

北京画院 学术丛书
二十世纪中国美术大家

关良绘画艺术研究

北京画院 编

广西美术出版社

高妙傳神

二十世纪中国美术大家

北京画院 学术丛书

关良绘画艺术研究

高妙傳神

北京画院 编

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

高妙传神: 关良绘画艺术研究 / 北京画院编. — 南宁:
广西美术出版社, 2015.4
(二十世纪中国美术大家)
ISBN 978-7-5494-1289-1

I. ①高… II. ①北… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第057593号

二十世纪中国美术大家

高妙传神——关良绘画艺术研究

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA
GAOMIAO CHUANSHEN—GUAN LIANG HUIHUA YISHU YANJIU

编 者: 北京画院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 杨 勇 廖 行

责任校对: 梁晓萍 廖献林

审 读: 肖丽新

封面题字: 王明明

摄 影: 苗 加 郭展鸣

装帧设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次: 2015年4月第1版

印 次: 2015年4月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 36

书 号: ISBN 978-7-5494-1289-1/J · 2299

定 价: 268.00元

目 录

序言 / 王明明	8
关良绘画艺术散论 / 乐祥海	12
水墨作品	25
关良和他的戏剧人物画 / 薛 晔	26
关良与齐白石互赠画作初考 / 吴洪亮	40
我与盖叫天 / 关 良	104
水彩·油画作品	165
稚拙、和谐之美——关良油画简论 / 丁羲元	166
德国行 / 柯文辉	190
研究·评论·画语	229
关良艺术论 / 郭沫若	230
受冷落的大师 / 梅墨生	232
民国时期关良的现代主义绘画观 / 陈建宏	234
京剧的艺术造型——关良的舞台速写 / (文) 盖尔哈德·包曼兰兹·李特克 (译) 沈小嫔	245
关良作品的辨伪 / 罗立火	248
各家评论摘录 / 朱屺瞻等	252
艺事十谈 / 关 良	265
年 表	271

北京画院
学术丛书
二十世纪中国美术大家

关良绘画艺术研究

北京画院 编

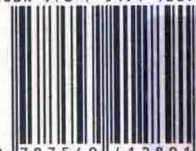
广西美术出版社

高妙傳神

ISBN 978-7-5494-1289-1

9 787549 412891 >

定价：268.00元

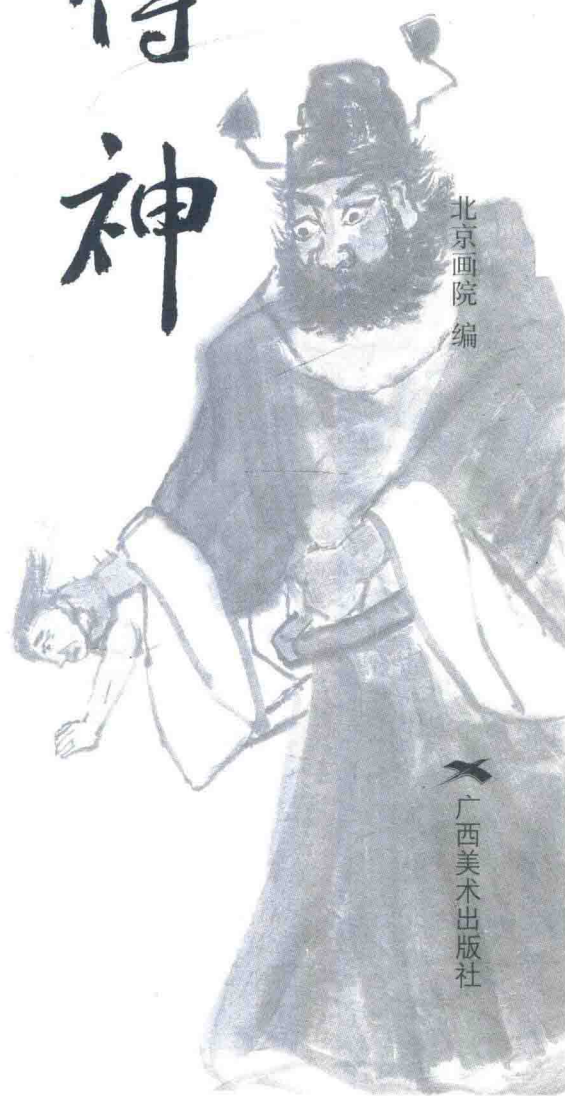
北京画院 学术丛书
二十世纪中国美术大家

关良绘画艺术研究

高妙傳神

北京画院 编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

高妙传神: 关良绘画艺术研究 / 北京画院编. — 南宁:
广西美术出版社, 2015.4
(二十世纪中国美术大家)
ISBN 978-7-5494-1289-1

