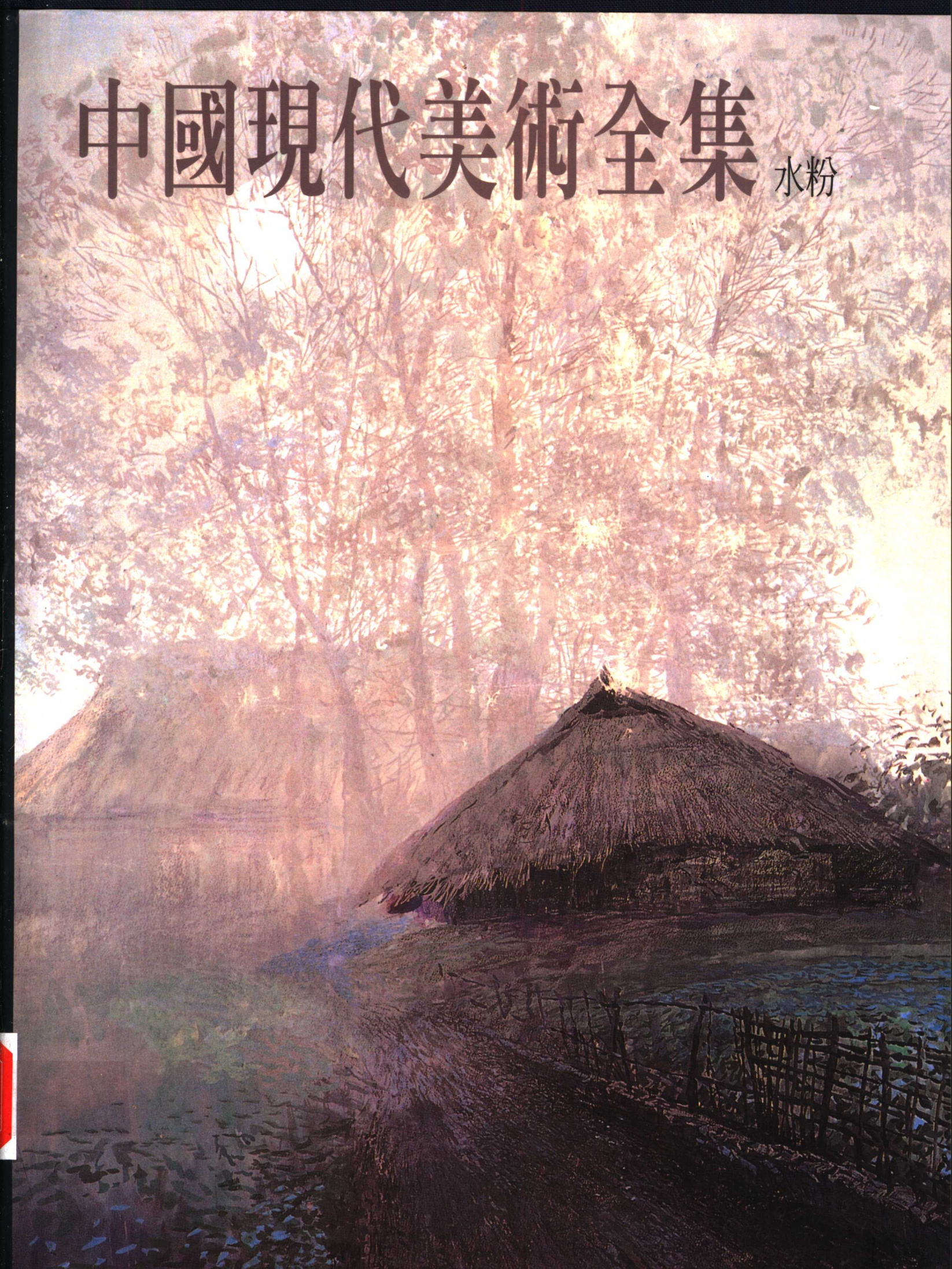

中國現代美術全集

水粉

中國美術分類全集

中國現代美術全集

水 粉

中國現代美術全集編輯委員會

中國美術分類全集

中國現代美術全集

水 粉

中國現代美術全集編輯委員會編

本卷顧問 吳冠中

主 編 袁運甫

副主編 徐震時

責任編輯 陳振新

版面設計 李文昭 張曉君

責任校對 楊文菊

責任印製 秦星寶

中國現代美術全集編輯委員會

人民美術出版社 聯合授權在臺灣出版發行

出版者 錦年國際有限公司

地 址 臺北縣新店市民權路一三〇巷十六號二樓

發行者 錦繡出版事業股份有限公司

發行人 許鐘榮

地 址 臺北市松江路八十號八樓

電 話 (02)2218-2218

郵政劃撥 05496667錦繡出版事業股份有限公司

出版登記 行政院新聞局局版臺業字第二〇八五號

製 作 香港利豐雅高印刷集團有限公司

一九九八年十一月出版

ISBN 957-720-343-4(精裝)

有著作權 侵害必究

國家圖書館出版品預行編目資料

水粉 / 袁運甫主編. -- 臺北縣新店市 : 錦年
出版 ; 錦繡發行, 1998[民87]
面 ; 公分. -- (中國美術分類全集)(中
國現代美術全集)

ISBN 957-720-343-4(精裝)

1. 粉彩畫 — 作品集

948.9

200元

87013185

凡例

- 一 《中國現代美術全集》是《中國美術分類全集》的重要組成部份，亦是《中國美術全集》60 卷古代部份的後續延伸，二者為有機的組合體。
- 二 《中國現代美術全集》分繪畫、雕塑、工藝美術、建築藝術、書法篆刻等編，每編分若干卷。
- 三 本卷為繪畫編的水粉卷。
