

J221.8

05

李鉄夫画集

宋庆龄

一九七九年二月

广州美术学院选编

上海人民美術出版社出版

李铁夫画集

责任编辑 陆宗铎 装帧设计 冒怀苏

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/12 印张 6 2/3 环衬 2

1980年9月第1版 1980年9月第1次印刷

印数 1,200

统一书号: 8081·11736 定价: 9.50元

吉 鈞 夫 1869-1952

编 选 说 明

李铁夫先生在一九五二年去世之前,曾将身边所有作品献给了国家。这些作品,虽曾于战争年代转移迁徙,又因先生当时居住条件的陋劣,而长期卷折迭压,致遭损坏。但,却是他留在国内作品的最主要的部分。我院一直辟有专室加以保存。此次得上海人民美术出版社选印出版的这本集子,乃是他归国后五十年来的第一本正式的画集。

本集所选油画二十二幅、水彩三十一幅,及少量的水墨画、书法。除《九龙郊景》和《遥望瀑布》两幅油画之外,其余均选自我院藏品。虽然这只是全部藏品中的一部分,但我们力求选择能够代表李铁夫艺术水平的、反映了不同时期特色的和损坏尚不严重的作品。所注年代,以画家自己的签署为依据。有些未署年代的,只能按作品的内容和风格,插在相近的作品之间。

李铁夫早年作品大多流存国外,归国后的作品也仍有部分保存在私人手中。今后我们除速请专家对现存作品加以修补复原之外,还将尽力访寻他流失在外的作品。希望将来再版时能更加充实和完备。

此集编选之际,我们特请宋庆龄副委员长题写书名,蒙她立即慨允挥写,不仅为画册生辉,并且也是对李铁夫一生劳绩的最好的慰藉。

广州美术学院

一九七九年三月

序

迟 轲

一、

各个国家和民族的艺术,总是以自己鲜明的民族特征而使世界的文化多姿多采气象万千;但在人类文明的发展过程中,各民族的文化艺术又总是在不断接触交流中,互取滋养而益形丰富。所以,那些对于艺术文化的交流有过贡献的人,是值得永远纪念的。

油画起源于欧洲,虽早有外籍士人偶献中土,而逐渐普遍于我国当在“五四”前后。在近代美术史上,远涉重洋去西方学习油画的,李铁夫实为第一人。

李铁夫名玉田,一八六九年生于广东鹤山县。中法战争后,丧权辱国的清廷已彻底暴露了它的腐败无能,有志青年多出国求知;在这种思潮冲击下,十八岁的李铁夫得亲属之助求学于英美。由于他幼年即富于艺术天资,遂对西方美术的各门类——油画、水彩、雕塑等都进行了深入的探讨。他是一位刻苦、勤奋、求知不倦的人。在英美所历学校及研究机构很多,一八八七年最初入阿灵顿美术学校^①获得过考试冠军。在美国除入纽约美术大学^②之外,还以肖像画副教授的资格加入了在历史上很有影响的“纽约艺术学生联盟”^③和著名的“美术研究院”^④达十年之久。是这个机构里的第一位亚洲人。

李铁夫在国外求学的时期,正是国内资产阶级民主革命风起云涌的年代,孙中山先生于本世纪初在国外侨民中奔走革命之时,李铁夫先在英国加入了兴中会,后又随孙中山先生赴美,建立了同盟会纽约分会,任常委书记,在他的艺术生涯中,穿插着不少与早期辛亥革命有关的动人事迹。他在国外所卖大部分作品(至少在百余件以上)和多次获得的艺术奖金都用以资助了当时的革命。四十余年浪迹欧美,既无官禄,又无家室,也无资财。他爱国的民主理想虽然是朴素的,甚至是含糊的,但却是真诚无私的。正是这种信念,使他在二十年代,虽远离祖国,但仍然表示拥护孙中山先生改组国民党实行三大政策的主张;使他于三十年代归国以后,不愿与背叛了孙中山的一伙国民党当权者同流合污。他慨叹“可

书 法(一)

