

825

15.10

海粟叢刊
西畫苑

歐洲名畫大觀

蔡元培題

第一冊

海粟叢刊

西畫苑一

中華書局印行

自序

人類爲爭人格而戰鬪，爲藝術知識道德爭價值而戰鬪，以造成今日浩瀚之歷史。稽諸往古，凡歷史上劃一新紀元時，必經此種精神之戰鬪。其戰鬪也，胥以藝術活動知識活動道德活動爲武器，每經一次戰鬪，而歷史命運轉一方向，人類生活拓一局面，所謂新文化者於焉創生，其最著之例，則如歐洲文藝復興紀。

新文化創生之基件，雖曰精神方面之各種活動，其位置最高者，當推藝術活動。緣是活動，原於人類精神與理性中固有之創造性，爲人類精神全體之流露，亦卽人性真實之流露。自文藝復興紀而後，遠者如十七世紀後半期法國古典主義之文化，近者如十九世紀初葉德國理想主義之文化，喬治皇皇，固當時所謂新文化也。而精會神聚，厥在藝術。故曰，法爲繪畫之國，德爲音樂之國。

方今國人昌言新文化，容納外來思想，未定目標，未加抉擇，以致偏於工業主義理智主義之潮流。國人爲機械所束縛，爲物質所壓迫，致失其人性本有之自由，精神凋敝，社會混亂，更新之望以絕。救濟之策，則宜

唱導審美文化；蓋吾人夙具有審美之本能，一方面發揮天才以創造藝術品，而他方面以審美征服吾人生活條件之全體，使吾人生活得便習於美的形式中；內以求心靈之美，外以求風俗習慣之美，庶幾各自尊重生活之職能，羣向人性而努力。吾人果發此大願，則民衆之藝術教養，益不容須臾稍懈。能致力於是者則藝術之創造性，將在個人的心情中與社會的性情中同時躍動，以實現人類最高之理想，以故藝術巨製之民衆化，實爲當今之急務也。

愚編本書之意，在謀藝術之民衆化。蓋藝術品者乃萬人之所共有，天才巨匠之作品，應貢獻於全人類，不宜死藏於一二私人之手，或貯於伽藍教堂之中，永作神秘之保存；茲爲使民衆得接近藝術巨製之機緣，乃取東西古今數千年來天才巨匠之名作神品，積幾年之搜集研求，或出於個人收藏，或出於朋友轉借，以拓影之方法，供獻於大衆之前。惟以限於印刷財力及編輯時間之故，先就繪畫一部分約略介紹之；又以急於西航，附文亦無餘暇從容覆勘，且寫且印，舛漏當多，起五月二十日，訖十一月二十日，凡六閱月而成。文意在提舉大綱俾閱者易於領會歷世繪畫發展之途徑。第此既非美術史，又非藝術評論，急切無以爲題，陸費伯鴻先生乃爲題海

粟叢刊，分國畫苑洋畫苑二部；其後附以海粟國畫海粟洋畫。校印裝訂之責請鄭午昌先生主持，並由侄兒思訓助之，又承徐志摩，張君勱，程寅生，劉穗九，諸先生校閱一過；諸位熱心贊助，深爲感銘。

一九二八，二，二六，

劉海粟於史芬克斯舟次

海粟叢刊西畫苑

編例

一、本篇以現代藝術爲中心，更進而追溯近代藝術之總源與流湍，以冀增進對於現代之認識，蓋現代爲吾人所生之時代，以自身之體驗，而默察上下周圍，庶幾所得之理解，不致蹈空而履虛也。以現代之認識而求現代之所以生成，則不能不追溯往昔；然所謂往昔者，浩焉無涯，尤不能不設爲限界，故以近代總源之文藝復興期爲出發點，而稽其流湍所及，銜接至二十世紀產生爲止。

一、編者爲畫家，既非美術史家又非藝術評論家，故所述就編者所愛好之各時代代表畫家之生涯及其作品爲中心，更注意于富趣味之逸事。故本篇與一般專門的考證之美術史性質不同。

一、本國美術學者既無美術館可資觀摩，並精確之複製品亦感缺乏。故本書圖版苦心蒐集，印刷更不惜一再求精。圖文互相參證，故關於現代傑作，所刊尤豐。俾一般學者得由此追求真藝術之途徑，并啓發愛好美術者欣賞之趣味。

一、本篇關於畫家姓氏譯名，務求與其本國之發音相近，如 Corot 譯爲法語音柯訶，Degas 譯爲寶迦，Gainsborough 譯爲英語音更士樸羅夫，Michaelangelo 譯爲意大利音彌克郎琪羅，Van Gogh 譯爲荷蘭音梵高。更以字簡便於記誦爲則，如有不合，亦請識者指正。

- 一・本篇自民國十七年二月至十二月間所編，故書中所述，多本作者主觀感想及參攷各種文獻；至於直接批判，待作者此次赴歐親接作品以後。
- 一・本書文獻列下：（關於遂譯之事係兒劉思訓任之。）

S. Reinach, Apollo.

William Orpen, The Outline of Art.

