

碰撞与交融

广东美术馆卷

中国二十世纪早期留洋艺术家作品集

中国·苏州

古吴轩

碰撞与交融

中国二十世纪早期留洋艺术家作品集

广东美术馆卷

中国美术学院美术考级教材 素描分册 九年级 上册

古吴轩出版社

中国·苏州

图书在版编目 (CIP) 数据

碰撞与交融：中国二十世纪早期留洋艺术家作品集 /
广东美术馆，苏州市公共文化中心·苏州美术馆编. —
苏州：古吴轩出版社，2015.10
ISBN 978-7-5546-0552-3

I. ①碰… II. ①广… ②苏… III. ①绘画—作品综
合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第240072号

责任编辑：陆月星
见习编辑：仇晨晨
装帧设计：陆月星
任盼盼
责任校对：韩 珏
责任照排：任盼盼

书 名：碰撞与交融——中国二十世纪早期留洋艺术家作品集
编 者：广东美术馆 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：38
版 次：2015年10月第1版 第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5546-0552-3
定 价：680.00元 (全二册)

广东美术馆 苏州市公共文化中心·苏州美术馆 编

碰撞与交融 —— 中国二十世纪早期留洋艺术家作品集

编委会

主 编

罗一平

副主编

陈建宁 邵 珊 江郁之

编 辑

(按姓氏笔画排列)

田 收 赵婉君

前言

中国近现代是中西文化撞击和交汇的重要历史阶段，面对西风东渐下的中西问题，艺术有着独特而丰富的表现，保守、改良，抑或革命，每个艺术家都面临着艰难的选择。留洋则是中国人接触外来文化最为直接的一种方式，它成为近代中国走向国际、了解外部世界以及反思自我文化最有效的途径。一批满怀创作激情与救国热忱的艺术家们走出国门，以各自的才华和理想实践着自己的艺术道路，这种特殊的文化现象对中国近现代文化艺术的发展产生了深远的影响。

十九世纪末期，李铁夫、冯钢百等人赴欧美求学，开启了中国美术留学生学习西方的浪潮。值得注意的是，这批留学欧美的艺术家大都选择了具有深厚古典传统的学院派写实绘画作为自己学习的目标。一方面，写实主义正符合当时提倡的“艺术为人生”的观念，并与“救亡图存”的民众思想相呼应；另一方面，也体现出中国知识界通过鼓动写实主义、自然主义从而达到提倡“赛先生”之科学精神的努力。显然，留学欧美、学习传统写实的西洋画与知识的现代启蒙在逻辑上有着因果和延续的关系。日本油画虽然不像欧洲油画那样具有悠久的写实传统，但在中国留学生大批云集日本的时期，西方现代艺术正全面倾入日本，形成了日本近现代美术史上最开放、风格最为多元的一个历史阶段。相较于欧美严谨的学院派训练，日本宽松的教育环境使许多留日艺术家基本没有接受严格的学院派训练而直接进入现代主义的风格。野兽派、立体派、超现实主义等西方现代流派被求变求新的中国画家引入中国后，迅速成为与写实绘画分庭抗礼的重要流派。但随着抗日战争的爆发，他们的艺术风格由于受到主题性创作的影响和冲击，而在革命现实主义的大潮中逐渐边缘化了。还有一批留洋艺术家并不满足于对西方艺术的照单全收，以岭南画派“二高一陈”为代表的中国画家主张中西整合，力图以传统的中国绘画方法和材料工具为主体，熔中西绘画于一炉，创造出一种崭新的中国绘画风格。他们受到新日本画在写实主义的语言框架中试图融合中西画法以直接表现来自大自然和生活的感受方面的启示，提出“折衷中西”的口号，把西方的科学写实

