

YEN WAN LIANG

颜文樑

颜文樑

YEN WAN LIANG

上海人民美術出版社

颜 文 樑

责任编辑：刘安华 装帧设计：陆全根

上海人民美術出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/8 印张 15.5

1985年5月第1版 1985年5月第1次印刷

印数：0,001—1,520

统一书号：8081·13378 定价：35.00元

序

画家的生平与艺术

颜文樑先生是我国近代著名的美术教育家，同时又是风格独具的卓越的油画家，德高望重，名孚中外。

1922年，苏州美术学校开创，我即从学于颜先生门下，迄今整六十年。颜先生嘱我为他的画集作序，师生谊重，敢不遵命。先生从事艺术活动近八十年，经历和创作均极丰富，非拙笔所能尽其万一，这里仅就先生在艺术事业上的发展梗概和艺术上的特色，从我个人的角度，扼要地介绍如下：

一、画家的艺术观

颜先生常说：“我画画快乐，把快乐给了别人，别人感到快乐，我自己更快乐。”这就是颜先生作画的指导思想，也可以说是颜先生的艺术观。

颜先生作画，首先要求画得真实、有趣、引人入胜。大多数人，总喜欢自然中的美，更喜欢那些能将自然中的美永久保存下来的绘画作品，特别是在我国，人们喜欢形神兼备，以形传神的绘画作品。颜先生是很能体会人们这种审美的朴素思想的。在他的绘画中力求把景物描绘得细致，表现得真实。《厨房》一画，颜先生年谱中曾有过这样一段记载：“以写实法为之，意在重现典型中国旧式厨房全景，求形象之‘逼真’，色彩之调和，而于光影之向背明暗，尤三致意焉。”正因为《厨房》的表现是真实的、典型的、逼真的，因而也是富有民族特色的，受到了国内外广大人民的喜爱。

有趣：艺术是要有一些趣味的，而艺术中的趣味要比食品和饮料中的味道复杂千百倍。在颜先生的作品中很注意到这些。《庭园小景》中的小白兔，《晨曦》中的两只白猫，以及《肉店》中，阳光透过屋檐的凉棚间隙，散散落落射到“老三珍”的招牌上、柜台上、人的身上和地面上。这样安排虽出于画家的意匠，但却使人感到妙趣天成，非常自然，活跃了画面气氛，增加了生活的情趣。

引人入胜：艺术品需要有意境，要在有限的画面中追求无限的境界，予欣赏者以遐想的余地。《百果丰收》是一幅很能引人入胜的作品。画家为了表现百果的丰硕，大胆地将在不同季节成熟的瓜果，琳琅满目的并置于同一画幅上，显得如此地自然、谐调。特别是在瓜果上画了三只小昆虫：1. 美丽的瓢虫——一名红娘，是蚜虫的劲敌；2. 动态有趣的螳螂；3. 被瓜果的香甜引诱而来的蜜蜂；各以不同形态，适如其位的出现在画面上，赋予画面以更深的意境。其它又如葡萄叶上的露珠，不仅增添瓜果的新鲜感，而且使人联想到天时雨露的滋润。一滴水，其形虽小，其意义则发人深思（在画面上，能起迁想妙得的作用）。这种以实带虚，虚中有实，虚实相生的意境，使这幅作品生机盎然，耐人寻味，中国传统的花鸟画中，常有此等妙笔。中西结合，潜移默化，岂是偶然。

二、杰出的美术教育家

培育英才，勤奋创作是颜先生的两大宏愿。远在1919年就与杨左匄先生(注一)共同发起美术画赛会，征集当代苏州与全国各地中西画家作品陈列，以“提倡画术，互相策励，仅资浏览，不加评判”为宗旨，每次陈列时间为两周，逐年举行，持续达二十年之久，中间虽有一次值直奉军阀混乱，人心惶乱之时，也未曾间断，作品由初期的一、二百件增至二、三千件，影响所及，遍于全国。