Frank Rutter, Revolution in Art.

Le Musée D' Art.

Théodore Duret, Van Gogh.

Joachim Gasquet, Cézanne.

C. Lewis Hind, The Post-Impressionists.

Jan Gordon, Modern French Painters.

Albert Gleizs, Cubism,

Arthur Jerome Eddy, Cubists, Post-Impressionism.

板垣鷹穂，近世美術史潮論，

板垣鷹穂，西洋美術史要。

文目

- 一 近代繪畫發展之現象及其趨向
- 二 初期文藝復興期的繪畫
- 三 文藝復興期之偉才
- 四 文藝復興期以後之法國各畫派
- 五 印象主義的繪畫
- 六 後期印象主義
- 1 引論
- 2 杜米——後期印象主義的先驅者
- 3 塞尚——新興藝術之父
- 4 塞尚的一生
- 5 梵高——狂的天才
- 6 高更——原始作風的創建者
- 7 高更和塞尚
- 8 瑪蒂斯——野獸派之驍將
- 9 立體派

次目(一)觀大畫名洲歐 刊叢粟海

10 表現派
11 未來派
七 康司坦堡爾
八 哥羅
九 輝司萊

近代繪畫發展之現象及其趨向

近代美術之演進，繁複極矣。顧詳考博究，決非吾文所能盡；今惟舉其最關重要之人物，及其思想，稍稍闡述之。

近代美術，實因文藝復興之運動而演進，而以意大利爲發祥之地。文藝復興運動其原素極爲複雜，所謂『自然與人生之發見』一語，實包括此時代之精神：脫卻前此以教義爲中心之傳統的世界，而趨向於自然與自覺之新生命。藝術之發展，自不待言，卽自然科學與人本主義之新潮，亦同時勃興，於是演成絢爛之近代文化。

文藝復興之總源在意大利，而尤以佛羅朗市（Florence）爲中心。佛市最初之畫家爲

佛市最初之畫家

雪瑪堡（Giovanni Cimabue，1240—1302），其人原爲嵌石細工，所作猶未脫比山汀（Byzantine）之遺風。迨其弟子奇奧陀（Giotto，約1266—1333

）始盡棄窠臼，獨出心裁。所作關於聖佛朗西施生涯之壁畫，明暗適度，形色姿態，極莊嚴，極生動，或從事動作，或昇天飛翔，全體構圖，頗具苦心。羅斯金（John R

uskin, 1819—1900) 所謂『否定傳統習尚，理想主義及典型主義之大膽的自然主義者。』詩聖但丁 (Dante) 爲其至友，當代選擇畫題，而奇奧陀亦嘗爲但丁作肖像；像容沈靜而富生氣，有爲他人所不可及者，後人受其影響者極多。奇奧陀實爲佛羅朗市天才作家之第一人，故人皆稱之爲『近代繪畫之父』。同時襄愛那 (Sienna) 生有天才，

近代繪
畫之父

寶西奧 (Duccio di Buoninsegna, 約1260—1339)，受比山汀藝術之影響，

作風以溫雅優美著，所作之人像切乎人情而有生氣，背景多塗金，含裝飾的華麗的趣味。故人皆稱之爲『古作家最後之一人』，與奇奧陀之雅號遙遙相對，是

襄愛那派
之特質

爲襄愛那派。襄愛那派以表現情緒爲重，而不注意於規模形式，至十五

世紀時遂衰息，而佛市派則進足於自然，勢遂獨盛。奇奧陀以後，佛羅朗市最著之作家，莫如黑衣僧佛蘭·安琪列柯 (Fra Angelico, 1387—1455)；所作多本聖佛朗西施之教義而源於自然之觀察，更能深入人情，且知解剖學。情緒深則得生動之源，解剖明則得生動之姿；故其對於信仰之喜，迫害之哀，皆能表現在沈默之畫幅中。其人物之背景，常多快美之山林。佛市之教堂與羅馬之宮殿等壁畫，多爲安氏手蹟；所作恍惚之幻像，莊儀之聖母，至今觀之，猶動人心目。此種作品乃屬於以『

