

南京艺术学院美术学院学科
名师研究

陈之佛

卷

尚可
张曼华 著

东南大学出版社

南京艺术学院美术学学科
名师研究

陈之佛

尚可
张曼华 著

东南大学出版社

·南京·

图书在版编目(CIP)数据

陈之佛/尚可,张曼华著. —南京:东南大学出版社,2012.11

(南京艺术学院美术学学科名师研究)

ISBN 978-7-5641-3804-2

I. ①陈… II. ①尚…②张… III. ①陈之佛
(1896~1962)—人物研究 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 247286 号

装帧设计 谢燕淞 夏媛媛

版面设计 刘庆楚

责任编辑 刘庆楚

责任印制 张文礼

陈之佛

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京四牌楼2号 邮编:210096

出 版 人:江建中

网 址:<http://www.seupress.com>

经 销:全国各地新华书店

刷:江苏凤凰盐城印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:10.75

字 数:268千字

版 次:2012年11月第1版

印 次:2012年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-3804-2

定 价:118.00元

总序

毋庸置疑,名师与高徒是检验一所大学、一个系科之历史与成就的最为有力的标尺。名师不乏高徒,而高徒则又往往成为名师。自1912年刘海粟创办“上海图画美术院”(后更名为上海美术专门学校)始,到1952年由上海美专、苏州美专、山东大学艺术系于无锡合并为华东艺专,再到1958年迁址南京、次年升格更名为南京艺术学院,几经沧桑变迁,南京艺术学院的美术学学科文脉已逾百年之久。我们之所以在全国同类艺术教育院校中备受瞩目和关注,其重要缘由正在于名师汇聚,文脉的薪火相传有序而得力。

在南京艺术学院美术学学科百年的历史沧桑中,无数人的人生和命运与其发展互为纠结、血脉相连,南艺为他们提供了施展才华的舞台,而他们在美术学上的成就以及人格魅力则成为南艺的百年文脉中不可或缺的重要组成部分。张大千、黄宾虹、潘天寿、潘玉良、陈之佛、谢海燕、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、关良、刘抗、郑午昌、倪貽德、傅雷、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、罗未子、汪声远、李超士、常书鸿、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、陈大羽、李长白、苏天赐……,正是这一大批现当代美术史上显赫的身影构成了南京艺术学院这百年老校的动人华章,也印证了“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的著名论断。

艺术对于一个人乃至对于一个时代、一个民族的作用不容忽视,然而在我国现当代功利主义思想对艺术教育的冲击同样尤为明显。刘海粟先生早在1936年《艺术的革命观——给青年画家》一文中便指出:“看现在的教育组织法,专提倡工科、理科及生产科(即职业教育),觉得文艺没有用的。诸如此类,可证明当道者并不明白艺术教育的重要性。我不反对理科,也不反对工科,更不反对职业教育。不过这些都属于物质的。但精神的也非要注意不可。一个人生活在世界上,不仅光为了吃饭,有时他的精神生活

比物质生活更重要。一方面要解决口,一方面也要解决耳朵和眼睛。耳眼完全根据于感官方面的,换言之,就是精神生活的工具。故不仅是吃饱穿暖就算了。在这里我们尽可以简单的明了艺术是什么东西了。艺术反映了一个时代的精神,体现了一个时代的思想结晶,同时表达了一个民族的文化特性。凡是一个民族的强盛和衰落,一定客观地反映在它的艺术上。我国近百年来文艺的盛衰交替,正是反映了这个客观的现实。”时过境迁,刘海粟先生的话似乎更具现实意义。不过人们对艺术的精神需求较之以往显然是大大提高了,尤其是当人们沉浸于物质盛宴的浮华表象下,我们更是感受到一些艺术大家以及艺术教育名师的重要价值。欣慰的是,我们南京艺术学院拥有着如此众多的已进入史册的画家、美术理论家、美术教育家。应该说,他们作为一种最珍贵的艺术资源不仅属于南艺,更属于我们整个中华民族。

