

家

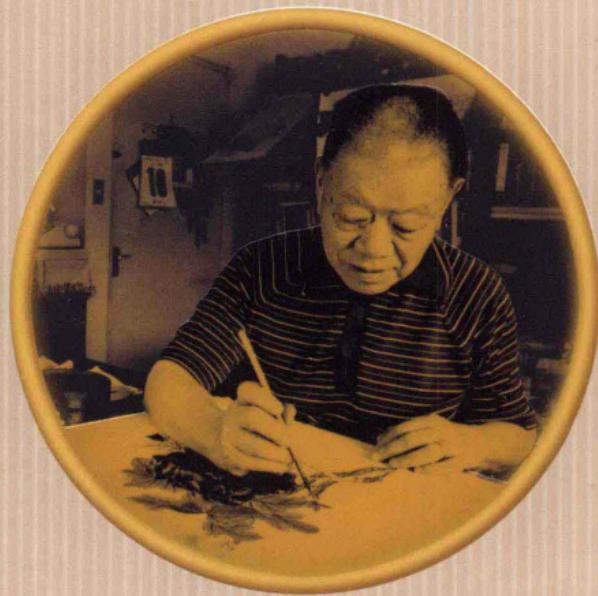
美術家傳記叢書

庭

美

術

館

金勤伯

婉麗·典雅 · 沈以正／著

文建会 策劃

藝術家 執行

家

美術家傳記叢書

庭

美

術

館

金勤伯 (Jin Qin-Bo, 1910-1998)

金勤伯，出生於浙江吳興、一個開通中西文化的富裕世家，家族中在藝術領域裡的人才輩出。金勤伯少時即追隨大伯父「京朝畫派」巨匠——金城學習繪畫，並勤習翎毛、花卉、山水等，工筆與沒骨技法亦掌握獨到。所作仕女與人物工整高古，其作品飽蘸傳統、古典底蘊。

來台定居後的金勤伯，潛心於花鳥繪畫的創作，並將後半生奉獻於美術教育，春風化雨嘉惠學子無數，學生中多人在藝壇上有相當傑出的表現。金勤伯典雅細膩的畫風，對台灣工筆花鳥畫壇影響至深，有台灣書畫界「院體花鳥工筆風格第一人」的雅譽。

ISBN 978-986-02-6924-6 0 0 6 0 0

9 789860 269246 YT2703

家庭美術館／美術家傳記叢書

婉麗·典雅·金勤伯

沈以正／著

文建會 策劃
藝術家 執行

發 行 人 | 盛治仁
出 版 者 | 行政院文化建設委員會
地 址 | 100台北市中正區北平東路30-1號
電 話 | (02)2343-4000
網 址 | www.cca.gov.tw
編輯顧問 | 陳奇祿、王秀雄、林谷芳、林惺嶽
策 劃 | 許耿修、何政廣
審查委員 | 洪慶峰、王壽來、王西崇、林育淳
蕭宗煌、游淑靜、劉永逸
執 行 | 游淑靜、楊同慧、劉永逸、詹淑慧
編輯製作 | 藝術家出版社
| 台北市重慶南路一段147號6樓
| 電話：(02)2371-9692~3
| 傳真：(02)2331-7096
總 編 輯 | 何政廣
編務總監 | 王庭攻
數位後製作總監 | 陳奕愷
文圖編採 | 謝汝萱、鄭林佳、黃怡珮、吳祁喻
美術編輯 | 曾小芬、王孝嫺、柯美麗、張紓嘉
行銷總監 | 黃淑瑛
行政經理 | 陳慧蘭
企劃專員 | 柯淑華、許如銀、周貝霓
專業攝影 | 何樹金、陳明聰、何星原

劃撥帳戶 | 行政院文化建設委員會員工消費合作社
劃撥帳號 | 10094363
網路書店 | books.cca.gov.tw
客服專線 | (02)2343-4168

總 經 銷 | 時報文化出版企業股份有限公司
倉 庫 | 新北市中和區連城路134巷16號
電 話 | (02)2306-6842

南部區域代理 | 台南市西門路一段223巷10弄26號
| 電話：(06)261-7268
| 傳真：(06)263-7698

製版印刷 | 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初 版 | 2011年04月
定 價 | 新臺幣600元