先生自比园丁，立志办好艺术学校。1922年与胡粹中、朱士杰先生等创立苏州美术学校。1928年颜先生出国留学，在出国留学时期中，颜先生节衣缩食，为苏州美术专科学校亲手购置希腊、罗马与文艺复兴诸时代的著名石膏像，回国后，又继续向法、比两国订购，总计共得五百余件，为当时全国各艺术院校之冠。苏州美专自1922年创校至1952年院校合并，整整三十年的漫长岁月中，办校经费主要由先生捐款、鬻画以维持，在最困难的时期，还自充工友，其办学精神，至诚至笃，感人肺腑。

建国后，苏州美专与上海美专、山东大学艺术系三校合并，成立为华东艺术专科学校(即今之南京艺术学院)。颜先生工作调任于中央美院华东分院(即今之浙江美术学院，为副院长，同时，被选为中国美术家协会理事，上海美协副主席。

三、艺术创作的三个时期

探索苦练的早年期——

颜先生自幼爱涂抹，喜欢以实物为对象进行描绘。十二岁时，从其父(颜元，当代苏州名画家，任伯年弟子)学习中国画，临摹《芥子园画谱》。十三岁摹胡三桥扇面画稿《锺馗》，即能“高浑独创”，受到吴昌硕的嘉许，并为之题字。十八岁考入商务印书馆作技术学生，在日人松岗正识指导下学习西画。1912年先生二十岁辞离商务印书馆回苏州，专习绘画，是先生以绘画为终生事业之重要起点。1914年作工笔画《婴戏图》，时人誉为有仇十洲、郎世宁之风。先生亦作水彩写生，并以友人之诗作配制风景画。

颜先生求知欲极浓，勇于创造，二十世纪初叶，中国尚无油画，先生得见西欧油画印刷品，喜其构图宏伟，人物逼真，即于此时尝试复制，但苦无工具材料，

便“自行摸索试验，反复研制”油画笔、油画布、调色油以及油画颜料，终于以自制的中国油画颜料绘成《石湖串月》和《飞艇》，受到广大群众的喜爱。颜先生不仅勤于创作，在早年期，对绘画上的一切技法理论如构图、透视、明暗、色彩等，无不精通，特别对于透视，造诣尤深。我们可以从先生在这时期的三幅代表作品《画室》、《厨房》、《肉店》中得到了解。1920年，先生创作《厨房》时，匠心别具，将画中重心偏在右方，根据透视原理使画面有正面、侧面、斜面，画中物体有直线的、有曲线的、有圆形的、有方形的、有不规则形的等；在表现明暗上，有光影的高低、左右、前后、等距离和不等距离的各种不同的透视变化。这幅绘画是先生在早年期的，一幅多方面成功的杰作，也可以说是先生多年来用透视原理、法则应用到绘画上的结晶，标志着他早年期的作品，到此已规模初具。

颜先生早期创作，画种繁多，有中国画、铅笔画、水彩画和粉画、油画等。但不论从哪一画种的作品来看，都能窥见其刻意追求写实，且具诗境韵味，无怪乎徐悲鸿先生称其艺为“精微幽深”，并赞为中国之梅索尼埃。(注二)

出国留学的中年期——

1928年颜先生在徐悲鸿先生等的鼓励敦促下到了巴黎。经悲鸿的老师达仰·布凡勒介绍给巴黎国立高等美术学校罗朗斯教授，罗教授见粉画《厨房》很欣赏，允入学，并自任导师。三年学习期满于1931年底返回祖国。1930年曾与刘海粟先生等同游意大利罗马、佛罗伦萨、威尼斯、米兰等地，作油画风景多幅。

三年留学期间，先生专攻素描和油画风景。在巴黎由于美校的熏陶和欧洲各国历代艺术大师作品的影响，先生的油画技巧有了很大的提高，当时所画的一些风景写生至今仍不失为颜先生油画创作中之珍品。

先生到法国的第二年即1929年，粉画《厨房》、《画室》、油画《苏州瑞光塔》三画均被选入巴黎国家沙龙画会展出，《厨房》一画并获荣誉奖，为国争光。

奋发灿烂的晩年期——

在晚年时期颜先生创作欲最强，精力最旺盛，作品的数量也最多。

早年时期先生作画多数是应他人之请，或受出版书店的委托。晚年时期作品则完全是按照自己的意愿、兴趣和激情而创作的。他热爱祖国，赞颂祖国的革命建设，虽年迈行动不便，仍不辞辛劳亲赴炼钢厂、炼油厂进行实地写生，特别是对祖国今天能自己制造万吨巨轮，极为兴奋，他再次去造船厂进行写生创作。作成两幅

