

林风眠作品集

上海中国画院
上海林风眠艺术研究协会

上海中国画院藏

上海中国画院藏

林风眠作品集

上海中国画院
上海林风眠艺术研究协会

A COLLECTION OF **LIN FENGMIAN WORKS**

HOLDED BY SHANGHAI CHINESE
PAINTING ACADEMY

SHANGHAI CHINESE PAINTING ACADEMY
SHANGHAI LIN FENGMIAN'ARTS RESEARCH ASSOCIATION

上海古籍出版社
SHANGHAI CLASSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据：

林风眠作品集 / 上海中国画院, 上海林风眠艺术研究协会
编. —上海: 上海古籍出版社, 2003.8
ISBN 7-5325-3465-0

I . 林… II . ①上… ②上… III . 中国画—作品集—中
国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048856 号

上海中国画院藏

林风眠作品集

上海中国画院

上海林风眠艺术研究协会

主 编：施大畏

副 主 编：毛国伦

编 委：(以姓氏笔画为序)

丁羲元 毛国伦 车鹏飞 朱 朴

杨正新 张桂铭 张培成 张雷平

施大畏 夏顺奎 韩 硕 潘耀昌

责任编辑：王立翔 陈 翔

装帧设计：蠹鱼阁

监 制：蠹鱼阁

编 者：上海中国画院 上海林风眠艺术研究协会

上海岳阳路 197 号 邮政编码：200031

出 版：上海古籍出版社

上海瑞金二路 272 号 邮政编码：200020

印 制：深圳雅昌彩色印刷有限公司

经 销：新华书店上海发行所

开 本：787 × 1092mm 1/8 印张：31.75

印 数：(平装)1500

版 次：2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5325-3465-0/J · 191

定 价：平装 238.00 元

目 录

CONTENT

序一 程十发	Preface NO.1 Cheng Shifa	4	027 少女	A girl	70
序二 赵昌平	Preface NO.2 Zhao Changping	6	028 春天	Spring	72
序三 施大畏	Preface NO.3 Shi Dawei	8	029 仕女	Lady	74
林风眠书封	10	030 仕女	Ladies	76
林风眠图片	11	031 丹顶鹤	A red-crowned crane	78
001 静物	Still life	18	032 果盘	A fruit tray	80
002 瓶花	Flowers in a vase	20	033 梨	Pears	82
003 金鱼	Goldfishes	22	034 紫藤	Wistaria	84
004 一束花	A bunch of flowers	24	035 野花	Wild flowers	86
005 静物	Still life	26	036 器皿	Glassware	88
006 红菊	The red chrysanthemum	28	037 百合	Lilies	90
007 瓶花	Flowers in a vase	30	038 壁挂	A hanging	92
008 花与梨	Flowers and Pears	32	039 白手套	A pair of white gloves	94
009 茶花	Camellias	34	040 黄花	Yellow flowers	96
010 罐	A pot	36	041 水果花瓶	Fruits and a vase	98
011 漆屏	A lacquer folding screen	38	042 静物	Still life	100
012 茶壶水果	A teapot and fruits	40	043 大理花	Dahlia	102
013 菊花花瓶	Chrysanthemums in a vase	42	044 静物	Still life	104
014 静物	Still life	44	045 柳林	A wood of willow	106
015 紫藤	Wistaria	46	046 秋色	Autumn scenery	108
016 静物	Still life	48	047 船	Ships	110
017 静物	Still life	50	048 秋	Autumn	112
018 静物	Still life	52	049 马蹄莲	Callas	114
019 紫藤	Wistaria	54	050 瓶菊	Flowers in a vase	116
020 嘉陵江	The Jialing river	56	051 三只梨	Three pears	118
021 江舟	A boat	58	052 瓶花生梨	Pears and flowers	120
022 江上	Scenery on the river	60	053 树	A tree	122
023 农舍	Farmhouses	62	054 风景	Landscape	124
024 农家	A farmhouse	64	055 村舍	Cottages	126
025 赏花	Enjoy the flowers	66	056 秋柳	Autumn willow	128
026 花朵	A lady	68	057 春色	Spring scenery	130

