

北京画院
学术丛书
二十世纪中国美术大家

于非闇、陈之佛绘画艺术研究

北京画院编

妙于陈馨

广西美术出版社

二十世纪中国美术大家

北京画院 学术丛书

妙于陈馨

于非闇、陈之佛绘画艺术研究

北京画院 编

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妙于陈馨——于非闇、陈之佛绘画艺术研究 / 北京画
院编. —南宁: 广西美术出版社, 2013.6
(二十世纪中国美术大家)
ISBN 978-7-5494-0888-7

I. ①妙… II. ①北… III. ①工笔花鸟画—作品集—
中国—现代②工笔花鸟画—绘画评论—中国—现代
IV. ①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第146992号

二十世纪中国美术大家

妙于陈馨——于非闇、陈之佛绘画艺术研究

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA
MIAO YU CHEN XIN—YU FEIAN CHEN ZHIFO HUIHUA YISHU YANJIU

编者: 北京画院

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

图书策划: 杨勇

责任编辑: 吴雅

责任校对: 肖丽新 陈露

审读: 王雪英

封面题字: 王明明

装帧设计: 锦绣东方

出版发行: 广西美术出版社

地址: 广西南宁市望园路9号

邮编: 530022

网址: www.gxfinearts.com

印制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版次: 2013年7月第1版

印次: 2013年7月第1次印刷

开本: 635 mm × 965 mm 1/8

印张: 35

书号: ISBN 978-7-5494-0888-7/J · 1953

定价: 268.00元

目录

序 / 王明明	006
双星丽空 / 李 松	012
20世纪中国画坛的“南陈北于” / 乐祥海	022

于非闇部分

于非闇作品 回顾 自述	037
想起了于非闇大师 / 胡絮青	052
于非闇传略 / 俞致贞	072
我的工笔画创作之路 / 于非闇	090
于非闇艺术研究	123
语言丰富 精益求精 / 刘曦林	124
于非闇工笔花鸟画的艺术特色 / 王 建	130

陈之佛部分

陈之佛作品 回顾 自述	143
我的父亲陈之佛 / 陈嗣雪	164
创作随想 / 陈之佛	194
陈之佛艺术研究	225
陈之佛的艺术成就 / 庄天明 赵启斌	226
陈之佛绘画语言初探 / 庞 鸥	233

年 表

于非闇、陈之佛年谱合编	255
-------------	-----

延伸阅读

中国工笔花鸟画的发展与演变	270
---------------	-----

北京画院
学术丛书
二十世纪中国美术大家

于非闇、陈之佛绘画艺术研究

北京画院编

妙于陈馨

广西美术出版社

ISBN 978-7-5494-0888-7

9 787549 408887 >

定价：268.00元

二十世纪中国美术大家

北京画院 学术丛书

妙于陈馨

于非闇、陈之佛绘画艺术研究

北京画院 编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妙于陈馨——于非闇、陈之佛绘画艺术研究 / 北京画
院编. —南宁: 广西美术出版社, 2013.6
(二十世纪中国美术大家)
ISBN 978-7-5494-0888-7

I. ①妙… II. ①北… III. ①工笔花鸟画—作品集—
中国—现代②工笔花鸟画—绘画评论—中国—现代
IV. ①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第146992号

二十世纪中国美术大家

妙于陈馨——于非闇、陈之佛绘画艺术研究

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA
MIAO YU CHEN XIN—YU FEIAN CHEN ZHIFO HUIHUA YISHU YANJIU

编 者: 北京画院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 吴 雅

责任校对: 肖丽新 陈 露

审 读: 王雪英

封面题字: 王明明

装帧设计: 锦绣东方

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 35

书 号: ISBN 978-7-5494-0888-7/J · 1953

定 价: 268.00元

编辑委员会

主 任 王明明 龚 良

委 员 黄鲁闽 袁 武 雷 波 李盈春

陈同乐 石 岚 庞 鸥 姚震西

吕 晓 吴洪亮 乐祥海 王书灵

仇春霞 马明宸 怀 一 赵琰哲

薛 良

主 编 王明明

副主编 乐祥海

编 务 张 蕾 郑智威 李 琼 周 蓉

黄 戈 孙嘉昌 刘 渴 陈 倩

序

王明明

真正意义的工笔花鸟画在东晋时期便已出现，经历隋唐、五代，到两宋时达到顶峰，至元、明、清又分别赋予其新的内涵表达。工笔花鸟画表现手法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。在精神内涵上，其以形传神，崇尚意境和情趣，与写意画一样也强调画家主观精神的存在。因此，工笔花鸟画其实是“笔工而意写”，是一种意象的工细表达，同样以追求“气韵生动”的审美境界为目标，倡导“物我合一”的自然观。

