

許幸之畫集

中國現代著名畫家——許幸之

許幸之先生是中國現代著名畫家、美術理論家，也是著名的影劇編導與詩人。本畫冊輯入許幸之先生繪畫作品一百余幅，反映了他半個多世紀以來在繪畫領域不斷探索的足跡。

(京)新登字 172 號

總體策劃:林熺揚

裝幀設計:曉 石

英文翻譯:胡允桓

圖片攝影:許 涿

馬曉寧

責任編輯:史 果

圖書在版編目(CIP)數據

許幸之畫集/許國慶編,-北京:中國文聯出版公司,
1996.11

ISBN 7-5059-2546-6

I. 許… II. 許… III. 油畫-作品集-中國 IV. J223

中國版本圖書館 CIP 數據核字(96)第 21096 號

本書圖片、文字資料的著作權由許幸之
先生家屬持有,如需引用、轉載,需經著作權
持有人同意方可。

許幸之畫集

許國慶 編

*

中國文聯出版公司出版、發行

(北京農展館南里 10 號)

北京百花彩印有限公司印刷

新華書店總店北京發行所總經銷

*

787×1092 毫米 8 開本 30 印張 112 圖 50 千字

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

限定印數:1—1000 冊

ISBN 7-5059-2546-6

J·633

定價:320.00 元

許幸之畫集

牒初題

本 畫 冊 由 卡 門 藝 術 中 心 策 劃

Planned by CARMINE ART CENTER

許幸之畫集

THE COLLECTION OF
XU XINGZHI'S PAINTINGS

中國文联出版社

CHINA FEDERATION OF
LITERARY AND ART CIRCLES
PUBLISHING HOUSE

北京 BEIJING

1996

許幸之 30 年代在上海

Xu Xingzhi, 1930's in Shanghai.

西 江 月
——懷念許幸之同志

蔡若虹

六十年前左翼， 五星旗下專家；
一身三朵向陽花， 能演能詩能畫。

妙手玲瓏多面， 丹心灼爍無瑕；
雄歌一曲獻中華(注)， 留得千秋佳話。

(注)國歌《義勇軍進行曲》是幸之同志導演的影片《風雲兒女》中的主題歌

XIJANGYUE^①

——In Memory of Comrade Xu Xingzhi

by Cai Ruohong

A left-wing fighter sixty years ago,
An expert under the five-star flag,
He assembles three "sunflowers" at himself:
Acting, writing and painting.

Ingenious and miraculous is his skilful hand,
Ardent and flawless is his red heart,
A majestic music he contributes to China^②—
That remains much-tailed which ever lasts.

① One of the names of the tunes to which *ci*, a special tonal patterned poem, is composed, *Xijiangyue* originally means "the west river moon".

② The now National Anthem of the People's Republic of China is *March of the Volunteers* which first sung as the theme song in the film *Children of Troubled Times* directed by Xu Xingzhi.

許幸之(攝于 1981 年)

Xu Xingzhi taken in 1981.

目次

CONTENTS

序言	13
----------	----

INTRODUCTION

圖版

PAINTING WORKS

油畫	125
----------	-----

OIL PAINTINGS

粉畫	127
----------	-----

PASTELS

水彩畫	143
-----------	-----

WATER—COLOURS

彩墨畫	153
-----------	-----

CHINESE INK AND COLOUR

圖版目錄	161
------------	-----

LIST OF PAINTING WORKS

附錄

APPENDIX

參考圖版	169
------------	-----

PICTURES FOR REFERENCE

年表	193
----------	-----

CHRONOLOGICAL TABLE

繪畫札記(兩篇)	227
----------------	-----

TWO NOTES ON PAINTING

美術論著目錄	232
--------------	-----

LIST OF WRITINGS ON FINE ARTS

序 言

——為時代而歡唱的藝術家

邵大箴

幸之先生是一位從青年時代起就獻身人民大眾解放事業的革命者，也是一位多才多藝的藝術家。他是一位杰出的畫家、詩人、戲劇電影編導、藝術史論家，是一位關注民族命運和國家前途、愛護青年的社會活動家和藝術教育家。他在我國現代美術史上，占有獨特的地位。他最早在繪畫領域嶄露頭角而躋身 20—30 年代文壇，稍後在戲劇、電影等方面作出重要貢獻，最後又回到畫壇，在美術領域結束自己的藝術生涯。他和繪畫創作、和美術教育有着不解的緣分。雖然，他在影劇事業上的成就，如作為影片《風雲兒女》（由田漢編劇）的導演和作為《鐵蹄下的歌女》（由聶耳作曲）的詞作者，已使他的名字無愧地載入我國現代文藝史冊，但是他在美術領域里的功績和成就，同樣不可忽視、不可埋沒。這不僅是因為他在 30 年代曾擔任過中國左翼美術家聯盟主席，是一位忠誠的左翼文藝戰士，在當時的革命美術運動中起過先鋒作用，而且還因為他是一位頗有天賦和創造才能的繪畫家。他的繪畫創造成果是我國現代美術史上一筆寶貴的財富。

