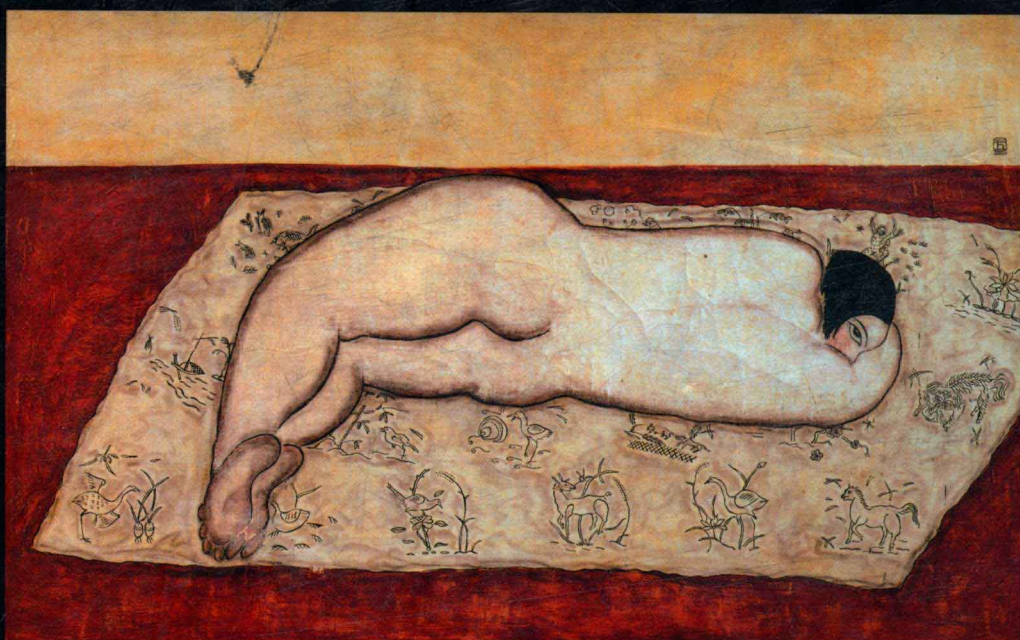

SANYU

常玉油畫全集

ISBN 957-744-410-5

9 789577 444103

SANYU

常玉油畫全集

SANYU

CATALOGUE RAISONNÉ : OIL PAINTINGS

衣淑凡

RITA WONG

國巨基金會

YAGEO FOUNDATION

大未來藝術出版社

LIN & KENG ART PUBLICATIONS

in association with the
University of Washington Press, Seattle and London

常玉：油畫全集

出版發行： 國巨基金會
大未來藝術出版社

地址： 新店市寶橋路 233-1 號 3 樓

版權所有： 國巨基金會
大未來藝術出版社
衣淑凡

譯者： 伊夫·哈皮利·吳日曦
編校： 鐘·艾倫·蘇珊·艾斯蒙·謝淑芬
設計： 格蘭恩·蘇奧格

義大利印製

照片提供：

第 2 頁：常玉，約 1932 年
台北蘇富比提供

第 6 頁：常玉，1950 年代
羅勃·法蘭克攝影。版權所有：羅勃·法蘭克，
1997 年

第 10 頁：常玉，約 1960 年
羅勃·法蘭克攝影。版權所有：羅勃·法蘭克，
1997 年

Sanyu: Catalogue Raisonné, Peintures à l'huile

*Publié par la Fondation Yageo et
Lin & Keng Art Publications*

*3F, No 233-1, Pao-Chiao Road, Hsin Tien,
Taipei, Taiwan*

*© 2001 par la Fondation Yageo, Lin and Keng Art
Publications et Rita Wong*

*Traducteurs: Yves Rapilly, Crix Wu
Réviseurs: Joanne Allen, Suzon Esmein, Xie Shufen
Conception graphique: Glenn Suokko*

Imprimé en Italie

Crédits photographiques:

*Page 2: Sanyu, vers 1932
Avec la permission de Sotheby's Taipei*

*Page 6: Sanyu, années 50
Photographie par Robert Frank. ©1997 par Robert Frank*

*Page 10: Sanyu, vers 1960
Photographie par Robert Frank. ©1997 par Robert Frank*

Sanyu: Catalogue Raisonné, Oil Paintings

*Published by Yageo Foundation and
Lin & Keng Art Publications*

*3F, No 233-1, Pao-Chiao Road, Hsin Tien,
Taipei, Taiwan*

*© 2001 by Yageo Foundation, Lin & Keng Art
Publications and Rita Wong*

*Translators: Yves Rapilly, Crix Wu
Editors: Joanne Allen, Suzon Esmein, Xie Shufen
Designer: Glenn Suokko*

Printed in Italy

Photo credits:

*Page 2: Sanyu, ca. 1932
Courtesy Sotheby's Taipei*

*Page 6: Sanyu, 1950s
Photograph by Robert Frank. ©1997 by Robert Frank*

*Page 10: Sanyu, ca. 1960
Photograph by Robert Frank. ©1997 by Robert Frank*

Distributed by
University of Washington Press
PO Box 50096
Seattle, WA 98145-5096
U.S.A.