ISBN 978-986-02-6924-6

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

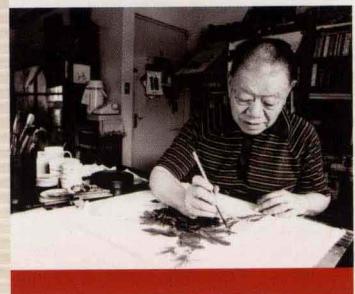
行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

國家圖書館出版品預行編目資料

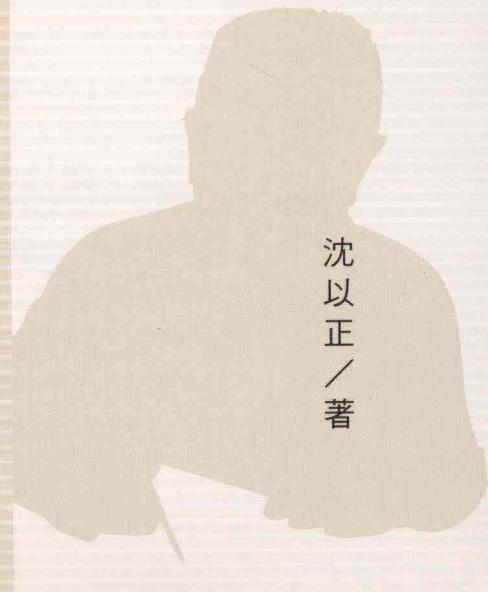
婉麗·典雅·金勤伯／沈以正著
-- 初版 -- 台北市：文建會，2011〔民100〕
160頁；19×26公分
ISBN 978-986-02-6924-6（平裝）
1.金勤伯 2.畫家 3.臺灣傳記
940.9933 100000212

家庭美術館／美術家傳記叢書

婉麗・典雅・金勤伯

沈以正／著

文建會 策劃

藝術家 執行

照耀歷史的美術家風采

台灣的美術，有完整紀錄可查者，只能追溯至日治時代的台展、府展時期。日治時代的美術運動，是邁向近代美術的黎明時期，有著啟蒙運動的意義，是新的文化思想萌芽至成長的時代。

台灣美術的主要先驅者，大致分為二大支流：其一是黃土水、陳澄波、陳植棋，以及顏水龍、廖繼春、陳進、李石樵、楊三郎、呂鐵洲、張萬傳、洪瑞麟、陳德旺、陳敬輝、林玉山、劉啟祥等人，都是留日或曾留日再留法研究，且崛起於日本或法國主要畫展的畫家。而另一支流為以石川欽一郎所栽培的學生為中心，如倪蔣懷、藍蔭鼎、李澤藩等人，但前述留日的畫家中，留日前也多人曾受石川之指導。這些都是當時直接參與「赤島社」、「台灣水彩畫會」、「台陽美術協會」、「台灣造型美術協會」等美術團體展，對台灣美術的拓展有過汗馬功勞的人。

自清代，就有不少工書善畫人士來台客寓，並留下許多作品。而近代台灣美術的開路先鋒們，則大多有著清晰的師承脈絡，儘管當時國畫和西畫壁壘分明，但在日本繪畫風格遺緒影響下，也出現了東洋畫風格的國畫；而這些，都是構成台灣美術發展的最重要部分。

台灣美術史的研究，是在1970年代中後期，隨著鄉土運動的興起而勃發。當時研究者關注的對象，除了明清時期的傳統書畫家以外，主要集中在日治時期「新美術運動」的一批前輩美術家身上，儘管他們曾一度蒙塵，如今已如暗夜中的明星，照耀著歷史無垠的夜空。

戰後的台灣，是一個多元文化交錯、衝擊與融合的歷史新階段。台灣美術家驚人的才華，也在特殊歷史時空的催迫下，展現出屬於台灣自身獨特的風格與內涵。日治時期前輩美術家持續創作的影響，以及國府來台帶來的中國各省移民的新文化，尤其是大量傳統水墨畫家的來台；再加上台灣對西方現代美術新潮，特別是美國文化的接納吸收。也因此，戰後台灣的美術發展，展現了做為一個文化主體，高度活絡與多元並呈的特色，匯聚成台灣美術史的長河。

行政院文化建設委員會為累積豐富的台灣史料，於民國81年起陸續策畫編印出版「家庭美術館——美術家傳記叢書」，網羅20世紀以來活躍於台灣藝術界的前輩美術家，涵蓋面遍及視覺藝術諸領域，累積當代人對台灣前輩美術家成就的認知與肯定，闡述彼等在台灣美術史上承先啟後的貢獻，是重要的藝術經典。同時，更是大眾了解台灣美術、認識台灣美術史的捷徑，也是學子及社會人士閱讀美術家創作精華的最佳叢書。

