

<<师牛堂艺语>>

图书基本信息

书名：<<师牛堂艺语>>

13位ISBN编号：9787539931326

10位ISBN编号：7539931329

出版时间：2009-5

出版时间：江苏文艺出版社

作者：李可染

页数：164

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<师牛堂艺语>>

内容概要

李可染是跨越现代、当代和新时期的知名画家。

他专注的题材是牛，因此给自己画室题的室名是“师牛堂”。

他提出“苦学派”的说法，对“苦学”的精神多有强调和赞誉。

本书内容分为学艺忆念、国画品悟、函辞序语、跋录印释等，充分展现作者丰富的艺术世界和艺术精神。

因作者平时文章写的并不多，因此本随笔中编选的内容多为弥足珍贵的史料。

作品图文并茂。

<<师牛堂艺语>>

书籍目录

辑一 学艺忆念 自序略历 国画大家白石老人——为庆祝他的九十寿辰（一九五 年十一月十二日）而作 谈齐白石老师和他的画 一位真正的艺术家——在林风眠艺术研讨会上的发言（一九八九年十一月二日） 我从艺术前辈们学到什么 辑二 国画品悟 谈学山水画 漫谈山水画 谈中国画的改造 谈艺术与生活 传统、生活及其他 临摹辅导讲稿 云冈石刻的印象 辑三 函辞序语 “苦学派”画展前言 “北京国际水墨画展”前言 在中国画研究院成立大会上的开幕词 在徐州修复李可染旧居剪彩大会上的讲话 我的话——一九八六年“李可染中国画展”前言 在“李可染先生为中国艺术节基金会捐款仪式”上的讲话 代序——一九八八年七月致汪占非先生的信 为中国艺术节基金会捐款的信函 辑四 跋录印释 画跋印语释义 形容无华 气宇轩宏（编后记）

