

宏益陶冷月

陶冷月畫集

艺术为文化之花，与文学同为发表思想、情感、理想之工具。而绘画占艺术之重要位置，更能陶冶心灵，给人以高尚之愉快。绘画以表现个性与发挥作者之情感为贵。中国画法富于表现个性发挥天才之趣，有高超之价值。

—陶冷月—

（摘自《暨南大学中国画系课程指导书》）

编 著：陶为衍
责任编辑：暨 南
陈 涛
校 对：周玉宏

陶冷月畫集

蔡元培題

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中國之畫與書法為緣故無論何等畫體均須以圖案之意味所注重者在布置之均齊氣韻之生動而遠近距離與光影空氣之關係不求與自然之感觸自然之一刹那相符合也歐洲之畫與造象為緣故無論何等畫體必求與外界之景物相應所注重者在透視法為一切自然現象上之條件而文化文學上之興趣非第一義也故以接觸之初互以自己之習慣為標準則先感對方之所短故西人以中國畫為寫實而未到家而華人則以西畫為多匠

氣積久而互見其長則互相推重故華人在歐洲習畫
者漸多且國內美術學校亦採歐法為課程而西方新派
畫家如表現派等深許中國舊法為勝於歐洲之古典
派且深以華人之留歐學畫為無謂其實皆一偏之見也
西方既有所長者隨其固有之系統而發展而評判者
亦各用其固有之標準因為常執惟兼取西方所長而創
設新體亦有志者所當為歐洲自印象派以來採取中國畫
風以入歐畫者頗有之然痕迹不甚顯著至今日日本留歐

習畫之士有以歐畫之技能為本而參加以中國畫日本
畫之風味者或以中國畫為本而採用歐法以補所短者
我國畫家同亦試為之然專攻此術者尚未之聞

陶冷月先生本長國畫繼而練習西法最後乃基憑國
畫而以歐法補充之試作數十幀一切布景取神以至
題詞蓋印悉用國畫成式惟於遠近平凸之別光影明
氣之變則採用西法所眩惑化體勢轉道洵所謂取之
左右逢其源者他日見聞愈博工力漸深因而造成一

新派誠意中事爰題數語以資印證

十五年五月一日蔡元培

著水史年

張鴻主八房

目 录

冷香孤才	40	前言	9
芦雁霜月	42	作品赏析	
观音大士	44	苏州瑞光塔	11
洞庭秋月	45	泰戈尔像	12
溪山高隐	46	西府海棠	13
高士观瀑	47	端阳八景	14
秋高月满	48	冷香夜月	16
百寿延年	49	玉虹翠岩	18
玉雪玲珑	50	风急天高	19
远山凝翠	51	云起风狂	20
山水四屏	52	虚堂夕照	21
梅竹四屏	54	古槐百巢	22
四季花卉	56	写意花卉册	23
冷香清艳	58	秋山图卷	24
春雨泛舟	60	湘江秋夜	26
修竹芭蕉	61	幽谷奇峰	27
马当要塞	62	冷香月明	28
祝融云海	63	月照松溪	29
海上升明月	64	山居忘年	30
革命洪流 反帝怒涛	65	奇峰白龙	31
砚池荷香	66	苍虬	32
黄果树大瀑	67	泉声玉龙	33
巫山雨霁	68	冰华滢露	34
十二峰头月自明	69	湘江夜渔	35
暨南大学扩建初期的艺术教育		瀑布四屏	36
——陶冷月与暨大中国艺术学系	70	金鱼四屏	38

前言

在暨南大学百年发展史中，曾云集了许多著名学者，他们为祖国的华侨教育事业默默耕耘，作出了贡献。回顾前辈所走过的历程，对今天蓬勃发展中的暨大不无裨益。著名画家陶冷月先生（1895—1985）就是其中的一位。

陶冷月先生于1922—1929年在暨南任教。1928年，暨南学校扩充成完全大学——国立暨南大学之时，校长郑洪年作为华侨学子中培育艺术创作及教育人才，计划设立艺术学院，聘任陶冷月先生为中国艺术系主任，主持筹办学院事宜。为提倡国粹，陶冶志趣，愉快生活，发挥爱国之情感，先行设立中国画系，陶冷月先生任系主任，并聘名画家黄宾虹、谢公展、郑曼青等为讲师。还在校内成立了中国画研究会，指导学员研究艺术，举办画展，校园中艺术氛围盛况空前。后因财政拮据等原因，艺术学院虽然没能办成，但陶冷月创设的暨大中国画研究会一直延续了近十年，至淞沪抗战爆发才停止了活动。

陶冷月先生江苏吴县人，祖籍周庄，为词章家陶芭孙文孙，丹青家陶诒孙侄孙。1912年毕业于江苏两级师范学堂本科。历任长沙雅礼大学、国立暨南大学、开封中山大学、四川大学教育学院艺术教授；与沈惠田、吕凤子、谢公展等一起创办南京美专，任西画系主任。生前为中国美术家协会上海分会会员、上海文史研究馆馆员。20年代起在苏、锡、宁、沪及湘、蜀、汴梁等地举展20余次。1926年，《深山古刹》等3幅作品应邀参展日本东京“第四回日华绘画联合展览会”；《溪山夏木》应征参展美国费城“世界博览会”。著有《国画之新的研究》、《国画的研究》等论文，出版有《冷月画集》等5册。在暨大任职期间，是他立志探索中国画融汇西法，并取得成功的关键时期，也是他举办画展和出版画册最频繁的几年。

