

林风眠（1895—1951） 广东梅县人，1919年毕业于法国留学，学习绘画。

专科学校，林任校长。系中国美术学院前身创始人。办学主张“中西合璧，兼容并蓄”。1927年到国立艺专任教授，主持林风眠画室。1933年辞职，此后定居上海、香港，潜心绘画。所作彩墨画作品开中西绘画融合的先河。所著《艺术的人生观》、《思想新潮》深刻，对中国当代绘画和中国美术学院的健康发展产生了积极的影响。

创作

林风眠

中国书画名家画语图解

杨秋林 编著

中国人民大学出版社

林风眠

中国书画名家画语图解

杨秋林
编著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

林风眠/杨秋林编著.

北京:中国人民大学出版社,2005

(中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-06823-5

I.林…

II.杨…

III.林风眠(1900~1991)—中国画—艺术评论

IV.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100926 号

中国书画名家画语图解

林风眠

杨秋林 编著

策 划:呼延华 郝明慧

责任编辑:邓 晨

封面设计:王莉芬

版式设计:杜 敏

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京精彩雅恒印刷有限公司

开 本 960×1270 毫米 1/32

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 张 8.875 插页 2

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

字 数 110 000

定 价 42.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

西方艺术之所短；正是东方艺术之所长；东方艺术之所短，正是西方艺术之所长。短长相补，世界新艺术之产生，正在目前，唯视吾人努力之方针耳。

艺术原本是人类思想情感的造型化，换句话说，艺术是要借外物之形，以寄存自我的，或说时代的思想与感情的，古人所谓心声心影即是。而所谓外物之形，就是大自然中一切事物的形体。艺术假使不借这些形体以为寄存思感之具，则人类的思感将不能借造型艺术以表现，或说所谓造型艺术者将不成其为造型艺术！

想学画必须读很多书，画画不是靠技巧，而主要是表现思想。艺术是语言，语言说什么内容，这就要看作者的观念了。

关于本书

本书分类选录了绘画大师林风眠有关绘画、美学和美术教育思想的语录，并结合艺术思想和绘画技法作了解析。书后附有林风眠的翔实的传记材料。全书深入浅出，图文并茂，有助于读者理解林风眠的生活道路、艺术美学思想与优美独特的绘画作品。

关于画家

林风眠(1900—1991)，广东梅县人。1919年赴法国留学，学习绘画。1925年回国，任国立北京艺专校长。1928年杭州国立艺术院成立，任院长。国立艺术院后改称国立杭州艺术专科学校，林任校长，系中国美术学院的创始人。办学主张学术自由，兼容并蓄，介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术。1938年杭州、北京二艺专合并称国立艺专，任主任委员，不久离职。1944年回校任教，主持林风眠画室。1951年离职，先后定居上海、香港，潜心绘画创作。所作彩墨画作品开中西绘画融合的先河；所著《艺术丛论》，思想新颖深刻，对中国当代绘画和中国美术院校的健康发展产生了积极的影响。

关于编者

杨秋林，1957年生于杭州。1982年毕业于浙江大学。现为浙江摄影出版社副编审、杭州市美术家协会会员。发表的译文有《雕刻艺术》、《意蕴无穷的笔迹——禅画》、《拉斯金讲演录——艺术与道德的关系》等；出版的著作有《生活快照》、《高级风光摄影》、《摄影大师教练100招》等；参与《中国美术名作鉴赏辞典》辞条的撰稿工作。担任多本摄影论著和画册的责任编辑。

序 言

林风眠先生(1900—1991),是我国20世纪伟大的画家和艺术教育家,是中国美术学院(原杭州国立艺术院)的创始人。他早年在“五四”新文化运动的影响下,留学欧洲,学习西方绘画,归国后半生从事艺术创作与艺术教育事业。他在漫长的艺术生涯中,一直坚持不懈地进行艺术探索,融合中西艺术之长,独立地创造出一种富有时代气息和民族特色,而又具有高度个性化的抒情绘画风格。他所创作的艺术作品,格调清新,情趣盎然,意境深远,给人们带来了丰富的美的享受,是激发人民向上的精神食粮。