美術家的創作結晶，對國家社會及人生都有很重要的價值。優美藝術作品能美化國家社會的環境，淨化人類的心靈，更是一國文化的發展指標；而出版「美術家傳記」則是厚實文化基底的首要工作，也讓台灣美術發展的結晶，成為豐饒的文化資產。

Artistic Glory Illumines Taiwan's History

The development of fine arts in modern Taiwan can be traced back to the Taiwan Fine Art Exhibition and the Taiwan Government Fine Art Exhibition during the Japanese Occupation, when the art movement following the spirit of The Enlightenment, brought about the dawn of modern art, with impetus and fodder for culture cultivation in Taiwan.

On the whole, pioneers of Taiwan's modern art comprise two groups: one includes Huang Tu-shui, Chen Cheng-po, Chen Chih-chi, as well as Yen Shui-long, Liao Chi-chun, Chen Chin, Li Shih-chiao, Yang San-lang, Lu Tieh-chou, Chang Wan-chuan, Hong Jui-lin, Chen Te-wang, Chen Ching-hui, Lin Yu-shan, and Liu Chi-hsiang who studied in Japan, some also in France, and built their fame in major exhibitions held in the two countries. The other group comprises students of Ishikawa Kin'ichiro, including Ni Chiang-huai, Lan Yin-ting, and Li Tse-fan. Significantly, many of the first group had also studied in Taiwan with Ishikawa before going overseas. As members of the Ruddy Island Association, Taiwan Watercolor Society, Tai-Yang Art Society, and Taiwan Association of Plastic Arts, they are the main contributors to the development of Taiwan art.

As early as the Qing Dynasty, experts in calligraphy and painting had come to Taiwan and produced many works. Most of the pioneering Taiwanese artists at that time had their own teachers. Contrasting as Chinese and Western painting might be, the influence of Japanese painting can be seen in a number of the Chinese paintings of the time. Together they form the core of Taiwan art.

Research in the history of Taiwan art began in the mid- and late- 1970s, following rise of the Nativist Movement. Apart from traditional ink painting of the Ming and Qing dynasties, researchers also focus on the precursors of the New Art Movement that arose under Japanese suzerainty. Since then, these painters became the center of attention, shining as stars in the galaxy of history.

Postwar Taiwan is in a new phase of history when diverse cultures interweave, clash and integrate. Remarkably talented, Taiwanese artists of the time cultivated a style and content of their own. Artists since Retrocession (1945) faced new cultures from Chinese provinces brought to the island by the government, the immigration of mainland artists of traditional ink painting, as well as the introduction of Western trends in modern art, especially those informed by American culture, gave rise to a postwar art of cultural awareness, dynamic energy, and diversity, adding to the history of Taiwan art.

In order to organize the historical archives of Taiwan art, the Council for Cultural Affairs has since 1992 compiled and published *My Home, My Art Museum: Biographies of Taiwanese Artists*, a series that recounts the stories of senior Taiwanese artists of various fields active in the 20th century. Accumulating recognition and acknowledgement for them and analyzing their contributions to the development of Taiwan art, it is a classical series of Taiwan art, a shortcut for us to understand the spirit and history of Taiwan art, and a good way for both students and non-specialists to look into the world of creative art.

Art creation has important value for the country and society from which it springs, and for the individuals who create or appreciate it. More than embellishing our environment and cleansing our souls, a fine work of art serves as an index of the cultural status of a country. As the groundwork of cultural development, publication of the biographies of these artists contributes to Taiwan art a gem shining in our cultural heritage.

目錄 CONTENTS

婉麗·典雅·金勤伯

I • 行善起家，蔭佑後人

8

院體工筆花鳥風格第一人	10
開通中西文化領域的金氏家族	16
誕生於積善之家	25
兩本月刊為北方畫壇盛況留下記錄	27
父親是企業家	28
金勤伯轉向繪畫的機緣	31