幸之先生早在少年時代便熱愛繪畫，1916 年拜江南著名畫家呂鳳子為師，學習水彩畫。深受“五四”新文藝思潮和美學思想薰陶的呂鳳子，其人品、學養和清遠淡泊的畫風，對許幸之的成長有很大的影響。幸之先生後來回憶說，從這位啟蒙老師身上“不僅學習了他高超的技藝，而且也學習了他的高尚人格。”⁽¹⁾ 1919—1922 年許幸之在上海美術專科學校學習，受教于畫家王濟遠、汪亞塵。1923 年入上海東方美術研究所，在留日畫家周勤豪和留法畫家陳曉江指導下繼續進修畫業。早在學生年代，幸之先生的繪畫才能便得到社會的承認。1923 年 4 月，在東方美術研究所舉行的成績展覽會上，他有《母與子》、《落霞》、《天光》等參展，受到“創造社”創始人郭沫若、郁達夫、成仿吾的好評。成仿吾在文章中評論說：“他這些時期的作品都好，其風格從題材到色彩都是浪漫的，流露出孤寂的情緒。”⁽²⁾ 20 年代中期和晚期（1924—1929 年），他在日本東京美術學校學習，曾在著名油畫家藤島武二畫室深造，使他的藝術水平得到很大的提高。他不僅受到寫實基礎的訓練，而且還開闊了眼界，受到表現主義藝術的薰陶。也是在這期間，他投身革命運動，一度

應郭沫若電召回國，參加北伐軍總政治部宣傳科從事美術工作。從此，他的關注人生、關注現實的藝術主張更為明確。假如說 1926 年創作的描繪東京街頭黃昏景色的《晚步》仍然具有浪漫的情懷和流露出孤寂情緒的話，那麼 1927 年在他受革命思想影響之後創作的《失業者》（又名《彷徨者》），便具有鮮明的現實批判的色彩，而 1934 年發表的《逃荒者》、《鋪路者》則更是幸之先生這種批判現實主義主張的集中表現。這些作品代表了他早期繪畫創作的成就，不論是主題內容還是形式語言，它們都是中國早期油畫的佳作。《鋪路者》以優美、空曠的海作為背景，突現了近景描繪的一老一少石頭鋪路者的形象，人物造型厚實有力，繪畫語言樸實大方、簡練單純，有一種內在的沉穩的美感。幸之先生採取了紀實的手法，但重點不在描述情節，而把社會批判的鋒芒隱隱地體現在看似平淡但卻有深刻含義的人物形象中。不用說，他的這種溫和大方的油畫語言是受了他的老師藤島武二的影響的。幸之先生從善于結合傳統與現代、東方與西方的藤島武二的油畫創作上，更深刻地體會到藝術創造的規律。他懂得，作為一個畫家應該用詩人的眼光看世界，用詩的語言描述世界。幸之先生生來具有詩人的氣質和素養，他也是真正的詩人。他的畫和他的詩一樣，充滿了感情。在 20—30 年代，他的畫和詩，是革命的激奮之情和溫和、細致的內心感情巧妙的結合。因為這些作品跳動着時代的脈搏，手法又相當獨特和大膽，所以今天讀起來仍然感到很親切，很有現代感。在動蕩的 30 年代，幸之先生主要從事美術界的組織工作和進行詩歌、電影、戲劇的創作，作畫的時間較少，除了作為畢業創作、頗有影響的大型油畫《工人之家》（1930 年）外，只畫了一些人物畫和靜物畫，它們也大多佚失。從留存到今天的油畫《馬蹄蓮》看，他早期的靜物畫同樣是那樣落落大方和生氣勃勃。

這就是許幸之先生繪畫創作的第一階段。

幸之先生在晚年回憶說：“不斷地調換職業和轉移工作崗位，對我來說，是一生中最大的精神負擔和體力消耗。同時與電影、戲劇相比，我還是更喜歡詩歌和繪畫。”⁽³⁾ 確實如此，即使在 40 年代至 50 年代中期，幸之先生雖然脫離了美術界，但在繁忙的影劇、詩歌、創作和教學活動之余，也沒有停止作畫，仍然不時地畫些水彩小品，抒發自己的感情。他那時期的水彩畫作品，如《牽牛花棚》、《紅葉山村》（1943 年）、《母子樹》（1945 年）、《重整家園》（1946 年）以及《山光水影》（1951 年）等作品，雖都是一些隨意之筆，但畫得相當精彩。他充分發揮水彩畫的表現性能，同時吸收傳統水墨抒情寫意的特點，自由地點、染、皴、擦，使這些寫生小品充滿了創造的意匠，既散發出濃鬱的生活氣息，又反映出作者率真誠摯的心境。

