

苦 禪 大 課 堂

孙燕华 李燕 主编

學苑出版社

苦禪大課堂

孫燕華

李燕

主編

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苦禅大课堂 / 孙燕华, 李燕主编. —北京:
学苑出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5077-4658-7

I. ①苦… II. ①孙… ②李… III. ①素描—
作品集—中国—现代 ②回忆录—作品集—中国—当代
IV. ① J224 ② I251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 288763 号

出 版 人 : 孟 白

责任编辑 : 洪文雄

装帧设计 : 徐 徐

出版发行 : 学苑出版社

社 址 : 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码 : 100079

网 址 : www.book001.com

电子信箱 : xueyuanpress@163.com

联系电话 : 010-67601101 (销售部) 67603091 (总编室)

经 销 : 新华书店

印 刷 厂 : 北京辉腾印刷有限公司

开本尺寸 : 787×1092 1/16

印 张 : 18.75

字 数 : 286 千字

版 次 : 2015 年 1 月北京第 1 版

印 次 : 2015 年 1 月北京第 1 次印刷

定 价 : 58.00 元

主 编：孙燕华 李 燕

编 委：侯一民 杨先让 傅以新 康 宁 崔瑞鹿

罗保平 谷 谿 李 杭 李 琳 李 健

李竹涵 李欣磐 徐金泊 夏冬雪 丁 闪

资料整理：夏冬雪 丁 闪 龚敬华

封底印章：齐白石篆刻

封面印章：刘冰庵篆刻

目 录

写在前面的话 /1

苦禅课徒稿 /3

序言 /5

画稿·手稿 /17

散文集粹 /49

谈八大山人 /50

欣逢盛时忆当年——居京六十年印象散记 /53

欣逢盛时忆杭州 /57

忆恩师白石翁二三事 /59

徐悲鸿传记《笔下千骑》序言 /61

画戏不解之缘 /62

电影文学剧本《徐青藤》前言 /70

苦禅大课堂——北京 /171

《苦禅大课堂》开学寄语 侯一民 /82

天趣洋溢 白石老人旁观叫好 杨先让 /85

好在跟人不一样 蒋正鸿 /88

- 功夫在诗外 周志龙 /90
- 满腔热情 课徒教学 庄寿红 /91
- 下笔追八大 笔墨见真情 傅以新 /92
- 苦学派学艺 吴丽珠 /98
- 和蔼可亲的老爷爷 王鸿勋 /103
- 大能大气大美 李春海 /108
- 画者从心 意无止境 刘龙庭 /112
- 书为心画，言为心声——一位老百姓的艺术家 刘曦林 /121
- 艺术是生命 艺术哲学是生活 陈雄立 /128
- 师法自然 示范受教 生存义 /130
- 看苦禅先生画画就是一种享受 朱祖荫 /132
- 潇洒挥毫舞泼墨 触笔淋漓惊鬼神 崔瑞鹿 /135
- 课徒教学 来者不拒 康宁 /139
- 禅门弟子 情真意切 李嘉存 /144
- 酷爱京剧的苦禅先生 马玉琪 /146
- 大气磅礴如泰山 朱鸿祥 /150
- 苦禅题画有真情 朱绮 /153
- 苦禅老人二三事 李欣磬 /159
- 且知且行 知行合一 王超 /165
- 课徒受教 以德为先 李竹涵 /172
- 勤于书法 临碑不辍 谷谿 /178
- 苍鹰一搏九重天——我为苦老画肖像 王为政 /182
- 日日挥笔勤习练 谆谆教导终受益 王同仁 /192
- 大象无形 大美不言 陈开民 /199