鹰（中国画）

怜缔业随春梦！差幸知机退急流”。并自诩“俊杰知时宁就暗，良禽择木岂迁幽？”^⑤二十年间，宁可过着穷困潦倒“箪瓢屡空，萧然一室”的独身生活，表现出一个有理想的艺术家的高洁的情操和不屈的傲骨。他的画虽多为肖像、风景、静物，却具有朴素真挚的情感和宏大豁达的气概，在一定程度上反映出了他的理想、情操和尊严的人格。

二

李铁夫的油画，根基于欧洲现实主义油画的优秀传统。他自称在一九〇五年至一九二五年间曾为两位美国名匠——切斯和萨金特^⑥的“门人”。

十九世纪下半期，在欧洲一些重要的艺术中心（巴黎、慕尼黑等），不少出身于正统学院的画家起而突破笼罩着学院派的“假古典主义”的僵死冰冷的风格，直接追随十七世纪荷兰、西班牙大师（哈尔斯、委拉斯贵兹、哥雅等）的形质兼备、神情并茂的画风，给油画艺术带来了蓬勃的生气。侨居国外而在巴黎奠定基础的萨金特，和游学于慕尼黑的切斯，正是美国画派中这种新学风的发扬者。萨金特曾以肖像画名满欧美，他善于“把直接而精密的视觉感受，与有力而果断的技法结合在一起”，“笔触的杰出的技巧是他艺术的核心”。^⑦切斯则不但是一位肖像、风景、静物（尤善画鱼）多种题材的全面画家，还是一位德高望重、诲人不倦的

艺术教授,虽不如萨金特名声显赫,但较之“喜欢描绘时髦美丽的妇女,考究的服饰和豪华配景”的萨金特,其画风更觉朴素而富于内心的感情^⑧。

李铁夫不仅仰慕和接触过这两位画家,且有较长时间直接受教于切斯。从他们那里掌握了源自荷兰、西班牙学派的现实主义油画的精湛技巧。

他所作的油画肖像,光暗和章法的处理虽然大体上仍保持学院古典作风的严谨庄重,但色彩的运用已打破了单调沉闷的“棕色调”,而善于根据每个对象的特性和思想情感的不同要求去安排总的色彩效果,故能变化多端从不落套。以《老教师》沉静肃穆的蓝黑色调,与《斗牛士》的热烈华丽的金黄色调相比,情调的差异是极明显的。同时他还注意在不同的基调上运用各种冷暖的对比及其细致的变化,使色彩既明确有力又含蓄朴素。从《未完成老人像》面部的色彩:额头的象牙色,双颊的赭红色,须发的灰蓝和灰绿色,鼻子的玫瑰红色……可以清楚地看出色彩关系的分布。但这种色彩关系,在逐步深入刻划中将变得微妙浑成,令人只觉其为生动的形象不觉其为颜料,只觉其美而察觉不到布置的匠心。

李铁夫很好地掌握了笔法的技巧。他那有条不紊的笔致不仅能确切地塑造出骨骼肌肤的结构,突现出光感和质感,显示了雄厚的素描基础,同时又是富于变化的。或坚实稳重,如《老教师》;或轻快

饿虎下山
(中国画)

活泼,如《音乐家》;或细腻柔和,如《蓝眼青年》。而衣服饰物的奔放的笔触又常与面部精致的笔触相互衬托。这种有如一气呵成的娴熟的笔法,不但表现了得心应手的技巧之美,而且有力地传达出画家内心的情绪,增强了画面的感染力。所有这些,都表明我国最早的这位油画家,确实是深入地而决不是皮毛的掌握了西方油画技巧的精粹。

李铁夫归国以后于一九三五年一月在香港举行的第一次个人展览时,据称有十一幅作品是在国外获得一等奖的。本集所收作品中除《音乐家》可以确知属于得奖作品外,其余尚无从查证。但这些作品都是画家生前在艰辛的生活条件和战火辗转之下,始终卷携身边悉心保存下来的。可知是他珍贵的佳作。这是他侨居国外四十多年最后十年中的一部分作品(从一九一九年到一九二八年)。其时,他已在美国获得肖像画副教授的学位多年。

鸿雁 (中国画)

