



1982年清明,李苦禅与许麟庐在齐白石墓碑前。



李苦禅与齐白石合影。



齐白石题李苦禅《双鸡图》。



李苦禅《扁豆图》,齐白石题跋。

# 苦禅学吾不似吾

——齐白石与首位入室弟子李苦禅

2025年10月至2026年4月,由北京画院和山东美术馆主办的“齐白石在山东”,在济南、青岛、淄博、烟台、泰安、聊城等六地同步举办展览及活动。其中,《学我者生——齐白石与山东弟子》特展,自2025年12月至2026年4月在山东美术馆举办,展览以齐白石名句“学我者生,似我者死”为主旨,汇聚百余件齐白石及其弟子的佳作,系统讲述齐白石的从艺历程,梳理并呈现20世纪齐派水墨丹青的艺术传承。

齐白石是我国现当代大写意花鸟画的一代宗师,一生热心栽培、奖掖后学,人称“弟子三千”,他曾自刻“三千门客赵吴无”印,意谓自己的门人弟子数量远超赵之谦和吴昌硕。其中,李苦禅是齐白石最为器重的山东籍弟子,不仅精于技,而且重于道,为传承和发展齐派书画艺术作出了卓越贡献。

□周惠斌

## “独英也欲从余游”

李苦禅(1899—1983)是20世纪中国大写意花鸟画大师,原名英、英杰,字超三,号励公,出生于山东聊城高唐县李奇庄一个农民家庭,自幼爱好绘画。17岁时,考入聊城市立二中,在美术教师孙占群引导下学习素描和水彩。19岁到北京,23岁考入北京美术学校(后改名为国立北平艺术专科学校)西画系。由于家境贫寒,他半工半读,白天在学校听课、习画,晚上到街头拉洋车挣钱,生活异常艰苦。在同学林一庐(又作林一庐)的建议下,他改名为“苦禅”。

李苦禅虽然学习油画和素描,但对当时还不甚出名的齐白石笔下富于创新意义的大写意佩服不已。1923年秋,李苦禅登门拜访齐白石,表达了拜师意愿:“齐先生,我很喜欢您老人家的画,想拜您为师,不知能不能收我?我现在还是个穷学生,也没什么见面礼孝敬您,等将来我做了事再好好孝敬您老人家吧!”看着眼前这位乡音不改、率直质朴、求学心切的穷学生,齐白石当即答应,李苦禅因此成为齐白石的第一位入室弟子。

李苦禅拜师后常侍师侧,白天在美校学习西画,晚上到齐宅研习国画。齐白石毫不保留,援笔示范,倾囊相教;知道他生活困难,不仅免收学费,而且赠其颜料、纸墨,有时还留他在家里吃饭,李苦禅因此铭记于心,感恩终生。

1924年,齐白石作诗《与英也谈往事》书赠李苦禅:“怜君能不误聪明,耻向邯郸共学行。若使当年慕名誉,槐堂今日有门生。”写完意犹未尽,在诗后又附言一段:“余初来京师时,绝无人知,陈师曾(字槐堂)已名声噪,独英也欲从余游。”反映出对李苦禅这名学生的认可,以及收他为徒的欣慰之情。齐白石还在李苦禅的一幅习作上题诗以示激励:“布局心既小,下笔胆又大。世人如要骂,吾贤休吓怕。”

李苦禅天资聪颖,又刻苦于学,齐白石对他的才华非常赏识,称赞他“能将徐青藤(徐渭)、八大山人(朱耷)之奇肆古拙化为己用”,因此时常为他刻印、作画、写诗、题跋。如篆刻“李英之印”“苦禅”“苦禅一字励公”等姓名印和闲章;1924年,在李苦禅的一本画册上题诗:“论说新奇足起余,吾门中有李生殊。须知风雅称三绝,廿七年华好读书。深耻临摹夸世人,闲花野草写来真,能将有法为无法,方许龙眠作替人。”同时,在一幅《竹荷图》上题道:“苦禅仁弟有创造之心手,可喜也!美人招忌妒,理势自然耳!”还亲自奏刀,赠其一方“死无休”闲章,嘱咐李苦禅“丹青不知老将至,画不惊人死不休”。1928年,《齐白石画集》出版后,齐白石将画册赠送给李苦禅时,在封面上题识:“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!余赠此惭愧。戊辰小月,小兄齐璜记”,对李苦禅的书画创作寄以了殷切厚望。

