

现代
鲁籍
中国画
名家
研究

◎ 主编 王 滨

人 民 美 術 出 版 社

现代鲁籍中国画名家研究

主 编 王 滨

副主编 乔念祖 张荣东

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

现代鲁籍中国画名家研究 / 王滨主编. — 北京: 人民
美术出版社, 2005.11

ISBN 7-102-03489-x

I. 现... II. 王... III. ①中国画—作品集—中国
—现代②中国画—艺术评论—中国—现代
IV. J222.7②J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 134121 号

现代鲁籍中国画名家研究

出 版: 人民美术出版社

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 胡建斌

设 计: 周旭旭 常 晓

制版印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

发 行: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 41

2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-102-03489-x

印数: 3000

定价: 368.00 元

目 录

现代鲁籍中国画名家研究

——→01	序	
——→07	笔落风云 正气浩然	李苦禅绘画艺术研究
——→21	让作品说话 任历史筛选	柳子谷绘画艺术研究
——→37	全才艺术家	关友声绘画艺术研究
——→51	内美深蕴 复归自然	郭味蕖绘画艺术研究
——→67	自在天成 终臻化境	于希宁绘画艺术研究
——→83	山水心境	黑伯龙绘画艺术研究
——→95	率真朴拙 浑厚天成	崔子范绘画艺术研究
——→109	浑厚朴穆 自然灵动	许麟庐绘画艺术研究
——→121	高怀见物理 逸气得天真	张朋绘画艺术研究
——→133	画中诗韵	孙其峰绘画艺术研究
——→147	水墨人生	周韶华绘画艺术研究

目 录

现代鲁籍中国画名家研究

——→163	现代水墨先驱	刘国松绘画艺术研究
——→175	妙手构冰雪世界	于志学绘画艺术研究
——→189	朴拙奇特 意趣横生	江文湛绘画艺术研究
——→203	拥抱自然 大麓新风	郭怡琮绘画艺术研究
——→217	水墨重构	姜宝林绘画艺术研究
——→231	东方艺术精神的诗性张扬	韩国榛绘画艺术研究
——→243	大地上的诗情	刘大为绘画艺术研究
——→257	朴茂生动 自然清新	赵宁安绘画艺术研究
——→271	画境入禅	陈玉圃绘画艺术研究
——→285	林泉高致	王明明绘画艺术研究
——→297	道法天地间 化写心中山	张志民绘画艺术研究

序

有容乃大

山东西部为鲁，东部为齐，鲁文化充实、质朴、谨严中正，植根内陆厚土，是中国儒学的中心地带，齐文化空灵华侈，生动开放，接受海洋雄阔的浸润，富有神奇浪漫的气质。齐、鲁文化互渗互补，既有深厚的德治主义和礼乐传统，又具有较强的开放性、灵活性。千百年来，齐鲁文化几乎包含了我国古代所有的诸子百家的思想，构成了庞大的思想体系，它以黄河之流长、泰岱之绵延，融会百家，底蕴深厚，成为中华文化的源头之一。传统儒家文化的正脉发迹于齐鲁，除了文化圣人孔子以外，早期主要人物绝大多数都出现在这一带，山东自古经济发达、儒家气脉深厚、人文情貌雄浑。齐鲁文化以“人”为本，以“仁”为核心，以“和”为贵，以“礼”为形式，以“天人合一”为目标，而“天人合一”也是中国美学追求的最高境界。深厚的传统底蕴决定了齐鲁艺术的特点，齐鲁之士一方面具有深厚的人文关怀和现实忧患意识，同时又充满创造精神，以丰富的艺术创造实现了“天人合一”、宁静致远的审美境界。齐鲁艺术家自远古就追求那种返朴归真状态中游于艺的艺术创作，追求“物我两忘”的“写心”境界。

在山东的国画史上，展子虔、张择端、梁楷、李成等古代画家以富有齐鲁文化特点的艺术创造为山东国画写下了辉煌的一笔。近现代以来，山东籍国画名家始终是中国画的重要力量，山东画家之多，画家水平之高始终为世人所瞩目。在近现代中国绘画史上，山东画家是最具深远影响的创作群体之一，山东画家所体现出的创作风貌既深刻体现了齐鲁文化的博大精深，也充分反映出中华民族文化的特质。山东深厚的文化底蕴塑造了山东人特有的思想行为方式与性格气质，山东籍国画名家的创作风格与之有着内在的深刻联系。但长期以来，山东还没有一部全面介绍、系统研究山东籍画家的专著，画家独特的创作思想、鲜明的创作风格以及丰厚的创作成果有流失、消亡的危险。

