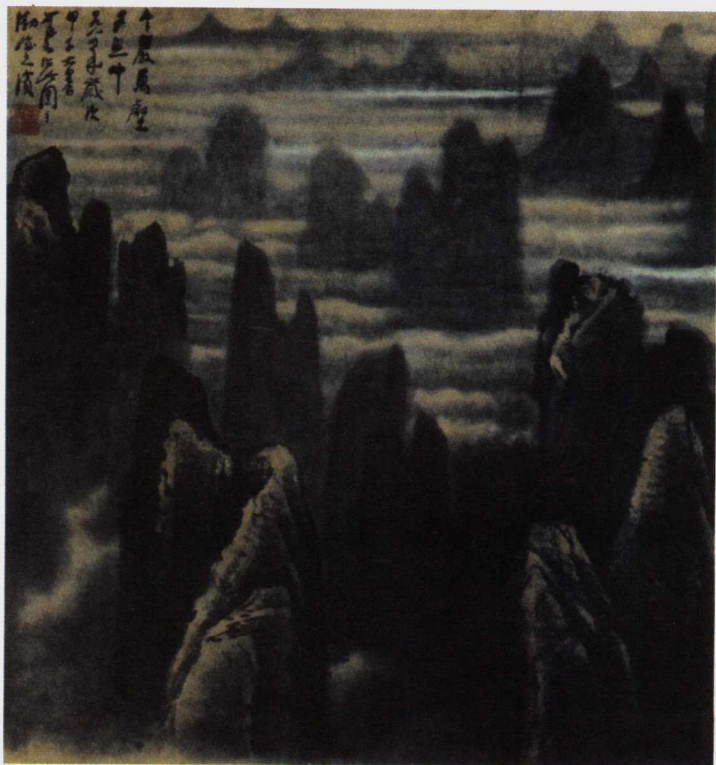
中国画讲究组织画面，所以画中天地可大可小。

——《中国画的特点》

中国画突出的一点，是对笔墨的使用。黑色在自然界只占很小的一部分，但在中国画中它却被强调为主要的色彩。笔墨用得好，能产生丰富的色感，甚至使人感到神奇。中国艺术最大的特点，还表现为意匠。中国艺术要通过意匠加工来营造意境，因而主题也就愈加突出。

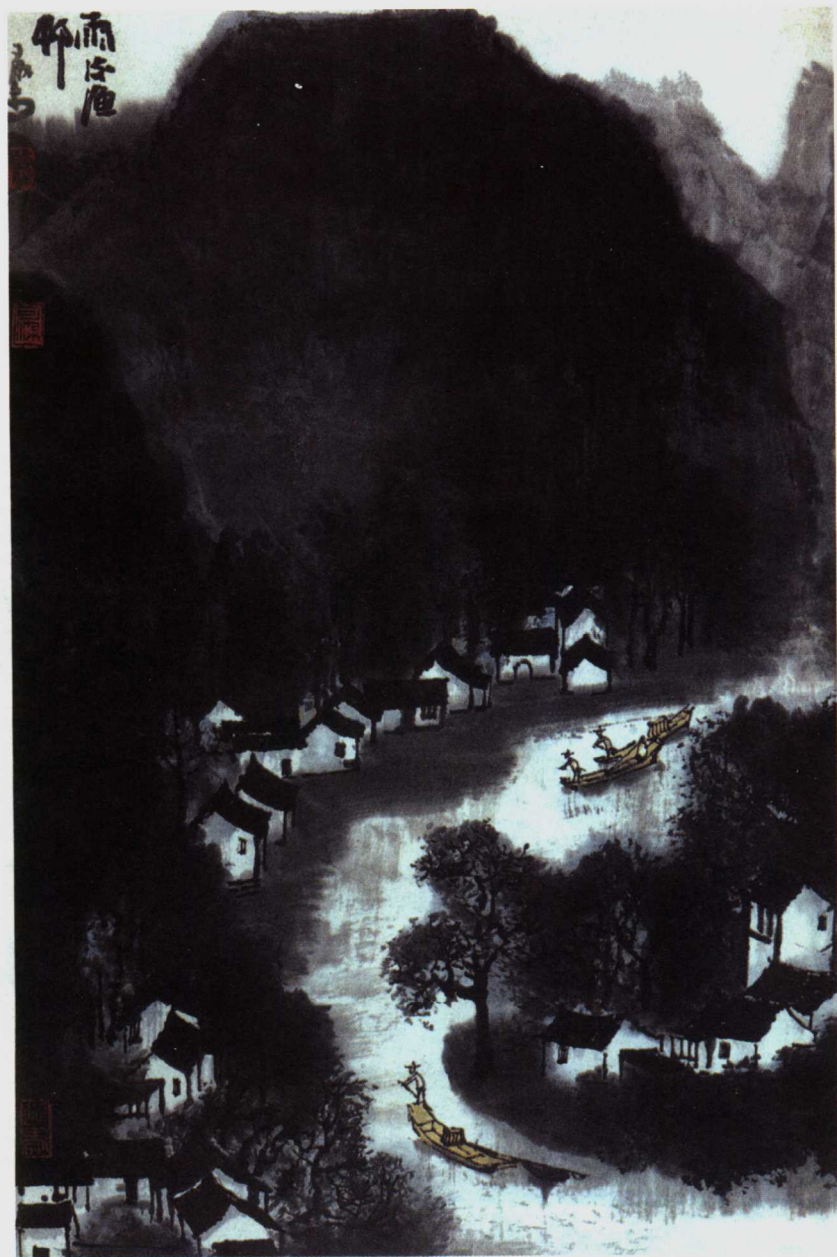
——《传统、生活及其他》

千岩万壑夕照中 1984

中国艺术的意匠，在世界艺术中是很了不起的。没有意匠就没有中国艺术。所以杜甫有句话叫：“意匠惨淡经营中。”

——《传统、生活及其他》

雨后渔村 56cm × 46cm 1960