更值得重视的是,侨居年代所作的这些肖像,使我们深深感受到:画家不是以一个异邦人的陌生的眼睛,猎奇式地描摹其外表特征,而是怀着真挚的情感表达出人物的思想性格。他并不强调姿态和构图上的新奇变化,而着重于人物内心世界的探求。

灰髯的老教授正陷入严肃的沉思;他那纹缕深刻的面容上,显示出学识丰富、修养有夙的学者的特征。而手握书册的老教师则使人感到这是一位忠诚于教育事业、勤恳严肃、梗直而又仁厚的长者。安详的音乐家则在庄重之中显出活泼欢悦的性格;深湛的蓝眼里,流露出柔和的情感。象王子一样穿着金花绣衣的斗牛士,实际上是一个纯朴而开朗的运动员。穿着粗料旧衣的黑发少女笼罩着一层悲剧的

虎的习作
(中国画)

气氛,半缕散落的额发,挡住她低垂的眼睛,更点染出人物心情的忧郁。她使人想起狄更斯和欧·亨利^⑨笔下那些贫苦而温淑的少女,想起《浮士德》里不幸的格莱卿^⑩。李铁夫还画了一个肤色黝黑留着胡须的犹太人,一个精力充沛而乐观的小伙子。联系到二十年代初,美国失业者曾达四百多万,三K党活跃和种族歧视严重(包括歧视犹太人)的现实,更觉得这些形象的可贵。它们表现了李铁夫的民主、平等的理想,反映出他对普通人民的持久的热爱。

精研过西方绘画技巧的李铁夫,意识到艺术必须具有自己的民族风格。归国以后画风的明显的转变,正是他这种灼见的最有力的证明。《画家冯钢伯》可以作为肖像画中之一例:色彩更形单纯沉着,偏冷的青灰色调,似有水墨画的风味,豪放的笔法,包含着草书的功夫。冯钢伯与李铁夫曾在美国相处,友谊早结,这幅作品画得潇洒自如,富有内在的力量。停笔凝视的画家似在严峻地思考——也可以说是李铁夫自己心情的写照。

在书法上有修养的李铁夫,把中国书法绘画的用笔溶入油画艺术,为了挥写有力,显现出笔致的效果,他曾把过去在国外常用的薄涂、轻快的小笔触,改为厚涂、厚堆的大笔触。《瓜蔬与坛盘》一画,是这种尝试的卓越的成果,在这里,纵、横、疾、徐、揉、顿、刮、擦,各种不同的笔触,入臻入理地塑造出不同对象的形质,有如交响乐一样合奏出谐调而又丰厚的乐章。《蓝花盘双鱼》也有同样的妙处;试与荷兰早期的“厨房画”相比,李铁夫的画由于笔法的力量,和

格调的清隽，已使同样的厨下之物，更富于艺术之美。吴昌硕和齐白石，是李铁夫公然肯定过的他同代的两位画家，从上述作品的老辣苍劲的作风中，也不难看出其间的联系。

《遥望瀑布》是一幅完全按照想象而试画的创作。这种方法，是传统中国画的方法，构图近于中国的山水画，构思也是中国诗人所喜欢的境界：一个人安坐在松林边上，静观着江对面的瀑布，恰似李白的诗篇。

然而，潦倒贫困使李铁夫得不到画油画的起码条件。归国后难得的几件精彩作品，还都是借朋友的画室，用别人的画布颜料而制作的，因而有的作品也终于没有画完（如《画家冯钢伯》）。他对油画风格的探讨，和他宏大的艺术抱负，都被那个可悲的时代所断送，这无论如何不能不是一件很大的憾事。