故而,值南京艺术学院即将迎来百年华诞之际,我们决定出版这套“南京艺术学院美术学学科名师研究”系列丛书。基于历史上在南京艺术学院工作过的名家数量众多,因此我们这套丛书所选的研究对象仅限于一些长期执教我校的成果卓著、影响深远的美术名家。第一批我们率先推出他们中的十二位:刘海粟、陈之佛、谢海燕、郑午昌、颜文樑、罗未子、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、陈大羽、李长白、苏天赐。他们不仅碑留艺坛、籍著我院史册,而且在美术创作、美术理论和美术教育等几个主要方面对构筑我院美术学学科具有突出的奠基和引导作用。我们研究的指向和涉面在于,追溯名师的生平和事艺轨迹,揭示名师的创作和教育思想,评析他们的学术成就,诠释他们的治学风范。我们期望在研究中尽量避免只是停留在史料的钩沉、资料的编辑上,而是能向纵深推进,由表及里地作立体性的观照,让我院在美术学学科的建设过程中一直融汇着名师们的教育思想、学术精神,在时代的光照下,面貌日新!同时当我们追忆他们非凡的人生以及杰出的艺术贡献的时候,更希望在他们灿烂光辉的映照下能产生新的名师与高徒。这也正是我们编辑出版这套丛书的主旨所在!

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2011年10月31日于二乾书屋

目 录

总 论	1
一、绘画成就	3
二、教育贡献	5
三、理论建树	8
四、人生境界与历史地位	10

创 作 篇

第一章 横空出世的前期积累	15
第二章 因时而变开拓新意境	19
第三章 广泛观照求风格独特	26
第四章 造化为师 妙造自然	32
第一节 心师造化	32
第二节 精于立意	35
第三节 锤炼技巧	40
第四节 注重修养	42
第五章 陈之佛创作观概述	44
第一节 尚美、致美的创作理念	44
第二节 传统风神与现代意趣的结合	49
第三节 艺术性与思想性的统一	53
第六章 陈之佛在花鸟画历史上的贡献	55

理论篇

第七章 陈之佛的绘画思想	61
第一节 艺术创作与情感	63
第二节 艺术的时代精神	64
第三节 艺术的作用	67
第四节 对中国传统绘画思想的发展	68
第五节 中西方美术理论的比较研究	80
第六节 关于艺术鉴赏	92
第八章 陈之佛的工艺美术思想	95
第一节 工艺美术的本质	96
第二节 我国传统工艺美术的革新迫在眉睫	98
第三节 陈之佛的工艺美术观	105

教 学 篇

第九章 陈之佛教育思想的滋生和发展	123
第一节 陈之佛美术教育思想产生的时代背景	124
第二节 陈之佛艺术教育经历	125
第十章 陈之佛的美术教育思想	135
第一节 陈之佛美术教育思想综述	135
第二节 陈之佛的教学主张	137
第三节 古为今用、洋为中用的教学原则	138
第四节 大美术教育思想——树立为人生而艺术的世界观	140
附录 陈之佛年表	149
参考文献	166

总 论

历史宛然穿越时空而苍茫无尽的舞台,在这个舞台上,由于无数影响历史的人物亮相,以及许许多多重要事件的上演,从而使历史承载着丰富的内容,也让历史变得如此的精彩。在现代中国美术史上,倘若历数 20 世纪陆续登上中国画舞台的历史人物,陈之佛当是不可或缺的大家。毫无疑问,陈之佛如在现代中国画坛的缺席,则现代中国画会有失多彩多姿的面貌。如果说现代写意花鸟画卓有成就者有齐白石、潘天寿等,那么,在工笔花鸟画方面,陈之佛堪称填补此一历史时段的代表性画家,他在工笔花鸟画领域的突出地位实属常人难以比肩。