II • 金氏家族與「京朝畫派」

36

金城所奠定的社會地位增益其在藝壇發展	40
由摹古中得古人繪畫藝術要訣	40
「中國畫學研究會」與《湖社月刊》	44
金城文化藝術教育的傳承	46

III • 金勤伯畫藝的成長

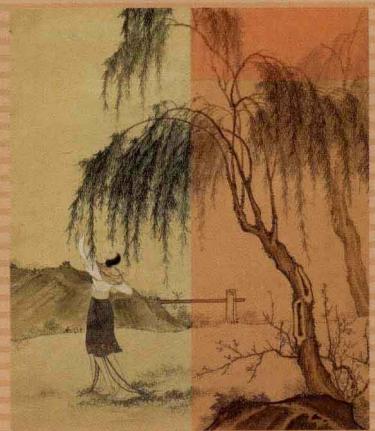
52

畫藝受金城的啟蒙	54
步入畫壇：從「師古」雅興到致力工筆畫描繪	56
金章是金勤伯真正的實授老師	60
畫藝趨於成熟	66
南遷上海與赴美深造	70
來台任教，用功至勤	74

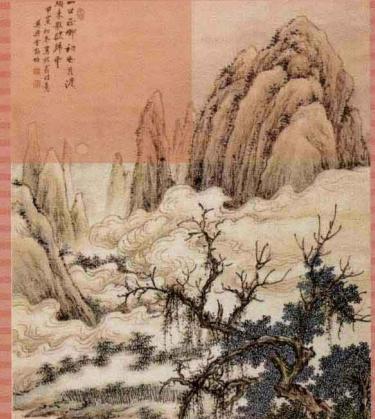
IV • 金勤伯的春風化雨 78

任台灣師範學院藝術系國畫教席	80
促成「麗水精舍」的繪畫因緣	87

V • 金勤伯的繪畫代表作品 92

花鳥畫：最足以代表其畫藝	94
山水畫：摹繪古畫得益精深	120
人物仕女：繪畫工整高古	130
印章：方寸間閒適自況	135

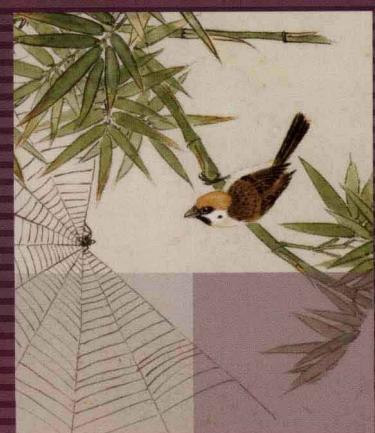
VI • 金勤伯的時代與藝術成就 136

工筆重彩、膠彩與唐卡	138
金氏家學的傳承與發揚	141
花鳥畫在繪畫歷史上的律動	144
金勤伯的畫壇地位	148
身教代言教，散播藝術種子	152

附錄

參考資料	157
金勤伯生平年表	158

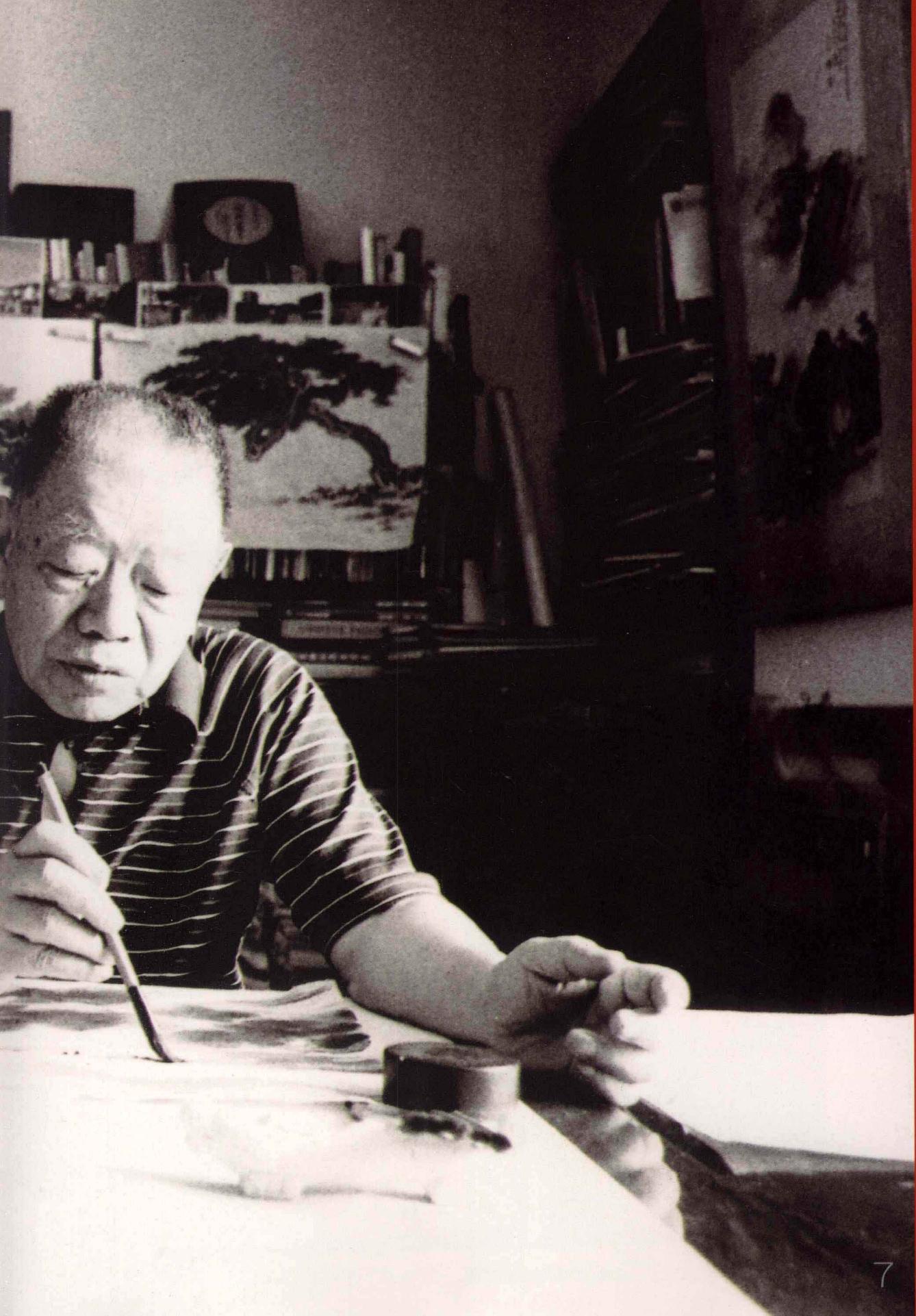

金勤伯 (Jin Qin-Bo, 1910-1998)