巧妙构思 追求新意 舒乙 /207

鉴定真伪要靠经验靠学习 雷振芳 /214

应认真系统的评价苦禅先生 崔如琢 /218

融合中西走新路 大巧大拙树新风 王兴家 /226

白石之后大宗师 天籁境界求自然 王建成 /230

弘扬传统文化 深入大写意花鸟画创作 程茂全 /236

漫谈苦禅大课堂 李燕 /241

为弘扬民族文化默默耕耘 武宝智 /249

附：李苦禅先生讲课记录 裘兆明笔记 /252

我们学演《三岔口》——回忆老师李苦禅先生 线天长（信函） /264

巡展——高唐、济南 /269

苦禅大课堂——2012年6月—10月 山东（高唐）李苦禅艺术馆 /271

苦禅大课堂——2012年10月—2014年6月 山东（济南）李苦禅纪念馆 /274

恩师李苦禅 范曾 /277

后记 /287

写在前面的话

这是一本纪实的书。一是集中了李苦禅先生的部分作品及画稿，记录和反映出苦禅先生的教育思想与教学方法，这一部分是《苦禅课徒稿展》的主要内容。二是集中了李苦禅先生的部分学生举办的多次的讲课——这一部分是对讲课内容的文字整理。他们讲课的内容记录了习画的切身体会，是真实的，有感情的，鲜活的。读过之后，我们会对古人的教诲理解得更深：“不积跬步，无以至千里”，“学而不思则罔”，“学如不足，犹恐失之”，“传道、授业、解惑”……苦禅先生与学生之间的情感与共同的追求探索，启发我们理解“中国的哲学实际上是人学”的道理，大到国事，小到家事，具体到学画习字只有整合理顺，符合规律，才能逐见成效。只有每个个体的人互相理解，谦恭诚待，聚合人气才能达到和谐与进步。

北京的十天展览和讲课之后，在高唐、济南的延续展，让我们体会在传播、学习优秀传统文化的各个方面，只有我们做不到的，没有不需要我们做的。为此整理出版这本集子，以推动苦禅大课堂的继续发展。

编者

2014年9月

苦禅课徒稿

序 言

古来文人之书画诗文皆先有“腹稿”，而后付诸笔墨成为“草稿”，再反复推敲以成“定稿”，于是一件创作“成品”便产生了。然而世间事往往有不同凡例者。东晋书圣王羲之写的《兰亭集序》墨迹，本系文章草稿，不然何以有圈改之处？但它却成为了书圣的代表佳作，令百世宗其书而叹其文。大唐颜鲁公的《祭侄文稿》与《争坐位帖》又何尝不是以“草稿”传世的成品？至禅宗思想弘行于中华，作者禅机顿悟之际又何尝有“草稿”之赘程？但于明心见性之超然、廓然、怡然之时，“心随笔运，取象不惑”，“亡有所为，任运成象”（五代时期·梁·洪谷子）。笔墨点划之间，妙趣不期而生，信口所拈之句，自成发人觉醒之偈。机灵勃发之时“忽然绝叫三五声，满壁纵横千万字”，可见于大唐草圣怀素的《自叙帖》中。明代亦有题画僧巨然（五代）的诗云：“老禅好画如好禅，不到觉悟不肯息，一朝纵笔恣挥洒，万里长江落胸臆。”比起“搜尽奇峰打草稿”的石涛和尚来，早处上上乘了。

因而，“稿”的概念，在中华文明体系中的实际表现是多层面的，是人因事而异的。昔日齐白石宗师作六尺《松鹰》，题之“白石老人自存自稿”，实为成品巨制，所谓“稿”是可以借此生发多幅《松鹰》题材之作的意义。他的一些得意山水、人物等等也有如此题记的，全然不同于他的一些纯属“草稿”之迹，画面往往以小字注明何处当如何画，如此可便于同题材的画稿重复创作，这乃是老人家为以卖画生计所至，未必是他得意之作。

1923年北京国立艺专西画系的学生李苦禅，拜师于齐白石宗师门下，目的在于“中西合璧”，将所学之西画可为我所用者融会于中国写意书画之

中，从而成为率先将西画有机地融入中国文人写意画的开拓者。例如：他在禽鸟造型方面，强调多角度的透视结构与大写意的笔墨相结合，不但质感量感突出，姿态尤显生动。在描绘“心灵之窗”的禽鸟眼神方面，突破了古人“圈中一点”的画法，而是以两点夹出眼神光的画法，尤令猛禽之眼闪闪射远，又以“月牙点”、“小横点”表现出小禽鸟的温顺。他更强调有限的画面是大千世界的一隅，将西画注重写生基本功的研究引来，用以“激活”长久被国画家忘却的大唐张璪所云“外师造化，中得心源”的要旨，正确理解齐白石“删去临摹手一双”的教诲，并得到了齐老师的赠诗赞许：“深耻临摹夸世人，闲花野草写来真”，“怜君能不误聪明，耻向邯郸共学行”（1924年诗句《白石诗草·卷二》）。

李苦禅不仅是书画家，也是美术教育家，他的个人创作思想与方法是积极的、拓展的、开放的，这和他的教学思想与方法是完全统一的。当我们直面他留下的这些“画稿”与心得笔记时，即可明显感到他作为一个率真、热情、诚恳的教师是怎样“传道授业解惑”的。

