

新
人
春

文化部2014全国美术馆馆藏精品展出季

苏州市公共文化中心·苏州美术馆编

沧浪之水

苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展

中国·苏州

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

沧浪之水：苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展 / 苏州市公共文化中心·苏州美术馆编. — 苏州：古吴轩出版社，2014.9

ISBN 978-7-5546-0328-4

I. ①沧… II. ①苏… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第224720号

责任编辑：陆月星

见习编辑：仇晨晨

装帧设计：唐朝

陆月星

责任校对：陈盼

责任照排：戴玉婷

文字：戴云亮

摄影：徐怡

祁金平

书名：沧浪之水——苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展

编者：苏州市公共文化中心·苏州美术馆

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号 邮编：215006

Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxcbs@126.com

电话：0512-65233679 传真：0512-65220750

出版人：钱经纬

印刷：上海雅昌艺术印刷有限公司

开本：635×965 1/8

印张：18

版次：2014年9月第1版 第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5546-0328-4

定价：380.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂联系。021-68798999

颜文樑

吴地自古出画家。单说二十世纪现代美术的四位奠基者，除了林风眠是粤人，徐悲鸿、刘海粟、颜文樑，都是苏南人。

早于这四位，留美的李铁夫、留日的李叔同也是修习西洋画的先驱。而同是留学法兰西的徐、刘、颜、林，论业绩，论影响，究竟大得多。二十世纪二十年代，徐悲鸿出掌南京中央大学艺术系，林风眠任杭州艺专院长，刘海粟留法前创办上海美专，颜文樑则一手营建了苏州美专。虽则同期前后另有几所美术学校，但若是没有这四位宗师，中国的现代美术——不可思议。

四位宗师的画路、主张、性格，都不同，留给后人的印象与谈资，自亦迥异。徐、刘、林三位，大抵英雄人格，天然做成或一门派的领袖人物，各有场域和门生。唯颜文樑最是老实谦和，终其生，耿耿于画业和教席。将近百年过去了，徐、刘、林三位留下不少传奇与轶闻，颜文樑先生，如今却很少有人记得他、纪念他了。

余生也晚，这四位宗师，我仅得拜见而讨教过的，便是颜文樑先生。而我私心偏爱的前辈，也正是他。这倒不因为我曾见过这位慈蔼的老人，而是世纪风云皆尽流散之后，论及画家的人格，最是憨李耿介的画痴，实在是颜文樑先生——他是四位留法前辈中唯一不在晚岁玩弄水墨画的。

刘海粟、林风眠，算是取了后印象派与野兽派一脉，与中国的文人画余绪略经搅拌，有所创发，后半生以中国画工具作画，几乎放弃了油画。徐悲鸿、颜文樑二位，则取十九世纪欧洲经院传统，给后世的传递研修垫了底子。徐悲鸿的素描与造型，早有公论，颜先生侧重探究西洋画色彩谱系。就第一代留洋前辈的各所侧重而看，他于欧人油画色彩的理解、遵从，最为潜沉而专一。

颜文樑为学生示范

盖历来解析西洋画的胜擅，多从素描造型入论，油画的色彩，以及色彩与光照和物体的无穷关系，总嫌谈得不够深，不够透。颜先生独属意于这一层，在苏州美专期间即成色彩专论，流布甚广。我少年时失学而习画，自朋友处借得颜先生论油画色彩的小书，及今回想，是最为恳切的西洋画色彩理论著作。之后几代画家、论家不知写有多少色彩专书，均远不及于颜先生的那一册。

但我当年习画时，全是苏联油画的影响，民国一代自欧陆取来的真经，已失语境，乏人问津了。我虽从他的书中得到启示，但并未真正懂得，日后自己去了国外，久看真迹，这才渐渐悟到各时期西洋画的经久魅力，实在是色彩赋予物体的质地与光辉。新世纪归国，眼见各学院教学的色彩环节普遍荒败，近时又看颜先生大量画作，这才明白当初颜先生于欧陆油画的理解，十二分确当而周正。

可惜颜先生的实践，因政治运动与本土条件的种种干扰限制，未获展开、提升、传递。眼下几代油画家，几乎没有颜先生的真传人，他于色彩的真知与见地，荒弃已久。此所以中国的油画迄无得到长足的滋养而进步；近三十年来，又以同样的轻妄，急于事功，一知半解，转向所谓现代艺术了。