- 四 水粉卷內容分三部份(1)論文(2)圖版(3)圖版說明、作者簡歷。
- 五 本卷圖版分水粉畫(含粉畫)、招貼畫、電影海報、舞臺美術設計四部份。每部份按作者出生年代為序。
- 六 為使海外讀者了解中國大陸現代美術原貌，本書內容未作任何更改。

中國美術分類全集總編輯出版委員會

總編輯 邵宇 啟功

常務副總編輯 陳允鶴 趙敏

副總編輯 楊瑾 劉玉山 龔繼先

委員 (按姓氏筆劃為序)

于永湛	王朝聞	王樹村	王琦	王伯揚
古元	艾中信	朱家緝	邵宇	沈鵬
李學勤	李書敏	宋鎮鈴	金維諾	周誼
林瑛珊	吳鵬	吳士餘	馬承源	段文傑
俞偉超	姚鳳林	陳允鶴	陳宏仁	孫振庭
奚天鷹	啟功	寇曉偉	張仃	常沙娜
許力以	清白音	楊伯達	楊牧之	楊瑾
楊純如	趙敏	趙志光	趙貴德	鄧白
樓慶西	劉玉山	劉振清	劉建平	樊錦詩
謝稚柳	關山月	羅哲文	龔繼先	

中國美術分類全集領導工作委員會

總顧問	鄧力群		
主任	王忍之		
副主任	吳作人	龔心瀚	于友先
	劉忠德	房維忠	劉積斌
常務副主任	許力以		
委員	啟功	廖井丹	高明光
	張德勤	謝辰生	邵宇

中國現代美術全集編輯委員會

顧問 古元 張仃 關山月 王琦 周幹峙

主任 劉玉山

副主任 王伯揚 陳宏仁 張文學 劉建平

委員 (按姓氏筆劃為序)

王伯揚 朱乃正 朱秀坤 李路明 周韶華

吳鵬 林瑛珊 陳宏仁 陳惠冠 奚天鷹

常沙娜 張文學 張炳德 程大利 楊力舟

靳尚誼 趙敏 劉玉山 劉建平 錢紹武

鍾涵

本卷顧問 吳冠中

主編 袁運甫

副主編 徐震時

總體設計 呂敬人

前言

中華民族的文化，從時間久遠來講，已有五千多年歷史，這是中外人士都知道的；從覆蓋的面積來講，可有若干萬平方公里的區域，也是中外人士都已看到的；若從它的構成因素來講，恐怕瞭解的人士就比較不太多了。

