

胡克敏書畫集

An Introduction to the Paintings and Calligraphy of HUI KE-MIN.

胡克敏書畫集

繪著者：胡克敏教授

胡克敏畫室

台北市安和路170號 6 — 5

電話：(02) 7097333 • (02) 9133555

製作者 藝術圖書製作群

攝影 盧欽政 • 何文邦

發行人 何恭上

發行所 藝術圖書公司

地址 台北市羅斯福路 3 段283巷18號

電話 (02) 321-0578 • (02) 392-9769

郵撥 郵政劃撥0017620-0號帳戶

登記證 行政院新聞局台業字第1035號

製版 克帆彩色印刷製版公司 5918586

印刷 上友彩色印刷有限公司 5981982

定價 1200元

初版 中華民國七十七年二月廿三日

288.00元

An Introduction to the Paintings
and Calligraphy of HU KE-MIN

First Edition: 1988

All Right Reserved

Artist: HU KE-MIN

Publisher: Ho Kung-shang

Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18, Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 321-0578
(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$
PAPER BACK US\$

胡克敏書畫集

An Introduction to the Paintings
and Calligraphy of HU KE-MIN

藝術圖書公司 印行

序

姚夢谷

歷代畫人之所以能蔚然成家者，除了初學基礎的踏實，尤須廣益多師，吸取衆長，以成其大。一些僻處一隅或偏守一家成法者，雖終日閉戶求進，往往是老學無成，而且是拘囿于墟，不能擴展其慧力，延拓其創意。

以花鳥畫舉例言：五代時西蜀黃筌是沿循傳統技法，所爲的勾勒填彩固然爲帝王及貴族們所深喜，但是南唐的徐熙却超越了傳統的技法，創爲墨華點染，雅淡成趣，成爲一時民間所醒目作風。再如徐熙而後又有：釋惠崇兼取徐黃兩家，妙在加以折衷調和，創爲一種新格。其後歷代畫家們凡是能享盛譽者，無不從多種技法的吸收，衍化爲自

家的風貌，即使是少許的增減變異，自亦令人觀感一新，即以清末的吳昌碩而言，他在書法上，篆刻上早已奠定了深厚不拔的基石，而他對於繪畫則遠師青籐、八大以及揚州畫派，近取吳讓之、趙之謙、張熊、任頤、蒲華諸人之長，不斷揣摩、研究，試運金石趣味於筆意，強化了逐漸柔媚的清末畫風，爲開國後的中華繪畫呈現了泱泱大國之風，因此在民初的畫壇上成爲衆所心許的盟主。

民國以來，金石派畫家蔚起，其能自成一格，如缶廬吳昌碩這樣的大師實不多見，因爲他所影響的名家如王一亭、王箇簃名滿東南半壁；陳師曾，齊白石享譽華北、東北；同時南京、武漢、甚至蜀中，都受到他那大筆縱橫披刷的影響。缶老而後，雖然也有些名家繼出，但非融金石詩書畫於一爐。因爲缶翁不只「引西潤中」，也吸收了他同時代畫人的特長，蘊合了自家的學養人格，發爲奇古樸潤的畫風，這是別人難以企及的。

民國元年二月，蔡元培以教育總長提出了教育方針，取西洋美術納入課程，後來又提出中西繪畫各取所長，融爲民族風格。一些接受學校教育的畫人，從而加以提倡，於是引發了近者留日，遠者留法的趨勢。留東的畫人，以日本畫的歐化形式介紹於國內；而留歐的畫人却直接介紹了歐西的技法，以謀改良國畫。在民國十六年左右，一股「引西潤中」的熱潮，從上海泛濫到廣州、北平、武漢，與金石派的「引西潤中」勢均力敵，而在觀念上却更見進步。其時金石派的內涵及其透現形式仍在繼承與發展中，但是「引西潤中」所衍化的新風格，却更形積極而普遍。

武進胡克敏先生，生於清末，長於民初。在金石派佔有半壁天下的時際，也就是「引西潤中」這一派畫家大聲疾呼「國畫改革」的當口，他進入了上海美術專門學校。上海是金石派的大本營，而上海美專又是革新的樞紐，最妙的是上海美專所設的國畫系，却係吳缶翁的門人和私淑弟子主持，似乎有些矛盾而新奇。他在這兒研習了三年，從素描、水彩、油畫等西洋技法入手，從事淘鍊。在國畫方面又由書法、水墨以及勾勒入手，遍習山水、人物和花卉。畢業後又在上海美專研究所研摩了兩年，這時他在中西畫之間，可以說是左右逢源，而在青年