杰作，其一，巨轮正在工地上进行建造中，其二，巨轮已经下水。先生对之，对比新旧两社会，两个时代，能不奋然以起，振笔挥毫，一舒胸中的浩然之气！今年欣逢他九十高寿之际，犹不顾盛夏炎威，积极创作巨幅油画《祖国颂》。白发丹心，难能可贵。

屋前的花园是先生晚年喜爱选取的题材，如《孙女清诚七岁时》，构图新颖独创，先生把画中人物——如花蕾似的小姑娘，作为园中一景，更增加画面情趣。园中花木扶疏，百花竞艳，优美动人。其它作品如《浮图迷蒙月光寒》的空灵、幽静，《春（西郊公园）》的萧疏、高逸，《毛家塘》的清丽、典雅，《上海城隍庙》的奇趣、别致。《卧室》一作，以黄、红、蓝、白诸色块巧妙安排，以增强室内和窗外景物的对比、呼应，都赋予画面以玲珑、鲜丽、雅致等的美感。

先生擅长于光的处理，诸如深夜碧空的月光，旭日初升的曙光，傍晚雪景中的灯光，沸腾钢厂的火光以及街道夜景中的霓虹灯光，都能利用色彩中的对比与色阶层次的微妙变化，精确的表现出来。

先生的色彩感觉是敏锐的。在颜先生的艺术事业中，对于色彩的探求，一直是他奋斗的目标之一。他研究色彩，捕捉色彩，了解色彩，熟悉色彩，从而才能更好地表现色彩。他说画素描要慢，慢，才能看得仔细；但看色彩要快，要象猫捉老鼠那样敏捷，快，才能感受到色彩的新鲜、准确。他的许多作品都是美好的色彩诗篇。

先生的艺术成就，三个时期各有不同的侧重：早年期是着重透视与构图；中年期和晚期是着重明暗与色彩；特别是晚期，色彩丰富善变，绚丽极致。

颜先生秉性开朗、乐观，虽饱经忧患，但在他的油画风景中，看不到冷寂的阴沉景致，感受不到消极郁闷的压抑气氛，他的画总是那样健康、明朗，每幅画都是欢乐印象的记录，令人喜悦、舒展，仿佛使我们永远置身于明丽的光辉之中，畅吸着大自然的清新空气。

先生虽已年届九十高龄，但精神矍铄，常作壮语，若天假以年，将再画他十年、二十年直至最后一息。衷心祝愿颜先生健康长寿，永葆艺术青春。

注一 杨左甸，吴江人，精美术及动画。

注二 梅索尼埃 Ernest Meissonier 1815—1891 法国近代名画家，以刻画细致见长。

目 录

1 厨 房	48.5×64cm 粉画	1920
2 苏州卧室	17.5×26cm 水彩画	1920
3 肉 店	47×62cm 粉画	1921
4 天平初夏	31×44cm 水彩画	1924
5 西 贡	16×24cm 以下均为油画	1928
6 印度洋夜航	16×24cm	1928
7 红海吉布蒂之晨	16×24cm	1928
8 巴黎脱洛卡特罗	16×24cm	1928
9 斯里兰卡停泊	16×24cm	1928
10 英国议院	25×37cm	1929
11 巴黎铁塔	86×66cm	1929
12 巴黎圣母院	16×24cm	1929
13 巴黎先贤寺	16×24cm	1929
14 巴黎凯旋门	16×24cm	1930
15 罗马斗兽场	25×37cm	1930
16 罗马古迹	16×24cm	1930
17 威尼斯水巷	16×24cm	1930

