

中国近代美术百篇

阎丽川、张明远编著

中国近代美术百图

J2

15

J221

115

中国近代美术石版

前 言

此书是天津艺术学院美术理论教研组编写的《中国古代绘画百图》的续篇。是美术普及读物，也可用作辅助教材。作品选择仍以“百图”为限，因门类放宽，收进了雕塑、版画、漫画等，故更名为《美术百图》。

中国的近代史我们从一八四〇年鸦片战争算起，到一九四九年全国解放为止，“百图”的选取即以此为界，个别有所变通。我们选了太平天国农民革命时期的壁画、年画、石刻共三幅，它属于近代前期的美术作品。造型质朴，风格清新，以强烈的战斗性为艺术特色。如石刻《战船图》，那“乘风急驶，飘忽靡常”的雄姿，令人神往。

国画方面辑了近二十幅，包括赵之谦、任熊、齐白石等人的作品，也包括晚清的《点石斋画报》和鲁迅、郑振铎编印的《北平笺谱》以及蒋兆和的《卖线》、赵望云的旅行写生画等。在这有限的篇幅中要概括近一个世纪的国画创作，是相当困难的。比如南方的张善子、张大千兄弟，北方的徐燕荪、吴光宇等，均不能一一列举。另外象潘天寿、陈之佛、钱松喆、傅抱石等名家，多半跨入了现代，他们在解放后的新成就，另当别论，因而没有纳入这本近代选集。

西画方面的十四幅作品，有油画、素描、水彩、水粉、粉笔几个门类，也只能列举一些能反映二、三十年代成就、风格的作品和较早较有影响的画家，其中大部分人从事美术教育工作，对培养西画人才起了一定作用。另一些有影响的画家如陈抱一、吕凤子、吴作人、倪貽德、常书鸿等等，有的跨进了现代，有的也是限于篇幅而割爱了。

版画选用了三十幅，占比重最大，因为它是鲁迅先生倡导、抚育下成长起来的一个新兴美术门类，而且是一种革命的战斗武器。从三十年代到四十年代，它深刻地反映了前线、后方、解放区、国统区的革命斗争现实，是非常生动、丰富的历史画卷。我们在大量资料中反复斟酌、选择，无论是代表性画家或代表性作品，都难以面面俱到。要不是为了在时间顺序和内容排比上求得大体平衡，似乎还有不少应该提到的人和画，因此，重大遗漏在所难免。另外新兴木刻出现得比较晚，有大部分作者实际上已跨入现代

而取得了更大的成绩。所以这些作品只能作为近代后期的史料来研究，并不代表作者的水平 and 成就。

年画部分选辑了十四幅作品，其中有清代晚期的民间年画和上海新年画各两幅。后者由于早期的作品多用于商业广告，为迎合资产阶级的趣味，往往采用“大美人画”的形式，解放后经过改造才有所转变，所以我们在这里破格采用了解放初期的作品。真正的新年画主要是在一九四二年延安文艺整风后出现的，但限于当时解放区的印刷条件，有些年画作品只能借用木刻套色的方法。直到解放战争后期，进入了大中城市，才有条件用彩版印刷，因此，这里选用的作品多半是一九四七年到一九四九年的。

连环画和漫画，在解放区也有类似的上述情况。而旧社会都市里的“小人书”，多半是“剑侠传”、“济公活佛”之类，有些是同类电影的翻版，这些当然没有必要加以介绍。丰子凯的漫画、张乐平的《三毛流浪记》、叶浅予的《王先生与小陈》以及报刊杂志上发表的米谷等人的时事漫画，都曾影响一时，我们这里分别选辑了一部分。抗战时期的街头漫画和大幅宣传画，在当时都起过积极的战斗作用，可惜很难收集了。