三

李铁夫的水彩得益于号称“水彩画故乡”的英国学派的滋养，同时也深受萨金特的熏陶，“在萨金特的笔下，水彩有如生动的速写，他以豪放的笔触、明亮的色彩、有力的光暗对比、捕捉住景物的生气蓬勃的印象。”^⑩萨金特和切斯都曾把印象派莫奈、马奈等人的经验汲收到自己的某些绘画中去。在李铁夫的油画作品中，这种因素虽还少见，但在他的水彩画里却到处可见善于表现外光，善于运用闪烁跳跃的色彩的优长。《纽约郊外》中，近景的玫瑰红与翠绿交织和对比，远景透过蒙蒙雾气的淡紫和淡蓝，很近于印象派的色调。《山色》、《潭》等作品则运用鲜明而流动的补色，生动地表现出了变幻着的大气和阳光。他能用阔大的笔法、淋漓的水份抒写出广阔的境界和豪迈的感情，如《放牧》、《沙田》等皆是。由于造型基础的深厚，在水色交溶之中仍能把握住形体和空间，而决无空泛飘浮之感。淋漓酣畅，灿烂奇丽，焕发着浪漫主义色彩的《瓶菊》，可以做为极好的例子。

他也善于运用肆恣的线条，含蓄的色彩和干笔的皴擦，表现出深厚的沉着之美。《纽约公园》中，秋天林木的郁郁苍苍；《林荫道》中，舒展自如的枝条和树影，用的都是色度不纯近于

傅青主先生曰
此書之法
字
拙
如
字
醜
如
婿
字
支
離
如
輕
滑
字
真
率
如
安
柳

李鐵夫

灰暗的色彩，而产生了非常丰富的效果。

归国后，在画不起油画的困境之下，李铁夫画了较多的水彩风景。他以一个诗人的情怀去赞赏大自然瞬息即逝的美景和祖国人民劳动生息的场所：连绵的秋雨满浸村野，黄叶枯草都沾满了湿气（《秋雨》）；日丽风和，波平如镜，绚烂的云影衬托着荡漾的渔舟（《红尾船》）。《四川峨嵋》是李铁夫晚年作品中独创而完美的佳作。他把传统的墨色引入水彩画，谐和而不失其色感的丰富，高雅而仍饱含生活的真实。放笔抒写，气魄雄浑，洋溢着中国民族的艺术风度。

为了追求民族传统的特色，李铁夫还在宣纸上试作水彩。情趣清新的《浅溪》，景象磅礴的《石板潭》都是这种有意义的探索的产物。同一时期他又试作了相当数量的其他土纸的水彩。其时正当侵华日军占领香港，李铁夫避居台山乡下友人家中。在动荡不安的社会中，仍勤于艺术民族风格的研讨，可谓难能可贵。如何适应中国人民大众的欣赏习惯，使外来的形式转化为中国自己的民族艺术，是李铁夫归国后长期思考的一个课题。这反映了他爱国的民族自尊心，也反映出他的优秀的艺术家的素质。他在晚年还曾尝试了油画中采用平光和单纯的对比色，减少明暗反差，用稀油调色，近乎工笔中国画的画法（如《对虾》）。虽然常由于条件的困难，精力无法集中，这些作品大多不成熟，但他的意愿仍是值得重视的。

性情刚强心地洁白的李铁夫，由于与昏庸腐败的政客们水火不容，视豪权富贵如粪土，在旧中国最后的年代里，他贫困到独身蛰居在九龙红磡山上一间三面无墙“家徒四柱”的破屋里。唯一的财富就是卷折在床下记载着他的天才和光荣的几十幅油画和水彩。但就在这样的境遇中，他那艺术家的创造的热

芝蘭香且清
松柏老而健

书
法
（三）

情和理想也并没有完全熄灭，他常利用信手拾来的旧纸，画水墨画和写字作诗。他画了许多隐伏在山间的猛虎，许多翱翔在大海晴空中的雄鹰和鸿雁，以寄托他未酬的壮志。他的书法肆恣倔强，苍劲雄放，而又出于自然。所题文句也常表现出他的人生理想和审美的爱好，如“……学书之法宁拙勿巧，宁丑勿媚，……宁真率勿安排”；又如“在心为志发言为诗，其中有道存焉，只有言人民之志载人民之道的作品，才与日月同光永远不朽。”……

始终不渝的爱国和民主的理想，使李铁夫渴望一个新的时代。新中国的诞生，使他极度欢欣鼓舞，他带着全部珍爱的作品回到了广州，欣然接受了华南文联副主席和华南艺术学院教授的职位，度过了最后的两个幸福的年头。一九五二年逝世前，他把全部身边的作品和遗物都献给了国家。

注：①Arlington School of Art.

