

李可染評傳

1907~1989 / 萬青力◆著

李可染評傳

1907～1989／萬青力◆著

雄獅叢書 06-036

李可染評傳

作 者／萬青力

發行人／李賢文

文字編輯／林銘勇・楊武訓

美術設計／徐燕如

校 對／王玉萍・葉益青

出版者／雄獅圖書股份有限公司

地 址／台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

電 話／(02)772-6311~3

傳 真／(02)777-1575

郵撥帳號／0101037-3號

打 字／華冠電腦排版有限公司

製 版／合同美術印刷股份有限公司

印 刷／合同美術印刷股份有限公司

定 價／280元

初 版／民國84年11月

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-8980-42-6

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有・翻印必究

目錄

目 錄	2
序 一	4
序 二	6
作品欣賞	9

緒 論—29

第一章／

近代文化思潮與二十世紀中國繪畫—42

一、改良主義	43
二、傳統主義	53

第二章／

李可染傳—68

一、童年時代：1907～1919	68
二、少年時代：1920～1924	72
三、青年時代：1925～1936	76
四、抗戰時期：1937～1945	85
五、北平國立藝專時期：1946～1948	95
六、變革中國畫的初期：1949～1959	99
七、變革中國畫的中期：1960～1965	111
八、文革時期：1966～1976	115
九、劬勞的晚年：1977～1988	117
十、最後的日子，意外之死：1989	123

第三章／

李可染的藝術思想和繪畫理論—130

一、李可染的藝術思想	131
(一)改革中國畫的主張	132
(二)讀「自然」和「傳統」兩本書	133
(三)苦練藝術基本功	134
二、李可染的繪畫理論	136
(一)李可染的「意境」理論	136
(二)李可染的「意匠」說	139
(三)對景創作	139

第四章／

李可染藝術風格的形成—144

- 一、第一時期：兼收並蓄1920～1940——145
- 二、第二時期：以最大的功力打進傳統1940～1953——152
- 三、第三時期：以最大的勇氣打出傳統1954～1965——163
- 四、第四時期：成熟的風格——「李派山水」1972～1989——169

第五章／

李可染的藝術手法及其獨創的藝術技巧—176

- 一、李可染的點線面組合特徵——177
- 二、李可染的造形特徵——183
- 三、李可染的構圖方法——187

第六章／

李可染的影響及李可染畫派—198

第七章／

對歷年有關李可染評價的回顧—206

第八章／

李可染在二十世紀中國繪畫史中的地位—212

藝以德成，德高藝厚—216

——緬懷恩師可染先生

- 「牛棚」裡的日子——216
- 「三里河」拜師學畫——220
- 考研究生再入美院——226
- 「研究院」的兩年時光——232

附 錄／

一、李可染先生年譜—240

二、李可染評傳參考資料選目—248

後 記—254

李可染評傳

1907～1989／萬青力◆著

目錄

目 錄	2
序 一	4
序 二	6
作品欣賞	9

緒 論—29

第一章／

近代文化思潮與二十世紀中國繪畫—42

一、改良主義	43
二、傳統主義	53

第二章／

李可染傳—68

一、童年時代：1907～1919	68
二、少年時代：1920～1924	72
三、青年時代：1925～1936	76
四、抗戰時期：1937～1945	85
五、北平國立藝專時期：1946～1948	95
六、變革中國畫的初期：1949～1959	99
七、變革中國畫的中期：1960～1965	111
八、文革時期：1966～1976	115
九、劬勞的晚年：1977～1988	117
十、最後的日子，意外之死：1989	123

第三章／

李可染的藝術思想和繪畫理論—130

一、李可染的藝術思想	131
(一)改革中國畫的主張	132
(二)讀「自然」和「傳統」兩本書	133
(三)苦練藝術基本功	134
二、李可染的繪畫理論	136
(一)李可染的「意境」理論	136
(二)李可染的「意匠」說	139
(三)對景創作	139