工笔花鸟画发展到当代，可谓百花齐放，群芳竞艳。很多画家试图从不同角度对工笔花鸟画传统范式进行改造，引进西方、东洋的观念与方法，强调作品的现代性，出现了很多极富视觉冲击力的作品。随着先进照相机及网络资源的运用，大大提升了画家写实及造境的能力。在这种状况下，我们有时也会产生一些疑惑：这样发展工笔花鸟画是否会偏离中国画的大脉络？在繁荣发展的同时，是否保留住了中国画传统最核心的元素与精神？

我们需要借鉴与启迪。

回望20世纪的中国画坛，会发现有两座工笔花鸟画的“高峰”矗立于南北，一位是于非闇，另一位是陈之佛。于是就有了北京画院与南京博物院的此次合作，我们精选两位艺术巨擘的70余幅精品在这里呈献，并出版相关的研究画册，以期能对当下的中国画创作产生积极作用。

于非闇出生、成长在北京，初事教育工作，兼为数家报刊撰稿，业余画中国画。早期画写意山水和花鸟，中年开始专攻工笔花鸟画。他从明末陈洪绶入手，上溯五代、两宋，对传统技法进行深入研究，于宋徽宗一路用功甚勤，继承了其刚劲、硬朗而不失灵气的院体风格。在此基础上，并以其栽花养鸟知识启示写生，十分注重体察物理、物情、物态，还从丝绣和民间绘画汲取营养，依托北京深厚的文化底蕴，彰显自我心性，逐步形成了于派工笔花鸟画的样式和语言，作品清朗华美、雍容大气，京味十足而又尽显时代风貌。作为20世纪上半叶“精研古法”画家的代表人物，于非闇以“借古开今”、“入古出新”的实践，令双钩工笔花鸟画传统在20世纪重现生机。陈之佛生于浙江余姚，青年时赴日本留学习图案，归国后先后在上海、广州、南京从事图案创作、教学及教育管理工作。38岁后，逐渐把主要精力转到了工笔花鸟画的创作上。陈之佛也有着坚定的传统立场，他以学者修养介入工笔花鸟画创作，以传统为主干，下大力气研习宋元以来中国工笔花鸟画经典，把视野放宽到世界各国特别是日本绘画、工艺图案等领域，有选择地吸收，终形成疏淡灵性、饶有情趣而又隽逸典雅、颇具现代意味的艺术风貌。陈之佛将传统工笔花鸟画导入

了现代，由于他的关键作用，使后来工笔花鸟画在吸收其他艺术营养及画面图式现代化等方面，不断启发和发现新的思维。

从于非闇、陈之佛身上，我们还会受到其他方面的启发。绘画以外的工作不但没有影响到他们的最终成功，反而增加了综合修养，进而滋养了自己的艺术，这说明他们具备了将其他资源转换为创作资源的能力、才情与天赋。还可以看到，不同地域，不同成长、教育环境及文化理念铸成了于非闇、陈之佛迥然不同的绘画风格，这正是艺术创作的普遍规律，中国画宝库中有如此多不同境界、不同画风、不同语言、不同形式而各具魅力的经典作品存在，正是这个规律在发生作用。于非闇、陈之佛从小都受到了很好的传统文化教育，传统的种子很早就埋在骨子里了，学之所至、目之所及，有益的营养皆被他们摄取、消化、吸收，进而转化成自己的风格面貌。我们没有从他们的作品当中看到陈腐与落后或者所谓构建与另立，他们都是在国画大脉上的传承与发展，意象、意境这些中国画的根本元素在他们的工笔画作品中得以保存。他们的成功，说明中国画的发展具有非常大的开放性 & 包容性。

于非闇、陈之佛的艺术实践，很好地回答了关于工笔花鸟画传统传承、开拓发展等一系列的问题，也填补了中国画发展过程中的一些空白。他们的出现改变了中国工笔花鸟画长期衰败的局面，为中国工笔花鸟画的复兴作出了巨大贡献，亦为工笔花鸟画的发展提供了很好的范本，极大丰富了中国画的宝库。文化传承类似于火炬接力，在每一个发展的节点上都应该有人接应并往下传送，否则“火炬”就会熄灭，变成“遗产”。于非闇、陈之佛于中国工笔花鸟画来说，无疑是近现代的两个重要“传递手”，他们不但很好地完成了“传递”重任，还为“火炬”增添了新的“燃料”。

虽然于非闇、陈之佛在画坛有“南陈北于”之誉，但两位先生相互间生前并没有交流，今天能有机缘在北京画院美术馆“携手同台”，当属画界盛事。南京博物院在展览策划、资料提供、研究画集编辑等方面做了大量工作，这里特别对南京博物院及龚良院长表示感谢！希望通过这次有益的尝试，进一步加强院际间交流，拓展更大的合作空间，将我们优秀的传统经典进行更为广泛的传播。