引入中国画,强调现实性题材,强调艺术的大众化,提倡表现新的生活内容,为当时保守、僵化的中国画坛带来了希望和生机。

艺术家肩负着振兴和发展中国美术事业的重任,漂洋过海,远赴欧、美、日等国学习研究西方绘画。学成归国后,他们通过传播思想、兴办教育、组建各种艺术群体等方式,把西方绘画理念介绍到国内,开创了中国现代美术的启蒙运动,为中国早期油画等西方艺术的引进与民族风格的形成和建设做出了很大的贡献。作为中国第一批有意识地学习吸收西方绘画语言体系的艺术先行者,他们已经毫无争议地进入到中国近现代油画史和美术史的坐标中。对广东近代美术发展而言,这无疑也是一个重要的历史时期,它催生了岭南画派、广州市立美术学校、中华独立美术协会、现代版画会等美术团体,大批现代画家由此登上历史舞台。虽有部分艺术家已为今人所淡忘,但这无疑是中国近现代文化史领域中极富魅力和亟待挖掘的领域。

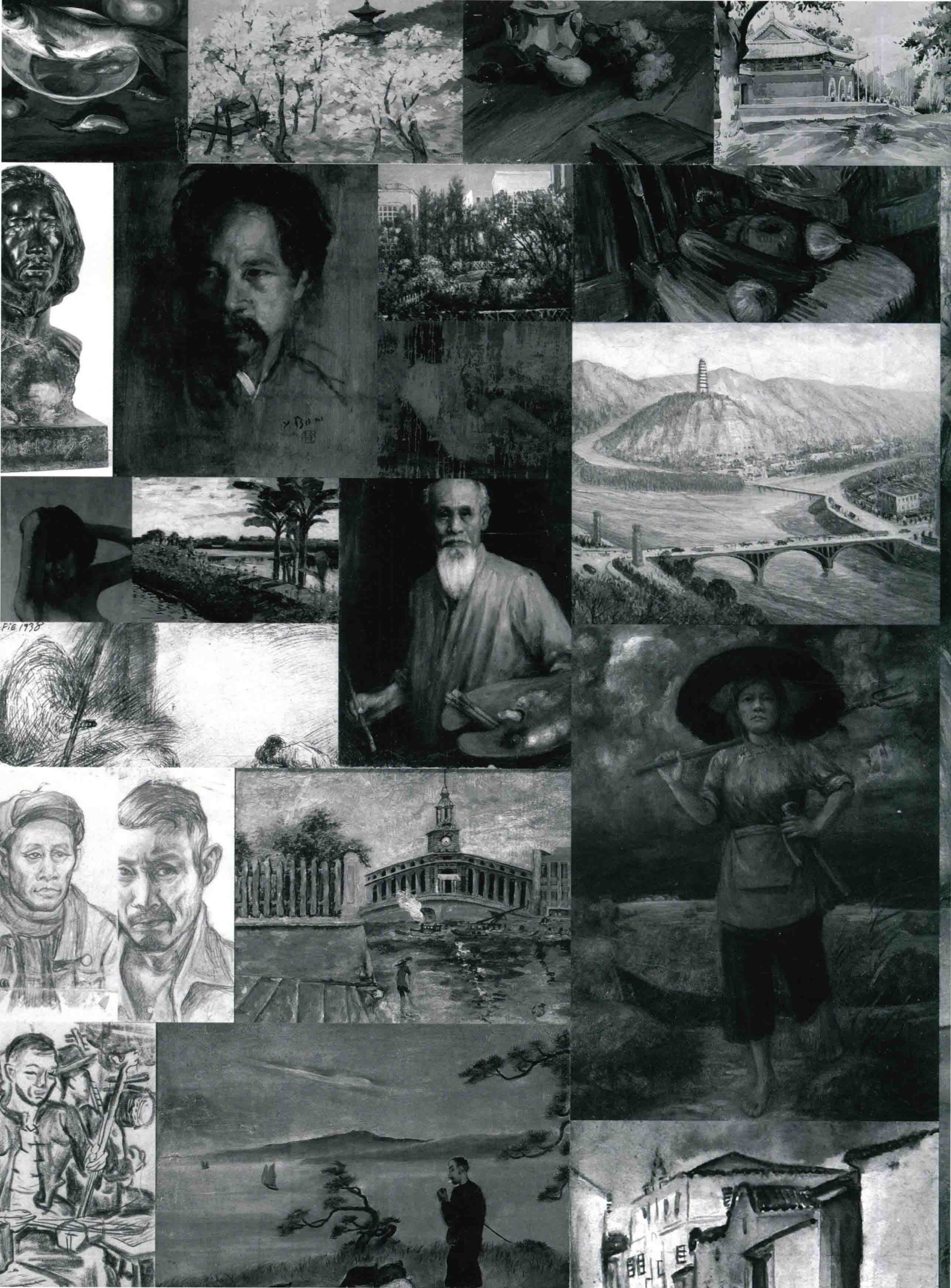
广东美术馆以艺术史为线索在收藏工作中做了诸多积极的探索,本次展览展示的早期留洋艺术家的经典作品是馆藏的一大重点,经过多年的努力现已形成一个较为完整的序列。本次陈列展一方面是为这一馆藏系列的继续补充和完善,也为学者、专家及观众提供一个讨论的平台;另一方面,我们试图将展览作品串联起来,形成一部富于视觉力量的社会发展图像史,通过对作品的重新审视,能够从一个有效的角度,发现近现代中国精神史中某种起承转合的细节,再次引发人们对于中国现代艺术史的积极讨论和思考,同时为当代中国美术研究和创作事业的发展提供必要的经验。