金勤伯，被譽為台灣書畫界「院畫花鳥工筆風格第一人」。其家學淵博，為有名的藝術收藏世家。年少時即追隨大伯父勤習翎毛、花卉、山水等，雖然學的是生物研究，但醉心繪畫，後半生奉獻於美術教育。其畫風細膩婉麗，典雅傳神，對台灣工筆花鳥畫壇影響至深。

金勤伯繪畫時專注的身影（李銘盛攝）

I • 行善起家，蔭佑後人

欣賞金勤伯的畫作，給人印象就像其家學淵源及溫文儒雅的個性——傳統而古樸。他父親金紹基在華北開設紡織廠並經營礦業，同時也是一位收藏家。因而無論在書畫或財富上，金勤伯都有得天獨厚的「家傳」。

清末民初浙江吳興的金家，從十四至十六世代裡，由一脈相傳而開枝散葉。金勤伯的祖父金燾，思想開通又深具遠見，培育子女們經營事業有成；在藝術的領域裡，家族中也人才輩出。包括金城、金紹堂、金章、金紹坊，到金開藩、金開義至金勤伯，無一不是浸淫藝術甚深。

金勤伯來台定居後，潛心於花鳥繪畫的創作，並用心於繪畫教育推展，更將他大伯父金城倡導的藝術香火，傳遞到寶島發揚光大。

[左圖]

年輕時候的金勤伯

[右頁圖]

金勤伯 薰風鳥語（局部）年代未詳 工筆重彩

鈐印：金業、勤伯

院體工筆花鳥風格第一人

[右圖]

金勤伯 春水乳鴨 年代未詳
 翎毛花卉 120.2×60.2cm
 款識：春水初生 乳鴨嬉游
 新雨方霽 幽篁展翠 先師金勤伯教授 春水乳鴨圖
 此為金勤伯未及題款作品／民國八十九年庚辰夏 學生鄭善禧識／鄭印：翰墨緣、鄭善禧、鄭、善禧

[左圖]

金勤伯的大伯父金城年輕時期的身影

[中圖]

金勤伯的父親金紹基留學英國時期的留影

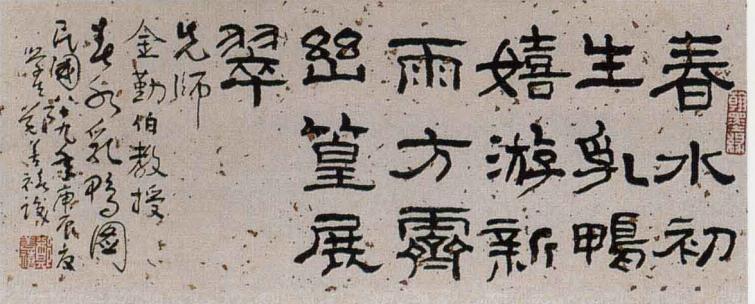
[右圖]