《现代鲁籍中国画名家研究》是一项由山东省人民政府批准并拨专款扶持的文化工程，是山东艺术学院《抢救整理研究山东文化艺术遗产——绘画艺术成果科研项目》的核心课题，由山东艺术学院艺术研究所承担。旨在全面反映20世纪以来山东籍国画家、长期在山东工作、与山东有过密切联系的国画名家的艺术成就，体现他们在学术

上所达到的高度，着重论述山东画家在中国近现代中国画坛的重要作用，展现山东作为文化大省和文化强省的风采。

该课题自立项以来，受到社会专业美术工作者及广大美术爱好者广泛地关注和支持，省领导专门作了批示，并由财政厅拨专款予以扶持。《现代鲁籍中国画名家研究》通过对鲁籍或与山东有密切关系的国画名家创作成果的抢救整理和潜心研究，分别从艺术成就、人生历程、理论定位等方面对有代表性的画家进行全面介绍，深入发掘画家的创作与齐鲁文化的关系，从而为中国美术的专业创作者、研究者及广大读者提供可资利用的翔实、权威资料。画家的人选标准突出强调其学术水平，综合考虑画家对中国画发展的贡献、影响等因素，力求体现出较高的学术性。经过专家的广泛论证与课题组成员的勤奋工作，《现代鲁籍中国画名家研究》经过近3年的筹备、组稿，现在正式出版，为当代齐鲁文化的弘扬做出了积极的贡献。

《现代鲁籍中国画名家研究》以画家的个案为研究内容，编织了一个完整的、能够代表现代中国画艺术成就的脉络：有故去的李苦禅、郭味蕖、黑伯龙、关友声等国画大家，又有老而弥坚的崔子范、许麟庐、于希宁、孙其峰、周韶华、刘国松、张朋、于志学等国画名师，而江文湛、郭怡琮、姜宝林、韩国榛、刘大为、王明明等山东籍国画名家，在中国当代国画界更属于中流砥柱。审视山东画家，虽然分散在全国各地，但都表现出了齐鲁文化的共同特点：善养“浩然正气”，有深厚的人文情怀，勤奋进取，既追寻传统又有开放性与包容性，努力表现那种向上、友善的力量，追求一种和谐的艺术境界。

李苦禅的绘画风格大气磅礴，沉郁雄浑，既具有传统文人画的格调，又充满鲜明的时代特征，是中国现代写意花鸟画的集大成者。他的笔墨率性自然，意蕴丰厚，达到了炉火纯青的自然化境。他是一个具有深厚传统文化修养和淳朴自然人文情感的画家，将自己传奇的人生融入笔墨，进入了返朴归真、天籁自鸣、与天同契的境界，他具有深刻影响的真正创造，业已成为中国画在延续传统并向现代审美形态转变的重要画家。

柳子谷在创作中力求景真、情真、理真，强调人品与画品的统一，厚积薄发，是一个多年被封闭、境遇坎坷的艺术奇才，人物、山水、花鸟兼备，尤以兰竹闻名于世。柳子谷绘画，始终高度注重形似与神似相统一，继承与创新相统一，诗、书、画相统一。他的作品格调高雅，清新飘逸，柔中有刚，雄秀并蓄。他的花鸟画秀丽清新，俊逸刚健，生趣盎然。山水画则以文人画的笔墨方法，加上写生得来的形神兼备的形象，营造出真实生动的北方山水的神韵。

关友声的绘画具有纯正的中国画的笔墨神韵和空间造型意识。他学习传统，没有南北宗门户之见，兼容并蓄。因此他的画既有北宗的雄强浑厚，又不失南宗的清新秀润，结构严正而又笔墨生动，这是非常难得的。近代时期由于对清代以四王为代表的

正统山水画风的不满与反叛，许多画家转而从北宗和结合南北宗寻找发展山水画的契机。关友声的绘画是南北宗结合，他在这方面的探索具有很高的价值。

郭味蕖成功解决了花鸟画与时代感的关系问题，成功解决了文人花鸟与大众文化的衔接，自觉地意识到并努力地实践了花鸟画的继承和创新的命题。如果说，在齐白石之后，潘天寿是在简笔花鸟画方面解决这一课题的代表，于非闇、陈之佛是工笔一路创新的代表，郭味蕖及其同乡于希宁等则是半简语体变革的典型人物。正是由于他们共同的努力，五六十年代的花鸟画不仅在共性的新情新意的表现方面发生了内美的变化，也酿成了新中国成立后第一个花鸟画发展的高峰期。

于希宁属于厚积薄发、大器晚成的艺术家，一生勤奋执著，锲而不舍，是艺术的集大成者，那种充满独特感受的心灵物象显示了他在中国画领域所达到的新境界。他也是一个深入生活，自觉负载、表现时代精神的具有深刻人文关怀的画家。他晚年的绘画更趋自由，达到了艺术上新的化境，闪烁出了返朴归真的艺术灵光，进入了自由、率真、充满天性的至高境界。

