

陈之佛工笔花鸟画集

長日香風吹不斷藕花多露
浴鴛鴦用宋人詩意製此圖

雪翁

北京工艺美术出版社

陈之佛工笔花鸟画集

李有光 陈修范 李欣 编

北京工艺美术出版社

责任编辑: 陈宗贵 宋朝晖

装帧设计: 粒 子

责任印制: 宋朝晖

北京工艺美术出版社因特网页

网 址 <http://www.acph.com>

E-mail acph@acph.com

欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

陈之佛工笔花鸟画集

李有光 陈修范 李 欣 编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区16号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京宏达恒智印艺有限公司制版

中国农业出版社印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 1/12 开本 6 印张

2001 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1-5000

ISBN 7-80526-415-5/J·242 定价: 50 元

陈之佛像
(1896—1962)

陈之佛的艺术道路

李欣

在我国现代美术史上有这样的一位先贤，他集美术教育家、工艺美术家、美术理论家和工笔花鸟画家于一身；以其在中国现代美术史上的杰出贡献，与徐悲鸿、潘天寿等一起，构成百年中华美术波澜壮阔、绚丽多彩的独特景观。这位先贤就是一代艺术大师陈之佛先生。陈之佛先生一生刻苦勤勉，谦逊多学，把毕生精力献给祖国的艺术事业。他给我们留下的许多精心创作的工笔花鸟画、工艺美术和装帧艺术的设计，以及大量的美术论著，已成为中华艺术宝库乃至世界艺术宝库的珍藏。他以崇高的品格、精湛的艺术、深厚的造诣、广博的学识，培养出了大批美术人才，可谓桃李满天下。

陈之佛先生 1896 年农历八月初八出生在浙江省余姚县浒山镇(今浙江省慈溪市)，原名绍本，学名之伟、杰，号雪翁。

陈之佛先生的父母虽然经商，却不忘书香门第的传统，教子颇为严格。陈之佛先生 6 岁进私塾，聪慧过人。8 岁进入新式学堂——三山蒙学堂，受到良好的启蒙教育，深受学识渊博、思想先进的马宗汉先生的影响。12 岁考入县立高小，结识了酷爱铅笔画的高年级同学胡长庚。胡长庚成为他走上绘画道路的领路人。他曾一度在四叔家伴读，每日学习古文、诗词和书法。偶得一本《芥子园画传》，他如获至宝，每晚悉心临摹，画兴日浓。

辛亥革命时期，政府仿效西方教育体系，开办了一些实业学校。陈之佛先生于 1912 年考取了坐落在杭州西子湖畔的浙江工业学校的机织科，有机会学习到图案、图画等课程。担任这些课程的大多为日本人，使他萌生了以后要去日本留学的念头。陈之佛先生因成绩优秀而享受“特待生”待遇，毕业后留校任教，教授的课程有铅笔画、图案、机织法、意匠等，成为我国最早一批从事工艺美术教育的人。这时他编写出中国第一本《图案讲义》，被校长指定为该校图案教材并石印成册。

1918 年，陈之佛先生在许炳堃校长的支持推荐下考取了留日公费生，得以东渡扶桑，继续深造。明治维新后的日本，工业发达，工艺技术先进，工艺美术教育可谓得天独厚。到达日本的第二年，陈之佛先生经过不懈努力，以优异成绩考入了从不招收外国留学生的日本东京美术学校(现东京艺术大学)工艺图案科，成为该校工艺图案科第一位外国留学生，也是我国赴日专习工艺图案的第一人。此间他创作的壁挂和装饰画，曾两次入选日本美术大展并获奖。因此，他深受科主任岛田佳矣的

与广州学生邓白、卢景光、麦语诗合影(1930年·上海)

与徐悲鸿、吕斯百、潘玉良和中大艺术系学生合影（1933年·南京）

器重。此间，他还对中外美术史、美术理论、日本正仓院珍藏等都认真研究，而参观博物馆、美术馆和写生更是他经常的活动。他与中国留日学生丰子恺、夏衍、关良、黄涵秋、倪墨乡等交往甚密，常在一起切磋艺事，一同参加了留日学生组织“中华学艺社”。