18 佛罗伦萨 16×24cm	1930	35 西泠桥畔 16×24cm	1952
19 威尼斯运河 16×24cm	1930	36 北京玉带桥 16×24cm	1953
20 佛罗伦萨广场 16×24cm	1930	37 西湖夕照 16×24cm	1953
21 罗马遗迹 16×24cm	1930	38 天 坛 16×24cm	1953
22 威尼斯伯爵宫 16×24cm	1930	39 国庆十周年夜景 57×89cm	1959
23 佛罗伦萨桥 16×24cm	1930	40 船厂之一 48×68cm	1959
24 罗马海特里安皇陵 16×24cm	1930	41 船厂之二 50×70cm	1959
25 米兰大寺 16×24cm	1930	42 十三陵水库 16×24cm	1960
26 威尼斯圣保罗教堂 16×24cm	1930	43 浮图迷蒙月光寒 47.5×29cm	1960或74
27 柏林旧皇宫 16×24cm	1931	44 北海雨景 16×24cm	1960
28 普陀千步沙鸟瞰 16×24cm	1935	45 城隍山鸟瞰 25×37cm	1960
29 普陀市街 16×24cm	1935	46 轧 钢 28×35cm	1960
30 普陀寺前门 16×24cm	1935	47 十姐妹 24×37cm	1960
31 普陀乐土 16×24cm	1935	48 天鹅湖 25×37cm	1960或2
32 护卫舰2号 16×24cm	1950	49 人民大道 35×53cm	1960
33 雪 霁 89×122cm	1950	50 苏州留园 16×24cm	1960
34 西泠雨景 16×24cm	1952或3	51 深夜之市郊 36.5×62cm	1960