②Academy of the Fine Arts, U. S. A.

③Art Student League in New York.

④Academy of Design.

⑤引自李铁夫自存诗稿。

⑥切斯(William. M. Chase, 1849—1916) 美国画家。萨金特(John. S. Sargent, 1856—1925)美国画家。

⑦引自《Encyclopedia of World Art》第十二卷，(McGraw—Hill Book Company.)

⑧引自同上书第一卷。

⑨狄更斯(Charles Dickens, 1812—1870)英国作家。欧·亨利(O. Henry, 1862—1910)美国作家。

⑩德国诗人歌德长诗中的人物。

⑪引自《The Outline of Art》p. 386. 伦敦版。

图版目录

1. 音乐家	(油画 68×56)	1918 年作
2. 音乐家	(局部)	
3. 斗牛士	(油画 76×60)	1919 年作
4. 老医生	(油画 58×48)	
5. 金发姑娘	(油画 局部 60×47)	
6. 老教师	(油画 90×67)	1920 年作
7. 纽约公园	(水彩 56×44)	1920 年作
8. 园中	(水彩 56×35)	
9. 溪边柳	(水彩 76×56)	
10. 黑发少女	(油画 74×60)	1924 年作
11. 蓝眼青年	(油画 61×49)	
12. 未完成老人像	(油画 61×47)	
13. 黑须的犹太人	(油画 69×58)	
14. 大学生	(油画 61×49)	
15. 纽约郊外	(水彩 56×29)	1924 年作
16. 灰髯的教授	(油画 92×70)	1927 年作
17. 青年画师	(油画 106×62)	1928 年作
18. 古松	(水彩 58×38)	1932 年作
19. 海滨小舟	(水彩 58×38)	1932 年作
20. 九龙郊景	(油画 90×73)	1932 年作
21. 遥望瀑布	(油画 75×60)	
22. 避风塘	(水彩 58×37)	1932 年作

23. 放 牧	(水彩 56×37)	1933 年作
24. 秋 雨	(水彩 56×36)	1933 年作
25. 山 色	(水彩 68×37)	1934 年作
26. 潭	(水彩 52×38)	1934 年作
27. 牧 马	(水彩 57×36)	1934 年作
28. 山 峦	(水彩 56×36)	
29. 起 晋	(水彩 58×40)	
30. 狮子山残冬	(水彩 58×38)	1934 年作
31. 秋 色	(水彩 43×34)	1934 年作
32. 红 尾 船	(水彩 58×38)	1934 年作
33. 画家冯钢伯	(油画 90×71)	1934 年作
34. 画家冯钢伯	(局部)	
35. 蓝花盘双鱼	(油画 92×73)	
36. 沙 田	(水彩 58×36)	1935 年作
37. 水天一色	(水彩 58×38)	
38. 停 泊	(水彩 58×38)	1936 年作
39. 林 荫 道	(水彩 45×39)	
40. 瓜蔬与坛盘	(油画 90×71)	1938 年作
41. 辣椒双鱼	(油画 81×68)	
42. 客家妇人	(油画 91×73)	
43. 双 船	(水彩 58×38)	1938 年作
44. 浅 溪	(宣纸水彩 43×34)	

45. 石板潭	(宣纸水彩 66×44)	1943年作
46. 林荫消夏	(水彩 52×38)	
47. 椰 风	(水彩 55×39)	
48. 温泉乡	(宣纸水彩 54×28)	1943年作
49. 野渡无人	(水彩 58×38)	
50. 果 与 鱼	(油画 61×43)	1943年作
51. 捕鱼远望	(水彩 58×34)	1945年作
52. 水边林木	(油画 107×81)	1946年作
53. 四川峨嵋	(水彩 57×38)	1947年作
54. 对 虾	(油画 78×63)	
55. 瓶 菊	(水彩 58×38)	
56. 瓶 菊	(局部)	