当然,陈之佛除了因工笔花鸟画而著称于世,他还被冠以美术理论家、美术教育家以及工艺美术家。曾经游学海外的知识背景,丰富的人生历程和在艺术上敏于思想、勤于多向探索等等因素的作用,造就了陈之佛在不同艺术门类或研究领域上的地位和成功,他为中国的艺术教育作出了突出的贡献,对中国美术理论尤其是工艺美术理论的丰富和发展起到了承前启后的推动作用。

博学多能是陈之佛艺术人生的特点。他年少即受到良好的知识启蒙,在严格的家学氛围中,他研读古文、诗词,酷爱绘画。1912 年陈之佛考入杭州浙江工业学校的机织科,学习图画、图案等课程。由于聪明又好学,1918 年幸运再次降临这位早慧的学子,他被作为留日公费生东渡扶桑。在留日的第二年,他考入日本东京美术学校工艺图案科,明治维新后的日本由于工业发达以及工艺技术的先进,因此,陈之佛在日本学习工艺图案可谓具有得天独厚的条件。研修工艺美术虽是他的第一要务,但由于日本是较中国先迎受西方文化的东方国度,陈之佛还可以在这里间接学习来自西方的艺术,他用功于素描,也兼或练习色彩。当然,不同的美术馆是他经常留恋的去处,他广收博采,这种知识的积累成为他后来能在不同领域均有造诣

陈之佛像

而不可或缺的基础。回国后,他从教,进行工艺美术创作,致力美术理论研究。30年代以后,陈之佛转而钻研中国画,一开始是山水、花鸟皆有涉足,后来则专以工笔花鸟画为主攻方向,心摹手追中国画传统,而又孜孜以求工笔花鸟画的时代气息,努力体现新的意境。概括而言,从艺术实践角度整体观察,陈之佛一生设计或创作的作品可谓丰富多样,除了众人熟知的工笔花鸟画,还有大量的书籍装帧、丝绸纹样以及装饰画;从艺术理论方面看,陈之佛的理论成果也体现出研究范围极其宽泛的特征。

个人的一生往往从一个侧面反映了社会的变迁史,陈之佛出生于清光绪二十二年(1896年),这位跨世纪的艺术家长历了清末的颓废、民国时期的内乱与外敌侵扰、政局的动荡或社会的飘摇。对陈之佛个人而言,不论是年少时的家道中落,还是成年从艺后的不断迁徙,他都不曾放弃对学业的追求、对艺术研究的执著信念以及对美术创作的深入探索。很难想象,身处乱象频现、动荡不安的旧中国,陈之佛仍能不断有著作论文问世,还有那些难以计数的美术作品,即使抛开这些成果的学术性不说,单就其量的惊人已足令人敬佩,在这些成果的背后,凝结的是艺术家巨大的心力付出和永不言悔的顽强毅力支撑。新中国成立后,人民迎来了新曙光,陈之佛也迎来了艺术研究与绘画探索的春天,艺术事业在趋于人生高峰时,社会也给

1919年日本东京美术学校教室

予了这位德艺双馨的智者以荣耀,他受到了社会的尊重和艺术上的广泛认同。如果说陈之佛是现代中国美术事业的先驱和有利的推动者之一,则言不为过,他在多方面的成就,显示了这位前辈艺术家的胆略和才能,奠定了其在中国美术史上的地位。

一、绘画成就

对于近代之后的工笔花鸟画家,曾有“北于南陈”之说,“北于”指的是于非闇,“南陈”便是陈之佛,他们在工笔花鸟画上的探索是对历史的传承与发展,其所达到的艺术高度可谓是在此一时空纬度上的至高点,从而也使得中国工笔花鸟画代不乏人,这反映了陈之佛在绘画历史上的重要地位。从某种程度上说,对陈之佛这一名字的感应,人们首先是将其与工笔花鸟画相联系的,他的一生所创作的工笔花鸟画数量甚丰,且不断地出版发行及频繁的展览宣传,这些都是使他获得广泛影响的因素,从本书的研究角度来考虑,陈之佛的绘画和艺术思想自然被视为主要的研