I. ①高… II. ①北… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第057593号

二十世纪中国美术大家

高妙传神——关良绘画艺术研究

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA
GAOMIAO CHUANSHEN—GUAN LIANG HUIHUA YISHU YANJIU

编 者: 北京画院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 杨 勇 廖 行

责任校对: 梁晓萍 廖献林

审 读: 肖丽新

封面题字: 王明明

摄 影: 苗 加 郭展鸣

装帧设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次: 2015年4月第1版

印 次: 2015年4月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 36

书 号: ISBN 978-7-5494-1289-1/J · 2299

定 价: 268.00元

编辑委员会

主 任 王明明 施大畏

委 员 王明明 施大畏 关汉兴 罗立火

林玉柱 李 磊 袁 武 雷 波

杜军山 吴洪亮 薛 晔 吕 晓

姚震西 乐祥海 怀 一 仇春霞

马明宸 赵琰哲 王亚楠

主 编 王明明

副主编 乐祥海

编 务 张 蕾 陈 倩 黄 戈 李 琼

张 楠

序 言

王明明

关良是20世纪最具变革、创造精神的画家之一，他在中国画的拓展与传承方面所做出的贡献值得去深入研究，数十年来我们一直围绕这个问题争论不休。在这一过程当中，中国画的创作“生态”已经发生了改变，各种矛盾也逐渐显现出来。一方面，中国画创作呈现出一种“繁荣”的状态，无论是在创作群体的规模上，还是在作品的数量上，抑或艺术市场的发展等诸方面，都可谓空前的；而另一方面，其中却鲜见能够使我们得到启迪、进而思想得到升华的经典作品，历史所形成的中国画独特的精神内涵及审美特征正在逐渐丧失。探寻关良画风形成之内外因素，相信对当下的中国画创作具有一定的启示意义。

关良的艺途是从留学日本开始的，在那里接触到西方古典及印象派大师的作品，从丁托列托、米开朗琪罗、达·芬奇，到马蒂斯、凡·高、高更等，古典主义运线造型的绝妙，印象派的颠覆与革命，都深深地印在了他的脑海之中。可以这么说，他真正踏入艺术之门看到的第一道风景其实是西方艺术。

学成回国后，关良经历了一个“回归”过程——由西方到本土，这是发自我内心深处的自觉。因为关良自幼在私塾中接受的启蒙学习，从《三字经》《百家姓》《龙文鞭影》到《杂字》《论语》《孟子》等，同时也学习书法。他从小便沉醉于戏曲，这一兴趣不但成了他终生痴迷的爱好，也成为他笔下最主要的表现题材。这样的文化启蒙使关良对中国传统文化有着非常强烈的认同感和归属感。而在日本的留学，使他找到了中西方艺术相通的路径，并成功把两者做了有机链接。达到这个层面需要对中西方艺术皆有极高的认识和领悟。比如，他发现克罗德·莫奈的作品中强调感觉、意象的创作方法与中国文化审美特征是不谋而合的；高更、凡·高挫败的人生与无限痛苦的生命历程使他们的画有超凡的境界，这和中国传统文人画的追求具有一致性；而马蒂斯的单线平涂更表现出一种单纯的东方情调……关良在自己的创作之中巧妙地融入了这些外来营养。

关良秉持的是为艺术而艺术的理念，所表达的都是他内心的真实体验。李苦禅先生曾说：“良公的画法叫得意忘形。”的确，关良的画初看像儿童画，不拘泥对象的解剖、透视和比例，而是以夸张、变形的手法传神写照，用笔极简，绝妙天趣、质朴纯粹、俊逸典雅而又颇具现代意味。在传统中，对于中国画的造型原则有很多著名的论断，比如苏东坡的“论画以形似，见与儿童邻”；沈颢的“似而不似，不似而