作为北派山水的代表人物，黑伯龙的山水画对山东乃至中国画坛产生了深刻的影响，他绘画意境的深邃、绘画语言的深度、作品内涵的丰厚都为中国山水画创作带来了规律性的启示。黑伯龙在山东的影响最大，山东几乎所有的山水画家都受到过他的影响。而黑氏山水也以重传统，师造化，讲学养的特点而成为山水画界的正脉，尤其适合人文积淀丰厚的齐鲁大地。

崔子范的创作在中国现当代独树一帜，他属于典型的大器晚成的画家，有着深厚的生活底蕴，他的创作充满劳动人民的情感，有时还弥漫着童年农村回忆的沧桑。他的绘画粗犷浑厚，有强烈的时代精神。在创作手法上，他以强烈、饱和的色彩，高度提炼、概括的造型，粗犷、稚拙、融合西方构成因素的图式，为中国大写意花鸟带来了新的面貌。他的创作自然、随意，艺术效果浑然天成，具有相当开放、自由的艺术理念，对中国大写意花鸟画产生了深刻的影响。

许麟庐从白石老人那里继承了中国传统绘画的精髓，将自己的风格不断地推进，他的国画已经自成一派，奔放开阔，龙飞凤舞的气势和充满灵气的点化都使得他的国画水平代表了当代中国国画的水准。许麟庐作画，走笔如风卷老树，泼墨似波涌深潭。力遒劲奔放，有闪电撕裂铅空之姿；情饱满畅达，具洪水咆哮峡谷之态。无论大作小品、花鸟山石，全都貌似随意挥就，天趣盎然，细看又见法度森严，匠心独具。

张朋在选材和大结构上师传齐白石，笔法上有岭南没骨画法的特征，墨法上胎息明清名家，造型及结构又结合西画的技法，形成自我。他的艺术修养非常全面，他将中国画笔墨与书法、诗文、篆刻等融于一炉，全面而精到地体现了中国纯正的水墨艺术精神，在花鸟、山水、人物画等方面，他均有很多独到之处，他的严谨求实，淡泊宁静、开阖自如以及广大精微等艺术风格特色，对于当下时代有着巨大的现实意义。

当一些对传统美学精神有研究的前辈艺术家相继逝世后,孙其峰接过这面旗帜,在他的艺术中加以继承和弘扬,他成为20世纪下半叶继承民族艺术的传薪者。传统美学精神得到弘扬是中华民族兴旺发达的体现,他虽历尽艰辛、披荆斩棘,但应该说他是一位成功者。让中华民族文化瑰宝能够得到发扬而不致泯灭,是炎黄子孙共同的心愿。孙其峰坚信,艺术越是民族的越能走向世界,因此他的脚跟坚定地站在民族的沃土上。

周韶华勇于走前人没有走过的路,他的主攻点始终对准着实践,对准着创新。在长期对艺术锲而不舍的探索中,他另开蹊径,形成了独特的艺术风格。一方面他用冲击力极大的创新实践,向传统的惰力与禁锢作义无反顾的挑战,寻找新的着力点,建构新的境界,创造新的经验。另一方面又从美学的高度,用理性的思考为这种实践导航,在大胆而又合理吸收各种文化艺术观念的基础上,逐渐形成自己的理论主张和体系。

在刘国松的艺术实践中,不断发掘艺术媒材的表现潜力,不断尝试媒材效果的种种可能性,从而创造了一整套技法。刘国松以他特有的艺术方式,已经得到美术界愈来愈多的关注,并且成为了20世纪中国绘画史上一个重要的组成部分。在台湾他被誉为“现代水墨之父”,在大陆被称为“中国现代绘画的先驱”,皮道坚教授更把他誉为中国美术史上最具革命性的画家。

由于开创了中国画中冰雪山水画,于志学成为开宗立派式的中国画坛先锋。他通过长期艰苦的艺术实践,创造了一整套冰雪山水画技法,该画法填补了传统中国水墨画一千多年来不能直接画雪,更不能画冰的空白,为中国画开拓出一个崭新的表现领域,使传统中国画的表现对象由“山”、“水”、“云”、“树”的“四大件”发展到“山”、“水”、“云”、“树”、“冰雪”。