1959年创作《松龄鹤寿》

究内容。

中国画家把花鸟画作为一个专门的画科,这在世界美术史上都属独一无二,当然,中国画的花鸟画也经历了由衍生到发展的漫漫过程,如果说唐代是花鸟画形成期,那么到了宋代则是它的繁荣期,在这一时期,工笔花鸟画家众多,加之统治阶层的参与和画院的兴盛,更对工笔花鸟画创作与探索的风潮起到了推波助澜的作用,院体的富贵之气和在野画家作品的野逸之风,并呈竞胜。元代虽也有工笔花鸟画的延续,但水墨花鸟画更沾风流。明清时期的中国画坛,山水画大行其道,对花鸟画而言,仍以文人写意一路的水墨花鸟画为主,工笔花鸟画家则相对较少。近代之后,如前述及,陈之佛等担当了工笔花鸟画继承者的重任。

30 多岁之后是人的生命旺盛期,也是一个艺术家思想趋于成熟、知识修养渐臻丰厚的黄金期,陈之佛正是在他人生的这一时期,开始了工笔花鸟画的研究和创作,尽管这已算中年入门,然而由于勤奋与智慧的合力,他的创作很快即赢得了越来越多的赞誉。自此及至其生命的终点,他都没有停止过工笔花鸟画创作,比较而言,他从事工

1960 年与傅抱石、钱松喦在北京作画

艺美术创作的时间就相对要少得多,而使他产生愈来愈大的影响者无疑是他的工笔花鸟画。陈之佛由学工艺美术的出身转而向花鸟画的发展,源于他对古代花鸟画的迷醉,于是立志此道,他上承宋元,取法纯正,以不同凡响的态势登上工笔花鸟画的舞台,其后他在这一舞台上尽显魅力。陈之佛的工笔花鸟画从审美旨趣上讲,它清秀、恬静、雅致,得古意而又出新意。所谓“古意”是指他的绘画深得宋、元工笔花鸟画的神髓,一承传统绘画的审美品格,画面气息沉着而不火不燥,避俗趋雅,呈现出文气的特质。对美的追求以及用美的艺术陶冶大众的情操可谓是陈之佛崇尚的目标。绘画的审美作用是其主要功能,所以美术应首重美的品质,绘画对美的表现寄予的是人们对美好生活的向往,然而,在不同的画家心里,对美的理解和追求则有着不同的标准和要求,以把玩或抒情遣兴的古代文人画家,常常视淡泊、孤寂为心仪的审美境界。陈之佛也曾经历了对这种审美境界的追求,但他逐渐实现了向体现雅俗共赏之美的转变,因此,他的作品能赢得行家的认同和大众普遍的喜爱便是非常自然的结果,这也成为陈之佛作品有着新意的重要方面。除此之外,陈之佛作品的新意还表现为他既依循古法,而又不拘已有的程式规范,创造性地以色墨的冲、积画植物枝干或奇石,工写结合,尤显表现手法的变化自由。陈之佛开拓了花鸟画的新意境,他力求以花鸟画体现时代的新精神,以及画家本人的情感或生活状态,从而彰显了其独具的特色。

二、教育贡献

世间博学者应该不在少数,而博学并在不同方面的成就都能卓然不群者则较为鲜见,能够留存于历史而能被后来者不断地念及,并被纳入研究范围的正是那些少数中的不凡之人。对陈之佛而言,他不仅成为了在绘画领域中的被研究对象,而且他在美术教育上也有着开拓性的功绩。早在浙江工业学校毕业留校后,他即开始了其教育生涯,成为中国最早从事工艺美术的教学者之一。1923年陈之佛留日回国后,毅然选择教职,进入上海东方艺专和上海艺大,并创办了我国第一所集图案设计和培养设计人才等功能的“尚美图案馆”。1931年陈之佛应徐悲鸿之邀,来到南京中央大学艺术系任教;1942年,民国教育部聘请陈之佛任国立艺专校长一职,后因故难以为继而回到中央大学任教;1958年陈之佛调南京艺术专科学校(今南京艺术