## “苦禅不为真吾徒”

1926年,齐白石的母亲在老家湖南湘潭病故。当时,齐白石已定

居北京七年,由于两地路途迢迢,加上家乡正闹兵乱,齐白石无法赶回吊丧,决定在北京的家中守灵三天。灵堂上除供奉母亲的遗像外,还设有祭品,其中有一件是嘱李苦禅绘制的《祭物图》:一头刮尽鬃毛的猪,钩挂在横梁上,上方还挂着一只宰好的湘潭特产柳叶鸭。李苦禅题识:“夫子大人命画。丙寅六月,门生苦禅写。”齐白石当时曾表示,三天守灵结束,就把这幅画烧掉,然后遥向家乡行跪拜礼,祭悼母亲的在天之灵。因而他在画上题跋:“龙行凤飞,生动至极,得入画家笔底,必成死气。今令苦禅画此,翻从死中生活动,非知笔知墨者,不能知此言。丙寅七日,明日为母亲焚化冥物。”

然而,祭奠完后,齐白石并没有烧掉《祭物图》,他觉得李苦禅的这件作品画得趣意盎然,于是悄悄地将它留了下来,藏在一个大木柜子的夹层内。后来,这幅《祭物图》成了北京画院的一件珍贵藏品。

在齐白石的悉心教导下,李苦禅不仅掌握了以简见奇、以少胜多的齐派大写意笔墨精髓,而且深受“妙在似与不似之间”理念的熏陶,画艺突飞猛进。他不师皮毛之像,并不满足于简单的模仿乃至乱真,而是在继承的基础上,勇于探索,敢于创新,激情融入自己对生活、对时代的独特感悟。齐白石对此感慨不已,在李苦禅的画作上赞许道:“一日能买三担假,长安竟有担竿者。苦禅学吾不似吾,一钱不值胡为乎?”又以小字附注:“余有门人字画,皆稍有皮毛之似,卖于东京能得百金。品卑如病衰人扶,苦禅不为真吾徒。”齐白石以“不似吾”“真吾徒”之语,意在鼓励李苦禅突破师门、自成风貌,并高度赞许了李苦禅的人品画品。

齐白石与李苦禅在书画的教和学中,不仅仅停留在技法的传授和学习上,还相互启发,共同探索。师徒二人志趣相投,感情深厚,他们皆擅长画鹰,齐白石喜好将它绘于山水间,李苦禅则以“近景特写”进行刻画。齐白石画鹰,英姿勃发,高瞻远瞩,睥睨苍茫大地,赋予其卓尔不群、英雄独立的形象和精神。李苦禅笔下的鹰,眼睛棱角分明,嘴巴方折变形,威猛霸悍,豪气干云,彰显了自己坚韧不拔的心性和气质。

1927年夏,李苦禅将一幅《鱼鹰图》呈请老师指点,齐白石在画上题写一诗:“曾见赣水石上鸟,却比君家画里多。留写眼前好光景,篷窗烧烛过狂波。苦禅仁弟画此,与余不谋而合。因感往事,题廿八字。白石山翁。”彼时,中国写意画史上尚未出现过鱼鹰,把鱼鹰作为花鸟画的题材,齐白石和李苦禅堪称首创。