的心態上，又是左右為難，取捨不易。在這一時期，可算是面臨進退維艱，創作無從的局面。

胡氏原是武進望族，乃祖、乃父都有功名，純粹是書香門第。自幼與當地的另一望族—惲南田的裔孫，同窗至好。得此機緣，瀏覽到惲家歷代流傳的珍品，即以惲南田而論，他就見過真蹟百幅以上。於是在惲氏的書齋中終日和同好者欣賞臨摩，這一點似乎不為他的父兄所喜，然而却已奠定了他愛畫、習畫的信心，因為他在惲氏子弟的心目中是一位下筆極得形似的窗友。對於這點，他未免沾沾自喜，所以當升學到蘇州工業專門學校時，由於圖畫一科的傑出，受到當時業師陳迦庵先生的賞識，專攻山水與四君子、蔬果之屬。不久在學校中，他的美術作品已受到全校同學以及師輩讚譽與重視。迦庵先生在國畫的山水源流上，屬於當時「吳派」的中堅，對於以惲氏為主的常州畫派，雖不排斥，而却積極誘導胡氏進入吳派苑囿，期成吳派新銳。不幸的是：為了專鍾繪畫，疏淡了工業課程，便進入了上海美術專門學校。

民國元年開創的上海美專，是以中西繪畫同時並授的，它固然響應蔡元培氏的「中西並擷其精萃」的主張，而實際的作法却是「引西潤中」，校長劉海粟認為學國畫必須先用西畫的技法打下踏實的基礎，先在形象上精於捕捉與表現，而後運用這種表現的能力移用於國畫的寫生（即使是臨摩也得有素描寫實的基礎）。胡氏在蔡、劉的主張和原則之下做到了國畫與西畫兼攻，也加強了對西畫的興趣。當他畢業後，也正是國內「引西潤中」觀念興發之際，故而在研究部又專修國畫，對於吳派與常州畫派之間先求融合，又將浙派、金石派間作了考衡。他是企圖將這些畫派的優點兼羅並取，以便於去適應如何「引西」而「潤中」。在短短的兩年內，他想完成這項研究，也許過於匆促，不過在上海一地，却能瞻顧到全國和國際極知名畫家的新風，較之其他都市的見聞為廣。所在結業後，便回到故鄉在一所中學教授美術。以他的個性而言，他是一個豪放不羈之士，很難以教學終其生，經由父兄研議之下安排在陽湖派大師錢名山先生之門攻經子詩詞，這樣錘鍊了三年。其時民間抗日意志激昂，他乃自動從軍報國，投效空軍。從此，開始奉派繪製飛機模型、空戰寫真，發揮了西畫技法之所長，直到抗

戰結束，一共完成了二千餘幅作品。而他也由美術、出版工作的優越表現，晉升為空軍政治部的處長，來台後，他申請退休與上海美專昔日同學研究繪事，先後兼任政工幹校、藝專、文化學院的教授。當歷史博物館創建之初，應聘專任敦煌壁畫室的臨摹工作。從北朝、隋、唐，直至宋、西夏、元代，每朝選臨五六幅相互安排在整個室中，大小則就其方位排列。而對全部色彩則從黑白的照片中，自加揣度、研擬而後確定。這種以黑白照片的明暗層次，來觀察、假設色彩的塗敷，若不是經過嚴格而踏實的色彩訓練，是不容易辦到的！當他完成了三百多幅壁畫的摹繪後，在敦煌任研究工作的幾位學者如勞幹、石璋如、蘇瑩輝、羅寄梅等人無不加以讚歎。在這份工作而後他與當時畫學同仁籌組「中國畫學會」，除了宏揚畫學於海內外，又創設美術研究班迄今，造就了不少的繪畫人才。今天無論從事美術教育或創作的畫家，幾乎沒有不受該會若干年來運作的直接或間接影響。而克敏自始便發揮其潛力，與當時幾位發起的大家們把臂前進，相互切磋，帶動了舉世的中國美術開展—而他也反芻其已往在繪事上的成就，更上層樓！