第四章／

李可染藝術風格的形成—144

- 一、第一時期：兼收並蓄1920～1940——145
- 二、第二時期：以最大的功力打進傳統1940～1953——152
- 三、第三時期：以最大的勇氣打出傳統1954～1965——163
- 四、第四時期：成熟的風格——「李派山水」1972～1989——169

第五章／

李可染的藝術手法及其獨創的藝術技巧—176

- 一、李可染的點線面組合特徵——177
- 二、李可染的造形特徵——183
- 三、李可染的構圖方法——187

第六章／

李可染的影響及李可染畫派—198

第七章／

對歷年有關李可染評價的回顧—206

第八章／

李可染在二十世紀中國繪畫史中的地位—212**藝以德成，德高藝厚—216**

——緬懷恩師可染先生

- 「牛棚」裡的日子——216
- 「三里河」拜師學畫——220
- 考研究生再入美院——226
- 「研究院」的兩年時光——232

附 錄／

一、李可染先生年譜—240**二、李可染評傳參考資料選目—248****後 記—254**

序一

假設我們要嘗試選擇一位二十世紀的中國畫家，他的個人經歷、藝術生涯、美學理念和所產生之影響，能夠約略概括這一紛亂時期的藝術主流——這位藝術家必定是李可染。

除去第一個十年中的數載和最後的十年，李可染在本世紀度過了他的全部生命。起初作為一個奮進的傳統主義者，而後受到西方藝術的強烈影響，當時他才不過二十歲左右；這卻極大的激發了他後來以齊白石和黃賓虹為楷模，向「國畫」的回歸；忍受一九四九年以後間續不斷的沈重政治壓力，終於在他晚年臻於大成。以其廣博的積累，通過其原創力的昇華，李可染孕育出對其同代人及下代人具有深遠影響的山水畫風範。

與此同時，他的改革「國畫」的設想和藝術理論——是如此的澄澈並且順理成章；他那融合不同藝術因素的天才——從漢、六朝石刻碑文、畫面構成形式、到林布蘭的明暗法——是如此完美地與其熱誠、幽默、勇敢的個性化為一體。而所有的這些，對李可染的傳記作者來說，都是頗大的挑戰。

當萬青力博士誠摯地邀我為這本書作一短序時，我即欣然答應。因為我過去已經從萬博士的著述中知悉，他是一位博而能深的學者，尤其側重近代中國藝術領域的研究。萬博士既是李可染的弟子又是難友，因此他對老師有最親近的了解。而且，萬博士真正懂得李可染的藝術思想，其藝術風格演變中每一步成功之因果，其在令人窒息的官方文化制度下所經受的遭遇，以及在近代中國山水畫史上所作出的關鍵貢獻。這是一部啓迪人思索的評傳，萬博士此書證明他圓滿地完成了這一課題的挑戰。

英國牛津大學教授 邁珂·蘇立文

FOREWORD 1

IF we were to select one twentieth-century Chinese painter whose personal life, artistic career, thoughts on art, and influence seemed to sum up the main artistic current of this turbulent period, that artist would surely be Li Keran.

For his life spanned all but the first and last decades of the century. He began as a struggling traditionalist, came under the powerful influence of Western art while still in his twenties, was enormously stimulated in his return to guohua by the example of Qi Baishi and Huang Binhong. endured after 1949 intermittent crippling political pressure, finally in his last years evolving, from his rich experience, and through the sheer force of his creative energy, a style of landscape painting that has had a strong impact both on his contemporaries and on the next generation.

At the same time, Li Keran's thinking about the reform of guohua, his artistic theory—so lucid and logical—and his gift or integrating in his art elements as different as the aesthetics of Han and Six Dynasties stone inscriptions and the compositional forms and chiaroscuro of Rembrandt, combined with a personality of great warmth, humour, courage and integrity,—all this presents a great challenge to his biographer.