1930年,李苦禅应林风眠聘请,赴杭州艺专任教。第二年12月1日,齐白石写信给李苦禅表达思念之情:“苦禅仁弟:二函悉。璜自弟别后,中心若有所失,知弟亦然。南方风景、气候与北地悬殊,游历一处可增一处之画境。又有风眠先生及李(李可染)、潘(潘天寿)诸君子日可相携,虽远客他乡,不至苦寂。平汉车通,年假回平一亲师友可矣……愿弟珍重,不一一。小兄璜复白。”

## “英也过吾,英也无敌”

李苦禅拥有扎实深厚的素

描、速写和透视基础,善于将禅与画、中与西熔为一炉,他兼容并蓄,博采众长,充分吸收石涛、八大山人、扬州画派以及吴昌硕的笔墨技法,又吐故纳新、触类旁通,运用夸张变形的手法,创新物态形象,开拓艺术空间,我写我意,表现自然环境下灵活而真实的情态,笔下作品因此充满张力和动感,又不失笔墨韵味和深远意境,无论是高洁的竹、清雅的荷,还是鸟禽虫鱼,无不洋溢着蓬勃的生命力与强烈的个人情感,形成了笔墨厚重、线条拙朴、形象洗练、意态雄肆、气势豪放的艺术风格。

1948年,齐白石在李苦禅的《鮎鱼》图上题跋:“门人李苦禅不长画鮎鱼,竟得如此之神奇,予所不料。惜懊道人李晴江不见此幅也。”又在《双鸡图》上题跋:“思想与笔墨色色神奇。八十八岁老师过目记之。老师何人?即白石也。”1950年,在另一幅《双鸡图》上题跋:“雪个先生无此超纵,白石老人无此肝胆。庚寅秋,九十岁白石题。”这些题跋反映出对李苦禅画艺的推崇,以及在艺术探索中“青出于蓝而胜于蓝”的欣喜。

1951年,齐白石在许麟庐开办的和平书画店看到李苦禅所作《雄鹰图》,连连称好,借回家去看数日。还亲自看着李苦禅画《扁豆图》,并题跋:“傍观叫好者,就是白石老人。”齐白石晚年曾对他的小女齐良芷说:“今后的笔墨就要看苦禅的了!”画家骆拓亦曾回忆:“白石师在艺专授课时,曾谓我说:‘你们数十年后便知,白石后笔墨当推苦禅。’”

李苦禅不负老师的期望,推陈出新,发扬光大,创作出了属于自己的艺术语言,树立了中国大写意花鸟画的新风范。济南李苦禅纪念馆陈列着他的名作《盛夏图》《松鹰图》《荷风盛世》。创作于1981年的《盛夏图》(纵368厘米,横580厘米),花如盆,叶如盖,梗如臂,盛开的荷花、雄阔的山石、灵动的水鸟构成壮丽的画面,艺术地再现了盛夏荷塘生意盎然的繁茂景象。

1982年清明,齐白石墓修葺竣工,84岁的李苦禅花了整整一个上午,写了二十余幅“湘潭齐白石墓”与“继室宝姬之墓”,最后选出最满意者,刻在墓碑上,落款“辛酉年弟子苦禅敬书”。揭幕当天,他与莫逆之交、同门师弟许麟庐在墓前合影留念。1984年,湘潭市举行齐白石诞辰120周年纪念大会,他精心创作《松鹰图》相赠。同年,撰写《回忆齐白石》一文,发表在《美术》第三期。

“余门下弟子数百人,人也学吾手,英也夺吾心,英也过吾,英也无敌。来日英若不享大名,天地间是无鬼神矣!”齐白石当年在李苦禅的《鱼鹰图》上题跋时,还是在1927年,彼时,李苦禅年仅28岁。1986年6月,济南市趵突泉公园万竹园内,李苦禅纪念馆建成开馆,展出李苦禅遗作和生前收藏的书画四百余件。2024年4月,李苦禅纪念馆珍藏馆又落户济南市美术馆。齐白石当年盛赞李苦禅的艺术才华和成就,对其必将超越自我、独步艺坛的期许和预言,于此得到了充分佐证。

(作者为上海市崇明区博物馆副研究馆员)