1959 年在南京艺术学院主持教研活动

学院)任副校长。从这些陈之佛任职单位的简单列举,不仅说明了陈之佛从教阅历的丰富,而且也在一定程度上反映了他在美术教育上的贡献。早期的“尚美图案馆”虽然开办的时间不长,但是它对开启新的设计理念和办学思想具有积极的影响。在受命于中央大学之际,他广聘名师,扩建校舍,努力投身于教育管理。确认并推行通过艺术教育以培养国民健全的人格的教育主张,认为:“艺术就是人类精神粮食中的最重要的一种。”^①解放后,陈之佛在任南京艺术专科学校副校长期间,顺应形势和社会的需要,调整专业结构,贯彻执行艺术教育面向大众、面向民族、面向生产等方针,直到突发脑溢血而辞世前,他都在忙于教务工作,对艺术教育岗位的坚守与所付出的心力永留史册。

论陈之佛在艺术教育上的成就,还突出反映他在艺术教育方面作出了大量的研究工作。教育工作者的任务不能只是停留于“师资传授”这一层面,还应从理论高度上去思考教育的内容、教学的方法、培养的结果,善于理性归

^① 陈之佛:《艺术在非常时期》。

1959年在苏州刺绣研究所指导艺人

结,把握世间教育的动态,这是普通教学者与教育家的区别所在。陈之佛编写或出版的有关教育、教学的著作有《图案讲义》、《儿童画指导》、《色彩学》、《图案法 ABC》、《艺用人体解剖学》、《中学图案教材》等,并曾任《中国工艺美术史》教材主编;他发表了大量的艺术教育、教学方面的论文,主要的如《希望注意艺术教育》、《如何培养国民的艺术天赋》、《儿童图画教育的研究》、《应如何发展我国的工艺美术》、《谈美育》、《美育在教育上的价值》、《艺术与教育》等等。从陈之佛所论的议题可以看出,他不仅把研究的视角投向儿童的美术教育,而且以高度的责任心对国民的艺术素养作现实处境的深切关怀,表现了一个教育家的宏观考量和深刻思想。他深入研究中国传统美术及其教育,同时又关注国外的艺术教育成果和动态,撰写了《现代法兰西之美术工艺》、《欧洲美育思想的变迁》、《李希德华尔克之艺术教育说》。由于他知识广博,而在教学中积极开设了丰富多样的课程,他教授工艺美术,还有美术的历

史或理论,甚至创作技法课。总体而言,在他长达46年的教学生涯中,先后开设了14门课程,包括图案、色彩学、透视学、艺用人体解剖学、艺术教育、名画家评传、中国美术史、西洋美术史等。

陈之佛是现代艺术教育的拓荒者之一,他在中国美术教育史上留下的一系列开创性之举,为他被称为教育家奠定了基础,除了以上所提及的他创办的第一个以培养设计人才与实用设计为宗旨的“尚美图案馆”外,他编写的《图案讲义》是我国最早的关于工艺美术的教科书;他与丰子恺、关良、陈抱一在上海创办了“立达学园”,旨在进行新型教育的试验,倡导教育的自由独立;他既是我国在高校教育中最早开设图案课并担任课程最多的学者之一,也是中国近现代教育史上在诸多重要院校担任领导职务的前辈。陈之佛在教育历史舞台上不仅是一定角色的扮演者,而且他留存在历史上的教育、教学理论也启迪着后来者。

三、理论建树

宏观的研究视野以及丰硕的著述表明了陈之佛在理论研究上的成就。他的理论研究范围主要涉及几个方面:一是对工艺美术的研究;二是对艺术教育问题的探讨;三是进行美术教材方面的编写;四是对国外艺术的考察或研究;五是对中国画学理论与历史的思辨;六是他对自己艺术创作思想的表述。