無論研究中華文化史或欣賞由此文化所構成的美術品的人，沒有不驚歎它的燦爛、豐富而有應接不暇之感的。如果探討其原因所在，就會理解到絕不可能僅是某一時代、某一地區、某一民族所能獨自創造完成的。中國是個多民族的國家，各族之間自古即隨時隨處，互相習染、互相融合，才有現在所見的驚人燦爛的文化及其成果。

世界歷史上有不少幾千年前已建立的文明古國，但至今已不存在或雖仍存在却曾中斷過一段時間的并不少見。而我們中國則綿延數千年歷史未曾中斷，甚至某個事件的日期，古史書上的記載可以和出土文物銘刻相吻合。中國的歷史長河中，雖也曾有些小段為某些兄弟民族掌了政權，但他們都是中華民族大家庭的組成部份，沒有割斷中華文化傳統，所以說中華文化是五千多年綿延未斷的文化，可稱當之無愧的。

幾年前，中央宣傳部組織了衆多的文化、文物工作的專家，編成《中國美術全集》六十大冊。出版以來，讀者眼界大開，這六十冊書起到了現有的任何博物館及任何文化藝術史的論著都無法取得對人民的啓發、教育作用。事實很簡單，無論哪個博物館，哪部研究、介紹這類學術的著作，都不可能同時擁有這些陳列品和實物

的直觀梯圖，凡有過閱讀、研究這類書籍的人都知道，讀千百字的文字說明，不如看一眼實物，那麼能一次瀏覽這些圖片，豈不“勝讀十年書”！

現在我國文化、教育事業隨着經濟的發展而不斷地擴充、提高。文史書籍的搜集、重印，以及從種，角度加以整理傳播，已取得普及與提高的極大效果，而美術方面也不容無所擴展、充實。由於原六十冊的內容難以盡納各個時代的代表作品，而且新發現的文物珍品也有待補充，更有些近、現代的優秀作品，反映中國文化藝術新發展的，過去還未及選編，現在亦應納入。於是領導上再次組織羣力，在以前六十大冊的基礎上翻成幾倍，編為《中國美術分類全集》，預計約有三百餘冊。這部新編巨著中，藝術種類雖然變動不大，但在每一種類中并非只數量加多，重要在盡力增加具有代表性的名品。

本書所收各類藝術名品，以國內、境內公、私所藏為主，國外、境外藏品中最重要的名品具有代表性的，也酌量收入。至於近期最新發現以及最近出土的，由於編輯印刷工序關係未及補充，俱有待於續編工作。

這部巨著成書，我們雖然足以自慰，但從中華文化中美術類的全部來說，還有很大的距離，希望本書的讀者，尤其是世界的廣大專家，能把它看成是中華文化中美術部份的扼要介紹，才較符合實際。現在我們全體工作人員共同敬願廣大讀者予以指正！

啓功

一九九七年一月

仰俯天地大 局促南北宗

——中國現代美術
全集水粉卷序

袁運甫

一、概述

在中國美術史數千年漫長的延續發展過程中，以水粉畫為獨立畫種的歷史並不長，它僅僅是近百年的事情。因此，在編輯《中國現代美術全集》的時候，把水粉畫作為一部專集列入其中，亦體現了近百年來中國美術事業的發展和美術材料科學的演進，這是值得慶幸的。

從藝術的色彩視覺、色彩的科學特性，特別是顏料與繪畫的結合劑材料來看，色彩繪畫的主要分類應當是：石色重彩繪畫材料，如中國傳統壁畫、重彩繪畫、日本畫等；水性的繪畫材料，如水墨畫、水彩畫等；粉性的繪畫材料，如粉畫、水粉畫等；油性的繪畫材料，如油畫等；化學性的繪畫材料，如丙烯畫等。每一種繪畫材料，由於客觀材質及其獨特藝術表現方式的效果，以及畫家個人運作經驗的豐富積累，更形成了風格多樣、千變萬化的藝術表現語言。本世紀以來，中國美術家們以粉畫和水粉畫的材料，以自己對社會的觀照和藝術表現的個性語言，為祖國博大的藝術園地留下了這些尚能銜接這一歷史進程的粉畫、水粉畫珍品。