江文湛对现代艺术观念所蕴涵的人性解放、梦幻意识、综合情感、形式语言抽象及超现实主义等思想,显示了极聪敏的感知力。一方面,他对传统思想中已经内涵或合拍的现代意识,采取认同和强化发挥的态度,诸如内似传统中玄虚模糊和形而上的思维方式。另一方面,他对外部世界新鲜的思想观念伸开了臂膀,采取兼收融合的态度。江文湛的绘画图式已经成为中国当代花鸟画极富个性的艺术范例。

郭怡琮把表现在自然原始的生命形态,把表现大自然赋予生命的韧力定为自己的创作使命。创作旨向和审美情趣是在塑造浑然和谐的生命整体,所表现的不在于形象本身,更不在一枝一叶,而在于一种整体精神和气质的症状,在于那蓬勃的山野之气和生生不息的精神。他用自己的艺术实践建构了属于新时代的大麓画风。

姜宝林创作的核心意象是充满东方情韵的构成,他一方面挖掘、延伸传统绘画的基本营养,另一方面充分营造现代人的情趣与视觉图式,从而实现了对中国传统审美的重构。姜宝林的艺术创新对当代中国画几乎是一种临界的探险,他的内在精

神气质浑厚纯真，他也对时代充满热情，那种时代所负载的精神符号是他的艺术图式的灵魂。

作为中国当代水墨人物画的重要代表，韩国榛的艺术道路在近现代中国画家中具有有一定的普遍性：接受过正规的西画教育，与中国传统文化隔绝许多年，最终认识到中国传统文化精神的真正实质。韩国榛在创作中注重各种艺术表现手法的融合，他以一种开放而非封闭的心态探索水墨人物的当代图式，形成了以中国画笔墨语言为核心、充满时代气息的艺术表现风格。韩国榛创作的风格雄浑厚重，拓宽了人物肖像画的艺术境界。

刘大为不仅以充满时代精神的创作题材赋予了作品的当代价值，同时他在创作中所体现出的继承与融合精神也为当代人物画创作提供了可贵的范例。而他在艺术上不断积淀，以积极的人生激情和充分的艺术积累完成了艺术上持续的突破，从早期《帕米尔高原的婚礼》、《巴扎归来》等到近期的《雪线》等作品，完成了艺术思考和艺术境界新的开阔与提升。

赵宁安的画以墨色为本，但大胆利用艳色、纯色、灰色，为意境营造服务。赵宁安的中国画作品大致分五种：工笔；大写意；以水粉、水彩技法入画者；以速写技法入画；以版画表现法入画者。他的花鸟画给人的印象朴茂而生动，自然而清新，不炫奇弄巧，不追随时尚，却萦绕着朴质的诗情，颤动着点线的节律，闪烁着迷离而清新的光与色。

陈玉圃延续、发展了中国文人画的传统，他以浓厚的文人气质、澄明的心画之境、深刻的艺术哲学、精湛的笔墨技法为中国文人画的当代形态做出了自己的诠释。陈玉圃坚定地传承文人画的精神，远离世俗的污染，游于自由的精神之海，他超越了文人画的表面形式，以禅作为自己艺术哲学核心，走向了一种艺术的自觉。在陈玉圃的绘画艺术中，诗画合一，意境深远，文学趣味与笔墨有充分的融合。

王明明的绘画特质纯粹、宁静，具有传统文人的林泉高致，他人物、山水、花鸟兼能，在绘画中自觉融合着不同题材的边界，情景交融，不断深化、延伸着中国画表现的意境，成为中国当代自觉深入传统、推陈出新的重要画家。作为当代立足传统，充分领悟传统文化精神，并不断推陈出新的代表性画家，王明明以文人画的恬淡之美与现代意识相融，以传统笔墨精神与生活深度相融，创造出了《杜甫》、《招魂》、《卖炭翁》、《虔诚的信徒》、《苗乡三月》、《林泉高逸》等令人难忘的作品，格调清新典雅，受到世人的喜爱。

在齐鲁画坛的山水画被一种群体化的风格所覆盖时，张志民山水画的出现“正标志着上一个世纪60年代以来甜俗画风的终结，他给齐鲁山水画带来了骨气和雄浑，他的绘画探索正迈着坚实的步伐向齐鲁文化的腹地挺进”。张志民的绘画开始重新续写了齐鲁大地上“天人合一”的山水理想。他的山水画因独特的风格而成为真正具有现代

意义的山水画，其向现代意义的转化是借助传统笔墨精神和现代绘画的探索来表现一种雄强磅礴的精神而完成的。

把山东画家视为当代中国画坛的中坚力量并不为过，八届全国美展山东的入选率、获奖率及获奖总数均居全国首位。第九届全国美展山东入选144件，获奖34件，入选率及获奖率继续保持名列前茅的地位。由中国文联和中国美协主办的“97中国画坛百杰”的评选中，山东有11位中青年画家荣获百杰称号，占据其总数的十分之一。张志民、孔维克、梁文博、赵建成等一批重要实力画家在中国画坛脱颖而出，以充满鲜明个人特色的艺术创造为中国画的发展做出了贡献。