陈之佛对艺术教育问题的研究和所出版的美术教材,当是他理论成果的重要方面。作为一个教育家,他在教育上的著述自然占有很大的比例,正如上述。陈之佛不仅在绘画和教育上成为了成功的典范,而且他注重艺术上的深入思考或理论思辨。工艺美术的理论是陈之佛长期研究的内容,一方面是因为他最先所学的即为图案,在工艺美术方面,他有着深厚的知识积淀;另一方面,他深知工艺美术对于国民生活的重要性,图案或其它一些工艺美术设计是应用型的学科,正如他自己所说:“美术工艺与人生有密切的关系,美术工艺确是为着充实人类的生活而制作的。”^①他力图阐明图案的目的和意义、美术与工艺的关系以及美术工艺的本质,论述如何发展我国的工艺美术,探讨工艺遗产和对遗产的态度。应该说陈之佛对工艺美术

1949年送子参军后与夫人合影

① 陈之佛:《美术工艺的本质》,1937年。

的许多认识和思考透彻而全面,其中的一些观点深具学术研究的价值和现实意义。

陈之佛研究中国画的传统,曾撰写《中国画学》、《清朝画坛概况》、《谈宋元明清各时代的花鸟画》、《中国色彩的优良传统》、《中国画的“神似”与“形似”问题》等,从其选题和其清晰的理论思辨,包括他对中国画艺术表现方面的具体阐释,不难看出,他深谙中国画的传统画理,对中国画的历史有着深入的把握。中国画的改良或所谓创新是近代之后探讨的重大课题,许多思想家和画家在风云激荡的20世纪早中期提出了诸多的构想。陈之佛之于中国画虽是中年起家,但在对中国画的革新付诸实践的同时,也积极思考中国画何去何从的命题,他在广泛的观照中,敢于提出自己的观点,建言花鸟画的革新之路。陈之佛不断总结自己的艺术探求,那些发自内心的真切感受,对现代画家而言无疑是一些可参照的绘画创作经验。

陈之佛对绘画谈古论今,其思想的触角涉及中外,他积极介绍外国艺术,其思想和行为的开放性在当时还相对封闭的艺坛是极其难能可贵的。由于陈之佛艺术视野开阔,因这种凌跨中外并精通中外艺术的阅历和知识结构,使他在研究外域艺术时能够得心应手,在其撰写的论文中

1953年与慰问志愿军伤病员的学生合影

就有很大一部分是对外国艺术的历史追寻和艺术概貌的论述。古代墨西哥及秘鲁艺术、明治之后日本美术、波斯绘画、西洋绘画等都曾是陈之佛的研究对象。他著有《西洋美术概论》，倘若缺乏对西洋美术历史的深入研究，没有对其理论的整体把握，则难以完成如此著作的撰写工作。陈之佛注重学术研究的方法，从中外艺术的比较中发现某种规律，他撰写了中国佛教艺术与印度艺术之关系，阐明了近世西洋画论与中国美术思想的共同点。

毋须赘言，陈之佛的理论成果如同他的绘画一样，都是历史需要特别珍视的精神财富，它的历史价值和学术价值都成为了后学者的研究内容。

四、人生境界与历史地位

人品与画品的关系是中国画论中的论题之一，古代画家认为人品与画品对应统一，人品高则画品高，也就是说人品的高下在一定程度上决定了绘画品格，虽然古人的这一论点未免绝对，但反映了古代画家特重人品的修炼。中国的佛教观即讲求修身养性，所谓“修身”的终极所指就是追求人生境界的不断完善，内求品格而力图超脱。陈之佛取名“佛”的深意无疑具有对自我心性的内在要求，注重修炼而不事张扬，努力完善人生素养，同时在艺术上做到积

1960年在第三次全国文代会江苏代表团讨论会上