1923年，陈之佛先生以优异的成绩完成学业，结束了他五年的留学生涯。他带着大量的写生、素描、画稿和书籍，也带着对未来的美好憧憬回到祖国，以期在美术教育事业上一展自己的抱负。他谢绝了许多公司的高薪聘请，把目光投向了当时的经济、文化和艺术教育中心的上海，选择了教书这一清苦的职业。在上海东方艺专和上海艺大的图案科担任主任、教授等职。上课之余，他创办了我国第一所专事图案设计的事务所和培养设计人才的学馆——“尚美图案馆”，以期提高工业产品的艺术品质。在当时的中国，办图案馆不仅是件旷古未有的新事物，也体现着一种全新的设计思想。它的出现标志着现代工业生产中设计与制造的分工。其观念之新，意义之大，是不可低估的。然而，当时由于企业家经营手段陈旧，缺乏现代经营意识，加上目光短浅，只图生产那些花样是模仿和拼凑的廉价品，而不在产品艺术设计上投资，不久图案馆就因负债，难以维持而停办。此后，陈之佛先生又先后被聘为广州美专、上海美专教授。

1931年，应徐悲鸿先生之邀，陈之佛先生来到南京中央大学艺术系任教，生活才得以相对稳定。这一时期他出版了《图案教材》、《西洋美术概论》、《表号图案》、《艺用人体解剖学》、《中学图案教材》、《儿童画本教授指导》、《图案构成法》等著作。这些论著，为中国的现代美术理论的发展奠定了基础。他还发表了《古代墨西哥及秘鲁艺术》、《现代法兰西的美术工艺》、《明治以后日本美术界的状况》、《欧洲美育思想的变迁》等论文，向国人介绍国外的艺术及艺术思想，为当时闭塞的艺术园地注入了新鲜的活力。他的《如何培养国民艺术的天赋》、《提倡工艺美术之重要》等一系列论文，则是旨在提高和健全国民的素质，培养人们高尚情操而发出的呐喊。

1925年至1935年是陈之佛先生从事书籍装帧设计的黄金时期。他先后为《东方》杂志、《小说》月报、《文学》月刊以及开明、天马书店出版的文艺书籍作装帧设计。鲁迅、茅盾、郭沫若、郁达夫等作家的自选集及小说中那些极富民族特色和现代装饰意趣的装帧，很多出自他的笔下。

《东方》杂志是在旧中国历史最长、影响最广的大型综合性杂志。陈之佛先生应杂志主编胡愈之先生之约为此刊物作装帧设计，时间长达六年之久。针对杂志民族性强的特点，陈之佛先生在设计时有时用中国汉代砖刻画中的人物、车马队和

与中大艺术系师生在沙坪坝校园内合影（1944年·重庆）

与夫人及子女合影(30年代·南京)

鸟类图形为素材组成装饰画作封面,表现出古朴庄重;有时用民间金漆画的形式,描绘月宫中的嫦娥倚鹿相思人间的情景作封面,而别具意境;有时用中国传统木刻版画中的阴刻形式,在封面上展现充满诗情画意的江南山水,让人浮想联翩。这些装帧设计因具有独特的艺术性而受到广大读者的喜爱。