058	山溪	The mountain brook	132	089	菜农	Countrywomen	194
059	山林	The mountain forest	134	090	农妇	Countrywomen	196
060	风景	Landscape	136	091	读书声	The voice of reading books...	198
061	山庄	The mountain village	138	092	菜农	Countrywomen	200
062	风景	Landscape	140	093	选种	Countrywomen	202
063	松园	The pine trees garden	142	094	劳作	Countrywomen	204
064	家院	The courtyard	144	095	劳作	Countrywomen	206
065	山庄	The mountain village	146	096	田间	Countrywomen	208
066	假日	The holiday	148	097	芦苇	Bulrush	210
067	鹭群	A group of ducks	150	098	舞蹈	Dancing	212
068	山乡	The mountain area	152	099	端坐	A lady	214
069	黄枫	The yellow maple	154	100	静物	Still life	216
070	湖滨	The lakeside	156	101	蓝色花	A pot of blue flowers	218
071	农村小景	The country scenery	158	102	仕女	The lady	220
072	伎乐	Two ladies	160	103	金秋	Golden autumn	222
073	游园	Visiting a garden	162	104	思念	Missing	224
074	小花	A girl with a flower	164	105	梨花	The pear flowers	226
075	仕女	The lady	166	106	梨花小鸟	The pear flowers and birds...	228
076	仕女	The lady	168	107	秋鹭	Autumn	230
077	仕女	The lady	170	108	鸡冠花	A bottle of cockscomb	232
078	舞	Dancing	172	109	芦花	The reed marshes	234
079	飞天	Dancing ladies	174	110	栖	Birds	236
080	农妇	Countrywomen	176	111	绣球花	The big-leaf hydrangea	238
081	渔妇	Fisherwomen	178	112	葡萄	Grapes	240
082	乡村小学	The country school	180	113	秋鹭	Autumn	242
083	轧钢	Steel rolling	182	114	鲜花	Fresh flowers	244
084	市场	Countrywomen	184	115	葡萄	Grapes	246
085	育花	Countrywomen	186	116	大理花	Dahlia	248
086	育花	Countrywomen	188	117	鲜花	Fresh flowers	250
087	集市	Countrywomen	190				
088	收获	Countrywomen	192				

上海中国画院藏

林风眠作品集

上海中国画院
上海林风眠艺术研究协会

A COLLECTION OF **LIN FENGMIAN WORKS**

HOLDED BY SHANGHAI CHINESE
PAINTING ACADEMY

SHANGHAI CHINESE PAINTING ACADEMY
SHANGHAI LIN FENGMIAN'ARTS RESEARCH ASSOCIATION

上海古籍出版社
SHANGHAI CLASSIC PUBLISHING HOUSE

序 -

上海中国画院院长
程十发

PREFACE

CHENG SHIFA

林风眠先生是艺术前辈，是我所钦佩的一位大画家。

他走过坎坷的人生道路，为了艺术，始终不变信念，顽强地奋斗，艰难地前行，终于登上
了高峰。

他的艺术思想是活跃的。这种活跃思想并不是投人所好的见风使舵，不是纷杂无序的人云
亦云，不是毫无见地的批发转售，而是有真知灼见的熟虑深思。

他的艺术态度是严肃的。这种严肃态度从来就不因世态炎凉而随波逐流，从来就不因众说
纷纭而无所适从，从来就不因身世浮沉而改头换面，而是身体力行，勇于实践。

他的艺术成就是辉煌的。这种辉煌成就源于他伟大的创造性，他的艺术里有着难以拆解的
东方情结，有着殊途同归的神奇感悟，有着舍我其谁的典型风格。

他的艺术精神是永恒的。这种永恒精神基于他对艺术的真正理解，基于其对艺术的全力投
入，基于其对艺术的无悔献身。

上海中国画院所藏林风眠先生画作很大一部分是他在1979年捐赠的，具有非常的意義，它
的艺术价值和精神价值是难以估量的。此次结集出版，甚感欣慰，是为序。

2003年4月

序 二

上海古籍出版社总编辑
赵昌平

PREFACE

ZHAO CHANGPING

当“走向世界”已成为对中国文化的关注热点之时，林风眠先生熔融印象派等欧陆现代艺术的中国画创作，便愈益显示出它深刻的文化内涵，这绝非“中西合璧”四字所能牢笼。

作为对以模拟为尚的限定态的古典主义绘画的“反动”，现代派西画展现出一种更注重直觉感受的崭新理念，它们所着力强调的局部印象，恰恰在未限定的形态中凸现了更为灵动的生命感受，而这正与中国诗画的核心观念“境界”同趣。以“以少总多”、“义含象下”的意象为内核，而以心物相击、泊然凑合的瞬间所形成的张力为不确定外沿的境界，正是一种源于生命直觉的虚实相生的未限定态诗性场域。西班牙现代派大师米罗以“东方精神——习相近，性相近”为其在中国作品展的主题词，底因即在于此。