ISBN 957-744-410-5 (hardcover)

ISBN 957-744-411-3 (softcover)

目次

Sommaire

Contents

9 序
羅勃·法蘭克

13 前言

29 感言

35 生平年表

97 關於拼音方法
關於畫作命名及創作年份

圖版目錄

99 裸女及人物

161 靜物

293 動物及風景

11 *Avant-propos*
Robert Frank

17 *Introduction*

31 *Remerciements*

35 *Chronologie*

97 *Note sur la transcription*
Note sur les titres et les dates
des tableaux

Catalogue

99 *Nus et personnages*

161 *Natures mortes*

293 *Animaux, paysages*

7 Foreword
Robert Frank

23 Introduction

33 Acknowledgments

35 Chronology

97 Note on Romanization
Note on titles and dating of
the paintings

Catalogue

99 Nudes and Figures

161 Still Lifes

293 Animals, Landscapes

Now, we know that San-Yu exists. We look at his work —
which is the center of his life.

San-Yu's paintings speak of love and of being alone
living with the far away memory of China.

The reality of San-Yu's life: a proud intelligent honest
and poor artist. It is his soul he has given the flowers,
the women, the fish and the leopards — moving through life in
silence and harmony.

Rarely my friend would say, thank you — but today he
would say it with his smile.

— ROBERT FRANK

現在我們知道常玉的存在。我們觀賞他的作品 — 那是他生命的重心。

常玉的畫作抒發著愛、孤寂，以及對遙遠祖國的思憶。

現實生活中的常玉是一個有自尊、聰敏、誠實但窮困的藝術家。他把安詳遨遊於生命間的靈魂給予他畫中的花卉、女人、魚及豹。

我這個朋友難得開口感謝別人 — 但今天他會微笑著說聲謝謝你。

羅勃·法蘭克

*Maintenant, nous savons que San-Yu existe. Nous regardons
son oeuvre — qui est le centre de sa vie.*

*Les tableaux de San-Yu parlent de l'amour et de la solitude
vécue dans le lointain souvenir de la Chine.*

*La réalité de la vie de San-Yu : un artiste fier, intelligent,
sincère et pauvre. C'est son âme qu'il a donnée aux fleurs,
aux femmes, aux poissons et aux léopards — en traversant la vie
dans le silence et l'harmonie.*

*Mon ami disait rarement merci — mais aujourd'hui il le dirait
avec son sourire.*

— ROBERT FRANK

前言

十五年前，一般人對常玉所知有限，觀賞過其畫作者，更是屈指可數。1901年，常玉生於中國，二十歲時赴巴黎，就此定居，直到1966年逝世。常玉一生困頓，死時身無長物，其長眠之荒塚，無人聞問，直到二年前才經人發現。常玉去世前幾年，曾應台灣政府之邀，運送四十二幅畫作到台灣，準備展出，後來卻因他無法成行而被迫取消。常玉為此深感遺憾，曾試圖索回這批畫作未果；不過禍福難料，若是這批畫作沒有運來台灣，或當初如其所願歸還，常玉至今可能仍然沒沒無聞。運畫來台後不到兩年，常玉在其巴黎畫室因瓦斯中毒，而與世長辭，從此這些畫作就藏於台灣的國立歷史博物館。

1984年，我在偶然的機會下首次接觸到常玉的畫；在歷史博物館的一項展覽中，恰巧看到常玉的畫陳列其間。事實上，歷史博物館於1978年就曾經展出常玉的畫，然而這兩次展覽都非常低調，沒有印製目錄，也缺乏媒體報導或文字宣傳。

1988年，台北市立美術館舉辦「中國—巴黎：早期旅法畫家回顧展」，常玉名列其中。這是台灣第一次向法國私人收藏家商借常玉畫作展出，使得台灣大眾在歷史博物館收藏的常玉畫作之外，能有機會欣賞到常玉其他的作品。更重要的是，這也是常玉的畫作首次與其他二十世紀中國著名畫家如徐悲鴻和劉海粟等並列。

1992年3月，蘇富比公司在台北舉辦的首次拍賣會，即包括了常玉的一幅油畫；此畫作以超過底價將近三倍的高價售出時，拍賣會場大為轟動。此次拍賣，為一個月後「帝門藝術中心」首次展售常玉油畫的活動奠下基石，收藏家們因為發現這位被遺忘的畫家感到欣喜萬分，他們對畫展評價極高，所有的展品很快地被搶購一空，成為私人收藏。從此，常玉的畫作由法國大量流入台灣，行情高漲，在市場上炙手可熱。

