

吴大羽研究

黄文中 著

厦门大学出版社

吴大羽研究

黄文中 著

图书在版编目(CIP)数据

吴大羽研究/黄文中著. —厦门:厦门大学出版社, 2015. 9

ISBN 978-7-5615-5730-3

I. ①吴… II. ①黄… III. ①吴大羽(1903~1988)-人物研究 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 217606 号

官方合作网络销售商:

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181406

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:21.25 插页:2

字数:350 千字 印数:1~2 000 册

书号:ISBN 978-7-5615-5730-3/J·185

定价:72.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

本书承蒙以下项目资助

泉州市优秀人才培养专项经费

泉州师范学院学科建设经费

泉州师范学院桐江学术丛书

序 言

张祖英（中国艺术研究院研究员、中国油画学会副主席）

翻阅刚刚收到的黄文中新作——《吴大羽研究》，倍感关切，其作为一位年青的学者，以执着的信念、锲而不舍的精神对吴大羽的艺术及人生道路多方采集，深入研究，使我甚为感慨。

吴大羽先生曾任杭州国立艺术院西画系主任，作为中国卓有成就的第一代油画家和教育家，曾被称之为杭州国立艺术院的一面旗帜。然而由于当时的社会思潮和文艺政策的偏颇，以及由于人所共知的一些原因，他受到不公正的对待，长期被社会埋没，除了有些南方前辈画家尚能留存记忆外，相当时间内几乎无人问及，实为艺术界的奇事。甚至当吴大羽先生愿意把部分作品向原单位捐赠时，单位领导还以没有地方存放为由而予以婉拒。这就充分体现了当时艺术行政机构的文化趋向和艺术理念，以至于被吴冠中先生称之为“吴大羽现象”。

然而，历史毕竟是公正的，对于为国家文化艺术发展有过贡献与成就的先辈，随时代的变化与人们视野的开拓，终究会被拂去尘埃，重现艺术光辉。十余年来，通过民间学术团体和

各方人士的关注，艺术界众多人士的发掘及推广，包括一些年青学者的追寻考察，吴大羽先生的艺术得以重现风采。他的学术思想和教育理念以及艰辛的人生经历，逐步为大众所了解而得到重新认识和重视。

据我所了解，近几年来正是有以下几项重要活动逐步改变上述现象。1996年台湾大未来画廊做了一件十分有意义的事，他们从吴大羽亲属处收藏了一批“文革”前后创作的小型作品，并在台北举办了吴大羽师生展（即吴大羽与三位已具成名的当年学生朱德群、赵无极及吴冠中），出版了画册，并由吴冠中写了前言：《吴大羽——被遗忘、被发现的星》。消息陆续传到国内，台北大未来画廊的代表到北京找到我，希望我能帮助在北京举办一个关于吴大羽先生的学术讨论会。经过短暂的筹备，中国油画学会与台北大未来画廊在北京国际艺苑联合举办“吴大羽先生学术研讨会”，邀请了油画界二十余位专家学者。研讨会的摘要编入中国油画学会通讯，并由影响颇大的《中国油画》杂志刊登，逐渐在国内产生回响和关注。2000年，为梳理中国油画百年的历史进程，中国油画学会在组织编辑20世纪中国油画大型画册和策划中国油画百年展的工作时，我当时正在负责实施此项工作，深感吴大羽这位前辈的成就与贡献理应占有重要份量，但鉴于当时的条件，寻遍各个单位，却难搜集到他的具体作品和史料。所以尽管我们把他的作品编入画册和参加展览，但深感业内对吴大羽缺乏全面了解而成为

中国油画史研究的缺项。之后，2003年，在吴大羽百年诞辰之际，由上海文化部门举行了吴大羽的艺术回顾展，朱德群、赵无极、闵希文以及邵大箴都发表了纪念文章。虽由此吴大羽先生的艺术评价在比较广泛的场合传开，对吴大羽先生艺术的认识、了解和评价有所改观，但也还仅仅是作品发表和片段的介绍，显然对这样一位油画界的重要历史人物来说仍是不够的。

在上述情况下，也就在2003年，当时年轻的黄文中正作为中国艺术研究院美术研究所的硕士研究生，正在为硕士论文确定选题而努力，而我又恰是他的导师。由此，我建议他可把吴大羽艺术和人生经历与中国油画发展状况，特别是现代艺术探索的艰辛历程结合起来进行深入的专题研究，这不但有现实需要，还具有重要的学术意义。虽因历史原因和现成资料及研究者较少而有难度，所幸的是时代还近，尚可挖掘的活材料较多，特别是可提供材料的同时代人士有些还健在，且做好了也能对中国早期油画研究产生多方面的影响，进而做出开创性的成果。功夫不负有心人，经过不懈的努力，黄文中不畏艰辛跑遍长江三角洲，包括上海、杭州、南京各处有关吴大羽活动地域，寻访相关学术界人士，挖掘了大量资料，其中有不少闻所未闻的第一手珍贵史料。这些研究成果使他成为中国艺术界首位吴大羽个案研究者，并成为吴大羽研究中卓有成绩的重要学者，其论文亦以优异成绩通过并公开发表。