中国近代雕塑是最薄弱的一环。“五四”以后随同西画的发展，也有些专攻雕塑的老一辈人，如李金发、江小秋、王静远等，在旧社会都没有条件和机会搞大型纪念碑性的创作，所以流传的代表作品很少。这里选用的几件都是近代晚期接近建国时的新作。

总起来看，这本集子只能有重点地给近代美术描一个轮廓。缺点错误一定不少，希望读者提出批评意见。

编 者

目 录

太平天国美术

- 一 太平天国壁画 《江防望楼图》
- 二 太平军组织的民间年画
- 三 太平天国的石刻 《战船图》

国 画

- 四 赵之谦 荷花
- 五 任 熊 画姚燮诗意
- 六 任 熏 红叶秋蝉
- 七 任 颐 花木兰
- 八 虚 谷 杨柳八哥
- 九 吴昌硕 葡萄葫芦
- 十 吴庆云 夏山烟雨
- 一一 苏六朋 东山报捷图
- 一二 高 岑 白头翁柿
- 一三 陈衡恪 秋花图
- 一四 萧 穆 山水轴
- 一五 姚 华 山水轴
- 一六 金 城 花鸟画
- 一七 齐白石 玉米蜻蜓
- 一八 黄宾虹 画谢灵运诗意
- 一九 吴友如和《点石斋画报》
- 二〇 北平笈谱《坝桥诗思》
- 二一 蒋兆和 卖线
- 二二 赵望云 蓟县庙会

西 画

- 二三 刘海粟 潮音

- 二四 林枫眠 鸡冠花
- 二五 颜文梁 船厂
- 二六 徐悲鸿 田横五百士
- 二七 唐一禾 女游击队员
- 二八 吕斯百 湖上
- 二九 司徒乔 鲁迅遗容
- 三〇 张眉荪 西施洞
- 三一 潘思同 上海南京路
- 三二 李剑晨 天坛
- 三三 胡粹中 无锡青祁乡水码头
- 三四 李超士 南国之花
- 三五 关广志 北京北海小西天
- 三六 李有行 池花

版 画

- 三七 李 桦 鲁迅在木刻讲习班
- 三八 刘 岷 马克思像
- 三九 力 群 鲁迅像
- 四〇 江 丰 罢工
- 四一 陈铁耕 母与子
- 四二 罗清桢 爸爸还在工厂里
- 四三 张 望 浪
- 四四 陈烟桥 鲁迅与高尔基
- 四五 胡一川 牛犊变工
- 四六 夏 风 打靶
- 四七 荒 烟 搜索
- 四八 李少言 重建
- 四九 马 达 推磨
- 五〇 沃 渣 把牲口夺回来

五一 陈叔亮 延安保育院
 五二 王琦 石工
 五三 古元 减租斗争
 五四 罗工柳 马本斋的母亲
 五五 刃锋 嘉陵江上
 五六 蔡迪支 桂林紧急疏散
 五七 赵延年 抢米
 五八 黄永玉 纳凉
 五九 麦秆 放回来的爸爸
 六〇 杨讷维 沉默
 六一 邵克萍 夜阑人静
 六二 杨可扬 学龄儿童
 六三 彦涵 审讯
 六四 夏子颐 闻一多像
 六五 野夫 看他们飞到哪里去
 六六 张漾兮 我们自己的队伍来了

年 画

六七 杨柳青年画 三岔口
 六八 桃花坞年画 法人求和
 六九 金梅生 孩子爱鸽子
 七〇 李慕白 剑舞
 七一 王式廓 改造二流子
 七二 张仃 喜气临门
 七三 洪波 参军图
 七四 冯真 活捉蒋介石
 七五 牛文 领回土地证来
 七六 古一舟 纺织互助
 七七 姜燕 翻身游行图