久事出版，我本能地不仅从作者、更从受众角度来思索此一现象。我曾困惑于这样一种强烈对比：尽管现代派西画与古典主义风貌迥异，但在西方仍为青年受众普遍接纳；相反，当我向数十名国内青年询问对传统国画的观感时，不喜欢的回答竟至十七八，其中还不乏国画专业的学子。久经思索，我终于明白，当我们习惯性地重复着“反动”云云时，却忽视了一个事实，在现代派看似朦胧甚至支残的断片印象中，其实流注着与古典主义同样“性相近”的艺术精神——对生动的人生现象的深切人文关注，它们“习相近”的片断印象是对当代人生的个性解读，饱含着高度抽象的生命紧张；而这正是当代恪守传统的国画所普遍缺乏的。当中国传统文人的生活基础业已消歇之时，这类国画便多在虚拟的自然中表现看似清虚、实则自闭的心理定势，既使受众因隔膜而拒斥，更使自身在“习相近”的技法因袭中窒息了中国艺术的本体精神——源于先秦诸子的人的主体精神的高度发扬。

一般都指出风眠先生善于以现代西画的色块光线与传统国画的线条相结合而别开生面，然而我更感到先生是在中国艺术本体精神的哲学美学高度处理二者关系的，从而使之在“习相近”的取融中得到“性相近”的延续与发扬。较之传统简净到极至的线条，不仅成为他画幅的间架，更以其流动的笔势，使充满画幅看似散在的色块，形成顺逆动静等肌质联系而似乎奔聚为一体。或于对冲中奋发朝前(如《黑松》、《雁归》)，或于静谧中挺拔向上(如《江上》、《农舍》)。线条与色块在风眠先生笔下，犹如作太极推手时筋络与肌肉的关系，动静之中，协和一体，而透现着脚踏实地的涌动的生命张力。人的主体精神挣脱了传统的心理窒碍，通过重势笔意而被更强烈地释放(请尤其注意以秋景为题材的那些作品)，而线条与色块等技法因素也因之被赋予鲜活的个性。这应当是风眠先生的作品在今天越来越被更多的中西受众理解并激赏的关键所在。

哈佛教授斯蒂芬·欧文曾对我说起：希望有一天，当西方人谈到中国诗时，不是说中国诗人某某(如李白)，而是说诗人某某、诗人李白，正如美国人说到拜伦不说英国诗人拜伦，而说诗人拜伦。此论初听费解，细思则富于启发。在中国文化走向世界的探索中，民族特色无疑是必须的，然而如将民族性强调成一个封闭的系统，而忽视走向世界的民族性如不以与世界有相通的文化语言为前提，则不仅走出去会举步维艰，甚至在国门之内也前途堪忧。

中国画改革的路向是多样的，而风眠先生八十年前开始的探索，无疑是极富生命力而影响深远的一种。

序 三

上海中国画院执行院长
上海林风眠艺术研究协会会长
施大畏

PREFACE

SHI DAEWI

上海林风眠艺术研究协会自1994年成立以来，就以“探讨研究林风眠绘画艺术及艺术思想，弘扬其创造精神，进行国内外艺术交流，促进中国绘画的繁荣与发展”为宗旨，开展了一系列活动，收到了良好的效果。

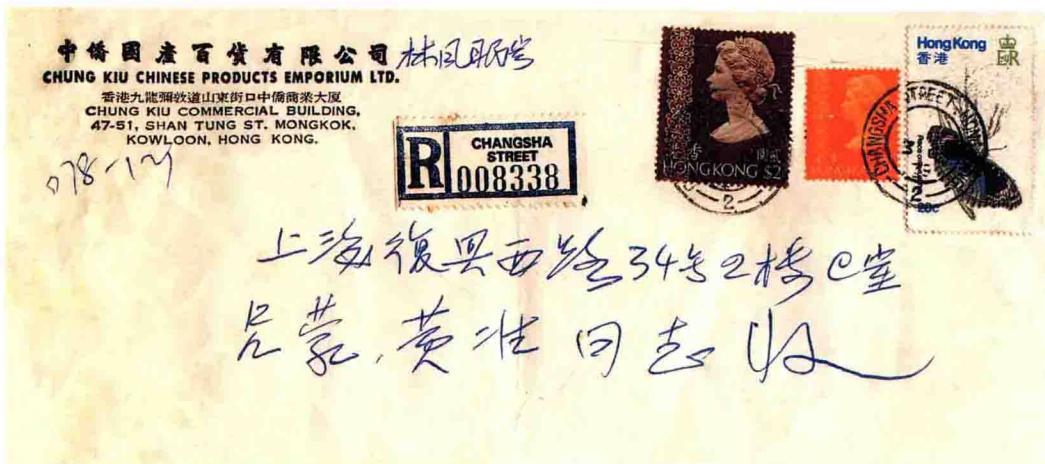
林风眠先生是上海中国画院的画师，也是现代中国画坛的健将。他的艺术成就不仅仅在于用实践摸索出一条中国画改良之路；更主要的是，他身体力行了一种精神，一种真正的艺术家对艺术的奉献精神，它包括了对艺术本体的大胆探索和勇于创新，也包括了对艺术观念的深入思考和自我反省。