而这次出版黄文中的新作《吴大羽研究》，则是在上述成

果的基础上，将之后陆续新发现的各方面的研究成果，特别是家属亲友提供的实物资料，包括其他一些相关出版物，结合新的历史认识，以更开阔的视野和心志，进行更深入的思考和研究。本书从吴大羽生平，吴大羽的漫画、油画作品、书法及纸上作品，吴大羽的艺术教育思想、艺术创作思想，特别是吴大羽之所以被长期埋没的主客观原因，以及重新发现吴大羽的意义和他在中国油画发展中的位置等诸多方面，进行多角度论述。无疑将对对中国油画发展进程中的各种艺术思想的交流、发展脉络等提供更多、更全面、更客观的思考。

我相信随着社会的发展和艺术观念的开拓，中国年轻一代学者会以更宽容、更自由的方式，以更高的标准探讨学术问题，使“吴大羽现象”不再重现，给历史以公正评介，以利中国当代文化事业健康发展。

2015年5月于北京

目 录 |

导 言	001
-----	-----

第一章 吴大羽的生平	005
------------	-----

一、启蒙教育 (1903—1921)	006
二、负笈欧洲 (1922—1927)	009
三、艺专十年 (1928—1937)	015
四、流离年代 (1937—1946)	024
五、自落低微 (1947—1976)	029
六、夕阳无限 (1977—1988)	037

第二章 吴大羽漫画作品	045
-------------	-----

一、从内容的角度看吴大羽漫画作品	050
二、从形式的角度看吴大羽的漫画作品	059
三、吴大羽漫画作品与早期的学艺经历	064
四、重新发现吴大羽漫画的价值	066

第三章 吴大羽油画作品	073
-------------	-----

一、艺术分期	082
二、艺术风格	116
三、艺术风格的成因	140

第四章 吴大羽书法与纸上作品	I	149
一、书法作品		150
二、纸上作品		158
第五章 吴大羽艺术教育思想	I	181
一、艺术教育经历		182
二、艺术教育思想内涵		184
三、艺术教育魅力		188
四、艺术教育思想的当下启示		198
第六章 吴大羽艺术创作思想	I	205
一、艺术经历与创作思想的形成		206
二、艺术创作思想的本质		218
三、吴大羽艺术创作思想的价值		230
第七章 长期被埋没的吴大羽	I	237
一、长期被埋没的吴大羽		238
二、长期被埋没的原因		245
三、从长期被埋没的吴大羽看新派画在中国的命运		252

第八章 重新发现吴大羽的价值	I	261
一、重新发现吴大羽		262
二、中国现代艺术史上的吴大羽		271
附 录	I	293
附录一：吴大羽年表		294
附录二：吴大羽致吴冠中、朱德群信件		307
附录三：吴大羽写给教育部马叙伦的信		310
附录四：海夫纳代表访吴大羽		313
附录五：吴大羽教授追悼会悼词		315
参考文献	I	318
后 记	I	325

导 言

吴大羽（1903—1988），中国第一代著名油画家、教育家，曾任第四届中国美术家协会顾问、首任杭州国立艺术院西画系主任、上海画院副院长等职。风格上，从早期留学巴黎时的“表现性的写实风格”，到中期“写意风格”，再到晚期“抽象风格”，吴大羽的艺术生动地演绎了“力立、速定、势住、彩变”的艺术主张，代表着中西艺术融合的最新成果，无愧于“中国新派绘画宗师”之称谓。思想上，追求现代主义艺术精神及中西融合的艺术道路，强调艺术的创造性、独立性、时代性及人类艺术的相通性，并创造性地提出“势象”与“彩韵”等美学概念。这些艺术观念从他的赴法求学阶段一直贯穿到他的晚年，并不曾因为动荡的时局及特殊的政治环境而发生丝毫的改变。教育上，思想超凡，循循善诱，培养了赵无极、朱德群、吴冠中等许多当代艺术名家，被誉为杭州国立艺专的一面旗帜。但由于种种原因，长期以来被历史所埋没。对此，吴冠中先生数次刊发文章，并将之称为“吴大羽现象”。

作为新派画的拓荒者，吴大羽的油画与新派画的命运紧紧联系在一起。以历史的眼光看，活跃在20世纪20—30年代中国画坛的油画家并没有多少人坚持走新派画这条艺术道路，而吴大羽却在这条认定的道路上独持己见、孤独前行，这在20世纪

的中国可以说是无出其右。他的作品是在其过世之后为人们逐渐发现的，这些作品的价值也随着时间的推移逐渐显现出来，进而改变人们对现代艺术发展历程的认识。同时，这种现象也应该引起我们的反思：为什么这样有特色、有成就的画家，没有更早引起我们的重视和研究？进而言之，除吴大羽外还有没有别的重要画家被历史所埋没？此外，历经百余年的学习，中国油画已经出现了“重心的转移”，即“重点由向西方学习为主的阶段转向自我创造的阶段”，并着手“建构油画艺术的中国学派”及“中国油画的自我评价体系”。面对这一学术命题，吴大羽的油画艺术可以给我们更多的思考与启示。