我們應當看到現代美術史這一百年的特殊現實，這一段歷史中間，我們偉大祖國經歷了種種的內憂外患，戰爭風雲曾迫使她的兒女投筆從戎，或為生計難以為藝術圓夢，或為戰火與災難，多少藝術珍藏燬於一炬。億萬人民的中華，眾多才華橫溢的藝術學子，能留下珍貴佳作者卻是寥若晨星。歷史的無情，也為本集編輯工作帶來了無限惆悵和困惑，它難免產生掛一漏萬或以偏蓋全之嫌。然而我們終究在這世紀之末，發動了多方面力量，在全體編委齊心合力協助下成全此集，它也許是如實地記錄了今天尚能“成全”的歷史面貌。一部殘缺了的歷史，也是歷史的真實。這一真實的認識，也迫使我們全體編委感到責任重大，更體會到中國現代美術全集出版工作的歷史意義。它如同修復萬里長城，北京

老百姓爲此捐獻的每一塊舊城磚一樣，都爲它盡可能的修復工作帶來了完美的期望。其實文化歷史的積累又何嘗不是如此的呢？

作爲水粉畫（包括粉畫），它具有與其他畫種不同的特殊性。水粉畫顏料含粉質，它的顏色一般是不透明的，因此它有較大的遮蓋力，又因其調色除白色外還借助水份的多少，所以容易產生厚薄濃淡的豐富變化，色澤艷麗、飽和、柔潤、渾厚。水粉畫顏料的結合劑中因含有樹膠、甘油、冰糖等吸收潮濕力強的材料，因而易乾，筆觸之間的銜接不能停頓過久，故較適宜作爲短期作業的寫生畫。水粉顏料的粉質特性，除便於摻和混色的繪畫用筆外，亦便於色塊處理和平面敷色，所以它既是繪畫的好材料，又是裝飾設計理想的表現手段。

水粉畫的存在與發展，在我國祇是近百年的歷史，這與油畫和水彩畫從西方傳入我國有著密切的關聯。因爲從水彩畫、水粉畫和油畫對色彩的認識、表現的方法、基本的觀點、用色的技法等方面來談，都是以西洋繪畫的基本傳統爲準則的。它與中國傳統繪畫是兩個完全不同的系統。就西畫本身的發展來說，油畫誕生於 15 世紀，水彩畫要晚於油畫三百多年，直至 18 世紀起在英國纔成爲獨立的畫種。水粉畫是從水彩畫發展演變而形成的。古典的英國水彩畫對使用任何形式的不透明顏料都會被列爲禁忌的。直至英國著名水彩畫大家泰納（1775—1851）一反常規，他作畫時主張不擇手段，不僅僅同時摻和不透明的粉質顏料，甚至使用抹布、海綿、刀子等等，在畫面上盡情表達畫家的客觀感受。同時也由於歐洲工業革命和科技進步，爲適應商業市場和工商美術的要求，廣告畫顏料的生產得到了發展的機遇，這也同時推進了水粉畫這種不透明粉質顏料產生的繪畫過程。水粉畫能在中國形成爲一個較強的繪畫品種，也是國外所罕見的。這中間有一重要因素，這就是中國重彩繪畫傳統的傳承性的影響力，以及水粉工具材料本身爲寫生繪畫提供的便捷和影響力。

本卷同時收集了一小部份粉畫珍品。粉畫亦稱“色粉筆畫”，是一種特製的粉質色筆，不透明，作畫時祇能在紙上直接配色，色彩交混鬆柔、細膩明艷。這種畫法曾流行於 18 世紀歐洲畫壇，多作於有色的粉畫紙上。但由於粉畫比較難於保存，故其發展也受到客觀條件的制約。與粉畫相比，由於水粉工具便捷，有廣泛的社會實踐的適應性，因此許多美術院校以此作為主要的色彩基本訓練手段之一，並專門開設水粉畫課程，納入了正規的教學計劃之內，從而也推動了水粉畫在我國的發展。

