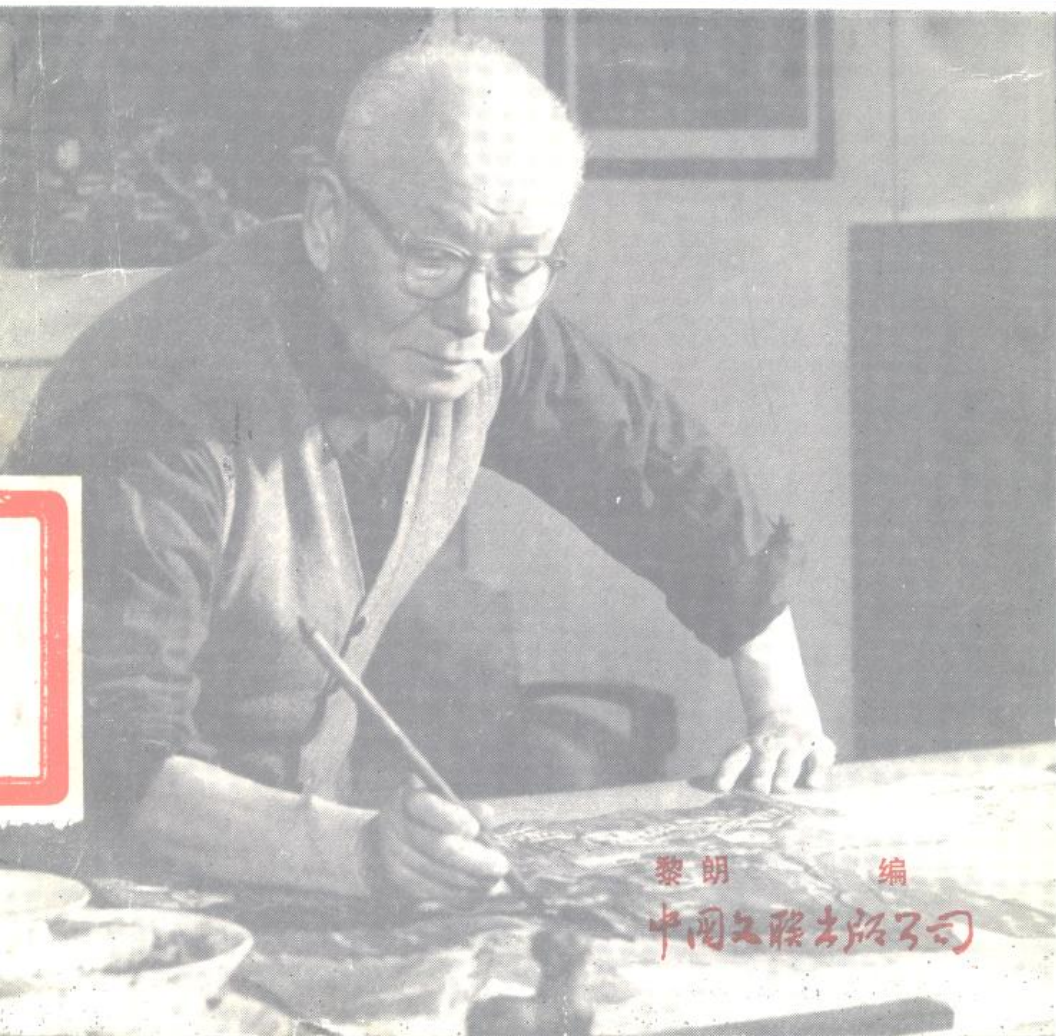

畫家李可染

黎朗

編

中國文联出版社

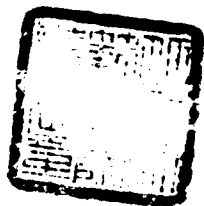
画家李可染

黎朗 编著

首都师范大学图书馆

21077752

中国文联出版社

1077752

出版说明

当代画坛，有许多享誉国内外的老画家。他们在勤学苦练中形成了自己独特的艺术风格。他们的作品，已成为宝贵的文化积累。在提高全民族的文化科学水平、实现四个现代化的新时期，我们将陆续向读者介绍这些卓有建树的画家。

这是一套普及性的读物。遵照党的“百花齐放”的方针，以文图并茂的形式介绍不同画家不同的艺术特色，并附有一幅画的完整的作画步骤图及代表作若干。读者不仅可以从他们的艺术中受到启迪，也可从图例中得到学习的范画。