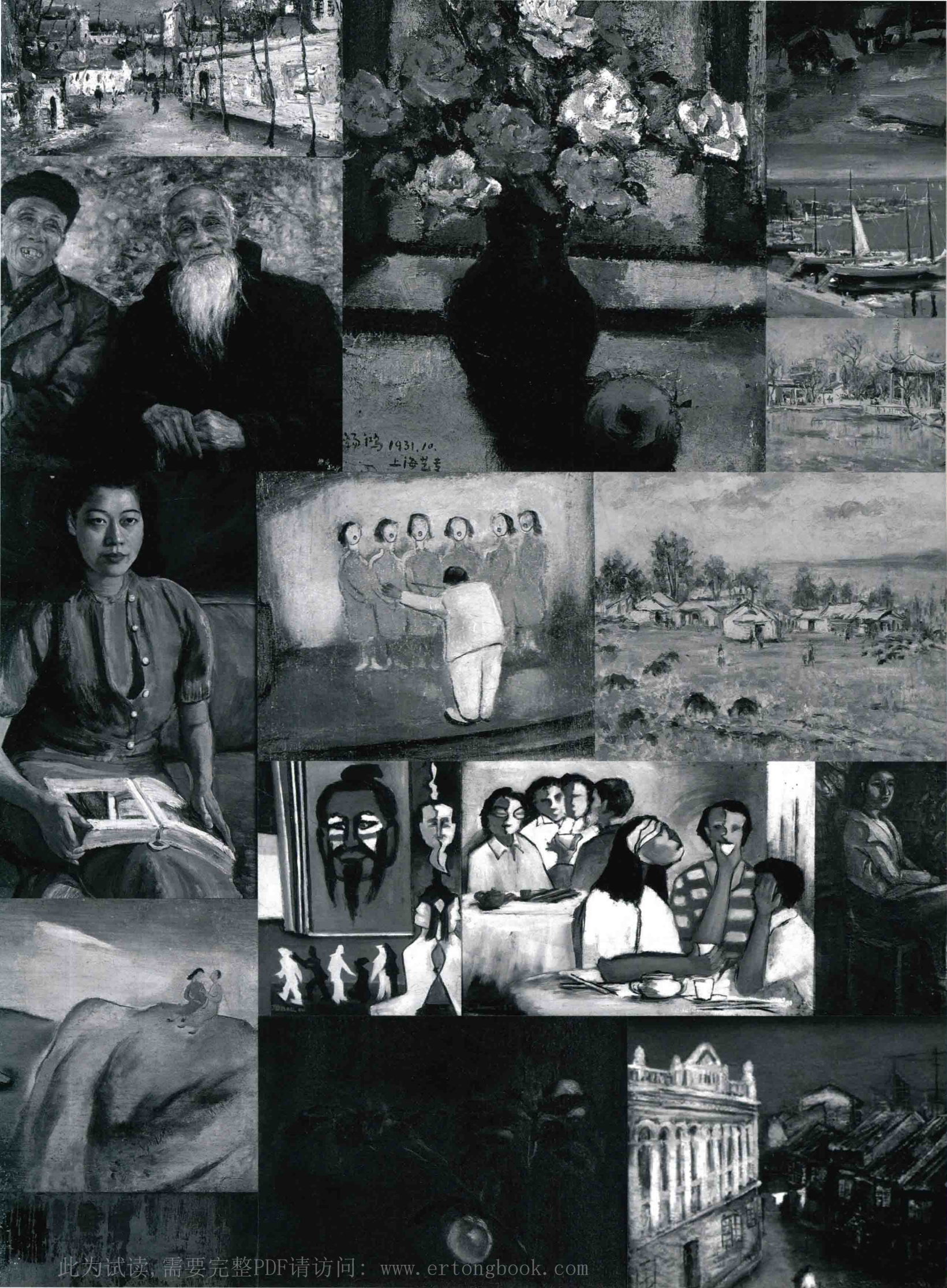
广东美术馆

2015年9月

The background is a solid red color with a subtle, grainy texture. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect to form a large, irregular hexagonal shape in the center-left portion of the image. The lines extend across the frame, creating a geometric pattern.

人生的现实情怀

目 录

人生的现实情怀 1

李铁夫	刘素薇肖像	3
	盘中鱼	5
冯钢百	自画像	7
	风景	8
	三元里抗英	10
王济远	风景	13
符罗飞	自画像	15
	自画像在土改队	16
	流亡	19
	戏班乐手	20
	收工	22
	卖报童	23
方君璧	京都樱花	24
李金发	黄少强像	27
司徒乔	冯伊湄肖像	28
	海边	31
余 本	黄少强像	33
	延安大桥	35
	华侨新村	36
王少陵	菜蔬	38
	罐和水果	39
	抱首女人体	40
萧淑芳	少年之家	43

	鳊鱼	44
沙 耆	女人与海	46
徐坚白	两位老画家	49
	桑基鱼塘	51
	年年有余	52

表现之现代风潮 55

谭华牧	合唱	57
	风景	58
	镇海楼	61
	牧羊	63
	澳门街景	65
	街巷小景	66
王道源	女人体	68
	茶花	71
杨荫芳	阴流	72
	广州西关	75
梁锡鸿	花	76
	野菊	79
	东京下宿屋	80
	涛声	81
	雪之夜	82
	大阪海边	85