癸巳夏月于潜心斋

目录

序 / 王明明	006
双星丽空 / 李 松	012
20世纪中国画坛的“南陈北于” / 乐祥海	022

于非闇部分

于非闇作品 回顾 自述	037
想起了于非闇大师 / 胡絮青	052
于非闇传略 / 俞致贞	072
我的工笔画创作之路 / 于非闇	090
于非闇艺术研究	123
语言丰富 精益求精 / 刘曦林	124
于非闇工笔花鸟画的艺术特色 / 王 建	130

陈之佛部分

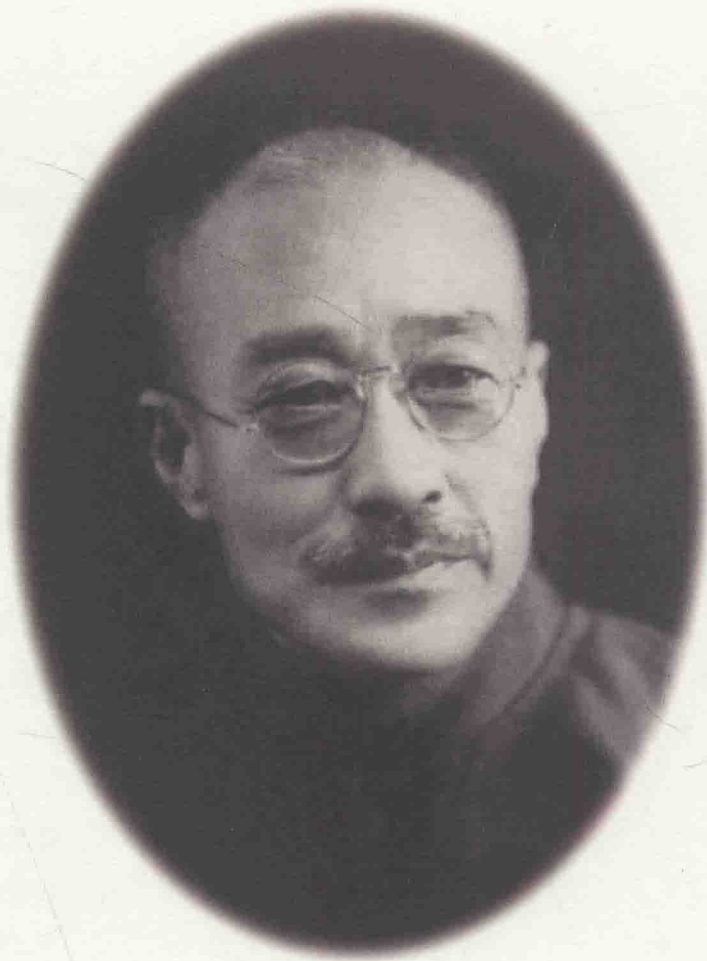
陈之佛作品 回顾 自述	143
我的父亲陈之佛 / 陈嗣雪	164
创作随想 / 陈之佛	194
陈之佛艺术研究	225
陈之佛的艺术成就 / 庄天明 赵启斌	226
陈之佛绘画语言初探 / 庞 鸥	233

年 表

于非闇、陈之佛年谱合编	255
-------------	-----

延伸阅读

中国工笔花鸟画的发展与演变	270
---------------	-----

于非闇 (1889—1959)

陈之佛 (1896—1962)

双星丽空

——工笔花鸟画家于非闇与陈之佛

李 松

于非闇（1889—1959年）、陈之佛（1896—1962年）同是20世纪最有代表性的中国画工笔花鸟画家。他们的艺术道路不同，但也有相似之处：

第一，他们都是在中年时期开始花鸟画创作的。陈之佛是在1934年39岁时开始以“雪翁”署名的工笔花鸟画作品参加中国美术会第一届美展；于非闇自称从1935年46岁起始学习工笔花鸟。年代相近，他们同是遥接宋元绘画传统，并以造化为师，努力开创出自家花鸟画面貌，出手不同凡响，很快即各自进入创作的黄金时期。在20世纪的四五十年代，号称“南陈北于”，南北映照，双星丽空。

第二，他们同具深厚的经史、文学根柢。陈之佛学贯中西，是图案学、色彩学的大家；于非闇兼长书法、篆刻。他们初则兼擅山水、花鸟，能工能写。多方面的文化艺术素养，造就了他们花鸟画艺术的大成就。于、陈二人都是高产画家，在他们不算长的岁月中，为此花费的精力是惊人的。