这一时期也是陈之佛先生真正投入到工笔花鸟画创作的时期。当时的南京作为中国文化的中心,使陈之佛先生有机会观赏到众多中国古代名画佳作,其中的宋元时期双钩重彩工笔花鸟画更令他痴迷。陈之佛先生在回忆自己走上工笔花鸟画创作道路时说:“40岁前,我山水、花鸟都画,但无名师指导,也不专攻。后来在一个古画展览会里,我被宋、元、明、清各时代花鸟画大家的作品吸引住了,特别是一些双钩渲染的工笔花鸟画,时刻盘旋在脑际,久久不能忘怀,才开始专攻花鸟,并决心画工笔”。画工笔确实要下很大的决心,因为自从文人画盛行以来,逸笔草草的作品风靡一时,重写轻工、重墨轻彩形成风气,优良的工笔画传统已不绝如缕,工笔画家也寥若晨星,从而导致工笔画在数个世纪之内,趋于颓势。要使沉寂已久的这一优秀民族传统得到复苏和发展,是要付出艰辛努力的。而这时陈之佛先生已届不惑之年,在工艺美术事业上已经取得了很高的成就,可以说是声名卓著,而写意花鸟、山水画亦有相当造诣。此时选择一个濒临绝境的画科作为自己终身的艺术追求是需要很大的勇气和毅力的。为了继承和弘扬工笔花鸟这一画科,走出自己的新路,他大量地观察、写生、读画、临画,寻找艺术规律,探索并汲取国外文化艺术中可供借鉴的营养,刻苦创作,革故鼎新。经过数年的默默耕耘,在1934年9月“中国美术会”成立大会和第一届美展上,陈之佛先生第一次展出了自己的十幅作品,署名“雪翁”。这些作品清雅明洁、意境优美、构图新颖,画风独树一帜,但却无人知晓是谁所作。点破以后,众人哗然,赞美他“一鸣惊人”。

陈之佛先生工笔花鸟画的创作道路并非一帆风顺。除了创作的艰辛外,更有连年的战乱,常使他流离失所,举家迁徙。1937年日本侵华战争爆发,陈之佛先生不得不从南京迁往重庆。这一次迁移使他多年积累的资料和作品片纸不存,使他痛心疾首。愤慨之余,他将自己在沙坪坝的居室,取名“流憩庐”。处于极度困境中的他,在连矾宣和国画颜料都难以寻觅的战争年代,仍继续坚持着工笔花鸟画的创作。1942年3月,陈之佛先生在重庆举办了第一次个人画展,引起了强烈反响。著名学者潘菽、李长之先生撰文评论道:“在花卉中开辟了这样崭新的作风”,“我们更热切地盼望中国画风的转变将因此而开始”。学者郭沫若先生在陈之佛先生的《梅花宿鸟》上题诗:“天寒群鸟不呻喧,暂倩梅花伴睡眠。自有惊雷笼宇内,谁从渊墨见机先?”对他投身工笔花鸟画的艰苦探索和创新,勇敢开拓工笔花鸟画新画

与吕斯百、黄君璧、秦宣夫、黄显之等合影(1947年·南京)

与岭南画家陈树人合影(1947年·南京)

风给予了赞美。岭南派大师陈树人在陈之佛先生《竹菊图》上写道：“谁知现代有黄荃，粉本双钩分外妍。艺术元凭人格重，似君儒雅更堪尊”。既将他比作中国古代工笔花鸟画宗师黄荃，也称赞了他为人谦恭平和、品格高尚。

此后不久，陈之佛先生担任了当时的最高艺术学府国立艺专校长。这一时期，丰子恺、秦宣夫、傅抱石、吴作人、李可染等均被他聘入学校任教。名校名师吸引了众多的艺术学子。此后，陈之佛先生因反对官方迫害进步学生，而遭到万般刁难，学校经费常被克扣，工作难以开展，他不得不接连六次递交辞呈。1944年最终辞去了国立艺专校长一职。为替学校偿还债务，他把1944年8月举办的第二次个人画展卖画所得，倾囊而出。

1945年抗日战争胜利。第二年暑期，陈之佛先生一家随中央大学迁回南京。他把自己的居室题名为“养真庐”。他发表了一系列提倡美育的文章，如《谈美育》、《以美育代宗教》、《希望注意艺术教育》，以及《人类的心灵需要滋补了》等，大声疾呼“如果我们一切被称为高贵的人，大家都迷惑于物质的享受，迷惑于浅狭的功利主义，天天被困于名缰利锁，而不能自拔，弄得情操驳杂，趣味卑劣，生活枯燥，无所寄托，那我们虽称为人，实在已失去人性，人生也就没有什么意义……因此我们应该高喊，恢复人性”，“一个艺术家不仅仅是以优美的艺术让人们欣赏，更要陶冶人的情操，要触动人的思想，改变人的精神面貌，成为推动社会前进的动力”。同年12月，在南京文化会堂举办了“徐悲鸿、陈之佛、吕斯百、傅抱石、秦宣夫联合展览”。这是一次中西合璧的展览，形式多样，内容丰富。在这次画展上陈之佛先生共展出54件作品。这一时期，陈之佛先生一面在中央大学任教，一面继续从事工笔花鸟画的创作。1947年，他被任命为联合国教科文组织中国委员会委员兼艺术组专门委员。