民国一代的美术教学，今已远去，几几乎完全失效了。当年鼎足而立的四所美专，六十多年来也遭遇几番变故——1946年徐悲鸿接掌的北平艺专，后易名为中央美术学院，1995年被迫迁离王府井校尉营原址；1928年创建的杭州艺专，几度更名，二十世纪五十年代也迁离西湖原址，不复旧观；1912年开办的上海美专、1922年创建的苏州美专，则于二十世纪五十年代初悉数停办，被“合并”到南京艺术学院，上海美专原址成为食品冷藏库，面目全非。当初四所学校的故址，今唯余颜先生的苏州美专，为苏州市所善待，辟为美术馆。我虽闻知早先有过一所苏州美专，然而直到1998年造访苏州，才在沧浪亭侧亲眼看见美专故址，好生惊异，翌年写成怀念颜先生的小文，其中说道：

上图 1929年，颜文樑（右）与刘海粟（中）、吴恒勤（左）在意大利

下图 1935年，颜文樑（右二）、胡粹中、黄觉寺和部分同学

上图 西画实习室

下图 1937年，颜文樑（前排左三）、朱士杰（前排右二）、陆寰生（前排右三）与部分同学合影

出亭侧，即是全部石质的苏州美专故址，外观竟不见毁损，廊柱、破风、拱顶，如我在意大利所见罗马建筑，望之令人一惊：中国有过这等堂皇的美术学院！便是在今之欧美，苏州美专故址也堪属高等，一派风流。国中目下的美术学院纷纷效颦时尚，翻造一新，看去佻俗艳陋，毫无艺术的品性。民国初年的西化，一板一眼，实在是诚实、认真、像样的。

苏州，何其古雅的城市，而有这般古雅的美专，是因当年这座城出了颜先生这般古雅而新派的人。说来罪孽，我辈，晚辈，对苏州美专几乎无知：美专为何年所建？由颜先生亲自选定样式，还是请专人设计？设计者、施工者是谁？苏州美专的教学往事是否有完整详实的记述？是否有当年师生的相关回忆？这些，我全然不知。新世纪初，在上海友人处看见一册陈旧而精雅的小书，竟是二十世纪三十年代苏州美专某届毕业生的纪念册，用纸考究，式样斯文，每一双页左右刊印着某位学生的简介及其选作，有黑白，有彩页，与我在欧美见到的战前学院小册一模一样。我记忆中的颜先生，是颤巍巍的老人，可是这本小册子，立时让我想见正当风华的美专校长颜文樑：以他毕生恭谨而天真的画路，他亦当以同样的天真与恭谨，从事美专的教学。

今夏承苏州美术馆馆长曹君见访，告以苏州沧浪亭当年即是美专的校园，今苏州市政府拟将这著名的庭园与美专故址合二为一，归复当年的原样，允为一体。我听了这消息，好似自己考上了当年的苏州美专——颜先生的苏州美专。俱往矣！今美专故址与沧浪亭得以重修旧好，真是何等功德！谨以这篇小文，谢谢苏州市的美意。

陈丹青

2014年8月25日写在北京

1928年，苏州美术专科学校、苏州美术馆大门

序

二十世纪二十年代，留法归国的颜文樑先生以“谋艺术进步和社会改善”为己任，奔走呼吁，呕心沥血，在宋代园林——沧浪亭创立了有“中国美术史上第一馆”之称的苏州美术馆。这在中国现代美术史上是件大事，其标志性意义在于——开启了向社会民众普及美术文化，提升民众艺术素质的大门。

八十多年后的今天，在党和国家推动社会主义文化事业大发展、大繁荣的精神引领下，在市委、市政府的正确领导下，苏州，这座享誉中外的历史文化名城，其美术馆事业欣欣向荣——苏州美术馆新馆于2010年落成开放。为更好地发挥好中心馆的作用，同时树立导向，促进全市美术创作的繁荣和健康发展，苏州美术馆积极打造展览平台并完善展览体系。在继续加强硬件建设、科学管理的基础上，通过一系列的创新举措，进一步加强其专业化建设，全面履行、提升专业职能的能力。近年来，苏州美术馆的学术研究能力，策展和办展的自觉性、主动性以及公共文化服务效能有了显著提升。短短几年时间，已先后成功策划、举办了“2010年全国中国画展”、“新吴门画派——苏州当代中国画大展”、“第二届中国粉画展”、“达利版画与雕塑大型系列展”、“全国中国画名家(苏州)邀请展”等在国内外产生重大影响的展览。同时，通过举办展览活动积累馆藏。通过这些年的努力，苏州美术馆充分利用自身的地域文脉资源，并以海纳百川的胸怀，逐步建立起符合自身特色的馆藏体系。目前已有较高艺术水准的藏品一千多件。