<<师牛堂艺语>>

章节摘录

辑一 学艺忆念 谈齐白石老师和他的画 不少的青年美术工作者参观了齐白石遗作展览会，要我谈谈白石老师的生平和他的艺术。

我是白石老师的一个小学生，也应该对这个展览会进行一次认真的学习。

我前后在展览会上看了五个整天，对着老师的遗作真是思绪万端，不知从何说起。

现在就谈谈我的一些感想的片断。

一 我想不论是谁，当他走进了会场，站在白石老师的作品之前，都会感到有一股清新蓬勃之气，雄强健壮的力量扑人眉宇，心胸为之一快，精神为之振奋。

更可贵的是这些作品的思想感情与我们的思想感情息息相通，不感觉有什么疏远和隔阂，仅这一点就与一些其他老的传统国画有所不同。

我很喜欢白石老师九十几岁画的一棵棕树。

棕干笔直冲天，棕叶下垂，笔力之雄健真可说是“如能扛鼎”。

这里我不能说这张画的棕皮、棕叶的质感如何的神似，我感到的是一种震撼人心的气魄，正如画上题字“直上青霄无曲处”的那种雄迈昂扬不屈的精神。

有风园柳能生态，无浪池鱼可数鳞。

此是人生行乐事，夕阳闲眺到黄昏。

这是老舍先生收藏的《钓丝小鱼图》的题句。

画的上部占着很大的篇幅，只画一根被微风吹动的钓丝，下边几条淡淡的被钓饵所吸引的小鱼。

看来画面似乎没有什么东西；但是，我们很难用语言表达那绝妙的意境——晚凉风中，一天的暑热刚刚过去，还留着一丝余霞，人在塘边观看游鱼，满纸是诗的意境。

我站在画前，不禁忆起了自己的童年，说忆起了童年似乎还有点不大恰当，应该说是嗅到了童年时代的气息。

画上那一根线，看来是一根真实的线，但又觉得不应该说它是一根真实的线，哪有一根真实的线能给人那样美妙的感觉呢。

这张画使我们深深感到白石老师的感觉锐敏和感情的真挚。

白石老师的作品，哪怕是极简单的几笔，都使人感到内中包含着无限的情趣。

过去他曾给我画过一幅大画：玻璃杯里插着两朵兰花，花头上下相向，上边题着“对话”两个字，真使人感到是“含笑相对，窃窃私语”。

画展中有一小幅放牛图，前面一片桃林，草坪上几头水牛或卧或立，老牛的背后还跟着一头小牛，寥寥几笔就描画出一片春色的江南。

老师画的花卉迎风带露，欣欣向荣。

记得一次我陪一位印度的著名诗人去访问老师，老师画了一幅牵牛花送他。

诗人站在画前激动地说：“这花的艳丽生动使我感到在枝叶间就要穿出一只蝴蝶。

……”等了一下，他又说：“这不仅是一枝花，这是东方人对和平美好生活的歌颂。

” 二 白石老师晚年作画，喜欢题“白石老人一挥”几个字，不了解的人就会联想到大画家作画，信笔草草一挥而就。

实际上，老师在任何时候作画都是很认真，很慎重，并且是很慢的，从来就没有如一些人所想象的那样信手一挥过。

他写字也是一样，比如有人请他随便写几个字，他总是把纸叠了又叠，前后打量斟酌，有时字写了一半，还要抽出笔筒里的竹尺在纸上横量竖量，使我在旁按纸的人都有点着急，甚至感到老师做事有点笨拙，可是等这些字画悬挂了起来，马上又会使你惊叹，你会在那厚实拙重之中，感到最大的智慧和神奇。

从这里，使我想到了老师的为人。

他平时不喜欢讲话，也不大会应酬，没有一点那种艺术家自视不凡的气派。

我想任何人最初和他会见了，都会感到他是一个朴朴实实平平常常的人，可是同他处得久了，就会认识到在那平平常常里面包含着很不平常。

<<师牛堂艺语>>

在我与老师十多年的相处中，深深感到老师所以不平常，不仅因为他有非凡的天才和高超的艺术修养，更重要的是他具有劳动人民俭朴、勤劳、正直、真诚、善良的品质和思想感情。

白石老师到了晚年，虽然名满天下，受到人民的敬爱和尊崇，但他一直没有忘记劳动人民出身的根本，我们看他“鲁班门下”“木人”等印文，可知从来不避讳他过去木匠的身份。

他平时在生活上自奉非常刻苦俭朴。

记得有一次我买了一点菜食送他，菜是用一块白菜叶包着的。

老师叫人把菜拿到厨房后，自己把那一片菜叶用布擦得干干净净，他说这块菜叶切碎用酱油调了可以下一餐饭。

平时他常把一些有棉性的包物纸理平收藏起来，并且很喜欢在这样的纸上作画。

我就见过他在老式鞋店包鞋的皮纸上作画，画上还隐隐可见朱印的鞋的号码。

他作画后，常常把笔上余色用清水冲下，留作下次再用。

从来不肯把星星点点有用的东西，随便抛弃。

过去有人把他这种劳动人民珍惜物质的俭朴作风说成“吝啬”，实在是不应该的。

白石老师生长在前清国家危难动荡的时代，但他的作品充满了坚强不屈、昂扬乐观的精神，一点没有灰暗颓废的气息，这一点就与士大夫文人画家有很大的不同。

他歌颂生活中的美好事物，同时讥讽当时社会的丑恶面。

观众对他用不倒翁嘲笑当时的官僚、画算盘讽刺剥削者的作品感到兴趣，不是无因的。

他曾画过一幅无叶松，上边题着这样的诗句：松针已尽虫犹瘦，松子余年绿似苔；安得老天怜此树，雨风雷电一齐来。

把官僚剥削者比做虫子，人民的脂膏（松针）被吃尽了，还不满足（虫犹瘦），他盼望能来一次雨风雷电，把这些害民的东西消灭干净，这是何等强烈的反抗精神！

在解放以前我曾见老师在一幅倭瓜的画上边写着这样动人的题词：“此瓜南人称之为南瓜，其味甘芳，丰年可作菜食，饥年可作米粮。

春来勿忘下种，慎之。

”在那苦难的岁月，南瓜可以救济饥荒。

谆谆叮嘱“春来勿忘下种”，表现了他的劳动人民的情感又是何等真挚！

“寻常百姓人家”、“杏子坞老民”、“星塘白屋不出公卿”、“中华良民也”，老人在旧时代里不止一次用这样的词句刻成印章，表明自己的身份不同于官僚士绅阶级。

为什么白石老师的作品那样亲切感人，为什么他画的一些极为平常的事物如萝卜、白菜、竹耙、锄头之类都能深深打动人心，我看最主要的就因为他是一个寻常的劳动人民，因而才能对这些与他的生活有亲密关联的事物，寄以深厚真实的感情。