山东画坛群峰连绵，在有着深厚传统底蕴的齐鲁厚土中，有数量很大的青年画家自觉致力于中国画现代形态的建构，他们形成了山东画坛的基本前进力量。当代的山东，具有齐鲁文化最为繁盛时期的基本特征：经济强盛，文化繁荣，艺术创作活跃，风格倾向多样，从普遍的现象看，深厚的传统文化对国画产生了深刻的滋养，国画作品的精神内涵不断深化，山东的中国画创作群体已经成为中国画的重镇。

《现代鲁籍中国画名家研究》无疑是对百年来齐鲁国画家状态的梳理与整合，百家之流，汇聚江河，这是一个前进的、运动的、不断壮大的艺术源流。

《现代鲁籍中国画名家研究》撷取齐鲁国画家的代表进行个案研究，有异于美术史的编写方法。由于时间、资料所限，尚有许多有代表性的画家未收录其中，大量知名画家有待于我们进行更加深入的研究。而山东中青年画家的崛起，也为我们提供了更加宽泛的研究素材，有待于我们在今后的工作中作进一步的梳理。

本书论文各篇目撰稿人员为：张荣东、乔念祖、侯弟坤、王兴堂、刘曦林、宋文京、马知遥、牟健梅，作者署名见各篇论文末尾。

在本书的编辑出版过程中，受到省政府和学院领导的关怀与支持，得到了美术界同仁的深切理解与帮助，人民美术出版社及程大利先生给予了非常有益的指导，使这项课题得以顺利面世，在此谨表谢忱。