七八 尹瘦石 打狼保畜
 七九 黄钧 庆祝五一劳动节
 八〇 董希文 北平解放

连 环 画

八一 新波 平凡的故事
 八二 莫朴、吕蒙、亚军 铁佛寺
 八三 邵宇 土地
 八四 江有生 曹文选
 八五 涂克 六个鸡蛋的故事
 八六 吴耘 救命恩人

漫 画

八七 丰子恺 欣赏
 八八 丁聪 现实图
 八九 华君武政治讽刺画
 九〇 张乐平 三毛流浪记
 九一 张光宇 西游漫记(选页)
 九二 廖冰兄 教授之餐
 九三 陶谋基 为民公仆
 九四 蔡若虹 虚伪的和平

雕 塑

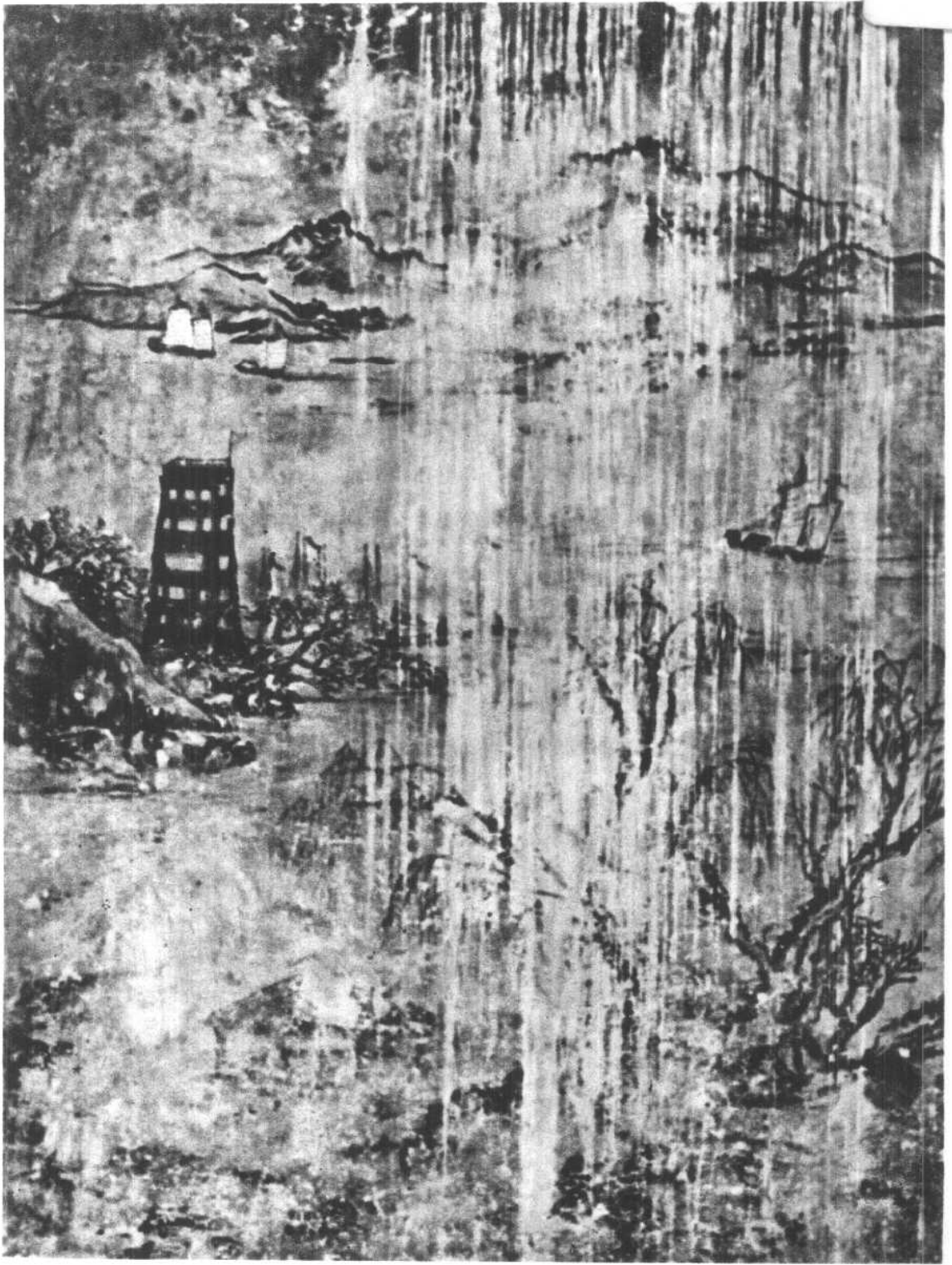
九五 刘开渠 农工之家
 九六 王朝闻 民兵
 九七 滑田友 生产长一寸
 九八 集体创作 无名英雄像
 九九 凌春德 前进
 一〇〇 王丙召 人民战士