『靈』的特質發現心的自然之一派。蓋以其出世之生活，而後有其虔敬之藝術也。在表現感情方面，其弟子中之最著名者爲斐列波·李昆（Fra Filippo Lippi, 1406—69）；所描寫之聖母，一如佛市處女之優美，極富於女性感情，能十分體驗人生之享樂。李氏弟子鮑顛西列（Sandro Botticelli 原名 Alessandro Filipepi, 約1447—1510），受自然之感化極深，能以纖細之線條表現勇力，歎美古希臘之彫刻，醉心於光明與歡樂而傾向於現世之幸福；故鮑氏之畫，能表現充富之人道精神，實爲人生之讚美者。傑作曰「春」，（一四七七年鮑氏三十歲作）「維納斯之誕生」實人本主義最完全之作品，亦佛市派繪畫之精華也。

佛羅朗市派之繪畫，徘徊於神秘的溫雅與陰鬱的氣力之間，實爲當時環境——社會奢侈，政治不安——之反映。繪畫意匠，形式上雖多受古典藝術之影響，其精神卻純由中世紀思想而來，故畫面時有光明與黑暗也。

意大利之繪畫濫觴於佛羅朗市派，經威尼斯（Venice）派之振起而大成，其流傳遂宏布於歐土；故威尼斯派與佛羅朗市派，在畫史上實占同等之地位。與威尼斯派之前有二派：一派以摩拉諾（Murano）島爲中心，受比

佛羅朗市派
與威尼斯派

山汀藝術之影響者也；一派則爲卡梨尼（Bellini）一家，由父子二人建立，父名茄柯泊（Jacopo，約1400—71），長子名金滴兒（Gentile，1429(?)年生，死年不詳），次子名琪奧安尼（Giovanni，約1430—1516），其畫法頗蒙當時巴多亞（Padua）派之影響。二巴多亞者混合乃成威尼斯派。巴多亞爲威尼斯之屬土，其大學文化與法蘭西流域之大家有密切之關係，實當時思想界之中心也。佛市之大師奇奧陀嘗旅居其地，

故巴多亞派之繪畫能以希臘羅馬之浮彫形式傳佛羅朗市之溫雅。最初作者曰士郭雪奈（Francesco Squarcione，1394—1474）。士氏初爲裁縫師，刺繡師；一四四一年四十七歲時，以模寫古美術品而爲巴多亞市之畫家協會會員。一四四三年受命繪巴多亞埃利密達尼（Eremitani）禮拜堂之裝飾畫，以其機敏練達之技巧，博得社會之激賞。其養子孟德格尼（Andrea Mantegna，1431—1506），尤富天才，十二歲就養於士氏，即能助之作禮拜堂裝飾畫，當時見者驚歎，稱爲神童。其後潛心觀摩希臘之彫像，並不息爲素描之研究，成就極早。十七歲從事描巴多亞聖沙菲耶（S. Sophia）寺之祭壇；後又學於北方富倫特（Flanders），得油畫之法以歸，卒成大家，爲威尼斯派之遠祖。

威尼斯地本海濱，跨島爲市，風景佳麗，爲中古商業極盛之地；無政治之擾亂，

威尼斯之風趣

無宗教之壓迫，人民好娛樂，活潑而豪華，社交尤發達。此種傾向，一一反映於畫，故其畫鮮明而有人生之樂趣。所繪之聖母與天使，不作悲哀禁

之特色

慾之容，但見紅顏綠髮之美。

此種樂天主義之繪畫，實為威

尼斯派之特色。威尼斯派之畫家，不僅為色

彩畫家，且為光線畫家也。如柯奈克利婀娜

(Cima da Conegliano, 1460—1517) 所作「

梯

快活之聖母」，形體柔美，色彩絢爛，與佛

羅朗市派之姿態嚴肅，神祕憂鬱，適成對照

。其最著名之大師為梯湘(Titian, 約1482—

梯湘之特質

1576)

，幼時常逸遊於太古森林中，愛好朴素之自然。師卡梨尼·琪奧安

尼，以敏銳之眼力，描寫華麗之色彩。琪奧安尼死後，梯湘繼任為威尼斯

官廳繪畫師，名愈顯，王侯學者，羣趨其門；以其有新鮮醒覺之表現力，由充滿愛之

內心，傳達於繪畫之形式，而成青春不朽之傑作。代表作品曰「花神」(Flora)，色

彩光輝，遠勝其師。又傑作「天上之愛」(Venus and Adonis) 一圖，其色彩之優雅明麗，畫筆之圓熟生動，獨絕一時。晚年用筆闊略，即為西班牙及現代法國諸家所本；其表現希臘異教中之傳說酒神等，又極人生之樂與肉感之美者也。