今年，苏州美术馆精心组织策划，拿出镇馆的全部颜文樑馆藏作品，推出“沧浪之水——苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展”，以响应文化部组织开展的“全国美术馆馆藏精品展出季活动”。冀望通过特展的举办，一方面切实提高美术馆的公共文化服务能力，使更多的优秀美术作品能够惠及群众，发挥馆藏美术经典作品的社会价值，加强对当代美术创作的引导；另一方面积极带动美术馆对藏品的收藏、梳理、研究和保护修复，促进美术馆专业内涵的建设。

颜文樑先生作为中国现代美术教育的先行者和二十世纪早期的粉画家、油画家，在中国现代美术史上占有重要地位，与徐悲鸿、刘海粟、林风眠齐名。从本次特展作品可以清晰地看到颜先生的创作心迹，并感受到作者置身于中华民族文化土壤之中，以“真”、“善”、“美”为艺术审美主旨，结合西方绘画光、色等艺术表现手段来表达对中国文化的由衷热爱和真挚情感。本次特展的最大亮点还在于：展览放在由颜文樑创办的，有“中国美术史上第一馆”之称的，具有鲜明历史印迹的原苏州美专遗址、现已修葺焕然一新的颜文樑纪念馆举行。旨在对颜文樑先生以及苏州美专历史沿革的全方位展示，对颜文樑油画创作实践及教育思想进行系统的呈现和推广，以彰显颜文樑先生在中国早期粉画、油画、水彩以及美术教育等领域取得的伟大成就。为广大观众及学者在深入欣赏、研究颜文樑及其绘画艺术、教育思想等方面提供一次绝佳的机会。

当前，全国上下积极响应党的十八大和十八届三中全会精神号召，坚持以人民为中心的工作导向。苏州文化更是乘势而为，作为全国公共文化服务示范区创建工作的重要组成部分，苏州美术馆大力推进美术文化惠民活动。苏州美术馆在迎来发展新契机的同时，也面临着对自身业务建设和公共文化服务水平的更高要求。如何把握住广大观众精神文化需求多层次、多方面、多样性的特点，发挥好在地域文化发展和传承方面的重要作用，实现对公众审美趣味的积极引导，这正是苏州美术馆举办本次特展的重要意义所在，更是进一步提高公共文化服务效能的根本目的所在。

苏州市公共文化中心主任、苏州美术馆馆长 曹俊

2014年9月

1912

—

1927

这一时期的颜文樑潜心自学西画。以自制油画材料所创作的《石湖串月》和《飞艇》，以及1917年为上海来青阁书坊绘制的水彩风景十六幅，都表明了画家对西画明暗画理的自我摸索过程。颜文樑喜以实物为对象进行描绘，酷爱表现室内的空间效果，聚集光束，追求光影的戏剧性。现存作品《画室》、《厨房》、《苏州卧室》和《肉店》等，仍能窥见其刻意追求写实之良苦用心，以复杂透视、盒子式的室内景物为表现对象的作品，体现了画家对透视、明暗等绘画原理的深刻领悟。

祖姨母

岳父

厨房

祖姨母

纸本水彩 1912年 16.2×11cm

这是颜文樑20岁时为祖姨母程氏画的一幅水彩肖像画。时年颜文樑从父命，辞去上海商务印书馆之职，回苏州专心学画。此时的颜文樑已接受过西方绘画的严格训练，他已积累了写生时光影的表现技巧。画中祖姨母占了画面大部分空间，成为视觉趣味中心。人物形体比例协调，色彩透明，对人物脸部以及衣褶的处理已表达出作者捕捉光影的即兴能力。整幅画色彩调和，给人一种宁静舒适的感觉。

颜文樑少年时由程氏照料起居，与程氏感情很深。此幅作品描绘的是年老的程氏在日常劳作之后端坐休息的姿态。程氏双手不停歇地在剪贴着什么，这是颜文樑非常熟悉的，所以写生起来得心应手，这是由于作者在描绘中倾注了对亲人的热爱之情。