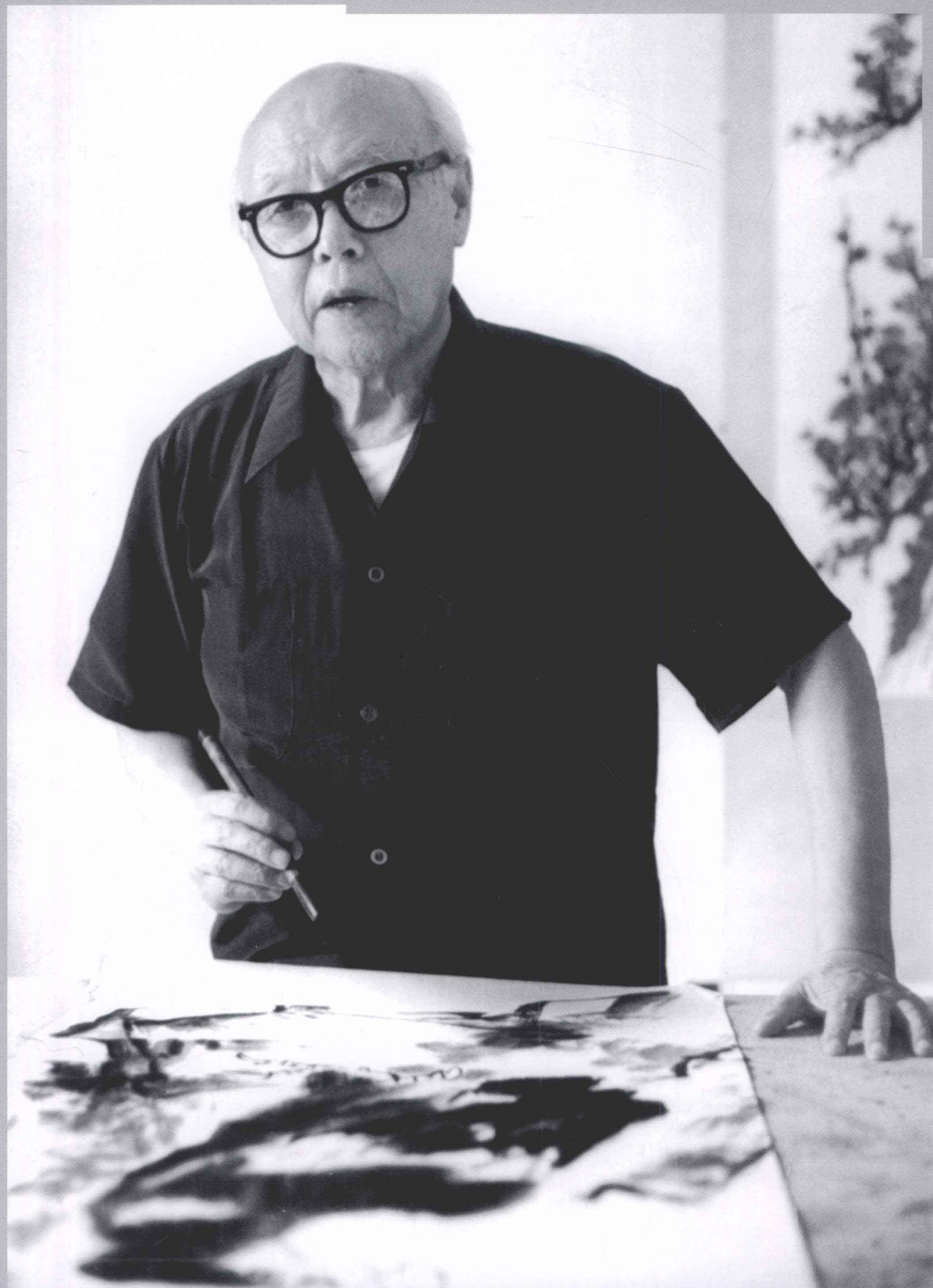
山东艺术学院

《现代鲁籍中国画名家研究》课题组

二〇〇五年十一月十七日

笔落风云 正气浩然

——李苦禅绘画艺术研究

一、李苦禅的人生艺术历程

李苦禅，原名李英杰，李英，字超三，号励公。1899年1月生于山东省高唐县李奇庄一个贫农家庭。他幼年生活艰辛，但受民间艺人的影响，对艺术萌生了浓厚的兴趣。及长，他对绘画及文学的兴趣已渐至痴迷，由于学习成绩优异，他获得了免费从乡村学校转到聊城中学读书的机会。在江北水城聊城，生活虽然穷困，但李英杰学习刻苦，成绩优异。他常在课余时间登上著名的光岳楼凭栏远眺，观湖光水色，天边浮云，胸臆为之开阔。

1918年暑假，一心从艺的李英杰只身来到北京，在北京大学附设的业余画法研究会（后名“造型美术会”），从徐悲鸿学炭画（素描）。1919年，李英杰作为聊城中学学生代表赴北京，投入到“五四”爱国学生运动中。当时他决定留在人文荟萃的古都，由于没有住处，只好暂时栖身位于西四的慈音寺中，与众僧相处。不久，考入北京大学附设的勤工俭学会（又名法文专修馆），半工半读，学

习绘图和法语，在同学中，他见到了毛泽东、徐特立等人。1920年开始，他到北京大学中文系旁听，1922考入北京国立艺专西画系学习。由于没有经济来源，经常靠晚间课后拉洋车维持生活，含辛茹苦，不足温饱。同学林一卢赠其一个艺名——苦禅（苦，即苦难的经历；禅，古称写意画为禅宗画），李英杰听后连说“名之固当”，并从此名李英，号苦禅。

1923年，对国画产生浓厚兴趣的李苦禅注意到了不拘于传统、敢于创新的齐白石，并登门拜师，成为齐白石的第一位弟子。其时，齐白石初到京师，名气尚微，他见到李苦禅后深感愉悦，后来曾题诗以记，并注曰：“余初来京师时，绝无人知，陈师曾已名声噪噪，独英也欲从余游。”进入师门后李苦禅充分显露了他过人的才华，他与齐白石心灵相契，如师亦友，他的一幅《鱼鹰图》深得白石老人之心，欣喜之余，白石老人题诗后又写道：“余门下弟子

数百人，人也学吾手，英也夺我心，英也过吾，英也无敌。来日英若不享大名，天地间是无鬼神矣！”

1925年，李苦禅于北京国立艺专毕业，任北京师范学校的美术教师，兼任保定第二师范美术教师。1930年，杭州艺专校长林风眠先生聘其担任中国画教授，他说：“当今大写意画，吴、齐双峰插天；老潘（天寿）是吴昌硕弟子，你是齐白石弟子，二人咸集我校，实为幸事。”其间李苦禅与潘天寿朝夕相处，切磋艺术，并结识张大千等人。1934年，因出面保释两位被国民党当局逮捕的进步青年，被艺专弄权者疑有“通共”之嫌，拒绝延长聘书日期。回北平执教。1937年，北平沦陷，李苦禅断然辞去日伪学校的教学职务，隐居在西城柳树井胡同2号。其间，多有爱国志士在他的画室藏身，他曾经保护抗战军官藏身并送其到抗战边区，并为中共地下抗日组织搜集情报。1939年，他因“通八路”的罪名被捕入狱，日军严刑拷打28天，李苦禅坚贞不屈，日军最终得不到任何口供，未抓到任何证据，又慑于他的社会影响，且妄图收买人心，无奈将其释放。出狱后他仍然暗中资助爱国志士及其家属，直至抗战胜利。