When Dr. Wan Qingli honoured me with his invitation to write a few words as a preface to this book, I was happy to accept because it was clear from Dr. Wan's own writings that he was a sound scholar, particularly in the field of modern Chinese art, and that he knew Li Keran intimately, both as his student and as a friend. Moreover, Dr. Wan understands well Li Keran's thought on art, the successive stages in the development of his style and the reasons for them, his suffering under a stifling cultural bureaucracy, and the crucial part he has played in the history of recent Chinese landscape painting. It is an inspiring story, and Dr. Wan's book is fully worthy of its subject.

Michael Sullivan Professor of Oxford University

序二

二十世紀後半期，中國大陸的藝術發展頗令人注目，除了人才濟濟之外，也獲得了不少有意義的成就。在優秀的畫家群中，李可染無疑是立於最崇高的地位。他的作品一方面吸收了傳統國畫的精華，但卻並非純粹模擬，而是具有極高的創意；另一方面，他採納了不少西洋繪畫的方法，透過自己的理解，融入了他個人的畫風。他早年曾習國畫，在上海美專也學過西洋畫，後來又在西湖國立藝術院畫了兩年的油畫，最後則在北平跟隨當時年紀最高的兩位國畫大師齊白石與黃賓虹學畫。從他學畫的這些經歷來看，他的畫既非完全傳統也非西化，亦非模仿齊白石或黃賓虹，而是完全新創的個人風格。無怪乎他一直是大陸數十年來，影響後輩最深的一位大師。

最近十多年來，關於李可染的文章，無論在國內或國外，都不在少數。一般來說，這些文字都對李可染的畫藝有相當的理解，然而李可染的獨特之處，是在於他的藝術造境既廣大而又精深，因此仍需更深入的研究與探索，才得以作出適當的評價。不少的書籍與論文，雖然都有所貢獻，但能對李可染作全面的研究並具有學術深度的，可說是萬青力所寫的評傳了。

萬青力和李可染極有緣份，李可染執教於北京中央美術學院多年，得意弟子不少。萬青力從小即受詩書畫的薰陶，高中畢業後考入中央美院美術史系，但他對繪畫創作一直十分重視。文革期間，他曾與李可染等老師同囚一室，在長期痛苦的經歷中成為深交。文革結束

後，萬青力又考進中央美院中國畫系為研究生，李可染是他的指導教授。畢業以後，正值一九八一年中國畫研究院在北京成立，李可染被任命為院長，萬青力又成為其得力的助手，因此院內的各種活動，如展覽之籌備、院刊的編輯、全國各地畫家往來北京的接待，以及種種研討會之計劃與舉行等，萬青力都參與了籌辦的工作。由於這種關係，萬青力得以飽覽李可染的歷年作品，又經常親聆他的言談理論，對其畫藝深得其祕奧。這種材料，自非一般人所易得，而使這一本書成為了解李可染的最詳實著作。

萬青力本人，既是理論家、又是畫家，因此他對李可染的藝術思想所知甚深。李可染雖曾跟從許多名師學畫，包括林風眠、克羅多（法國教授）、齊白石、黃賓虹等，但他的作品與他們的作風完全不同，他吸收了他們的方法與理論，卻沒有採用他們的畫風；而是把他所學來的，連同他對古代中西繪畫作品的理解、融會貫通，而自創一格，成為現代國畫中個人風格最鮮明的大師。萬青力對他這種作風了解最深，因此在他自己的作品中，也從未直接臨摹，而是自創他自己的風格，他們相知之深，由此可見。