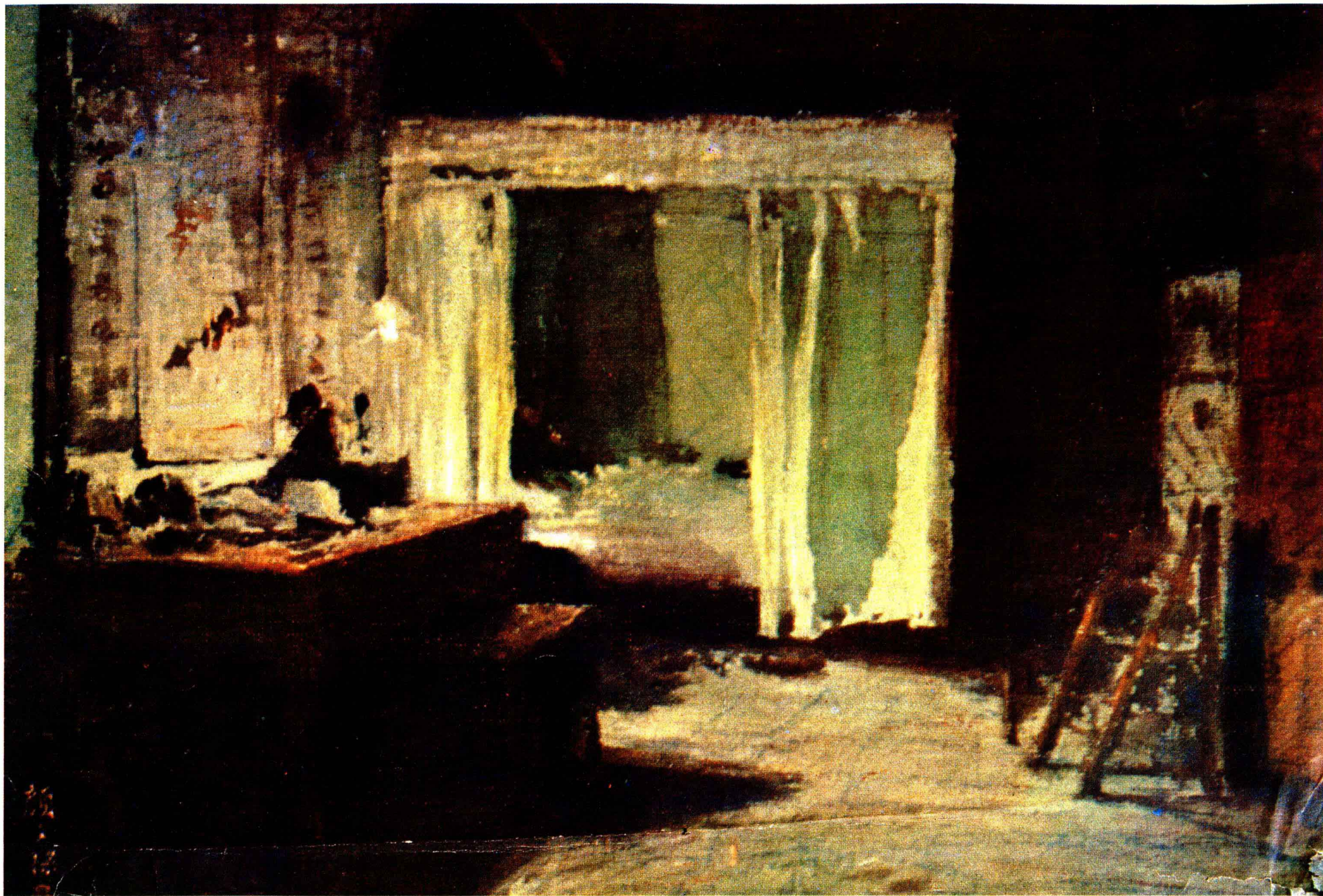
52 九龙壁 16×24cm	1960	69 夏(熟季花) 24×37cm	1972
53 上海城隍庙 16×24cm	1961或3	70 秋(长风公园) 25×37cm	1965
54 上海豫园 16×24cm	1961	71 冬(灯光雪景) 25×37cm	1963或4
55 浦江夜航 48×60cm	1961或3	72 虎丘 25×37cm	1964
56 虹口公园人造山 66×101cm	1962	73 百果丰收 34×55cm	1965
57 孙女清诚七岁时 29.5×44.5cm	1963	74 旭日照墙东 25×37cm	1965
58 百合花 29×48cm	1963	75 中山公园柳塘 25×37cm	1965
59 里西湖保俶塔 16×24cm	1961或4	76 菜花黄更鲜 35×53cm	1965或73
60 大禹陵 16×24cm	1960或3	77 晨曦 43×32cm	1965或74
61 水城门 25×37cm	1964	78 庭园小景 25×37cm	1971
62 西园湖心亭 25×37cm	1964	79 康健园道上 25×37cm	1972
63 苏州双塔 25×37cm	1964	80 七宝塘桥 34×56cm	1962或72
64 三潭印月 25×37cm	1961或4	81 中山公园池塘 25×37cm	1973
65 襄阳公园一遍红 35×76cm	1964	82 春(中山公园梨花) 28×36cm	1965
66 复兴公园 25×37cm	1963或4	83 夏(襄阳公园) 28×36cm	1973
67 中山公园初夏 25×37cm	1964	84 秋(龙华公园) 28×36cm	1973
68 春(西郊公园) 25×37cm	1963或4	85 冬(静安公园) 24×37cm	1970

86 雁来红 33×49cm	1973	附图	
87 毛家塘 25×37cm	1973	鍾 馗 中国画	1905
88 春光好(春) 40×56cm	1975	博古图	1918
89 夕照明(夏) 30×43cm	1978	自画像 油画	早年
90 载月归(秋) 30×43cm	1978	湖亭冬雪 31×44cm 水彩画	1920
91 朝气新(冬) 40×56cm	1975	沧浪濯缨 31×44cm 水彩画	1922
92 百花争艳 69×92cm	1965或75	虎阜早春 31×44cm 水彩画	1922
93 卧 室 25×37cm	1965或74	滕尉探梅 31×44cm 水彩画	1923
94 报 晴 33×57cm	1977		
95 重泊枫桥 25×51cm	1980		
96 祖国之荣光(扬子江) 45×77cm	1982		
97 瑞雪初晴 50×70cm	1982		
98 鸦 舟 51×74cm	1982		
99 祖国颂 54×81cm	1982		
100 石湖串月 48×63cm	1982		