他對畫學的致力，過去是多方面的，後來由博返約。期集技法之衆長以為一己之長，集心目中的衆美以為一己之美。日就月將，勤奮無間，不尚空言，逐年逐步達成其理想標的。今年他已行年八十，壽登大耋。他的作品在仍古潤今，引西潤中的並轡發展中，涵合為一種合理法、彰筆墨、有韻致的作品。構圖合乎透視，筆墨蒼老渾成，而又筆不碍墨，墨不碍筆，水墨相彰，筆趣含蓄。最難得的是他善用色彩，艷而不俗，淡而有韻，使整個畫面置陳張歛得宜，而力的肆張，却得色墨的點染以微潤厚。他的書法數十年來勤練一如繪事，他對篆刻，由中學開始，後得缶老的流脈傳承，至今不斷為自己的作品補鑄佳印。這兩樣對他說來都屬餘事（他堅認自己是一位有創作力的畫家），然而，他的書與印，絕不在任何書印名家之下。我們若從其餘事中，研探他畫的布白，可知其三者已屬一體，此或為一般畫家所難為！金石延年，書畫曼壽，從這位八十高齡老友의 畫幅中，顯然已見其生之活力在向無限中延展！

中華民國七十六年歲次丁卯中秋後二日
姚夢谷述於病榻，阮天遊筆記。

An Introduction to the Paintings and Calligraphy of HU KE-MIN

Hu Ke-Min entered the Shanghai School of Art in 1926 to start his fromal training in painting. Since then, he has devoted himself to art for more than 60 years, and has developed his own unique style of painting.

At art college, he concentrated his studies on the various aspects of Chinese paintings, including landscape scenery, flowers, birds, animals and portraits. Yet, he has also utilized the opportunity to learn about the methods and techniques of western art; namely, sketches, water and oil painting. More importantly, he combined the best of the western and eastern techniques in his paintings. After graduation in 1928, he continued onto graduate studies, specializing in landscape scenery and flowers.

Hu Ke-Min's artistic style is especially influcened by Wu Ch'ang-Shuo of the Ching Dynasty, who captured the spirit of a painting with brave brush strokes. In order to balance this particular braveness in style, Master Hu combines it with the delicacy of Yun (Fou-weng) Shou-Ping's Nan-T'ien style. In addition, he has also made use the techniques of other old schools, such as Fu-T'ang and Pai-Yang. But like a true artist in the Confucius tradition, Master Hu Ke-Min is also well versed in poetry and prose, and has studied with the scholar Ch'ien Ming-Shan for sometime.

Since he came to Taiwan, he has developed his style further along the line of traditional schools. For landscape scenery, he uses the techniques of Masters Tung and Chu of the Five Dynasties (907A.D.—960 A.D.). For flowers, he captured the spirit of T'ien-Ch'ih and Pa-Ta. During the early period of the National Historical Museum, Hu Ke-Min was in charge of the Tung-Hwang gallery mural painting. He has not only consulted all the relevant literatures, but also all the specialists of that area, as well as people who had visited the caves of the thousand buddhists. His dedication to learning has won the praise of many, including that of Chang Ta-Chien.

In his career as an artist, Hu Ke-Min has been a professor of art in various institutes of further education, committee member of the National Museum of History, director of the R.O.C. Chinese Painting Association, Fellow of the R.O.C. Academy of Art, committee member of a number of other art associations, as well as a member of the judges in art competitions. In 1967, he was awarded a special price by the Ministry of Education, as well as the Gold Award of the R.O.C. Chinese Painting Association. In addition, he has also been asked to give lectures in a number of associations and institutes of learning, at home and abroad.

Master Hu Ke-Min does not restrict his subject topics, and his paintings include landscape scenery, flowers, fruits and vegetables, birds, animals and portraits. In 1965, his painting "Fruits of Early Autumn" was added to the collection of the Australian National Museum of Art. This year is Master Hu Ke-Min's 80th birthday, and to celebrate this special birthday, Art Book Company publishes a representative sample of his paintings, divided into the following four sections; flowers and birds in colour, landscape scenery in colour, calligraphy, patintings (flowers, animals and landscape scenery) in black and white.