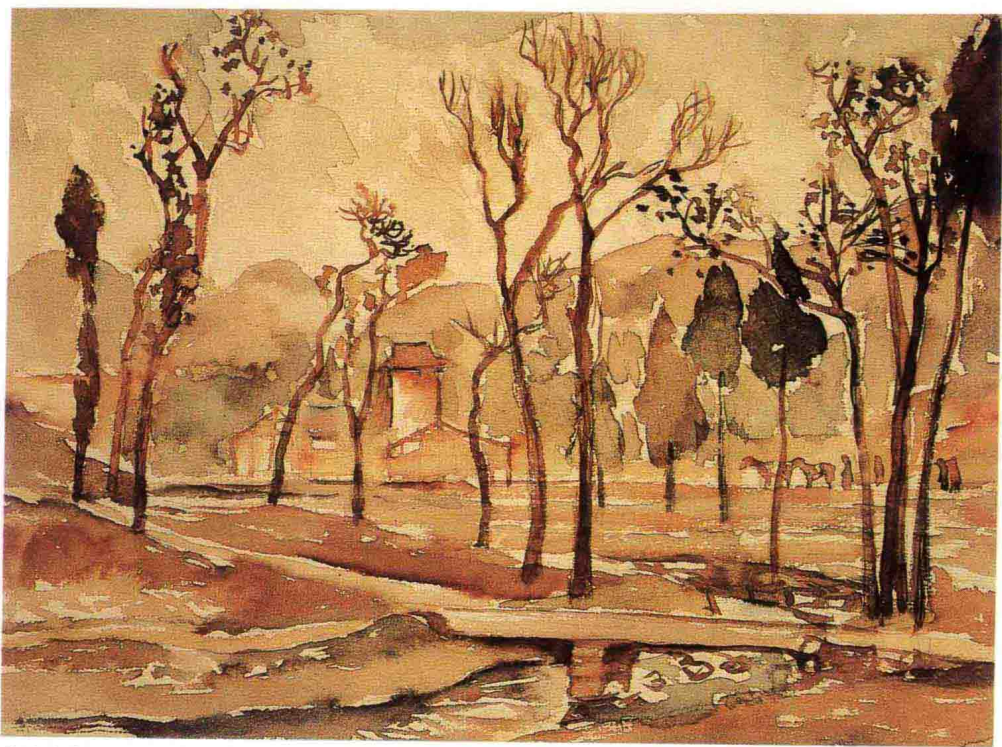
萬青力還在大陸的時候，已是知名畫家，又是一位美術史家。他到美國之後，從事中西美術史研究多年，因而能用新的方法，再對李可染畫藝作深入的探討；除了對其畫法與理論有新觀點之外，並對李可染畫風的來龍去脈，有不少新的發現。此外，他還把現代中國繪畫近二百年來的歷史，作為李可染繪畫的時代背景，更襯托出李可染畫藝的成就，乃是兼具近代中國文化思潮中，融合中西之「改良主義」與書畫並重之「傳統主義」兩個潮流而形成的畫風，並進而成為二十世紀中國繪畫的一個新的結晶。這就是說，李可染的畫藝是把歷代中國美術的各種源流，融會貫通，再加入一些西方藝術的因素，而成為最能代表中國現代畫的大師。