二、 先驅者的足跡

喜愛水粉畫的畫家並不少，儘管許多畫家並不是一輩子專事水粉畫，然而作為比較深入地記錄對大自然的色彩感受，或是表現豐富多彩的社會生活題材的色彩作品，水粉畫與油畫、水彩畫一樣，都具有獨特的表現力和色彩個性。特別是涉及設計意象與色彩效果的表達，水粉畫工具是十分理想的，它能直接準確地體現作者的色彩意圖。

本世紀以來，中國美術事業的巨大發展，在一定程度上也是和美術科學的進步、材料工具的多樣化以及環境藝術、建築藝術、實用藝術等具有深度和廣度的演進發展與需求是分不開的。特別是人們在新的時代不斷提出新的審美追求，他們對待美術的喜愛也始終是處於繼往傳承和時代創新雙向結合的軌跡之中，這不是單一的畫種、單一的藝術樣式和風格所能滿足的。本世紀初，油畫逐漸由西方影響和傳入東方，粉畫、水彩畫、水粉畫先後在國內流行，西方繪畫傳入我國並沒有、也不可能代替中國的重彩畫和水墨畫的存在和發展，而是使我國 20 世紀的美術形成了一個多元的局面，畫種紛呈，形式流派豐富多彩的構架，使整個 20 世紀的美術比之中國既往的美術史，產生了更為多樣的絢麗奪目、眼花繚亂的局面。這中間的激蕩和挑戰、高亢和沉淪、論爭和協調

的表現，也是最為活躍的。站在歷史的高度，應當說這是正常的文化現象，正是中西藝術相互汲取和消化的一個歷史性的過程。這好比一支大型交響樂隊氣勢恢宏的演奏一樣，它是由各種弦樂器、木管樂器、銅管樂器、打擊樂器，甚至加用鋼琴、豎琴和各種民族樂器組成的。各種各樣的樂器各司其事，但總體上都是一個“和聲”的組成部份。

人類智慧的大門打開了，這是一個信息交流的全新時代。《中國現代美術全集》的出版，揭示了這個時代或是這一百年來充滿生氣的發展勢頭。水粉卷亦為此作為注腳——它是這個時期美術文化的一個部份，也許還是這個時代有力的變革的一個部份。

我認為在這一變革中，從粉畫、水粉畫畫家來看，作為承前啓後的先驅者和代表畫家，應當有下面這些名字；有幸的是本卷從多種渠道收集了他們一部份僅存的代表作品。

以生年先後為序，他們是：

顏文樑（1893～1988）

李超士（1893～1971）

徐悲鴻（1895～1953）

關廣志（1896～1958）

林風眠（1900～1991）

張光宇（1900～1965）

杭穉英（1901～1947）

司徒喬（1902～1958）

常書鴻（1904～1994）

李有行（1905～1982）

董希文（1914～1973）

吳冠中（1919～）

三、代表畫家及其藝術

顏文樑先生於1922年創辦蘇州美術專科學校，任校長，直至1952年院系調整。其間他留學法國，於1928年至1931年在巴黎高等美術學校學習。1929年，他的粉畫作品《廚房》參加法國春季沙龍，獲榮譽獎。《廚房》以表現蘇州民居內室傳統的生活風貌和銀灰色調的精細刻劃著稱於世，它是我國早期粉畫作品的傑作。

李超士先生和顏先生均誕生於1893年，李先生是我國最早留歐的著名畫家，1911年赴英學習，1913年至1919年留學巴黎國立美術學院並畢業。抗戰時一度出任國立藝專校長，後一直從事高等美術教育工作。他為色粉畫的研究和創作勤奮終生，享有崇高的讚譽，出版有《李超士粉畫集》。於1971年在濟南逝世。