陈之佛先生在当时是一位靠脑力劳动为生的艺术家，是一位公认的淳朴厚道、洁身自好、为人正直、品格高尚的“好好先生”。他不满当时的社会现实，企图用他的艺术感化社会，陶冶人们的情操，使世界净化。他不信佛，可是在他的画中常可见到“心即是佛”、“花开见佛”等闲章。那“佛”是他心目中向往的纯洁美好的理想世界。他那时的作品大都追求那种雅洁、宁静、纤尘不染、淡泊明志、孤芳自赏的情趣和意境。清高的人生态度和崇尚洁美的美学观，在他早期的作品中有着比较集中的反映。

1949年中华人民共和国成立。新中国百废待兴，祖国的宝贵民族艺术遗产也正有待保护、弘扬和发展。陈之佛先生作为一个工艺美术家，深知保护祖国文化遗产的重要。为保护祖国优秀文化遗产，他更是身体力行，竭尽全力去做好这一切。50

中大艺术系毕业校友欢宴新主任陈之佛后合影(1948年·南京)

创作巨作《松龄鹤寿》图（1959年·南京）

年代他以旺盛的精力对江苏省的民族民间工艺进行征集、整理和研究，足迹遍布江苏全省，并提出了全面改造、提高、发展江苏民族工艺的意见。有着六百余年历史的南京云锦工艺，当时已面临灭绝的境地。陈之佛先生多次在省人大会议上呼吁拯救这一传统工艺，并为之四处奔波，亲自参与情况调查和资料收集。在省、市政府的关心支持下，1958年“南京云锦研究所”成立，使这一传统工艺瑰宝得以重见天日，大放异彩。与此同时“苏州刺绣研究所”也在他鼎力支持下诞生。在绣稿奇缺的情况下，他一直用自己的工笔花鸟画无偿地提供给研究所作绣稿，如《松龄鹤寿》一画，就已绣成百余幅双面绣，成为中国绘画与传统刺绣珠联璧合的佳作而走向国门，走向世界，被誉为“东方明珠”，博得了极高的声誉。

1956年陈之佛先生担任南京艺术学院副院长。在他主管教学工作期间，为适应社会主义建设的需要，增设了染织、装潢两个专业；为提高在职设计人员的业务，创办了工艺美术专修科，培养了大批工艺美术人才。他坚决贯彻党的教育方针，坚持面向政治、面向生产、面向群众、面向民族民间，为江苏工艺美术人才的培养做出了突出的成绩。1960年，“南艺”在高教系统中被评为“艺术为政治服务、为生产服务”的先进单位，他个人被评为“社会主义先进工作者”，出席了全国群英大会。

为了江苏美术事业的发展，陈之佛先生作为省人民代表，率先提出了“要抓紧成立美术家协会”、“成立江苏省国画馆”的建议。1956年，他与吕凤子、傅抱石、亚明等在省文化局的领导下开始了筹备工作。他身体力行，在教学之余，努力进行花鸟画创作。在新的思想、新的社会、新的生活环境中，陈之佛先生的世界观、艺术观有了明显的转变，创作风格也随之发生了巨大的变化。他认为花鸟画艺术虽然不是社会生活的直接反映，但它能以艺术美去丰富人们的精神生活，使人们在愉快、健康的美感陶冶中培养优美的情操。一幅优秀的花鸟画必须充分展现优美的民族风格和特性，必须充分表现时代气息，不然就不能满足今天人民的审美需要。他的画风一改往日那种孤芳自赏、纤尘不染的思想情趣，表现出清新、活泼、开朗、繁荣的新的时代风貌，给人以生气勃勃、欣欣向荣的感受。如1953年的《和平之春》、《青松白鸡》，1954年的《榴花群鸽》、《梅鹤》，1955年的《荷花鸳鸯》、《玉兰鹦鹉》，1956年的《海棠寿带》，1957年的《瑞雪兆丰年》，1958年的《樱花小鸟》、《春色满枝头》等，都得到了充分的体现。1959年夏季，为了庆祝建国十周年，陈之佛先生满怀激情，冒着高温酷暑，挥汗创作了《松龄鹤寿》、《鸣喜图》、《祖国万岁》等巨作，1960年后他又创作了《岁首双艳》、《春江水暖》、《梅鹤迎春》等。在这些作品中能明显地看出陈之佛先生艺术创作中的新思想和新境界，使工笔