李可染很幸運，有萬青力這樣一位兼通美術史的弟子，對他的生

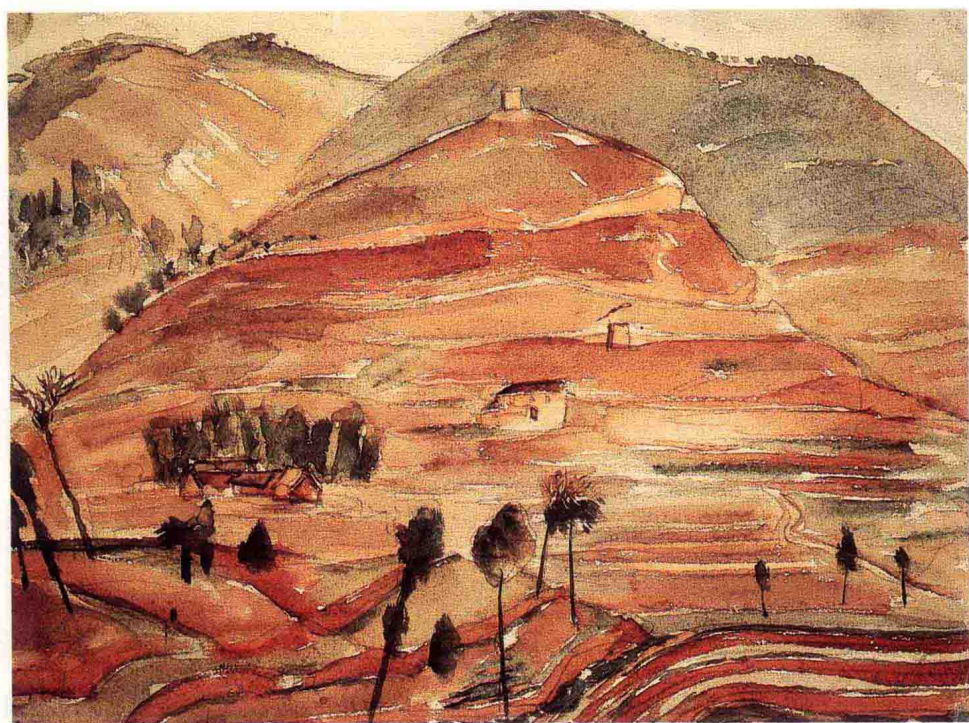
平和藝術成就進行了全面的研究，以豐富的第一手資料，客觀的學術立場，不僅為李可染研究提供了一部重要的參考書，也是近年在二十世紀中國美術史的研究中，出現的一部極有創見的學術著作。

美國堪薩斯大學榮休教授 李鑄晉

一九九五年四月於美國 勞倫斯

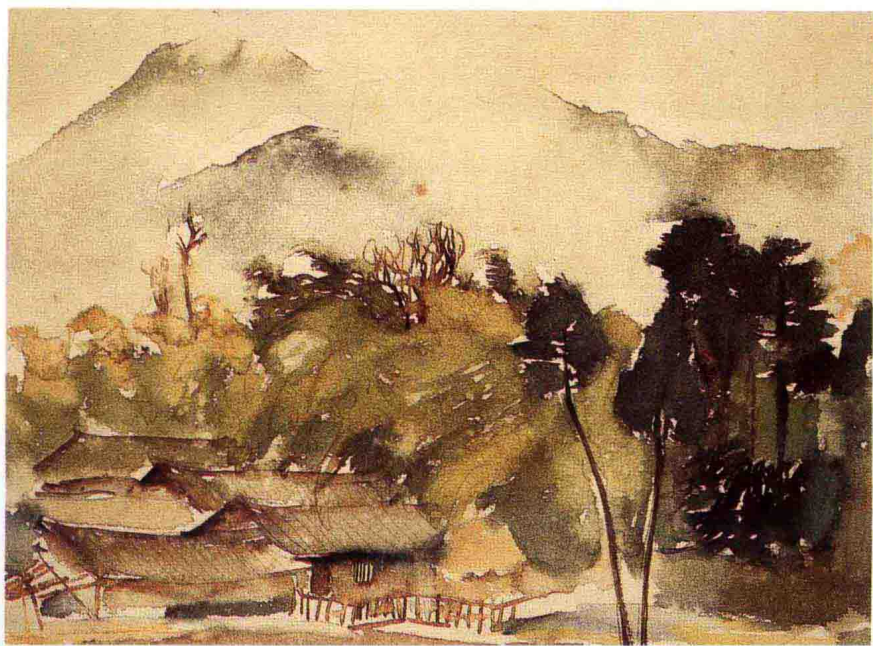
◆重慶金剛坡(一) 李可染 水彩 1941 24×30.5公分

◆重慶金剛坡(二) 李可染 水彩 1941 24×30.5公分

◆重慶金剛坡(三) 李可染 水彩 1941 24×30.5公分

◆重慶金剛坡(四) 李可染 水彩 1941 24×30.5公分