徐悲鴻先生1895年生於江蘇宜興，1919年赴法，入國立巴黎高等美術學校學習。後又去德國、比利時、瑞士、意大利考察。1927年歸國，先後任南國藝術學院美術系主任、中央大學藝術系教授，1946年任北平藝專校長，1949年任中央美術學院院長和中國美術家協會主席。1953年因病逝世。徐悲鴻先生不僅僅在油畫和中國畫方面都有重要的建樹，同時他也是一位出色的粉畫家，特別是人物肖像和人體粉畫均以精確寫實的造型及色彩豐富的表現見長。在他任職美院院長時，首先在一些系科創設了“水粉畫課”的教學制度，並以此作為學生色彩基本訓練的必修課程。當時繪畫系和實用美術系的年畫創作、宣傳畫創作、插圖創作以及專業設計方面，亦多以水粉畫顏色為主要表現材料。學校師生中也比較普遍地以水粉寫生作為深入生活的實踐手段。針對當時美術界一味復古、因襲保守的風氣，引進西方寫實主義繪畫的科學精神，在我國建立現代美術教育的決策無疑是一個重大舉措和進步。徐悲鴻先生曾指出：“素描是吾人基本之學問，亦為繪畫表現唯一之法門。”他還認為“傳造物之形態者，曰美術。”和素描並列的色彩

訓練亦同樣是基於造物之色彩寫生為本，所以他強調“存形莫善於畫”。比之一味師承和臨摹的畫風大有區別，實為重大的革新。當然，一件事物常有兩方面的反正因素，科學的觀察和表現的精神，若過之亦可能成為反科學、不科學的了，甚而有害於藝術的發展。“精神”不能理解成“教條”式的死方法。陳獨秀在世紀之初談“美術革命”時，也指出：“改良中國畫，斷不能不採用洋畫寫實的精神。”當時中國文化改革派的先驅者們如康有為、蔡元培、魯迅等都是從根本的最高民族文化發展的全局來思考這個問題的。他們也都認為不惜有所失，祇能是“輸入寫實主義”了。即有此失，那終究會在新的基礎上“扶正”。徐先生當時也曾指出過：“寫實主義太張，久必覺其乏味。”當然我們不能把特定情況下出現的問題視為不變的模式，針對歷史時弊提出的解決辦法也不是永恒的，更不是金科玉律，寫實主義也不是克服一切弊病的萬靈妙丹，具體問題具體解決纔是對症下藥。絕對化的態度祇能是從這條老路又走到那條老路上去。然而，本世紀初這許多留洋的藝術開拓者，重視寫生，重視外師造化，重視藝術科學的精神，無疑對中國美術的發展起到了重大作用。徐先生應是當中的代表人物之一。

關廣志先生也是19世紀末誕生的一位著名的畫家和教育家。1896年出生於吉林市郊的農民家庭。30年代初赴英國皇家美術學院留學深造。他數十年來主要從事水粉畫的研究和創作，特別是以建築為題材的風景畫。他把現實的自然和心中的自然融合在一起。他的作品嚴謹而有層次，微妙而又響亮。關先生的水粉畫大都作於有色紙或亞麻布上，形成冷暖不同的基調，起稿的綫條虛實相間，暗部多稀薄透明，亮部渾厚濃麗。他有時在水粉中摻用中國石色，又宛若工筆重彩，風格獨特。關先生的作品在國際上流傳甚廣，影響深遠。先生從藝四十餘年，留下的作品逾千幅之多，他是一位勤奮終生、摯愛水粉畫藝術的傑出先驅者。