太平天国美术

一 太平天国壁画《江防望楼图》

一八五一年爆发的太平天国农民革命运动，不仅在政治、经济、军事和社会改革上给予帝国主义和封建主义以有力的打击，取得了辉煌战果，在社会思想和文化艺术上，也具有破除封建礼教的鲜明特点，做出了别开生面的创造。就现已发现的材料，如南京堂子街的《江防望楼图》、安徽绩溪的《攻城图》、江宁方山的《守城图》等壁画都是风貌清新刚健，具有革命战斗意义的代表作品。

《江防望楼图》是当时某王府的壁画之一。望楼是一种碉堡，它是太平天国军事上的一项重要防御工事。《金陵杂记》中说：“每关设望楼一座，高五丈余”，“夜令人在上瞭望往来船只”。画面上望楼作为主体，安排在突出的地位，形象高大，色调浓重。楼顶上战旗飘扬，窗孔明亮，象挺立在岗位上的战士一样，用警惕的眼神注视着辽阔的江面。楼下江边，密樯如林，旗帜招展，有战船巡逻，常备不懈。江面上还有扬帆下驶的民船，表明在太平天国政权下，生产和工商经济的繁荣景象，在战斗气氛中使人感觉到安定而有信心。作者运用传统壁画和彩墨山水画相结合的形式，笔法简劲粗犷，与内容协调，颇有气势。

二 太平军组织的民间年画

清咸丰三年九月，太平天国北伐军进驻天津地区，在独流、静海一带屯兵百日。并在杨柳青镇驻扎了九天。这时正值新年，太平天国北伐军为了除旧布新、宣传教育，取缔了旧的门神、对联和一些宣扬孔孟之道的年画，亲自（或组织民间画工）绘制了一套代替封建迷信的草虫、花卉、走兽、风景画，分送人民群众。《母子图》便是其中的一幅。它画出一只肥壮的黄褐色大母鸡，带领五只活泼可爱的黑、白、黄、赭等杂色小鸡在觅食。左边的三只在抢啄一个绿色的蚱蜢，右边两只注视着一个蜘蛛。色彩鲜艳明快，鸡群栩栩如生。旧的杨柳青年画或国画，一般也画五只小鸡，却常配一只五色大公鸡，立在高处作振翅昂鸣状，借以譬喻“教五子、名俱扬”，宣传“学而优则仕”。太平军则巧妙地利用这一题材加以改造，表现出一种健康向上的思想意境。据太平天国革命纲领《天朝田亩制度》规定：“凡天下每家五母鸡，二母彘，无央其时。”用以鼓励农民发展农副业，繁荣经济，《母子图》正是这种革命政策的反映。从艺术的技巧上看，它具有一种刚健、清新的风貌。扫除了晚清时代杨柳青年画中常见的那种萎靡之气。