身為台北蘇富比公司的負責人，我主管拍賣並經常到巴黎蒐集畫作，尤其是常玉的作品，因而有機會拜訪很多認識常玉、或者喜愛他作品的人。他們長久以來忠實的珍藏這批乏人問津的常玉作品，有些人最後終於決定割愛，看到畫作成功售出而滿心歡喜，因為這證明了他們對常玉的信心是正確的。畫作所得的高價更顯示出台灣愛好常玉作品的人士持續增加。每一幅作品易主、有了新家，就彷彿常玉再生，更接近他的出生地，在享有尊榮及名望的世界裡復活。因為負責這些作品的買賣，想像如常玉在世得以親眼見到其畫作深受肯定時的驚喜，我就欣喜莫名。

為什麼常玉的畫在亞洲廣受歡迎，使得收藏家爭相蒐購？他的畫作中蘊藏了什麼，能夠同時引起鑑賞家及外行人的注目，獲得傳統派和現代派學者之喜愛？其畫作擁有何種特質，使得這麼多人能立即認同他的美感？是否僅僅因為常玉長年旅居國外，生活孤獨，悲劇以終，故引起一些擁有浪漫情懷的中國人之感同身受？還是因為常玉恰好填補了之前未為人所注意的現代中國繪畫的空白？

常玉 1921 年赴歐洲時，中國正處於試圖振衰起敝、充滿活力的自省期。長期以來，中國受到西方擴張主義的侵略而積弱不振，對於西方科技的力量毫無招架餘地，中國被迫審視外國強權的優勢，並重新省思自身的困境。1919 年的五四運動是這種自覺浪潮的巔峰，全國學生對中國之脆弱感到義憤填膺，認為只有透過現代化才能重建民族自尊，維持主權獨立；而現代化對他們來說就是西化。受到前輩學者們的鼓舞，他們決心負笈海外，學習新知，希望自身變得強壯精進，再圖獻身報國。

許多畫家覺得中國傳統畫作缺乏活力及時代感，莫不尋求改革突破，遂投入五四運動的行列。有鑒於西方畫家描繪自然、表現物質本體及直接地呈現人類心境的能力，這些改革者藉由擷取西方美學為其本身舊技法注入活水。心中寧靜和諧的山水景致不再令人滿足，因為其中幾乎沒有空間可供畫家表現複雜而多元的面向，因此許多人遠赴歐洲學習西方藝術。有些人喜歡學院派的寫實主義，其他人偏好印象派和現代主義；然而所有人都懷抱著改革中國繪畫的理想。

常玉便是此波胸懷大志前往巴黎的學生之一，但他並沒有前述的那種使命感。常玉不像其他人申請進入嚴謹的藝術學院，反而在蒙帕那斯的咖啡店及大茅屋學院消磨大部分的時光，就某種程度而言，他在這兩個地方的探索比其他同儕更具革命性。常玉對傳統中國畫中不存在的人體素描產生了濃厚的興趣，但他嚐試用熟悉的中國筆墨來表現。在這些裸體畫像中，常玉將其毛筆的功力與對線條和曲線的掌握融合為一，展現了中國書法的精髓。

常玉熟悉巴黎的環境後，於 1929 年首次嚐試在帆布上作油畫。1930 年代早期的油畫，常玉表現出對線條的敏感性，他的用色主要是白、黑和粉紅色，顯得有些保守及怯生。從 1940 年代起，常玉開始運用更豐富而多樣的色彩，對於西方繪畫的技巧漸漸有了信心，也因小有成就而受到莫大的鼓舞。到 1950 年代，常玉將其喜愛的主題提昇至一嶄新的現代詮釋：他的裸體線條更為生動，花卉更有意境，動物則退居其次，融入了他遼闊寬廣的風景畫之中。常玉保留了中國傳統繪畫固有的書法筆觸及勾勒，但將其運用於更抽象的形式及構圖。我們看到常玉從現代的中國藝術家蛻變為中國的現代藝術家，亦即從處於現代的「中國藝術家」，搖身變為掌握中國文化根基的「現代藝術家」。這些交織的動力來自於前所未有的異種文化融合。

在常玉的繪畫生涯中，有些令人振奮的時刻，例如當重要的畫商兼收藏家亨利·皮爾·侯謝同意當常玉的經紀人，或是應邀在獨立畫廊展出而贏得藝評家些許的讚賞；但即使如此，歐洲人卻從未接納過常玉的藝術作品。大體而言，歐洲人視常玉的畫作如裝飾品而不屑一顧，認為頂多富異國風味罷了。那時歐洲有一些亞洲藝術家和常玉一樣不得志，他們的作品被視為缺乏原創性、虛偽而且次等。然而這種看法只反映出一種侷限於純西方角度詮釋的標準，全然忽略了亞洲原始文化固有的美學規範。