1946年，李苦禅任北京国立艺专教授，并被文化艺术界推选为中国美术作家协会常任理事。1949年，与何思源、徐悲鸿院长等呼吁和平解决北平战事，保全历史文化古迹及百姓生命财产。解放后受到不公正待遇，没有工作，生活艰难，1950年上书毛主席，请求安排工作，毛主席当即写信给徐悲鸿院长，并派秘书田家英前去看望。1951年，至中央美术学院任教。

1964年，康生、江青在中央美术学院实验“社教运动”（即日后“文革”运动的雏形），李苦禅受到批判。到1966年“文革”期间，第一个被诬为“反动学术权威”，被公开批斗，毒打，抄家。之后又被“下放”到河北磁县农村劳动。1971年，李苦禅因病屡次倒在田间，回到北京后，被分配到中央美术学院传达室看门，不久，在凄凉与疾病中退休。1972年，周总理派人请李苦禅等画家为宾馆、使馆作画。3年间他义务为国家作画三百余幅。1974年，又被“四人帮”打成黑画家，连续遭大会批斗。

“文革”后，李苦禅恢复名誉及教授职务，创作了《红梅怒放》、《晴雪》等，表达内心的喜悦。1977年，为文化部中国画创作组（中国画研究院筹备机构）义务作画二百余幅，又先后任中国美术家协会理事、中国画研究院院务委员与政协第五、第六届全国委员会委员。80年代初，拍摄“中国花鸟画”、“苦禅画鹰”与“苦禅写意”等科教片，创作完成了巨幅《墨竹图》与《盛夏图》等杰作。1983年6月11日凌晨1时作古。

李苦禅一生经历坎坷，不负苦禅之谓，而他又不惮于人生之苦，有凛然之气节与深厚内蕴，以惊人的才华和胸中的浩然正气创造了厚重、博大、雄奇、壮美的艺术境界，成为中国现代大写意国画大师，他的人生艺术经历、思想与其艺术杰作一起，都已成为时代精神的结晶和后人宝贵的精神财富，为中国现当代中国画艺术界树立了艺术与人生双重的范本。

二、齐鲁文化的典型代表

李苦禅生于山东高唐的贫苦农民家庭，他身上有齐鲁之士的豪侠慷慨之气，而他在逆境中表现出来的坚韧正直、积极进取的人格品质，正是山东千百年积淀下来的人文美德。他在人生和艺术中体现出的爱国气节与平民精神更使他有了典型的人民艺术家的特征，齐鲁先贤孟子曾说，“所谓大丈夫，富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”，由是观之，李苦禅可谓真大丈夫矣。

曹禺在文章中说：“苦禅老人的一生，我听到过许多传说。在我的头脑里，他仿佛是一个传奇式人物。歌德曾引过一句拉丁诗：人生短促，艺术长存。我知道这并不是说任何艺术，而是人民所肯定的艺术。苦禅老人的画就是这样的艺术。”苦禅先生也常讲一句话：“必先有人格，尔后才有画格；人无品格，下笔无方。”他的言行充分体现了齐鲁文化以人为本，以仁为核心，以和为贵，以礼为形式，以“天人合一”为目标的人文内涵。他发扬了山东人诚实守信、吃苦耐劳、尊师重教、扶弱济贫等传统美德，并以自己独特的人生、艺术个性将其发扬光大。

李苦禅把齐鲁之士心系天下、关注现实、充满忧患济世心态的特点体现得淋漓尽致。他性情直率、朴实无华，不擅逢迎，身上有一种凛然之正气。

李苦禅最爱文天祥的《正气歌》：天地有正气，杂然赋流形，下则为河岳，上则为日星，于人曰浩然，沛乎塞苍冥。李苦禅其人其画都弥漫着这种浩然存于苍冥间的正气。他自幼酷爱习武，喜欢打抱不平，关于他以武功惩恶的轶事很多。他对恶人绝难隐忍，对于百姓和朋友，却又是一脉春风。在民族危难的年代，李苦禅不堪做亡国奴，辞去一切职务，隐居卖画为生。他暗中保护资助爱国志士，被打入监狱，在狱中他不畏酷刑，体现了一个爱国文人的浩然正气。“十年动乱”开始后，李苦禅是中央美术学院第一个被公开批斗者。在私设的“小公堂”里，苦禅被两名“学生”连续毒打十余日，几乎被打死，仍坚贞不屈。苦禅老人说，“不可为一时的名利之诱或暴力之迫而出卖灵魂，更不可卖友求荣。”在“造反派”私设的监狱里，