丁道萊朵之敏捷

威尼斯畫派中有丁道萊朵(Tintoretto 原名 Jacopo Robusti, 1518—1594) 者，為十六世紀之代表作家，而同時又為日後發展西班牙繪畫之前驅。長於素描，巨大之畫幅，每不加思索，一揮而就，善用光與影之對照，而收強力之效果，亦有為前人所不及者。

威尼斯派之影響

威尼斯派之繪畫，其影響於歐洲藝壇者甚大。在意大利本國者如摩萊陀(Moretto, 1498—1555) 等，在國外者如西班牙之魏拉士貴支(Velazquez) 谷耶(Goya) 等皆受其陶鎔；又如北歐之魯班士(Peter Paul Rubens)，則直接取法於梯湘。諸人又皆為十九世紀法國藝苑之源流；即今日浪漫派之詩人，印象派之畫家，亦多有威尼斯派之流風餘韻焉。

拉飛耳之師

同時有異軍特起，與威尼斯派，佛市派相抗衡者，為伍白利派(Umbrian School)。其首領曰貝魯琪那(Perugino, 1466—1524)，則拉飛耳(Ra-

phael Sanzio, 1483—1520) 之師也。其畫富於宗教感情，方式潔淨而簡單，色彩沈重而真摯。

各派繪畫，經二百數十年間醞釀陶鎔，人才輩出，以達·文西 (Leonardo da Vinci

文藝復興
期之二傑

，1452—1519)，彌克郎琪羅 (Michelangelo, 1475—1564)，拉飛耳 (Raphael) 家爲傑出，世稱爲文藝復興期三傑者也。彼等藝術之特色，在一反以前非人類非現實的而改爲人類的現實的，使神與人融會貫通，不棄人而迷神，不尊靈而棄物；發揮人類之愛情，發揮人類之特性，於是美術史上蔚成空前之大觀。

達·文西，佛羅朗市人，爲千古不一遇之大天才。少從學於維羅喬 (Andrea del Ver

千古不一遇
之大天才

rocchio)；磊落嫺雅，美貌多才；蓋畫家也，彫刻家也，詩人也，音樂家也，他如科學，哲學，天文，靡不博貫淹通；其多材多藝，實爲

美術史上所得未曾有。一四八三年，氏上書於米蘭公爵，自述對於戰具及建築等無所不能，且謂擅大理石青銅之彫刻及繪畫云云。今觀其所存關於製造之札記，以及種種

最後之晚餐
與摩那麗若

藝術品，可證其言絕無浮誇。其繪畫流傳甚多，後人認爲傑作者凡四：「巖窟中之聖母」(一四八四年作)，「聖婀娜與聖母」(一五〇

二年作)，及「摩那麗若」(Mona Lisa，一四九七年到一五〇〇年作)，俱藏巴黎盧佛爾宮(Louvre，或稱盧佛爾博物館)；其尤著名者為「最後之晚餐」，乃米蘭(Milan) 聖瑪利寺院食堂之壁畫也，係一四九三年著手，迄一四九六年完成。是畫以耶穌被其弟子猶大(Judas)所賣一事為題材；耶穌居中，十二弟子駢坐其兩側，每三人鳩首為一組，或交耳而談，或凝目注視，情態活躍。其表現諸弟子聞耶穌「汝輩之中有一人將叛我」之預言，各生驚懼時之神氣，及猶大特感不安之顏面，尤其苦心。今已剝落，至可惜也。「摩那麗若」亦為其唯一之肖像畫，脣邊眼畔之微笑，可稱千古之啞謎。(此作為盧佛爾宮之至寶，一九一一年被盜，一時哄動，今已璧還。)彼嘗自言潏洄於胸中者，有二事：一為處女之微笑，一為水波之流動；故能以銳利之目光，燭自然之神祕，對人生剎那間之感情作用，使之一躍然於畫帛之上。

幸運才子

拉飛耳

拉飛耳生於威比那(Urbino)，為一幸運才子，雖不永年，然其畫已能集各派之大成。初學於衛梯(Timoteo Viti，1467—1523)，繼學於貝

魯琪那。今存於米蘭之傑作曰「處女之婚禮」，即受貝氏之影響為多。自一五〇四年至一五〇八年，拉氏之畫術大進；常作美妙之聖母像，儀容莊麗，婉如處女。一五〇