他留下的画稿、文稿乃历经事变的劫余之物。其大致可分为两类。

（一）教学演示类

他认为入门于写意先要做到“有意有法”，超越此阶段后进入“无意无法”，若能达到“忘意忘法”的至高阶段，那将是由作者的人品、天分与学养诸因素所决定的。但在院校学习写意绘画，务必以有法可循的科学教学程序来实践，那才是稳妥的对学生负责的教学。如此，须分三步实践。第一步是写生阶段。通过写生，特别是速写的方法来把握大自然中的生动形象。其中有慢工与速工：通过对禽鸟标本的静态写生，研究不同角度下物象的解剖结构与质感。通过速写稳、准、狠地抓住物象最生动的一瞬，同时通过对物象动态的仔细观察来做记忆画。总之，是从大自然中找画稿，而不是从画谱和别人画中搬拼画稿。第二步，习作阶段。把写生速写的稿子用国画工具，以笔墨技法过渡到宣纸上来，以书法笔触将心目中的物象——意象写出来，即具有“写意”——“写出意象”的初步体验。其中可以借鉴古人与他人的方法为己所用，而不是为临摹而临摹。如此会自然

过渡到第三阶段，创作阶段。至此，已可基本熟练地以传统技法表现自家的意象，形成自家的风貌。应当说这三阶段不是截然分开的，乃是相对而言，一旦初历三阶段，此后便可交相推行了。他主张一生不丢下写生速写与观察，一些好的速写已带有意象的倾向，即合理的夸张与取舍，已具备相对独立的审美价值。在习作过程中，为了加强表现效果，自然会在前人基础上更加丰富自己的笔墨造型与章法处理等等技巧，更广阔地延伸自己的创作思想。苦禅先生的以上主张并非止于口头，他更注重在学生面前随讲随画，这同他的恩师白石翁和徐悲鸿院长一样，以毫无保留的态度演示技法，或侧重于局部的演示，或从始至终全过程的演示。梁黄胄先生对苦禅先生的这种示范教学给予了充分的肯定，他说：“当面看着老师画画，是最好的学画方法。”苦禅先生在这种实实在在的教学过程中留下了大量的“画稿”，而且大部分当即赠予了学生。

（二）即兴即思的笔墨留迹

写意书画的本质——写出心目中的意象，这种创作方式决定了作者灵机妙思不抒不快之际，留下了即兴即思的高超妙曼的笔墨之迹，它并非精心设计架梁构屋的垒砖排瓦，乃是一气呵成之后再无重复之可能的作品，自注为“遣意”之稿或钤印“苦禅造稿”者，实则皆可视之为成品，而且其随意间正趋于“无法”与“忘法”之状态，恰如儒典所云“不勉而中，不思而得，从容中道”的妙境。其案边习碑摹帖之备的毛边纸、元书纸、无名纸，却往往承载了作者的许多佳作。有时苦禅先生亦称这类作品“乃此纸之大幸也”！展品中尚有在“特殊时期”中写于蜗居斗室的小品，题字怪异，乃是嘲谑国贼之作。

通观苦禅先生的“画稿”，亦感受到他所经历的时代。他并非被动地受其所处时代的种种思潮的左右，而是清醒地面对种种新旧、中西思想的人文环境，有取舍，有张弛，有独立思考，方成就了自家独特的艺术与教学体系。他在对中外美术史的全面探讨中确立了“中国文人写意书画乃是最高度的书画艺术”，从而在乱相纷杂之中坚守传统大写意书画，矢志不移。但同时又将西方绘画可为我所用者融会其中，其难在一个“融”字；如果

将中西绘画元素硬拼凑到一起，而未起“化合反应”，那是表面化的撮合而绝非有机的融合。苦禅先生的画一看便知是地道的中国文人书画——大写意，但绝非守旧、搬旧、攒旧的文人画，他的作品是在继承传统的大写意美学思想的宏基之上，包容了本国丰厚的姊妹艺术如京戏、金石美等等，同时又消化了西画元素，从而推进了大写意书画艺术的发展，形成了大写意书画艺术的新时代风貌。正如他的恩师白石老人在 1928 年对这位年方 29 岁的弟子所预言的“苦禅仁弟画笔及思想将起余辈，尚不倒戈，其人品之高即可知矣！”

中央文史研究馆馆员

李 燕

2012 年 8 月

苦
禅

大
课
堂

年逾八旬的李苦禅先生仍热心为社会上的美术爱好者们讲述传统艺术。

1961 年秋，在煤渣胡同美院宿舍的李苦禅（坐者）与学生（从左至右）王振中、詹庚西、龚继先、苏友中作示范。

1977年李苦禅在全国少数民族美展上为少数民族作者们座谈传统艺术并演示写意画技巧。

此图片约摄于1978年，前排就坐者从左至右是：胡爽庵、董寿平、蒋兆和、鲍尔汉（前蹲着是其女儿）、李苦禅、王遐举。后排站立者从左至右是：李燕、范曾、刘炳森、鲍尔汉夫人，李慧文（苦禅先生夫人）、萧琼（蒋兆和先生夫人）。