1906年，金勤伯的姑姑金章在畫堂內繪製扇面時的留影。

金勤伯（1910-1998），被譽為台灣書畫界院體花鳥工筆風格第一人。在他故世後，家屬大部分留在美國，一年後師母也過世，家中後人無人精研美術。為了使金勤伯生前的一批珍貴文物不致散佚，於2000年時，家屬決定將其大部分作品、印章及若干先人遺珍，贈交國立歷史博物館保存，因當時的館長黃光男也是金勤伯的學生。黃光男之前任台北市立美術館館長期間，辦理美展或蒐藏、鑑定等與中國繪畫相關事務，金勤伯老師自然成為他重要的諮詢委員。在筆者任職北美館時，重要的評審會議，都能有幸陪侍金勤伯老師身側，並時有機會到他的居所拜訪，使我常常面聆教誨與有所請益。如今雖無緣再看到他調色弄墨，多少對金勤伯若干生活中的點滴，還是能親自體悟的。

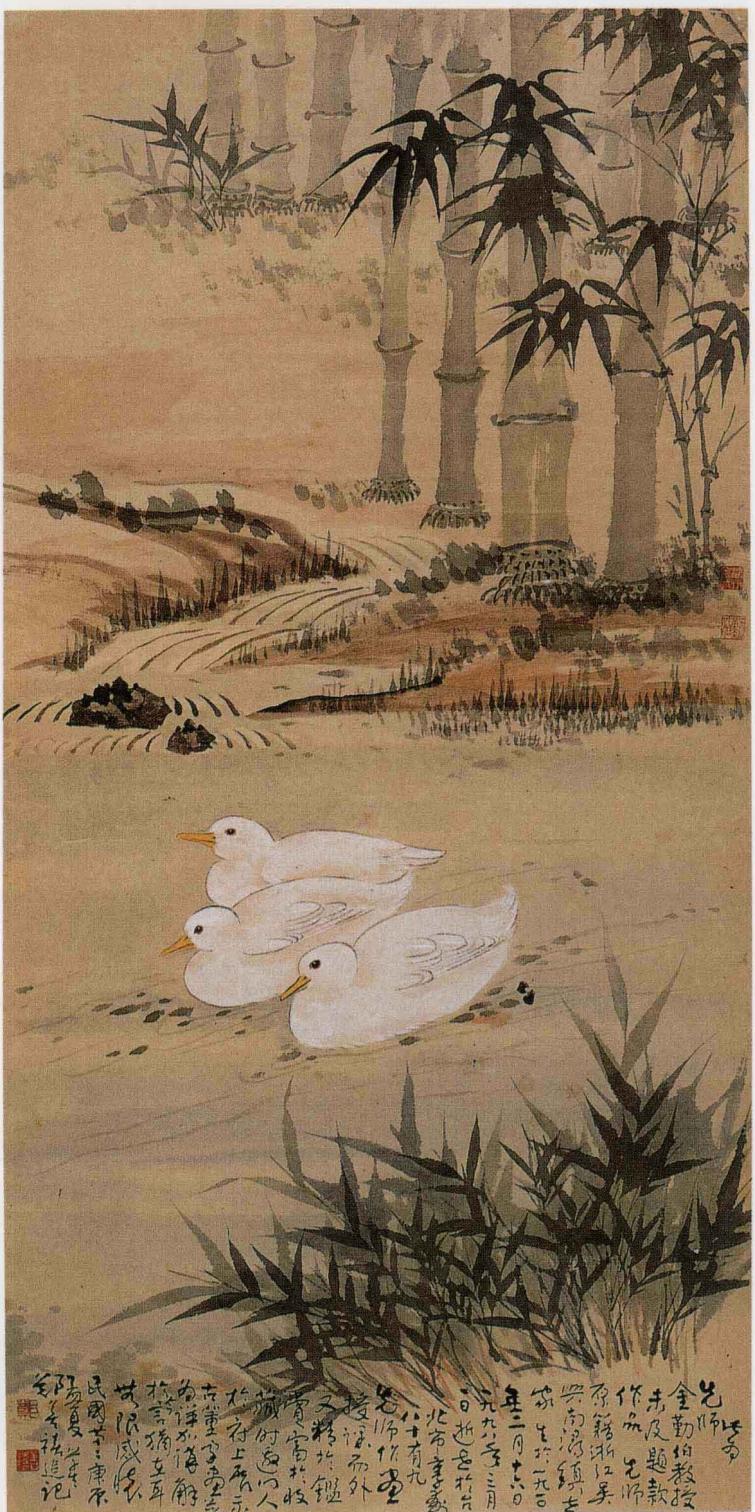
金勤伯的父親金紹基，以實業起家，設立工廠、成立公司，為金氏家族中最富有的一員。他的祖父金燾，有感於時局環境的變化，瞭解到要把事業傳給兒女們繼承已不能有所作為，所以安排長子金紹城（又名金城，號北樓，1878-1926）帶著二弟金紹堂、三弟金紹基、三妹金章等，齊赴海外留學，使得金家人都具備相當的外語能力和正確的世界觀。