似”；石涛的“不似之似”；齐白石的“妙在似与不似之间”；黄宾虹的“惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画”等，都道出了中国画写意性的本质，画家的创作应该是源于生活而又高于生活的。我们常说的回归本真，不是要回归物象的真实，而是要表达画家自己真实的心性。艺术创作的根本是一种情感的“释放”，不能使之有功用的重负，要挣脱羁绊，要自由地表达。如果我们也用孩子的眼光来作画，相信会离艺术的本质更近些。关良的作品之所以耐看，原因也正在于此。当然，中国传统戏曲对关良的影响也是巨大的，戏曲语言动作的写意性、脸谱造型的夸张、舞台氛围的铺陈等，都能找到与中国画相通的地方，作为超级票友的关良更是深得其三昧，以笔墨释之，自然能不同凡响、精彩纷呈。

回顾关良的中国画艺术，竟难以明确其具体师承哪家哪派。他广收博取，根据自身的情况，经过甄选，无论东方、西方、传统、现代，或者戏曲、音乐……觉得在哪一方面需要吸收，就重点吸收，这不但拓宽了他的创作之路，也为其最终寻找到自己的追求目标创造了条件。需要特别指出的是，在关良的整个创作历程当中，一直根植、立足于传统，坚守中国文化立场，对中国本土文化有着强大的自信心。他的成功，说明了中国画的发展具有非常大的开放性及包容性。

综观20世纪有成就的艺术大家，会发现他们的贡献往往有“共性”的一面——都是在中国画大脉上的传承与发展，比如齐白石、黄宾虹、李可染等。关良亦如是，其作品对中国文化精神有着非常大的承载量，同时在中国画图式、技法方面亦颇有所创建。他将传统写意人物画导入了现代，拓展了中国画的审美视野，这种创造性思维，是能超越时代、超越历史的，是能沉淀下来启迪后人的。

现在，北京画院已与全国众多博物馆、美术馆建立了很好的合作关系，这种模式使美术展览与研究工作的进入到了一个新的层面。中华艺术宫（上海美术馆）在此次关良展览的策划、展品提供、研究画集编辑等方面给予了大力的支持与帮助，在这里特别表示感谢！

甲午立冬于潜心斋

目 录

序言 / 王明明	8
关良绘画艺术散论 / 乐祥海	12
水墨作品	25
关良和他的戏剧人物画 / 薛 晔	26
关良与齐白石互赠画作初考 / 吴洪亮	40
我与盖叫天 / 关 良	104
水彩·油画作品	165
稚拙、和谐之美——关良油画简论 / 丁羲元	166
德国行 / 柯文辉	190
研究·评论·画语	229
关良艺术论 / 郭沫若	230
受冷落的大师 / 梅墨生	232
民国时期关良的现代主义绘画观 / 陈建宏	234
京剧的艺术造型——关良的舞台速写 / (文) 盖尔哈德·包曼兰兹·李特克 (译) 沈小娴	245
关良作品的辨伪 / 罗立火	248
各家评论摘录 / 朱屺瞻等	252
艺事十谈 / 关 良	265
年 表	271

关良绘画艺术散论

乐祥海

交织着新旧变革、凝聚着浓厚时代精神的中国现代美术，是中国美术史当中最为特别的一页。

20世纪上半叶，一些曾出国留学、在艺术理念上持开放态度的画家，随着对中国文化及绘画传统的进一步认识，对中国传统绘画的价值做出了充分的肯定，审美倾向也逐渐发生了变化，他们走出了一条立足本土、吸收外来的中和之路，最终完成了传统中国绘画的现代转型。

关良便是其中极具代表性与独特性的画家。

启蒙——埋下中国传统文化的种子

清光绪二十六年（1900年），关良出生于广东省番禺县南亭镇一户农民家庭。其父上过两年私塾，识字不多，勉强能记个账，母亲不识字。关良有兄弟姐妹8个，仅靠一亩八分水田很难养活十口之家，其父只好弃农经商，在关良3岁时全家迁至广州。关良6岁时，在清秀才叶善筹的私塾念书。先学《三字经》《百家姓》《龙文鞭影》，由四言直到七言的《杂字》，接着念《论语》《孟子》等，同时也开始学习书法。10岁，关良入“洋学堂”南强公学读书。开始学化学、英文、几何、代数、活动（体育、持木棍、木枪习武）等课程，使他颇感新奇。学校平时穿学生装，初一、十五换长袍马褂，老师领着二百多学生列队向孔子牌位行叩拜礼，这一点跟私塾无异。父亲常常教导他要用功读书，因为穷人能念书很不容易。