指导苏绣艺人为北京人民大会堂制作《松龄鹤寿》双面绣（1959年·苏州）

与夫人胡筠华合影（1959年·南京）

领导南师美术系部分教师合作《百鸟朝凤》（1957年·南京）

花鸟这一传统画种在他的笔下呈现异彩,也使陈之佛先生的工笔花鸟画再度享誉艺林蜚声中外。1960年7月美协江苏分会和江苏省美术馆联合主办《陈之佛先生花鸟画展》,受到专家学者和观众的交口称赞和热烈欢迎。在前苏联举办的《社会主义国家造型艺术展览》和在美、英、法等国举办的《二十世纪中国五位著名画家传统画展》上,他的作品受到国际友人极高评价。

值得一提的是,建国初期,文艺界由于受民族虚无主义的影响,认为花鸟画没有存在价值。对于这种思潮,他表示坚决反对。陈之佛先生认为:“花鸟画肯定是要的,并应该不断地弘扬发展”。大跃进时期,很多人对新时期花鸟画如何发展表现出困惑,有些人把牡丹花和砖头画在一起题上“又红又专”,画两只鸭或两条鱼题上“力争上游”。更有人主张画花只能画向上的,不能画下垂的,否则就是垂头丧气。对这种现象,陈之佛先生提出了严肃的批评和质疑,“牡丹花与砖头结合起来是‘又红又专’,是谁也不会联想到的”,“两只鸭子或两条鱼在水里游,说是‘力争上游’,这种画拿出来有多少教育意义?”“画花只能画向上的,向下就是表现垂头丧气,情绪低落,这种说法有点想入非非,这就等于要求一个人整天抬起头来,不能低头未免太苛刻了。花鸟画只能画春天的景色,那么夏秋冬之季的花鸟就不得出头,也不公平。这样如何能丰富花鸟画呢?”陈之佛先生认为花鸟画在表现时代精神的方式上,不是生活的直接描写,而是体现在画面意境和情调上。1961年1月30日,他在《光明日报》发表《研习花鸟画的一些体会》一文中写道:“意境就是画家思想感情通过对象描写与对象融合后所表达于画面的情调,花鸟画虽然仅仅描写自然景物中的花和鸟,它作为一种艺术品,就其思想性来看,当然不比直接描写社会生活的人物画或景物画表现得更为明显、强烈,但画家在创作的时候,一定会根据自己的情趣和愿望来选择他所要表现的东西;同时也必然是‘感物而动’。把他的思想感情流露在画面上,这时的画家意识是积极的、健康的,他的画上就必然出现积极的、健康的情调;画家的社会意识是消极的、病态的,则他的画上必然会出现消极的、病态的情调”。从而得出了“思想观念变了,绘画的意境也必然随之而变”的精辟论述,阐明了花鸟画创作如何在尊重艺术规律的前提下反映时代精神面貌的手法和方式。对花鸟画的革新,陈之佛先生认为:“先决条件是提高作者的思想水平和艺术水平”,“没有生活就不能出现新鲜活泼、丰富的画,有了生活没有技巧也不能表现所要表现的东西”。这些理论和论述对中国花鸟画乃至中国画的健康发展具有指导作用,同时也丰富了中国画理论。