林風眠先生 1900 年生於廣東梅縣閣公嶺山村，祖父是位雕刻墓碑的石匠，父親是畫師並繼承祖業。林先生從小隨祖父和父親學習石雕和繪畫，他 19 歲中學畢業後，即從上海搭輪留法勤工儉學，後入巴黎國立美術學院學習繪畫。林先生此時已經擅長粉畫，他有一幅粉彩風景被學校校長看中收購，並深受賞識，還推薦他去巴黎高等美術學院深造。1925 年學成回國，先後擔任北京和杭州國立藝專校長。林風眠先生不僅是中國油畫創作的重要奠基人之一，而且在中國畫的革新中也獨樹一幟。他把水粉與水墨兩種材料有機地結合起來，在他的作品中使水粉的渾厚柔和與水墨的淋漓用筆互為補充，做到了剛、柔結合，墨、色結合，形、綫結合，中、西結合。在他充滿空間組合的畫面構成中，傳統的筆意與色調的變幻顯示了畫面整體控制的重要性。林先生運用色彩以及純熟掌握水粉厚薄關係的精到技巧，顯示了他在水粉畫和中國畫方面獨特的個性特徵。特別是在運用白粉的滲透和覆蓋力的表現技巧方面，更可謂之熟能生巧，爐火純青。有時候以白色的綫條或是淡墨的渲染，使畫面更為生動感人，亦具新的時空意味。例如他的花卉、風景、靜物、戲劇、人物以及噩夢等作品，無論在情感宣泄，或是繪畫表現的力度以及技巧的精緻入微等方面都是開創一代畫風的大師。

張光宇先生與林風眠先生同年，都在本世紀元年誕生。然而這兩位同年人在藝術上又完全是各有坦途，各樹一幟者。光宇先生是依靠其聰慧、悟性、修養和實踐經驗自學成才的。他在色彩和造型上是一位功力深厚的浪漫主義大師。他的寫生深含情趣的感悟，他的創作又是想象的昇華。我記得張先生晚年曾經回到老家無錫寫生過一批太湖與江南水鄉的風景畫，是用水彩和薄薄的水粉畫完成的，心運其靈，手熟其巧，非常貼切地歌頌了山青水秀白粉牆的田園詩情，在平淡中流露了摯愛，素以為絢。宋人張潮曾作詩云：“風流自賞，祇容花鳥趨陪。真率誰知，合受烟霞

供養。”得山川之靈秀必身在造化且熟知其妙者。張先生對水鄉故土是再熟知不過的了。光宇先生的許多創作，多用水粉畫著色完成，如《孔雀姑娘》、《西行漫記》、《大鬧天宮》等，儘管其中有些作品表現的是異國他鄉的地方特色與風土民情，然而卻是張先生早就熟悉或熱愛的，其形其色亦多為他的銳利眼光早就注目並銘刻在心，祇是長期積纍，苟然用之。對生活充滿赤誠態度和涵養愛心，大概都應當是每一位成功的藝術家所特有的，這也可以稱之謂心跡留痕吧！

張光宇先生是一位大美術家，涉及藝術的門類甚廣，但都有突出的造就。

杭穉英先生生於1901年，浙江海寧人，英年早逝，享年僅46歲。他是上海現代商業廣告、包裝設計和月份牌年畫的創始人之一。他短短的一生中創作設計的作品達一千六百餘件之多，60歲以上的人大概記得陰丹士林布、美麗牌香烟、雙妹牌花露水、蝶霜、五鵝牌汗衫、杏花樓月餅……這些名牌商標和廣告，都出自杭先生當年在上海成立的穉英畫室。

水粉畫的細密畫風形成於上海二三十年代，如杭穉英及其學生李慕白等都是當時著名的代表畫家。他還是最早利用噴筆於水粉畫中，又廣泛汲取中外各種表現手段，並結合設計實踐的需要，闖出了一條廣大人民羣眾喜聞樂見的藝術形式，特別是當時流行甚廣的月份牌年畫發行量極大。杭先生不愧為早年上海商業美術設計領域的重要奠基者。

司徒喬先生1902年出生，1958年初因肺病在北京逝世，享年僅56歲。他早年赴法國勤工儉學，後又去美國，30年代初回國。他很早就以畫筆面向勞苦大眾，是反映現實生活的優秀畫家。魯迅先生曾寫文《看司徒喬君的畫》，提到作者“以他自己的力，終日在畫古廟、土山、破屋、窮人、乞丐、……”。1928年司徒喬先生舉辦畫展，魯迅先生又用超出定價的錢買了兩張作品，即《四