西式的中國藝術，顧名思義是指一種融合的藝術，在發展過程中，傳統與創新不斷地相互作用。我們觀賞常玉的油畫時，固然不能忽視西方的詮釋方式，但是如果不能體認這種融合過的新形式，並利用相關文化內涵過濾，便難以有貼切的評價。事實上，在中國二十世紀前半的藝術改革動盪中，不僅是西方藝評家，就連超

國粹主義者亦如此藐視這類改良的西式繪畫——「西畫」。這種妾身未明的融合產物，在中國單一純淨的文化中如何能拓展？一向受到尊崇的筆墨畫傳統怎能讓這種舶來品玷污或影響呢？西畫因為受到這種偏見，所以未能發展出一種本土的畫論。我們經常將藝術視為中國的（就傳統國畫形式而言）或現代的（就西方觀點而言），卻無意去試著了解西畫。

直到近二十年來，中國藝術史學家才開始討論及審視現代傳統的眾多面向，包括西化的形式：一些試圖不斷創新的藝術家以及學者們也都開始碰觸這些令人迷惑的議題。一般所謂的「國畫」及傳統中國水墨畫歷經了無數次革新，其間有改革家發明的新語法，也有傳統主義者堅持抱守殘缺的舊形式，但兩者最終皆能和平共存。另一方面，西畫終於獲得博物館及學者們的認可，並接受鑑賞力敏銳的收藏家及專家嚴格的檢驗。所謂第一代西畫家在台灣特別受到矚目，若要多了解西畫這門新的領域，就必須對他們有所認識。博物館、畫廊以及拍賣場開始購藏或買賣而使得西畫重新受到注目，大多數西畫家不論受日本教育還是歐洲教育，印象派、抽象表現主義或寫實主義等，在現代中國藝術年鑑中終於分門別類各佔有一席之地。

然而，常玉在西畫的範疇卻無法歸入任何一類。與 1920 年代赴歐定居的少數中國藝術家相較，常玉特立獨行且畫作獨具一格。其他西畫家從既有的西方藝術學校擷取藝術形式，並且選擇描繪和中國相關的主題；常玉雖然深受巴黎藝術環境影響，但依然發展出自己的繪畫語彙，他的畫作有別於一目了然的文化個體。常玉整合了他所認知的西方觀念與中國美學的含蓄沈靜，以一種國畫式的表現來詮釋傳統西方主題。因此，中國人在常玉平靜和諧的代表作中看到的是一種文人畫的特殊形式：藝術家即是文學家，超脫世俗而悠游地追尋繪畫、詩詞及音樂，創造出視覺詩形式的藝術。

常玉富裕的家境及自由不羈的性格，孕育出情感的自由及超然，因而能夠毫無拘束地觀察周遭環境，吸收富創造力的能量，並且能巧妙的將其融入畫作中。事實上，常玉是個旅居巴黎的現代文人，不屑於藝術的商業性，他的畫乃是一種「文人西畫」，或可名為一種文學性的西式繪畫。一方面發現具傳統精神的藝術型態，同時也採用現代形式，這對二十世紀末的中國觀眾而言，是非常令人滿意的經驗。雖然有些畫家在這方面也同樣成功，但常玉的畫作充滿強烈且悽愴的特色，自成一格，令人望塵莫及，無怪乎全亞洲的中國收藏家都熱烈地爭相收購常玉的畫作。

收藏家購買愈多常玉的畫，對他的生平就愈好奇。為了拼湊零星的資料以求對常玉有所了解，我必須藉助第一手的管道，如常玉在巴黎的朋友。從他們個人的回憶中，常玉個性的輪廓便從中浮現出來了：常玉是個君子，對人大方、仁慈，有滑稽的幽默感（他將用過的巴黎地鐵票做成自己的名片，還開玩笑地表示要謝謝法國政府；他習慣把一法郎包在法國世界日報上，然後大叫『我在世上只有一法郎』）；常玉特別喜歡做中國菜（他曾寫過中國美食的論文，談到其歷史、禮儀和烹飪技巧），也對植物著迷（他經常於巴黎的林蔭大道和樹說話）；他熱愛小動物；對自己在運動方面的發明——乒乓網球比自己的畫有信心；晚年時穿著頗俗麗（紫色格子褲）；他偏愛高大的歐洲婦女；他的畫成功地融合東西文化，但遺憾的是，人卻不如其畫，無論和歐洲朋友或中國同胞在一起他都不自在。儘管如此，因缺乏資料，仍不足以描繪出常玉一生清晰的寫照。