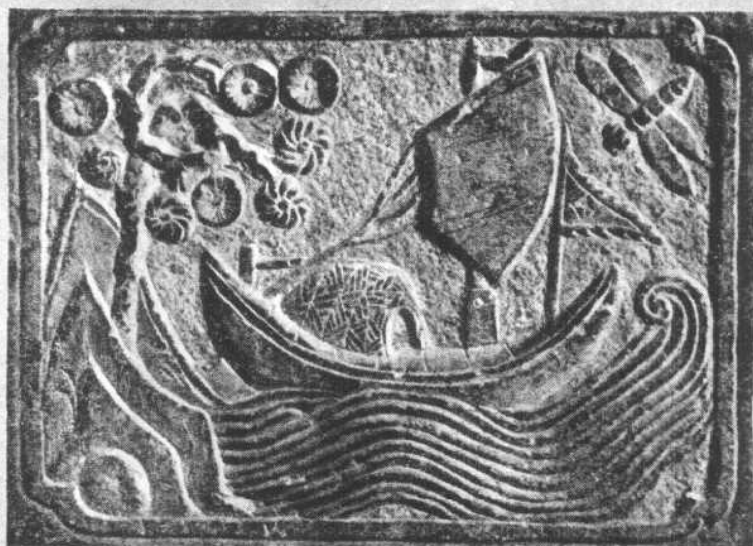
三 太平天国的石刻《战船图》

一九七五年底，在南京昇州路太平天国总圣库遗址，发现了一批刻在石柱础上的浮雕。这些石刻题材广泛，具有战斗性，反映了当时的艺术特色。其中有与“四书”、“五经”相对立的《太平天书图》；有反映农民革命战争的《战船图》、《望亭图》、《海螺图》；有发展农副业生产的《打柴图》、《丰收图》、《牛耕图》、《钓鱼图》和《瓜蝶图》。此外，还有许多神态生动、造型质朴，风格清新的花草禽兽。在太平天国的年代里，石工们创造了具有新内容的石刻艺术，使这个艺术品种获得生机。

《战船图》生动地刻画了斗志昂扬的太平天国水军扬帆远征的威武雄姿。船头蜻蜓（清廷）俯坠，预示清朝反动政权的灭亡。这种象征手法和艺术构思在太平天国的艺术中是普遍使用的。他们常常运用谐音会意等手法寄寓自己的思想和感情，这种手法也是我国历史上劳动人民制作的艺术品中常见的。太平军的水军是一支强大的军事力量：“行则帆如叠雪，住则檣若丛芦，炮声遥震”，“所向无前，乘风急驶，飘忽靡常”，他们活动在长江千里江面，为保卫新生的农民革命政权谱写了可歌可泣的英雄诗篇。这幅《战船图》，就是对太平军水军的一曲赞歌。

1.《太平天书图》石刻

2.《战船图》石刻

3.《望亭图》石刻

画 国

四 赵之谦 《荷花》

赵之谦（一八二九——一八八四）字撝叔，浙江会稽人。在江西做过几任知县。太平军入浙时，他曾在瑞安纠集反动地主武装，诱杀农民起义军战士，从他的印款“家破人亡，更号悲庵”来看，仇视太平军的立场是相当顽固的。

赵之谦精于篆刻，善写魏碑，长于花卉。他的作品也颇“古拙”、“刚健”。继石涛、八大和扬州画派之后，他又把清代革新派的画风往前推进了一步。他用笔苍劲挺拔，墨彩如飞如动，从而扫清了长期以来供奉宫庭的那种细致鲜艳但缺乏骨力生气的画风，给近代花鸟画开拓了一个新的境地，对后来的吴昌硕、齐白石等颇有影响。在绘画艺术的发展过程中，应该承认他起过一定的积极作用。

他这幅题署《太华峰头玉井莲》的写意花卉，清新舒展，洒脱利落。在这幅立轴中，平地拔起三支亭亭玉立的花叶，扶衬以倒垂的芦荻，上下交错其势，以求神完气足。一朵盛开的白莲，托以浓绿的荷叶，显得特别丰满鲜美。款署题头，印章压足，既补添了大面积虚空余势，又在素净偏冷的色调中缀饰以两点朱红，起了一定的协调作用。