1961年5月,陈之佛先生应文化部之邀到北京主持全国高等艺术院校教材《中国工艺美术史》的编写工作,一直到1962年1月5日,暂时休息返回南京。在这

与外孙李欣（本文作者1959年·南京）

之前，他应中国共产党中央委员会邀请，出席了“庆祝中国共产党成立四十周年大会”，参加了北京文艺界关于“艺术形式美”的讨论，并撰写了《就花鸟画的构图和设色来谈形式美》，又应《文汇报》之约，撰写了《谈工艺美术设计的几个问题》等文章。由于连续工作，他已经极度疲劳。回到南京后，仍未能很好休息。1月8日，他终因劳累过度突发脑溢血症，经多方抢救无效，于15日晚10时45分去世，享年仅66岁。

陈之佛先生在1949年后又先后担任南京大学、南京师范学院教授、系主任，南京艺术学院副院长，江苏省国画院副院长，被选为中国美术家协会理事、美协华东分会常务理事、江苏分会副主席、江苏省文联副主席、江苏省人大代表。岁月流逝，人们绝不会忘记这位为祖国文化艺术事业作出贡献的杰出艺术家。在陈之佛先生诞辰90周年、100周年之际，江苏省及陈之佛先生的故乡浙江慈溪，都举行了隆重的纪念活动，以纪念这位艺术先驱，并先后出版发行了《陈之佛花鸟画集》、《陈之佛九十周年诞辰纪念集》、《陈之佛研究》、《陈之佛画谱》、《陈之佛文集》、《陈之佛画集》等。家乡人民为了永远怀念这位先贤，将浙江慈溪“陈之佛故居”作为爱国主义教育基地，以激励来者。

图书在版编目(CIP)数据

陈之佛工笔花鸟画集 / 李有光、陈修范、李欣编; - 北京:
北京工艺美术出版社, 2001.6

ISBN 7-80526-415-5

I. 陈… II. ①李… ②陈… ③李… III. 工笔画; 花鸟画
- 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029028号

中国美术学院
图书馆

图版目录

梅花宿鸟.....	1
月夜双栖.....	2
鹰 雀 图.....	3
梅雀山茶.....	4
榴花鸣蝉.....	5
瓜花纺织娘.....	6
梅花群雀.....	7
芙蓉幽禽.....	7
老 梅.....	8
寒梅冻雀.....	8
秋禾新雏.....	9
蔷薇双燕.....	10
桃花春禽.....	11
寒月孤雁.....	12
浴 雁.....	13
雪 雁.....	14
荔枝白鸽.....	15
秋塘露冷.....	16
竹林静趣.....	17
啼鸟寒枝.....	18
秋荷 鹁 鸬	20
斗 雀.....	21
红柿小鸟.....	22
文猫伺蝶.....	23
榴花群鸽.....	24
蔷薇白鸽.....	25
护 雏.....	26
春塘乳鸭.....	27
蕉荫小鸟.....	28
荷花鸳鸯.....	29

松龄鹤寿	30
花荫觅食	32
鹤 寿 图	33
初夏之晨	34
梅树栖鳩	35
岁首双艳	35
春江水暖	36
雪 皁	37
秋圃一角	38
梅鹤迎春	39
桐荫哺雏	40
绿竹群雀	41
芙蓉黄蜂	42
芦花双雁	43
槐荫双鳩	44
蕉荫藏小鸟	45
樱花小鸟	46
玉兰鹦鹉	47
飞鸟迎春	48
白 梅	49
雪里茶梅	50
白翎朱实	51
秋荷白鹭	52
红梅白鹦鹉	53
秋实引禽	54
蔷薇双鸡	55
海棠寿带	56
青松白鸡	57
和平之春	58
瑞雪兆丰年	59

梅花宿鸟

暗香浮动月黄昏

余作写生往往设色此图偶试白描其羊
墨有是若耶願實諸方家雪翁

月夜双栖

鹰雀图

丹砂點鵲
燕徑月
獨含苞
既足風
芳態還
宜雪衣
翥
乙酉冬

雪翁

梅雀山茶