画家李可染

黎 朗 编著

•

中国文联出版社出版

(北京建国门内子河10号)

精美印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•

787 × 1092毫米 32开本 2印张 16千字

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

•

印数 1——7,000册

书号: 8355·654 定价: 0.87元

李可染近影

自从黄宾虹、徐悲鸿、齐白石、傅抱石、潘天寿等诸大师相继去世后，李可染先生是当今数得上的画坛老前辈和杰出的画家。以他卓越的艺术成就载誉海内外。

做为晚辈的我，五十年代初并不知晓他的经历，只在报刊杂志上见到他江南、四川等地的旅行写生。那时，他的作品像磁石般吸引着我。原因不外有三：一是我刚踏进美术学院大门，是绘画系的学生，想看到更多的好作品；二是我的足迹尚未到达他所描绘的锦绣山河，令我向往；三是李可染的作品水准极高，早已成为我心目中的“范本”。

为了满足国际上一个团体的要求，报导画家的日常生活，我曾到他家采访。这次会面，使我加深了对他的了解。

那是一个初春的早晨，寒意颇浓。我按约定时间到达北京阜城门外三里河他的住所，得知他每天早晨都要出去蹓弯儿，此时尚未归来。我便在画室内欣赏他的新作和图书。大约九时，一位身着朴素中式服装，面孔红润和银发稀落的老人出现在我的面前。他行动缓慢而稳重，热情而又不善言表，寒暄之后，他用那宽大的手掌紧紧握着我的手，非常有力，使我感到他像一位仕事终生的老雕刻家，又是一位自幼勤劳、正直善良的普通人。

自古以来有名的画家，都不是一蹴而就的。在他们的艺术

生涯里，都经历了艰苦的历程，也流传下来许多生动的故事，激励人们的上进心。

李可染从艺几十年，从不间断学习传统。他不断吸取他人的长处，那种谦虚的态度和不停探索的精神以及刻苦的学风，足以为后来者效仿。

李可染遵循古人“师造化”的理论，十分重视写生。他认为写生是画家面向生活、积累直接经验、丰富生活感受、吸取创作源泉的重要一环。写生也是对客观事物不断深化认识的过程。他从五十年代起，就不断外出远行写生，跑遍了名山大川，自背沉重的画具，每天跋山涉水，行程早已不是万里。岁月匆匆，现在他已是白发皓首年近八十岁的老人了。

李可染在七十岁时，作了一次自我回顾。他感到天地之大，万物之广，道理之深，自己知之有限是微不足道的。因此，他不停地学习和吸收营养，以补自身之不足。

他在七十岁时，总结了两句话：一是“做一辈子基本功夫”；一是“天天做总结”。

他将基本功夫看作是创作需要的某些最基础的规律、法则的集中表现。基本功夫也是从历代艺术家长期的艺术创作中提炼出来的艺术语言的规范化。事实上，如果一位画家的基本功力不够，妄谈创作，这是不合情理的，也是不可能搞好

艺术创作的。

他在做基本功夫方面，始终以一个初学者的姿态出现，天天苦练，永不停手。有一次他画一棵树，有个青年人好奇地看他一笔一笔，仔仔细细地认真描画，就说：“老伯伯头发都白了，还练基本功夫呢？”他毫不犹豫地说：“因为没有学好，是在练基本功夫呢！”这仅是李可染学而不倦的一个例子。在练基本功夫方面，有人想走捷径，想“毕其功于一役”，这都是不实际的想法，因为客观事物无止境，学问也无止境，人们只能专攻苦练，才能有不停的进步。他曾说过，假若他的画有那点长处，那是他认真学习传统，认真深入生活，认真从事艺术工作的结果。

李可染感到十分有幸能有机会与齐白石、黄宾虹、盖叫天、徐悲鸿等前辈艺术大师在一起，使他受益匪浅。他提起这些大师苦练基本功夫的一些往事。

盖叫天生前请黄宾虹老人写了“学到老”三个大字，刻在他的墓碑上，盖老说要用这三个字教育后来的年轻人。盖叫天扮演武松，可以说动作矫健，准确有力，真是静若泰山，动若游龙，被人誉为“杰作惊天”绝不是偶然的。他之所以能达到这样的境界，除了各方面修养的广博外，一个不可缺少的重要条件，就是严格地天天苦练基本功夫。