1954 年，幸之先生離開電影界回到他早已向往的美術界，到中央美術學院任教。最初他服從院領導的安排，出任學院美術理論研究室領導工作，在史論研究和組織工作方面花費了大量的心血，做出了出色的成績。他在史論研究之余，忙里偷閑地畫了不少畫，而他有時間專心致志地作畫是在 1958 年調到該院油畫系之後。在油畫系第三畫室，他與董希文先生合作執教。從這時期

起到“文革”前(1954—1966年)是幸之先生繪畫創作的第二階段。

從50年代中期到末期,他先後到北京郊區(1955),到杭州富春江(1956),到東北海濱、農場、牧場(1957),到蘇北揚州、蘇南太湖以及北戴河等地(1959)寫生,畫了許多精彩的油畫作品,如《豐收歸來》、《碧波帆影》、《風雨歸舟》等。這些作品是他回到美術界之後的試筆,也是他長期以來積壓在內心深處的對油畫藝術深情的傾瀉。幸之先生對待寫生非常認真,從選景、取景到造景,到創造意境,都傾注了自己的心血和智慧,作品有一種特殊的魅力。

幸之先生是繪畫的耆宿,德高望重,但甘願協助比他年輕的董希文教學,也從一個側面反映了他高尚的人品。當董希文提議與幸之先生并列同時主持第三畫室時,他謙遜地說:“我于繪畫已荒疏多年,我非常贊成董先生的藝術主張,我只願協助他辦好第三畫室盡一份力量。”(4)確實,幸之先生在藝術觀念上,特別是在注重民族傳統和吸收西方印象派和後印象派繪畫以豐富中國油畫語言的問題上,與董先生有共同的看法。他們都具有開闊的意識,主張兼收并蓄,廣泛吸取各家之長。幸之先生與董希文先生的合作是愉快的。他這個時期的作品生意盎然,充滿了祥和、向上與樂觀的氣氛,反映出他對祖國建設的贊美心情和重新拿起畫筆之後愉悅的情緒。幸之先生在深入工廠、農村生活的基礎上創作的工業題材與農村生活的畫幅,既有充實的精神內涵,又有浪漫的色彩,形式感也很強。工業題材主要描繪油田、鋼廠和海港,《祁連山下》、《玉門寫生》(1961年)、《船塢之晨》(1957年)這些經過作者縝密構思的寫生作品,透過場景一角的描寫,展示現實生活蓬勃景象,讀來令人精神振奮,且有回味無窮之感。《巨臂》(1957年)、《鐵流》(1957年)、《鋼鐵森林》(1962年)、《海港之晨》(1962年)、《油站朝暉》(1962年)等作品,經作者從素材中反復提煉,畫面極富構成意味,秩序感很強,作品意味凝重而充滿感情。在這類工業題材繪畫中,幸之先生之所以能避免了一般人易犯的概念化和空泛化的毛病,創造出如此動人的畫面,主要是他滿懷激情和善于在理性與感性兩者之間找到平衡點。還有,便是他敢于追求形式美感。這些作品的構圖非同一般,作者從獨特的視角選取入畫的場面,精心描繪別具特征的物象;作者善于用對比法,造成視覺反差,以加強畫面觀賞和心理效果;作者在強調輪廓和綫的同時,在色彩上采用大塊面的平塗,賦予畫面以富有裝飾性的、整體的明淨美感。他的《巨臂》受到國內外的普遍贊揚。在1959年參加全國美展後被送往莫斯科等地參加社會主義國家巡回展,在當時蘇聯的《藝術》雜誌上發表,并有文章予以評介。

幸之先生從50年代起便對中國古代和民間的陶器、瓷器產生濃厚興趣。他收集、欣賞和研究這些文物的目的是為了加強自己對祖國藝術遺產的深入認識,也是為了從中吸取營養,來豐富自己的油畫語言。他深入研究這些器皿的造型美,尤其為它們豐富的光澤與色彩美感而醉心。他常常把這些器皿和水果或蔬菜放在一起進行描繪,在窮究不同的物體質地之美中尋求和諧與統一,尋求一種平淡而充實的精神境界。1961年畫的《蔬菜豐收》、1962年畫的《銀色協奏曲》和《燭