第三，两位画家长期在美术院校从事艺术教育，传道授业解惑，形成工笔画阵营人才济济的盛况。两家花鸟画艺术经过田世光、俞致贞、喻继高等高足的传承与接力、开拓，黄四娘家早已是戏蝶留连、娇莺恰啼、芳菲满园了。

第四，于非闇、陈之佛也是美术理论家。陈之佛著作等身，晚年所著《谈工艺美术设计的几个问题》一文被视为设计艺术经典文献；于非闇《我怎样画工笔花鸟画》、《中国画颜色的研究》两书，乃是学习工笔画入门的津梁。于、陈二公之文篇幅不长而易读，但内容沉甸甸，传的是真经。

第五，二人画风有别，但在晚年都趋向于明丽、热烈，力求使自己的艺术贴近时代，为大众所欣赏喜爱，拳拳之情，令人感佩。

包古孕今

陈之佛在工艺美术和中国画两个领域为20世纪的中国美术留下了不可磨灭的印迹。

他是工艺美术的领军人物，以自己的创作和理论著述，也以长期艺术教育实践和对工艺美术生产的指导，推动了中国当代工艺美术的繁荣发展。

说来话长，陈之佛早在1912年17岁时，考入浙江省工业学校，选择的是机织科专业，后留校教染织图案、机织法、织物意匠等课程。1919年，陈之佛考入日本东京美术学校工艺图案科。当年陈之佛一辈人是

怀抱着实业救国的理想负笈海外留学的，他在日本以优异的成绩学成后，原本想回到母校创办工艺图案科，后因故改到上海东方艺术专门学校当教授兼图案科主任，并筹创尚美图书馆。自此以后，陈之佛一直在上海、广州、南京、重庆地区美术院校执教。1931年应徐悲鸿之邀，任教于南京中央大学教育学院艺术专修科，讲授的也是图案、色彩学、透视学、中外美术史等课程。

“20世纪50年代，我国使用了‘工艺美术’这个词来取代‘图案学’，这是考虑到图案仅仅是体现了造物艺术的前过程，一般不包括后过程的‘创造’，而‘工艺美术’在这一意义上便开阔一些。”^①

陈之佛对图案学——工艺美术教学和研究著述起着奠基的作用，从机织专业起步到后来执教于各美术院校和担任美术界领导工作，始终关注着造物艺术后过程的“制造”，明显的事例是他对传统工艺美术特产南京云锦、苏州刺绣的扶掖和具体指导。

南京云锦生产肇始于南北朝，盛于明清，以提花织机织出灿如彩云的锦缎，故名“云锦”。在过去，产品主要供应内府及蒙藏地区所需，抗日战争以后急剧衰落，到新中国成立前夕，已处于时织时停的地步。1953年，陈之佛与南京市文化局倡议创建南京云锦研究工作组，陈之佛出任组长，他亲自领导、搜集、整理散失的图案资料，主编《南京云锦》彩色图案集，帮助张福永、吉干臣等云锦老艺人总结经验，研究画稿，指导设计和制作。

他也关心并指导漳绒、扬州漆器、苏州刺绣、缂丝、仿宋锦等传统工艺美术品种，创办了苏州刺绣研究室，亲自指导、提供画稿，制作出由他设计的《石榴白鸽》、《蔷薇小鸟》、《春江水暖》、《荔枝鹦鹉》等作品和巨幀的《松龄鹤寿》等绣品。

陈之佛一生留下大量有关图案学、美育和指导当代工艺美术设计与生产的论著，他深入浅出地从《什么叫工艺美术》（1957）讲起，1960年应文化部之邀，主编高等美术院校教材《中国工艺美术史》。

1948年陈之佛与中央大学艺术系同事、学生合影

陈之佛是一位具有世界眼光的艺术家，他在美术史教学和著作中广泛涉及欧洲、日本、墨西哥、秘鲁、波斯等域外美术，注意于可资借鉴之处。

特别可贵的是他对于儿童美育的关注。他多年来编写过《儿童画本》、《怎样教小孩作画》、《儿童作画能力的研究》等，力图把审美的思想灌注到孩子的心灵中去，这对民族文化素质的养成有重要意义。时下学界呼吁使儿童学成为独立的学科，陈之佛和丰子恺等前辈正是这一方面的先驱。

陈之佛是一位学识渊博、正直不阿、受人敬重的教育家。他的老学生邓白在回忆文章中讲到陈之佛在抗战期间出任国立艺专校长的一段经历：

抗战爆发后，国立艺专几经迁徙，由沅陵而昆明、璧山，最后到达重庆青木关，陈之佛被教育部强命出任校长之职。当时师资薄弱，教学和生活条件都很差，在陈之佛的坚持下，经多番周折，学校迁至沙坪坝附近的磐溪。