著名的京剧武生老演员尚和玉也对他说：我们在舞台上演戏，别人看来很轻松愉快，不知我在台下流了多少血汗。实际上，我是半个出家人，许多休息和娱乐都没有了。这种艰苦从艺的精神，对艺术家来讲是十分重要的。

在画坛里，徐悲鸿勤奋好学的精神，也给他留下很深的印象，徐悲鸿常常以“拳不离手，曲不离口”这两句话来勉励青年。

齐白石八十七岁到九十七岁这十年里，李可染向齐白石学画。老人九十多岁时，每天还要画四、五张画，在去世的前两天仍在作画。他的一方“痴思长绳系日”图章，表明了他不愿时光白白流逝，要与日月争时间的心情。

黄宾虹是一九五五年去世的，生前，他也是每天不停作画。一九五四年他已九十一岁，有一次李可染在他家呆了六天，看到他曾在一个晚上就画了八张画稿。

以上都是有很高成就的艺术家，他们练艺术苦功无一不是惊人地勤奋。齐白石老人的座右铭“天道酬勤”，就是说要以苦练来换得基本功夫，这对后学者有很大的启示。

李可染在作画时，总喜欢在画案旁放一个本子或一张纸，在作画时偶有感受，就记上几句。这也是不断总结的一种方式。他认为他的画缺点多，每克服一个缺点、每前进一步，都

要付出艰苦的努力，就象画树那样，画不好就要花大力气专攻，树画好了，就往前迈进一步。

明代董其昌画山水，不会画点景人物，元代的倪云林也不会，董其昌就原谅自己说：“有云林遮丑于前”。有的画山水画的人，一辈子没画好点景小人。李可染认为，如肯真正花上一个月功夫专画点景小人，一个月不行两个月，再不行就用三个月的时间，仍不行，就整年都画小人；其实一年看来很长，但对比一生来说到底还是短暂的，只要肯下工夫和具有坚强的毅力，没有画不好的。问题关键是有些人因为不明确自己的短处，所以停滞不前。

他深深感到，学艺术一定要付出很高的代价，想用廉价获得是办不到的。

李可染是一位有名的教授和画家，他不因有名而自满，相反，他却以一个“学童”出现。他七十岁那年，请画家唐云刻了一方图章“白发学童”，另有一方是“七十始知己无知”，这两方图章充分体现了画家的谦虚态度和严肃的治学精神，不能不令人敬佩！

前师启导 另辟蹊径

抗战胜利后，李可染接到两个聘书，一是北平的，一是杭州的。他考虑到北平是文化古城，有故宫收藏，可以有机会

欣赏古人精品；同时，北平又有齐白石、黄宾虹两位大师，所以他应了徐悲鸿的聘请，到北平国立艺专任教，当时是教人物画的。

李可染十三岁时拜师学国画，后又向法国人学习过两年西画。抗战胜利时，他四十岁，他想，四十岁的人如果不直接向前辈艺术家学习，不向传统学习，不接过“接力棒”，会失去机会，将是很大损失，所以他这位为人师表的老师，又拜在齐白石、黄宾虹门下当了学生。

他与齐、黄二师相处的日子，使他终生难忘。

黄宾虹对他讲“要多交朋友”。所谓“交朋友”，就是与古今名画交朋友。有一天黄宾虹叫他去看他的收藏，满室周围都是画，室内空间相对显得太小了，墙上安上一个小滑轮，就象拉洋片一样，一张张更换拉上墙。他看了两天，黄宾虹问他：“你看这些画如何？”李可染说：“看了黄老师的藏画，很多都不如您画的好”，黄宾虹说：“这些画都是我的朋友，一个人交朋友多，见识才广，别人有长处，我就吸收。”

他在齐白石家学画十年，主要学齐白石的创作态度与笔墨功夫。齐白石作画态度非常严肃，从来不信笔涂抹，作画笔力雄健，气势逼人，齐白石在他眼前，是一座艺术的高山。

齐白石画大写意，不知者以为他信笔挥洒，实则他行笔很

慢。他画枝干、荷梗起笔无顿痕，行笔沉涩，力透纸背，收笔截然而止，毫无疙瘩，笔法中叫“硬断”，力平而留，到处可收。可以说，其技法达到了一个高峰。他的画上常常题着“白石老人一挥”的字样，李可染在齐白石身边，亲睹过他作画、题字那种严肃认真、沉着缓慢的情景，心里时时在想：“我看老师作画，从来没有‘挥’过”。