画稿所注年代，均系作者凭记忆填写，
可能有出入，仅供参考。

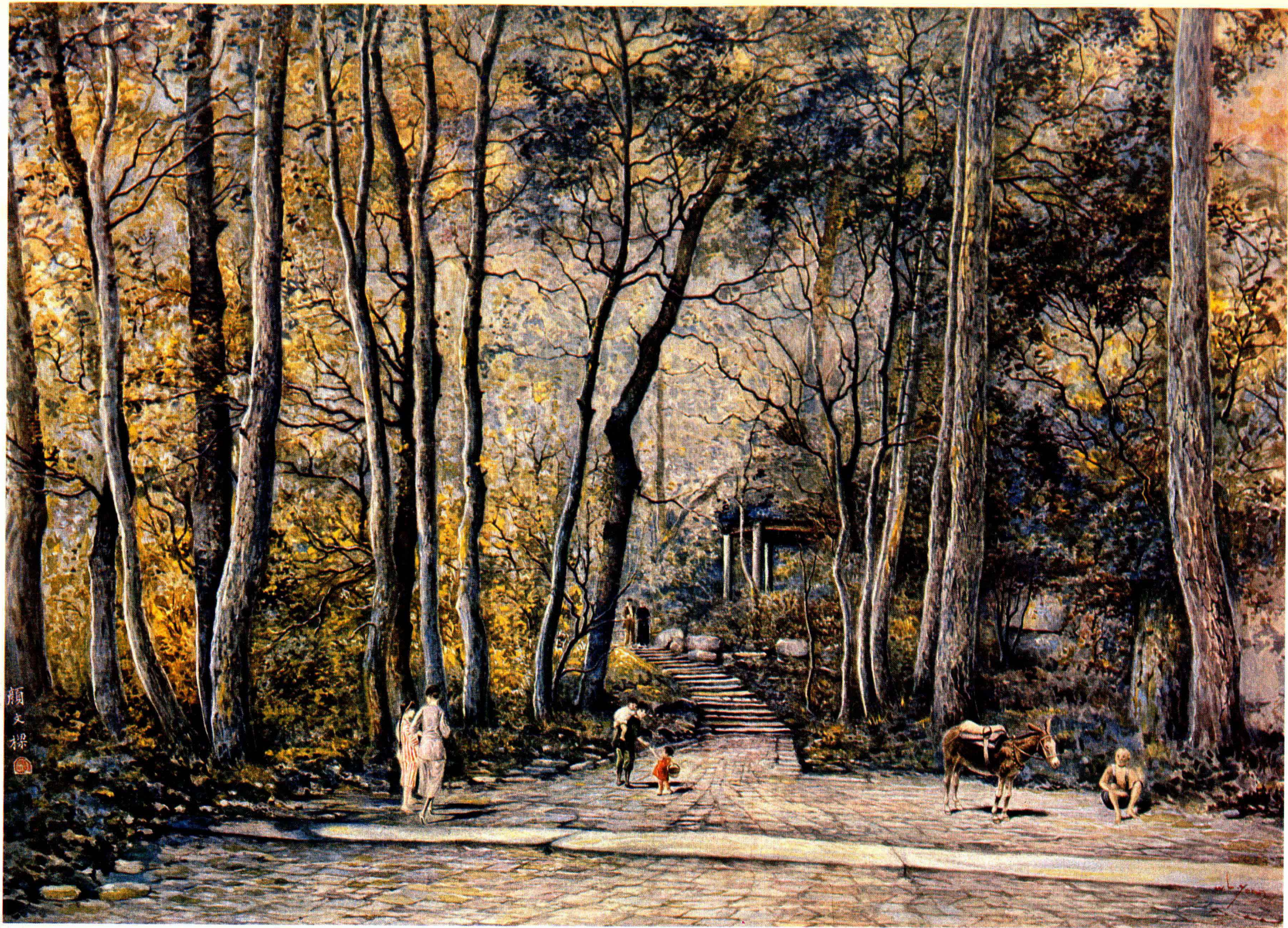
厨房 48.5x64cm 粉画 1920

2 苏州卧室 17.5x26cm 水彩画 1920

3 肉店 47x62cm 粉画 1921

4 天平初夏 31x44cm 水彩画 1924