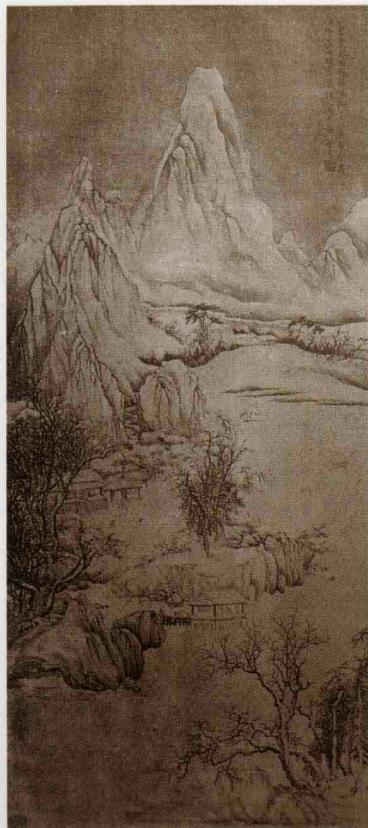

金家子弟，很奇特的一點，是金城與金勤伯這兩代之中，多人都與藝術結下了不解之緣，唯獨金勤伯的父親專志於金融相關行業；但大伯父金城在國內藝壇的地位尊崇，卻屬意當時年紀尚幼的金勤伯來繼承發揚自己的繪畫志業。1926年9月，當金城因積勞病逝於上海時，贈「繼藕」一方印章予侄兒金勤伯，寄望他繼承「藕湖」之志，確實極有遠見。同年11月，金城長子金開藩（1895-1946）與其弟子多人，組織「湖社」畫會，承接金城發揚研究中國傳統畫藝的精神，使之能普及而光大。

金家後人中接觸繪畫藝術相關研究的人包括：金城的二弟紹堂，以刻竹聞名，他的次子金開義，以能畫著名。四弟紹坊刻竹尤為高妙，又與藝術界名人傾心結交，常由大哥金城為其作稿，指導如何處理畫面的虛實變化，且出版刻竹專書。排行老三的姑母金章（號陶陶，亦稱陶陶女史，1884-1939），是真正將花卉絕藝傳交給金勤伯的長輩。而金城的原配邱棲、長子開藩、次子開華；金章的兒子王世襄（1914-2009）等人，都具有相當深厚的藝術素養。

[左圖]
《湖社月刊》刊載金開義所繪的
雪景山水

[右圖]
《湖社月刊》刊載金開義所繪的
牡丹 1930 工筆重彩

金勤伯隨侍大伯父時日並不算久，卻被大伯父推薦進入「中國畫學研究會」。第二屆中日繪畫聯合展覽於日本展出時，金城即帶領這個年紀幼小的侄兒親自赴日與會，當時金勤伯年方十二，可見大伯父對他的畫藝已有所肯定。伯侄來到日本後，受到日方藝壇熱誠歡迎，以及當地新聞報導諸種對中國藝術的尊崇，使得金勤伯幼小的心靈十分感動，立志以傳承中國藝術為職志。日後他用的印章「繼藕」與「景北」（含有景仰大伯父金北樓的意思），以及他將自己收藏的金城作品付梓，在在說明金勤伯以此報答大伯父的栽培之恩。