序文插图

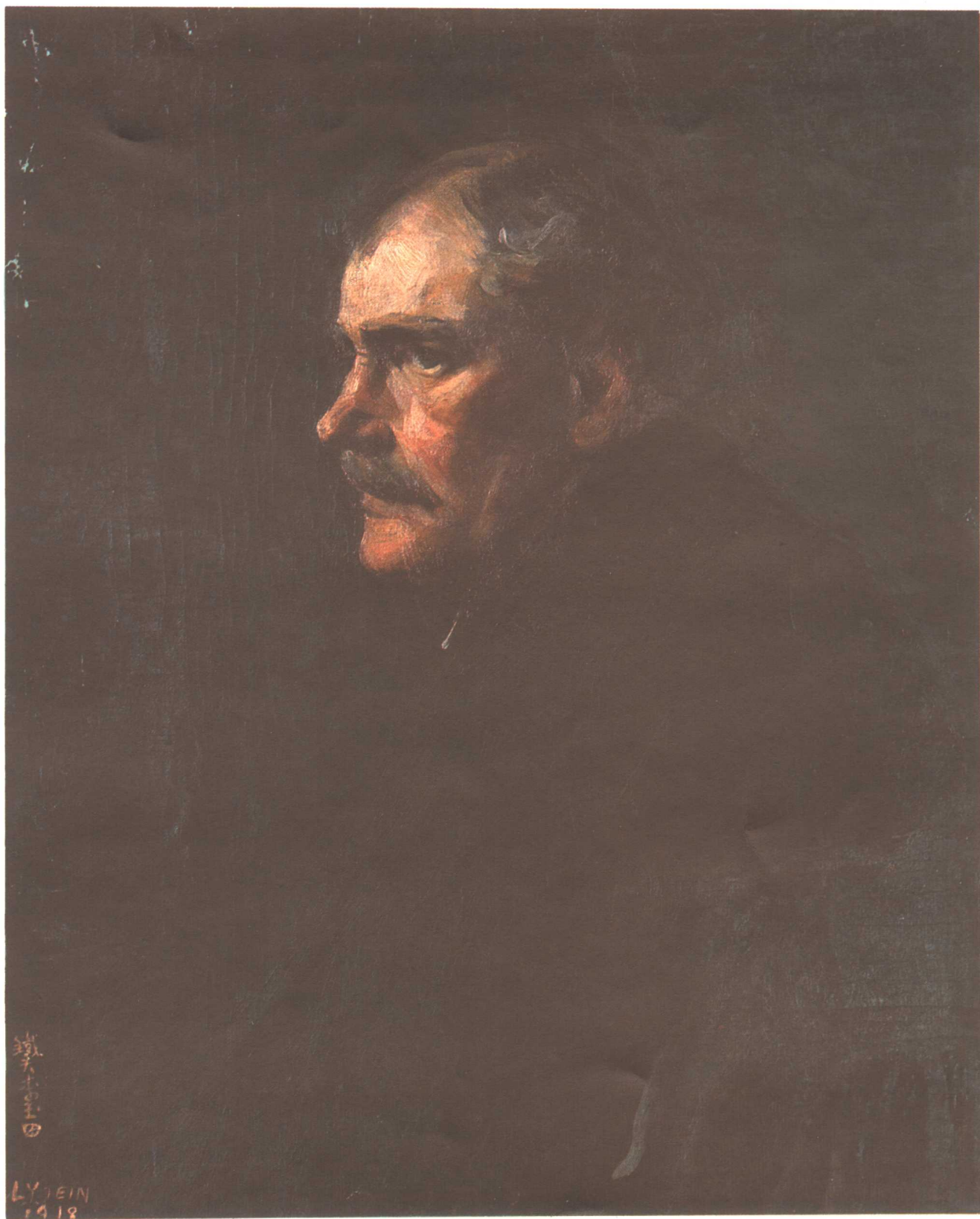
1. 书 法(一)
2. 鹰 (中国画 80×46)
3. 饿虎下山 (中国画 25×14)
4. 鸿 雁 (中国画 29×22)
5. 虎的习作 (中国画 35×26)
6. 书 法(二)
7. 书 法(三)

图版目录旁图

- 鹰的习作 (中国画 28×25)

附注:

吉 健 夫 本人手书

1 音乐家
(油画)
1918 年作