学习传统，贵在直接传授，即所谓“真传”。李可染能亲身在两位老师指导下学画，使他受益良多。

齐黄二师的许多指点，他记忆犹新。今天，他已成了当代有名的画家，其中缘由很多，但善于继承老师的技艺和勇于进行创新，也是成功的一个主要因素。

他十分赞赏京剧名丑肖长华生前讲过的一句话：谭鑫培的艺术之所以有那样高的成就，在于他“逮着谁学谁”，不论谁有长处，他都学习吸收，甚至把花脸、青衣的唱腔都揉和在老生的唱腔里，吸收面广，因而成为京剧老生的一代宗师。

他认为，一个善于学习的人，不但要向高手学习，也可以向比自己差的人学习。如有的人，他的某一想象是对的，可取的，但他由于其它条件不够而不能达到，你吸收这一点达到了，就是一个进步。李可染也一再强调，学习面一定要广，学习面窄了非常吃亏。学习最大的障阻是自满，一个人如果这样，是最无知，最浅薄的表现。

齐白石说：“学我者生，似我者死”，黄宾虹说：“学艺不可求脱太早”，这些话是非常正确的。

李可染从自己的亲身体会中，提出了：“学而后创”的主张。他认为，开始学老师象老师往往是很自然的，没有什么不好，但不能一辈子模仿老师。关键是先把别人的本领学到手，再广泛吸收，加上自己的生活经验、感情体验、个性、爱好的发展，以达到大胆创作，形成自己的画风。

齐白石在湖南家乡时，学何绍基的字，学得非常象。到北平后，眼界宽了，觉得何绍基的字格调不高，于是改学金冬心，学得很象，可以乱真。后来改学李北海，时间最长，功力最深，结体笔势都相似，最后兼学汉碑、魏碑、篆隶……脱化出来，加上自己的创造，形成了个人风格。齐白石的作品风格，也是到六十岁后才逐渐形成。广学而后创，这是学习绘画的正常规律。李可染也是走这条“学而后创”的路子过来的人。

李可染在学习中国绘画传统方面，对古人、今人都能采取虚心学习别人长处的态度，集各家之长于一身，而又有胆量创新，超越前人。他学习传统的一个重要体会是：“以最大功力打进去，以最大的勇气打出来”，因此，他的画风方自成一派，独树一帜。

刻意追求绘画灵魂

画坛里流传这样一句话：“开始画画是画技巧，最后画画是画修养”，技巧对画画来说很重要，但修养对一个画家更重要。有多高的修养，就画出多高水准的画，这是成正比的。这个简单的道理谁都明白。

李可染的作品，情景交融，诗意盎然，表现出那么高的艺术境界，这和他个人的多方面修养是分不开的。

他的画，很注意意境的塑造，因此，艺术感染力很强。使观者在有景、有情、有诗、有趣的作品中，得到最大的艺术享受。

他常说，意境是艺术的灵魂。换言之，是客观事物的精萃部分的集中，加上人的思想感情的陶铸，经过高度艺术加工，从而达到情景交融，表现出来的艺术境界，诗的境界，就是意境。

李可染的山水画，是以“黑”而闻名的，这完全是他的绘画风格。在文化专制主义横行时，大动干戈，批判他的画是“黑山黑水”、“把祖国山河描绘成漆黑一片”，并将画“示众”。画家受了不白之冤，几乎打掉了他的画笔。他用积墨法画山水，墨色分明，黑中有丰富层次，更重要的是，在笔墨间表现了他的心境——亦即灵魂，在独创的意境中，引起观者的

共鸣。

他曾反复画过漓江，不但画“桂林山水甲天下”也画“阳朔山水甲桂林”。由于他多次游漓江，大自然在不同的季节里和不同的气候条件下，幻变莫测，使他有不同的感受，这些多变的客观景象，经过他感情的陶铸和意匠的创造，使他所强调的意境形象化。多幅的‘黑’山‘黑’水，表现了平地突起、犬齿交错、秀丽多姿、美景怡人的漓江山色：远看群山叠嶂，静静默立，画面被黑山压挤的一条江水，显得格外清澈透明，排排行船，由下而上消失在无尽的远方；有的在静中取动，无数的点景人物和行船，又构成了山间中回响的热闹场面。他也用淡墨表现漓江的雾气，在江、山、天一色的统一色调中，表现了“山水空濛恍如置身水晶宫中”的净化世界。他用不同的手法，创造了一个个引人入胜的意境。而这种意境，无不令观者生羡和向往，很希望能身临其境，饱赏大自然之美。