目前对吴大羽研究主要集中于以下几个方面：

一、对其生平进行概述。此类文章较多，且多为吴大羽学生及亲属所写。如朱德群《忆吴大羽先生》、曹增明《师生之间是道义关系——我的老师吴大羽》、刘江《回忆在吴大羽工作室学习的两年》、闵希文《心灵的彻悟——忆中国油画第一代垦荒者吴大羽》、吴崇兰《无面的画家——我的小叔吴大羽》、吴冠中《吴大羽老照片》等。

二、围绕其某个阶段的油画作品进行论述。如聂危谷《未能忘却的纪念——抽象油画家吴大羽逝世20周年祭》，便着眼于吴大羽后期抽象化的艺术作品，进而指出其存在意义与价值：“他以生命余热孕育的晚期油画，并不仅是形式变革，而是通过恣肆汪洋的表现方式，追逐心灵自由和人格象征的理想

之境，从而创造出渗透着人文情怀的抽象绘画。”此类文章尚有顾跃《飞光耀彩韵 势象显峥嵘——论吴大羽的艺术》等。

三、对长期被埋没的吴大羽进行重新肯定，并提出“吴大羽现象”这一学术命题。如吴冠中《吴大羽现象》及《吴大羽——被遗忘、被发现的星》，邵大箴《背负艺术十字架的人——纪念吴大羽先生》，大未来画廊整理《把他摆回应得的地位——赵无极访谈录》等文章。此类文章虽然并不多，但对确立吴大羽在中国现代油画史的学术地位起到至关重要的作用。

四、出版吴大羽的作品集。2000年以来，中国大陆出版了两部吴大羽个人专集：一为上海油画雕塑院编《吴大羽》，另一为上海市美术家协会编《海派百年代表画家系列作品集·吴大羽》。此外，大部分的画集都为台湾大未来画廊出版。这些画集的出版，使得人们不仅对吴大羽有了更直观的视觉认识，而且是对其深入研究的重要图像依据。

综上所述，对吴大羽的个案研究近年有了一定程度的推进，但大多研究文章要么站在回忆与纪念的角度，虽有一定的史料价值，但对构筑吴大羽的艺术生涯却十分有限；此外，对其生平的重要阶段尚缺乏必要的史料考证。要么站在评价与欣赏的角度，对吴大羽中后期油画作品及其艺术思想、人生历程等方面有一定程度的论述，但尚缺乏一定的学术深度。因此，对吴大羽的研究还处于初始阶段，仍然停留在感性回忆和史料

收集的层面上，有待整体的提升与推进。

本专著在掌握第一手资料的基础上，从各个角度（生平、艺术风格、艺术教育、艺术创作思想、长期被埋没的原因、在中国现代艺术史的地位与价值等）入手，尽可能对有关吴大羽的生平资料及遗存作品做一全面的搜集、考证与整理。在此基础上凝练出研究的切入点，探寻其作品风格之形成及艺术魅力之所在。同时，结合吴大羽生平及作品分析其艺术创作思想及教育思想，并以历史的眼光将其置于那一特定的历史年代，探讨个体与社会之关系，试图由其人而认识其艺术，进而加深对其人之认识。小中见大、以点带面，避免人云亦云或泛泛而谈的毛病，使对吴大羽的研究有更扎实的推进。

因此，本专著的出版将填补中国现代绘画史的一段空白。

第一章

吴大羽的生平

历史的记忆是恍惚的，逝去的永远地逝去。

虽然尽可能走访了吴大羽曾经生活、工作过的地方，接触其生前交往密切的人（包括其子女），但对他的认识依然是模糊的，即使是吴氏周边尚健在的人所提供的情况也只能是破碎式的片段。于此，我们的叙述只能是综合多人的回忆及有限资料的补证。

一、启蒙教育（1903—1921）

1903年11月23日（光绪二十九年），吴大羽出生在宜兴县城的一条叫茶局巷的巷内。^[1]家中兄弟姐妹众多，在众多的兄妹中他的年龄最小，排行老十^[2]，因此倍受家人的疼爱。这是一个中国传统式的大家族，家学渊源深厚。其祖父吴梅溪曾是县里的私塾先生，十分重视家庭的文化教育。吴家为江南乡绅，家道殷实，有祖遗业田三百多亩及商铺住宅数间，因此犯不着为了生活奔波劳累。那时，宜兴还没有新式学校出现^[3]，充当吴大羽启蒙老师角色的是他的大哥（吴子政），系晚清秀才，其古文功底在县里是出了名的，曾有所大学慕名聘请他为教授。在大哥严格要求下，从小学文习字的吴大羽在古典文学与书法方面打下了非常坚实的基础，我们可以从其遗留的书信中窥见一斑。美丽富饶的水乡与家庭的熏陶，孕育了吴大羽的艺术天性。他谈道：“我幼年七八岁时