Master Hu Ke-Min's paintings can be considered as different and unique. He does not think the techniques for painting flowers and landscape scenery are mutually exclusive; rather, they can be used to compliment each other. His paintings reveal a sense of orderliness amongst choas; they do not seem to confine within any specific pattern, nor are they devorce from nature. From these paintings, one can see and appreciate the true artistic spirit of the Master of "Yang-Pi" (wave of emerald green).

by I Ruoh-Feng

筆墨丹青歲月長

推介胡克敏先生書畫

基於對繪畫藝術的執著及熱愛，胡克敏先生窮其畢生之心智，從事畫法的琢磨和畫理的精研已有六十餘年，自民國十五年進入上海美術專門學校正式習畫開始，一直勉力不懈，篤實向學，因而創造出他卓然獨立的風格。

在校期間，他主修國畫，兼選修西畫，融合兩種相異的技法，在內涵養氣韻，在外追求法理，由素描、水彩與油畫入門，踏實地打下穩固的基礎。然後隨名師亦步亦趨地學習國畫，山水、花鳥、以至人物，層層漸進，絕不躐等。民國十七年畢業後，進入研究部深造，專攻山水、花卉，特重運筆與構圖，作品頗受授業師長稱許。

胡先生畫風受吳昌碩之影響極深，強調筆墨縱恣，略其形貌的寫意畫法。吳氏畫中除了有書意，且有金石味，爲了補救缺失，胡先生於是鑽研惲壽平的南田寫生之法，以臨石鼓，工篆刻，將吳氏的古樸雄健和南田的清新婉約相協調，使形神兼備，不流於疏放。

在經子詩文方面，胡先生也多加涉獵，曾投入大儒錢名山先生門下研讀，陶冶情性。課餘則與南田裔孫交篤而求教甌香館之家學，臨寫南田花卉真跡。並請益於陳伽庵以貫通南田、缶翁兩家精華；問道於吳觀岱以求進入山水畫之堂奧，又上探復堂、白陽，用心良深。

來台以後，從事古代名作之鑑研，山水以董、巨爲指歸；花卉則攝天池、八大之神髓，熟練的人體素描技巧使他在繪國畫人物時維妙維肖。國立歷史博物館創建初期，他主繪敦煌壁畫室，參考諸多資料，不但請教曾在千佛洞研究的先進，也諮詢曾去過敦煌石窟的人，他熱切求知的精神和求真求實的工作態度，頗受到張大千居士以及參與設計者的讚賞。

自獻身於藝術創作和美術教育以來，其間歷任各大專美術科系教授、國立歷史博物館研究委員、中華民國畫學會駐會常務理事、中華學術院研士、多種藝術研究所研究委員及歷屆全國美展評審委員等職。民國五十六年曾獲教育部頒贈藝術教育貢獻獎，及中華民國國畫學會國畫金爵獎，以表揚他卓越的成就。

胡先生作畫範圍極廣，山水、花卉、果蔬、飛鳥、走獸、人物等，皆栩栩如生，新作層出不窮，常舉辦個展及參與各項特展或聯展，應邀至各學術機構作各類畫學演講，並當衆揮毫，作爲後學之示範。此外，更遠赴海外推展國畫藝術，民國五十四年，一幅「新秋佳菓圖」還入藏澳洲國立美術館，光耀中華。

他的作品通於畫理，然而却不受理法拘限，無論客觀寫形或主觀寫意皆自成一格，他認爲花卉與山水畫的觀念及筆墨是相通的，重要的是表現畫中的韻味和氣質，而自己的畫亂中有序，不甚規矩，但也不離自然。

今年適逢胡先生八十壽慶，藝術圖書公司特蒐集他的傑出代表作品，分爲「彩墨花鳥」、「彩墨山水」、「書法」、「水墨花鳥山水」四部份，精心編排，做爲胡先生藝術生涯的回顧與前瞻，且藉之以饗讀者。

這位「漾碧軒」的主人在丹青筆墨中，度過了充實而豐盛的歲月，在他鮮活的花卉和安詳的山水繪畫上，我們可以想見那沈醉畫趣的陶然自得。

衣若芬

彩墨花鳥

Flowers and Birds

修竹映新粧
Bamboo and Peonies

宜富當貴
May wealth and good future be yours

清香宜引玉飛錢
 Waiting for butterfly with fragrance

應是吳宮歌舞罷西施
因醉小施朱印胡克敏

華堂春暖
Peonies in warm spring

大六季秋
胡克敏

富貴長春
Four seasons in spring

晚蕊斜柯
Leaning flowers

花好月圓
Beautiful peonies in full moon