李可染常说：“艺术本身必须要艺术，美术要美。艺术要真善美。”当我们仔细欣赏他的作品，再回味他所说的话，就能深刻理解他的作品获得成功之所在。

石涛有“秋风吹下红雨来”诗句，李可染钟爱其神韵，常漫写之。古人对于秋天的描写，多有触景伤情之处，李可染

取石涛诗意，却赋予了新的内容和新的意境：秋风动，满天丹叶横飞，骑在牛背上的牧童，沐浴在火红的灿霞之中。他陶醉在迷人的秋色里，那种自得其乐的神态和瑰丽壮观的景色，使人嫉羨。所有这些景物既是客观事物的表现，又是画家深挚感情的抒发，同时，也是画家重视自然美、热爱大自然和画家心境的具体化。

中国的壮丽山河，给人以智慧，引发了她所培育的人们对她回以无限的热爱。历来有无数的诗人尽情对她讴歌、颂扬，有无数画家为她传神写照，也是因为这个缘由。因而千百年来，中国的山水画不断得以发展。

自然天成的山山水水，在眼前确是美丽多采，为画家提供了丰富的创作题材。但是作为一幅画，就不能将眼睛环视的景物，一览无余地罗列在画面上，何况这也是办不到的。

李可染的画，师法自然。他认为山水画家要忠于自然的客观现实，但又不是摹仿自然，真正忠于生活的结果是主宰生活。他的画是在现实的基础上，经过加工而成的，亦即将最美好、最典型的部分入画，达到精萃部分的集中。比如大江行船，就其自然景象，很难表现船的结构及行驶疾徐的动态，以及表现出其间的相互呼应协调而不混乱的关系；画家如何主宰所画的自然景象，来达到所要塑造的意境，这就要

画家来一番加工创造，这是将原材料变为成品的不可缺少的一个步骤，只有这样，才能使作品引人入胜，把观者引入艺术美的境界。

我们从他的画中，可以看出他对描写对象都有深入的研究，严格的选择，并以充沛的感情进行高度的艺术加工，最后达到他预期的目的。如果将描写的对象变成图解，或变成风物地理志，则使人看了如同口嚼白蜡，索然无味，当然谈不上意境二字。

他十分强调艺术家进行艺术创作时，一定要进入境界。试想，画家作画都无动于衷，画出来的作品，又如何能感动别人？这个道理是很容易理解的。对于进入境界，他曾讲道看余叔岩演戏的情况，余化好妆后带上髯口，对着镜子静静地坐着，一句话不说，没有出台就进入了境界。而程砚秋演“窦娥冤”时，没出台就面带忧怨之气，完全沉浸在艺术境界之中。他举这些例子，强调进入境界的重要性。

进入境界不容易，创造意境更不是一件轻松的事情。他在画山水画时，感到全身处在紧张状态，有如进入枪林弹雨之中。因为画在宣纸上不能涂改，有一点疏忽差错，都会导致失败。加之每一笔都要解决形象、远近虚实、笔墨浓淡、感情问题，这就难上加难。所以说，创造出有情有景、引人入

胜的意境，不是易如反掌的事。因此他在作画时，总是以前人所说“狮子搏象”的精神，高度集中，全力以赴。

“意境是山水画的灵魂”，当我们欣赏他的作品时，更体味到其中含义。没有意境，绝对创作不出引人入胜的好画来。其实，意境也是画家心境的一种表现。

情、景、诗、趣的融合

李可染苦心创造的意境，是由那些因素所组成的？归纳起来，可以说少不了景、情、诗、趣四个字。

景是作者抒发感情的依据。这是第一个前题。没有景物，便没有形象，作者将无法达到作画的最终目的。

对于景要选择，并不是一切景物都可以入画。石涛说：“搜尽奇峰打草稿”，就是指经过多览江山，经过比较，加以筛选后，用其有典型性、代表性的物象，择其善者而描之。

李可染的画，不是伏案仿古，不是因袭前人，而是在实际的自然景物里汲取的。他对于春夏秋冬、风晴雨雪、朝雾暮霞等这些自然景物的千变万化黠熟于胸，因此，一切景物均在笔底，挥写即出。这也是他“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”的必然结果。

入画的景物有两个先决条件。一是画家对景物感到有情可抒发，景物使画家感动，产生创作的冲动与表现欲望；另