李苦禅仍偷偷地练气功、站桩。他对家里人说：“我要亲眼看看这帮祸国殃民的东西自遭天报！”著名画家黄胄说，“你不管怎么批，怎么斗，苦禅对新社会，对社会主义，对共产党，总有感情。所以我觉得李苦禅老先生还活在我们心里，在美术界他是少有的一个人物，是一代宗师。”

出身贫寒的李苦禅有深厚的民间情结与平民精神，这造就了他胸怀博大、淡泊名利的人格精神。苦禅老人来自民间，他对朴实的平民百姓有着很深的感情，在与人的交往过程中，他身上所体现出的是热忱无私、诚实守信等传统美德。他身为教授，却乐于和贩夫走卒交往，他交的穷朋友特别多，谁有困难他就倾囊相助，从不计回报。他从事美术教育60年，爱学生如子女，他对学生求画总是有求必应，学生毕业分配的时候，他就说：“谁分配到外地，我先给他画一张。”开完画展，他把所有收入的画款都给没钱的学生用。贫苦出身的他非常节俭，与其对他人的慷慨恰成反比，他曾经对自己的学生说，“不能浪费纸啊，画画，画坏了以后不要扔掉，在纸上练大字，大字练一段，再练小字，小字练完了还不要扔，还要练线条，直到把纸画黑了为止，画黑了也不要扔，留着笼火。”从来以诚信待人的李苦禅为人也有信、爽直，言行如一，从不食言。曾有老友请他作画，欣然应允。结果因有事未及时完成。不久，他接到老友病故的讣告，痛心不已，当即作《百莲图》，题老友之名，盖章后携至后院，肃立悼念后将画焚烧送故友在天之灵。1958年夏，苦禅为群众义务作画。当时，求画者围得水泄不通。他汗流浃背，一幅，又一幅，不知道画了多少。回家后，苦禅不但不说累，还说：“人家轮流为我扇扇子，都不认识，还挺照顾我！”心中大为愉悦。李苦禅以自己真挚的平民意识把自己融入喧嚣而朴实的百姓生活之中，他把自己的人生境界推到了一种淳朴明朗的无华之境。

勤奋刻苦与积极进取精神也贯穿了他的一生，他在临终前还在临帖练腕，完成了一生追求绘画的大化之境的历程。他在临终那年曾经真诚地表示：我现在86岁（注：他习惯用虚岁，虚两岁，是年实为84周岁），笔下的东西总够不上我的要求，再下下功夫，到150岁时大概就能接近我的要求了吧？李苦禅的艺术历程就是一个不断累积、不断创新的过

程，当他已经蜚声中外时，却依然每天练帖习字，体悟着笔墨的深层审美内蕴。白石老人在李苦禅年轻时就断言“英也夺我心，英也过吾，英也无敌”，不仅仅是对画家才华的评价，里面还包涵了对其朴实沉厚、宠辱不惊、积极进取之人格的赞许与期待。勤奋刻苦是他对待一切课题的基本哲学，除了痴心于绘画，他对武术、京剧都倾注了巨大的精力。

他的艺术具有北方山河雄浑大气的特点，人誉为“南潘北李”，其中也含此意。他的作品饱含阳刚之气，笔墨雄阔，气势磅礴，给人以精神的振奋。如果说白石老人向民间靠拢，创造了现代文人画的高峰，李苦禅则进而将西方绘画的因素融合到文人画的传统中去，以深厚的国学底蕴和时代热情创造出了充满时代精神、气魄宏大、内蕴深厚、沉郁雄浑的现代文人画。李苦禅善于画大画，大画也最能体现其宏大的精神气质，他的《盛夏图》由4张丈二匹构成，为中国写意花鸟史上尺幅最大的杰作，画面气势逼人，笔墨淋漓，烟云弥漫。他的《远瞻山河壮》、《墨竹图》、《松鹰》等名作也都是巨幅佳构，雄浑博大，潇洒明朗，充满时代的风神。

三、物我交融、返朴归真的审美意象

李苦禅的绘画风格大气磅礴，沉郁雄浑，既具有传统文人画的格调，又充满鲜明的时代特征，是中国现代写意花鸟画的集大成者。他的笔墨率性自然，意蕴丰厚，达到了炉火纯青的自然化境。他是一个具有深厚传统文化修养和淳朴自然人文情感的画家，将自己传奇的人生融入笔墨，进入了返朴归

真、天籁自鸣、与天同契的境界，他具有深刻影响的真正创造，业已成为中国画在延续传统并向现代审美形态转变的重要画家。

李苦禅的作品气魄宏大，与传统文人写意花鸟画的创作意境相比更具有阳刚之气和视觉震撼力。在他的画笔下，无论寻常的丝瓜翠蔓，荷塘秋光，还是古松虬枝，苍