关良幼年最开心之事是随着父亲去广州乐善戏院看戏，那里上演的大多是粤剧和其他广东地方戏，他觉得演员在舞台上穿红着绿，跑进跑出，十分好玩。特别是“全武行”一开打，小关良就跟着大人一起拍手，回到家中也在床上学着翻跟头。1911年，关良举家从广州迁到南京，寄居“两广会馆”，在南京金陵中学念书。会馆内西部有一座面积约40平方米的小戏台，每逢节日，大家都集资演戏。同乡中大户有喜庆活动，也租台唱戏。在这里，他逐渐认识了台上的孙悟空、黑旋风李逵、常山赵子龙、耍青龙刀的关云长……武行部的摔打蹦跳，大武生从三层桌上“云里翻”下来，女神女妖一脚踢出12根枪，钢鞭在拇指尖旋转、对接，十八罗汉跟美猴王对把子的轻松活泼……无不让他沉醉。就连舞台上太师椅靠背上镶嵌着的牙雕福、禄、寿三星，财神、钟馗，都是非常吸引他的对象。

关良的父亲一生节俭，烟酒不沾，那时因条件所限，没法给孩子买玩具，只能偶尔从外面搜集几张“洋片”^①，带回家里给关良玩。“洋片”的内容取材于古典小说及戏曲，每张一位或一组人物，线描着

色，轮廓清晰，多数接近旧小说绣像或戏曲的“亮相”。很快，这个宽约一寸、长约两寸的小卡片就把关良给迷住了；在他眼里迅速构成了一个奇妙的世界，看“洋片”成了他临睡前的“必修课”，对着油灯一看就是半小时。在他的眼里，似乎洋片上的人物也能唱做开打。一连几年，向父亲讨洋片成为关良的一种癖好，最后居然搜集到了几百张。之后，关良还开始仿着洋片中的人物造型，用树枝或裁纸刀尖在地上胡乱涂鸦，常常是头大身小，胳膊长腿短，未成人形，有时在画的一角还写上自己的姓名，在别的孩子们面前展示，很是自豪。

上述的这些兴趣爱好对关良以后的艺术创作产生了重要的影响。幼时，无论是国学经典或是戏曲、“洋片”，对于他来说虽然伴随着好奇，朦朦胧胧，但毫无疑问，自那时起，一颗传统文化的种子已经种在了关良的骨子里了。特别是戏曲，不但成了他终生痴迷的爱好，也成为他笔下最主要的表现题材。他曾言：

戏曲给我添了为人处世的间接阅历，强化了对正直人物的热爱，对假恶丑现象的痛恨，埋下了对艺术天地的向往。^②

关良于湘江途中

现在，我们再来回望关良的艺术启蒙，会为我们带来关于中国画学习方面的启示。作为一位中国画家，儿时的启蒙至关重要，它会影响画家最终的艺术观念及审美倾向。和关良同时代画家陈之佛也有相似的经历，其祖上是读书人，自幼辗转于私塾、学堂，学习《三字经》《大学》《春秋》《古文观止》等传统经典，自此在内心中有一种“传统”的潜意识。陈之佛后来出国学习西画、图案，但回国后毅然回归传统，在中国工笔花鸟画创作方面取得了很大成就。

留洋——刻苦学习、融通中西

在关良的青少年时期，正值军阀混战，内外环境极其恶劣，百姓处于水深火热之中。这给关良带来了巨大的刺激，他渐渐认识到自己做不了戏中的救国英雄，于是不再留恋小戏台，立志到社会的大舞台上磨炼自己。当时社会上“实业救国”“工业救国”的呼声很高，关良与之产生了共鸣。1917年2月，关良在上海登上日本轮船，随二哥关德寅赴日本学习实用化学。初次离家，虽有二哥的细心关照，但在甲板上西望祖国，他还是几次流下了热泪。

到日本后，突击复习各门课程期间，一个偶然机会，在东京学习美术的二哥的好友许敦谷发现了关良的绘画“天分”，鉴于关良当时数理化成绩平平，未必能考取名学校，建议不如扬长避短，投考美术学校。关良对化学本无兴趣，经过一番波折，^③终于拿起了画笔，正式到由日本著名画家藤岛武二主持的川端