古人说“画如其人”、“笔格高下，亦如人品”，我们国画传统是很重视品质修养的。

白石老师的成就固然条件很多，但劳动人民纯正善良的品质和思想感情实是最根本最主要的。

其他如艺术方向、苦功、毅力等等也无不与这有着密切的关系。

当一个艺术家动手创作时，他的目的是什么呢？

他是不计个人得失，竭尽心力把自己的正确的思想传达给人。

并企图把作品做到尽善尽美，给人以丰富的滋养呢？

还是带着欺骗的手段，以表面华丽炫人借以攫取个人名利呢？

这一点，我看不仅是分辨艺术家人品高低的关键，也是分辨画品高低的关键。

白石老师有两块印文是“忠心耿耿”、“寂寞之道”。

他对人民的艺术事业是忠心耿耿的，但当他在创造的途中，人们一时还不能完全理解或为保守思想反对时，他就不计个人得失，甘守“寂寞之道”。

我们知道，他过去在北京多少年来一直为一些得势的保派所攻击，甚至在解放以后还有人骂他的作品为“野狐禅”。

过去他有一块印文是：“知我者恩人”，可知当时真正能认识他的并无几人。

展览会上有一幅《芙蓉小鱼图》题着这样的一段话：余友方叔章尝语余曰：“吾侧耳窃闻居京华之画家多嫉于君，或有称之者，辞意必有贬损。

<<师牛堂艺语>>

”余犹未信。

近晤诸友人面白余画极荒唐，余始信然。

然与余无伤，百年后来者自有公论。

于此我们可以看到他当时的处境，然而他始终像一座山似的，兀立不动，从来不肯低头屈服。

白石老师另有两方印文是“宁肯人负我”、“我不负人”。

这种品质难道是一些带着流氓或市侩气味的艺术家所能有的吗？

白石老师平时作画，既不看真实的对象，又不观看粉本和草稿（除了特殊的题材），就是那样“白纸对青天”“凭空”自由自在地在纸上涂写；但笔墨过处花鸟虫鱼、山水树木尽在手底成长，而且层出不穷，真是到了“胸罗万象”、“造化在手”的地步。

有次我在江南写生，一天午后躺在一棵大松树下睡着了，醒来仰观天际伸出的松枝，忽然感到似在那里见过，想想才恍然知道那分枝布叶及松子的神态，原来就像一幅齐老师的画，这使我感佩老师作画不仅是从造化人手，而且观察认识是那样细致深刻。

过去也曾有人认为国画家“凭空”作画，就是不重视生活，殊不知我们优秀的传统画家都是把研究生活、认识生活，作为修养的一个极其重要的部分；但当他正式进行创作时，认识生活的阶段已经成为过去。

我们不能设想白石老师一边执笔一边观看，能画出今天这样生动的虾子。

中国画家在长期不断的观察及不断的习作中，逐渐全面深入地认识了对象，等到“成竹在胸”的程度，才能进行真正的创作。

作者到了这个境地才有可能不受约束或少受约束，将全部或较多的精力经营意匠加工，充分地表达事物的神气和自己的思想感情，因而达到艺术上感人的化境。

由此可知，中国画家在创作时不再看对象是高度熟识了对象的结果，而不是脱离了生活。

白石老师在五十岁以后才定居北京，在这以前他几乎有半个世纪的时间居住在农村。

早年在他的生活稍稍宽裕后，就在家园四周种花种树，养虫养鸟，朝朝暮暮饱览饫看，把这些景物都稔熟在胸中。

四十到五十岁之间五次出游，“身行半天下”，更进一步扩展了眼界和胸襟，为他的艺术奠定了一个强固的生活基础。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>