金家除了多人長於繪畫外，「湖社」的確也栽培了不少極有學養的門生。「湖社」畫會是由金城長子金開藩在北平成立，並發行《湖社月刊》，而月刊之發行能到達一百期，幕後財力的支持者即為金勤伯的父親。人物畫家吳文彬為湖社當年的會員，在他訪問晏少翔這位畫壇前輩時，談到湖社子弟對「復社」的熱誠，均寄望金勤伯能登高一呼，在

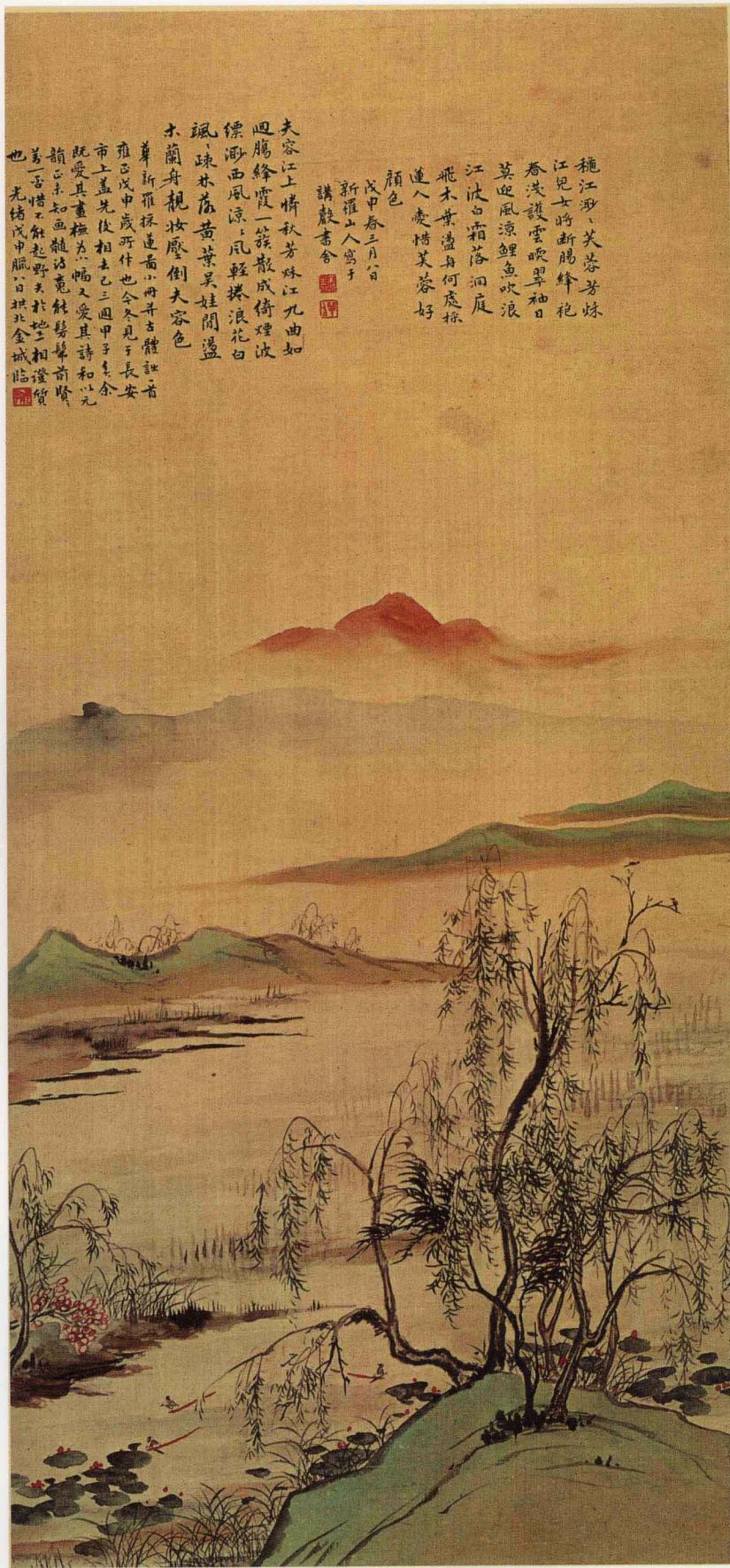
[左圖]

《湖社月刊》刊
載1924年金紹
城（金城，號北
樓）繪畫、金紹
坊（西厓）雕刻
的刻竹作品

[右圖]

《湖社月刊》刊
載金開華繪畫的
紫藤

《湖社月刊》刊載晏少翔的採藕仕女圖

金城 採蓮圖 1908 彩墨