陶冷月先生幼承家学，从“四王”入门，上溯宋元，打下了扎实的传统绘画基础，继而练习西法，最后乃取国画之技法和结构神韵，参入西画光影透视原理，创作出富含诗情画意，风格独具的绘画作品。其融汇中西的月光山水，被蔡元培先生赞誉“为新中国画”。《清代画史补编》为其列传，称他“为近代画家革命巨子”。陶冷月先生的作品雅俗共赏，深受观者喜爱，对近现代中国画的创新和发展作出了重要的贡献，是二十世纪早期中国画家融汇中西的代表人物。他的作品被上海博物馆、苏州博物馆、浙江博物馆、上海文史研究馆、广东美术馆、暨南大学及美国、日本等国内外博物馆、艺术馆所收藏。

在暨南大学百年校庆期间，陶冷月先生哲嗣陶为衍先生携其先父的绘画作品来我校展出并编集出版，陶冷月先生的艺术之光得以在百年暨南继续发扬光大，这对我校艺术学院的发展和建设必将产生极大的推动作用。对陶先生的义举，我深表谢忱！

暨南大学校长

陈彬

2006年8月于暨南园

作
品
赏
析

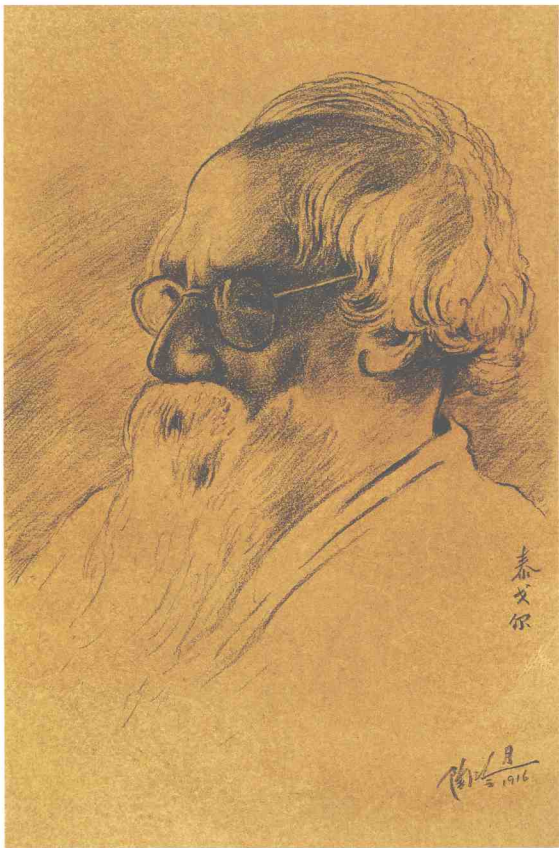

苏州瑞光塔 铅笔淡彩 18.7 × 13cm 1915年

陶冷月摄

陶冷月先生1895年生于苏州城内重新西街，祖籍江苏吴县周庄镇（现属昆山市），为词章家陶芸孙文孙，丹青家陶诒孙侄孙。1912年毕业于江苏两级师范学堂本科，毕业后任吴县县立第三高等小学、私立大同女中等校美术教师。这幅铅笔淡彩是他早年在家乡的写生之作，为秋景，取写实手法，造型严谨，注重比例，强调开阔空间的表现。淡淡的着色，赋予作品以整体感和浓郁的季节气氛。把素描、速写和水彩画综合起来的铅笔淡彩，在20世纪前半叶的西洋教学、写生和插图很常见。它易于掌握，也有较大的随意性。从这件作品，可以看到陶氏相当不错的造型能力和色彩能力。（摘自郎绍君《不忘旧学创新图——陶冷月和他的绘画》，《二十世纪中国画家从集——陶冷月》第11页）

泰戈尔像 素描 25 × 16cm 1916年

绘于苏州任教期间。须发与衣着似中国画的线条，炯炯有神的目光透过颇具质感的眼镜，使人物栩栩如生，显示了作者扎实的素描功底和造型能力。当年陶氏名噪剧坛，作画时来签名，若干年后喷涂松香酒精保护时补署“冷月”款。

西府海棠 水彩 30 x 21cm 1918年

构图似中国画之折枝，而有别于西方的静物。很注意花、叶、枝干的质感刻画，花朵娇艳的色泽，表现得颇为精妙。中国画家在二十世纪初期创作的西画留存稀少，该图为研究二十世纪初期中国画家接受西方绘画技法留下了珍贵的实物。

端午八景 布面油画 45 x 90cm 1921年

这幅油画作于辛酉端阳，即1921年。作者时在雅礼大学执教，画面有“陶咏韶”和“冷月”两个名款，是至今所见最早署名“冷月”的作品。作品描绘与传统端午节有关的八件物品——石榴花、栀子花、菖蒲、艾草、粽子、大蒜、咸蛋和蚊香。横构图，写实画法，有光的描写，重视固有色而不太强调环境色，是仅存的一幅描绘静物的油画作品。

1918年9月，陶氏被湖南长沙雅礼大学（该校是1906年由耶鲁大学校友之“雅礼协会”创建，是洋人在华所办的唯一一座非教会学校）聘为美术教授，兼湘雅医学专科学校、湖南省立农专、长沙县立师范、湖南女师、福州女学、明德中学等校美术教师。每逢假日游衡山、洞庭、湘江，写生创作。陶氏原名“咏韶”，在雅礼执教时更名“冷月”，其中就有一段扶阍。1921年春，雅礼大学举行学生运动会，各项比赛的优胜者将获得一份教师捐赠的奖品，当主持颁奖仪式的美籍米教授拿起一幅“月景图”，戏称该奖品由“Professor Coldmoon”（冷月教授）捐赠，会场一片哄动。此后雅礼师生便以“冷月教授”呼之。陶氏觉得绰号“冷月”恰合自己的艺术情趣，便更名冷月，并以其谐音取号“柯梦道人”。