从传统中国画的观念看，艺术是载道的。所以，艺术所要表达的，并不是局限于艺术形式本身。林风眠先生是从艺术形式、艺术手段、艺术方法的角度入手，对传统中国画进行再诠释。但这不过是艺术表层的改头换面，其实，在这种改变的背后，林风眠先生的艺术观念尤为值得我们认真地去研究、探讨。并且，这种研究探讨也不应该囿于学术范围，而应该运用于实践。也就是说，我们今天来探讨林风眠先生的艺术精神，不是就事论事，而是要学习和借鉴林风眠先生的艺术精神，为我们当下的中国画创作注入新的活力。

林风眠先生的艺术之所以被世人推崇，除了他独特鲜明的艺术形式、锐意创新的艺术精神外，他的作品中所蕴含的思想深度也是不容忽视的。从早年的理想主义冲动，到历尽磨难后的复归平淡，再到晚年的对人生的反省，林风眠先生把作品当作自己情感的记录仪和精神庇护所。虽然他没有什么豪言壮语、警句箴言，但从他的作品中，我们完全可以读到一位平易近人的艺术家最真诚、最坦荡的内心表白。这种和风细雨的表白潜藏着巨大的能量，它是激流，冲洗着每一颗被尘世污染了的心灵。这，就是艺术的魅力；而林风眠先生的艺术，更是把这种魅力发挥得淋漓尽致。

林风眠先生的平淡正是他的伟大。他把自己的作品无偿地捐赠出来，表达了他最真挚的爱国热情。

画院这一次把林风眠先生捐赠的作品全部拿出来结集出版。相信这本画集的出版，不仅是为艺术爱好者提供了更多更好的作品资料，也为我们正在从事着中国画创作的艺术家们提供了学习借鉴的宝贵财富。

一年，季堅，呂蒙，同志。

我自出國探親之後，承黨和諸位同志的關懷，出版反動畫冊，最近又將為郵聞個人最後一套，深為感謝。

在上流畫院，他們借給我105幅作品，現取我這本將我的作品全部印成105幅，貢獻給黨和國家，以表達我的心意。

今年九月間是期在巴黎塞內西博物館(Musee Cernuschi)舉行我個人展覽會，在八月向我提出前往巴黎希望就中國文化方面做一點調查工作，希望同志們給我指導和意見為感，即啟。

“並代寄書，”

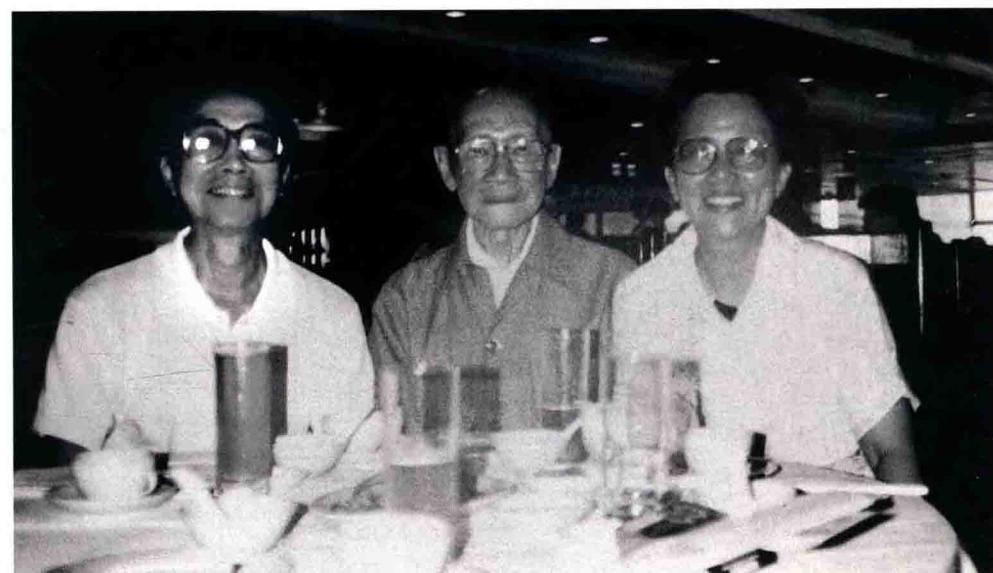
林鳳眠
1979年7月

林凤眠于1979年
致上海市委、美协、画院有关领导的亲笔信

林风眠先生和上海林风眠研究协会首届会长吕蒙先生

林风眠先生 1989 年夏在香港与上海美协主席沈柔坚夫妇

林风眠先生 1982 年在香港与上海中国画院程十发院长