林达川	风景（一）	86
	风景（二）	87
赵 兽	脸孔	88
	饮早茶	91
	大楼与耕地的深思	92

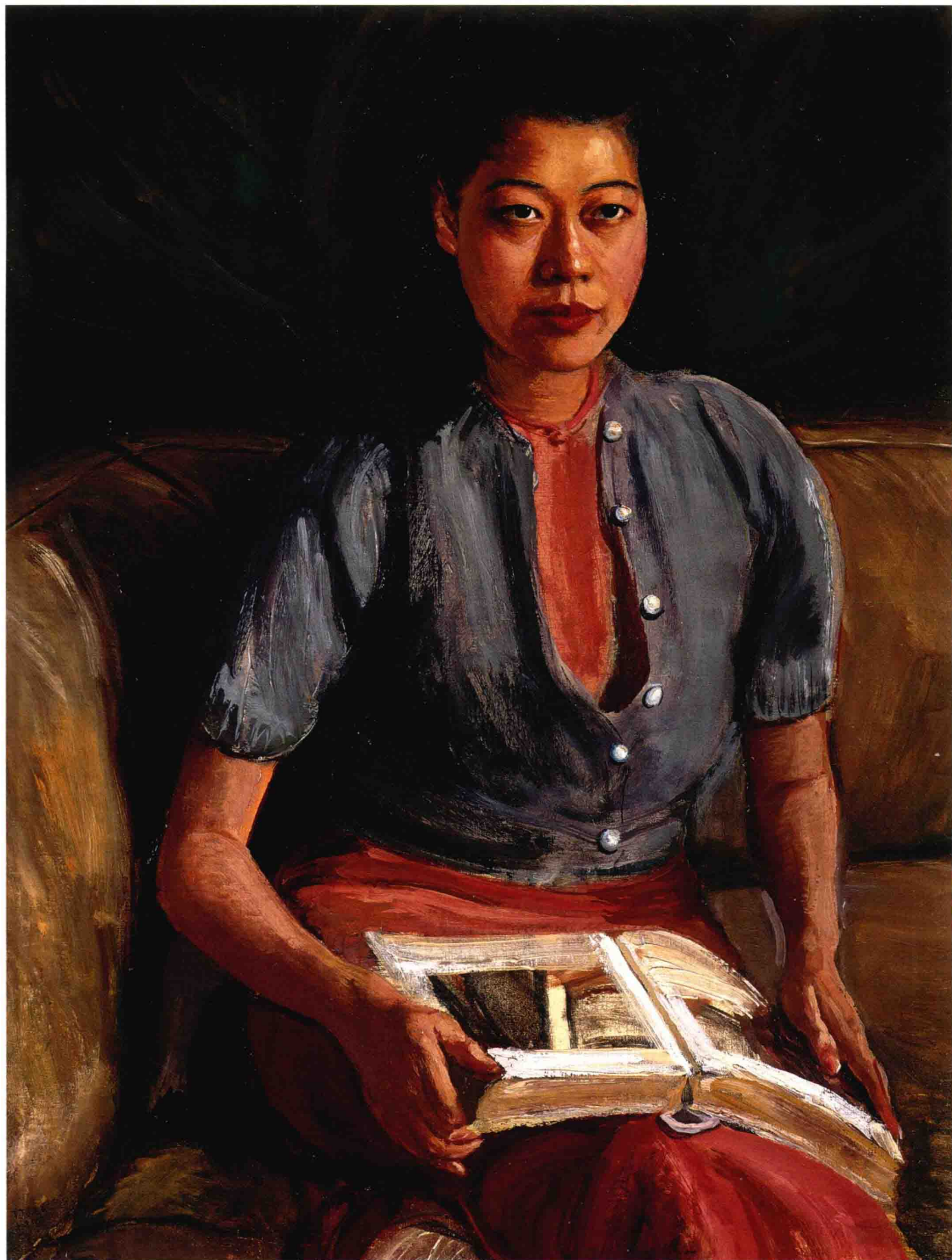
革新与传统嬗变 95

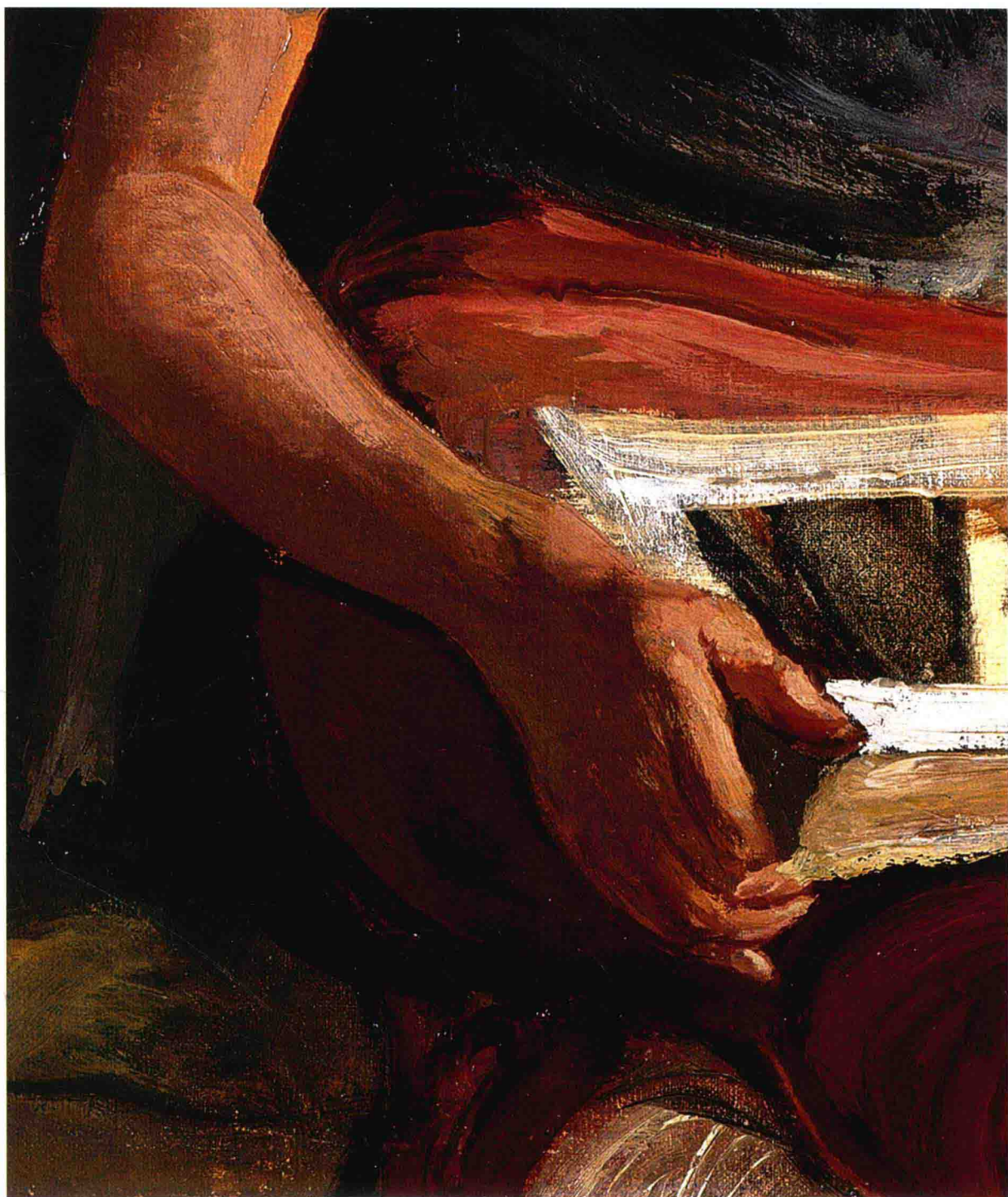
高剑父	笋樱图	96
郑 锦	鸳鸯	99
陈树人	江南春色	100
高奇峰	秋声	102
关 良	黄少强像	104
	女起解	107
阮云光	竹雀	108
方人定	最坚强的人	110
丁衍庸	鸳鸯荷花轴	112
	霸王别姬	113
黎雄才	雨后	114
杨善深	山水	116
	人物册页	119

附录 121

辛亥革命以降，中国的近代史发生了前所未有的动荡与变革，随着外国资本主义的入侵，形形色色的西方美术思潮及绘画技法猛烈冲击着中国传统绘画理论及其技法，借鉴西方美术已成为不可阻挡的潮流。

二十世纪初，西方油画已从后期印象派进入了野兽主义、立体主义等交替更迭的现代派时代，写实主义已经逐步退出了统治地位，留学欧美的中国艺术家却对这一看似落伍的艺术样式情有独钟，一方面早期留洋艺术家大都在欧美具有深厚古典传统的艺术学院学习，接受的主要是学院派写实教育。值得注意的是，当时欧美的艺术院校已经接受了印象主义及后印象主义的一些观念与技法，因此，即使是坚持古典写实风格的中国留学生与十九世纪欧洲地道的学院派已有了显著的区别。中国艺术家钟情于写实主义的另一深层原因在于国家危亡的处境和艺术家救亡图存的使命感，处于社会大变革中的中国社会迫切需要开发民智，人民群众需要认识现实的精神武器以争取人民解放的出路。写实主义正符合当时提倡的“艺术为人生”的观念，并与“救亡图存”的民众思想相呼应。因此这一时期以肖像、人物为主体的写实主义主流地位的确立，也可以说是这一时代的选择。

(局部)

李铁夫 刘素薇肖像 油画 102cm × 77cm 1942年