林风眠先生于1925年回国后即被任命为国立北京艺专校长。林先生一生把创造美、提高中华民族素质、复兴中国艺术作为己任,坚决贯彻“以美育代宗教”的启蒙思想。他在国内从事艺术运动所发起的第一个高潮,是任北京艺专校长期间发起北京艺术大会。大会“以实行整个的艺术运动,促进社会艺术化为宗旨”,高呼:打倒模仿的传统艺术,打倒贵族少数独享的艺术,打倒非民间的离开民众的艺术,提倡创造的代表时代的艺术。

1928年8月,林风眠应蔡元培之聘,至杭州西子湖畔创办我国一所国立的高等艺术学府——国立艺术院(即原国立杭州艺专、中央美术学院华东分院、浙江美术学院,现中国美术学院),主张“促成新时代艺术之实现”。林风眠先生在国立艺术院的组织原则中明确地提出:本院以培养专门艺术人才,倡导艺术运动,促进社会美育为宗旨。在艺术教育上,他提出“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”的

宗旨。在教学实践中，他进行了大胆的尝试。在国立艺术院创立的第二年，即把国画、西画两系合为绘画系。正是基于这种主张，林风眠和他的同道开拓了一条融合中西艺术的新途径。

林风眠先生作为最早留学欧洲的美术家之一，在法国不仅观摩研究了大量西方古典主义的作品，接受了正规的西画训练，而且非常关注和喜爱当时刚刚兴起的现代绘画。林风眠的杰出之处在于，他并没有满足于对西方现代艺术的承袭，而是将目光转向中国民族传统。他结合使用中国画的工具材料，又从民间瓷器纹样中吸取了生动流利的笔墨形式，从而形成了他独特的艺术风格。他的艺术不仅是传统与现代之间，也是东西方之间的一座桥梁，是20世纪中国画坛的重要里程碑。

本书分类摘编了林风眠先生各方面的美学观点、艺术思想和艺术教育理论，有选择地评介分析了他的各类作品。在年谱中根据翔实的材料，记述了林风眠先生曲折坎坷而又丰富多彩的人生经历，希望有助于广大读者对林风眠先生风格独具的绘画艺术、办学精神和美学思想有更加具体深入的理解。

目 录 Contents

序 言	1
第一章 论艺术	1
第二章 论美	15
第三章 论调和东西方艺术	27
第四章 论中国画	41
第五章 论美术教育	67
第六章 论印象派的绘画	78
第七章 论艺术抽象及其他	105
第八章 林风眠作品赏析	122
第九章 名家论林风眠及其艺术	155
第十章 林风眠的生平与艺术 年谱详编	170
图版目录	239

第一章 论艺术

〔画语录〕

谈到艺术便谈到感情。艺术根本是感情的产物，人类如果没有感情，自也用不到什么艺术；换言之，艺术如果对于感情不发生任何力量，此种艺术已不成为艺术。

——《致全国艺术界书》，见《西湖论艺》（一），3页

人类为求知识的满足，所以有哲学之类的科目；为求意志的满足，所以有政治之类的方法；为求感情的充实，故于文哲政法之外，又有艺术。艺术，一方面创造者得以自满其情感之欲，一方面以其作品为一切人类社会的一切事物之助！艺术是感情的产物，有艺术而后感情得以安慰！

——同上，4~5页

不管是世界的哪一国，我们都能第一个想到他们的宗教；不管是哪一个国内的宗教，我们都能第一个找到他们的艺术成分。人类是感情特胜的，安慰感情的第一个工具是宗教，维持宗教的信仰者，第一个利器是艺术。

——同上，6页

宗教家为维持其信仰计，利用了艺术的方法，由人类的感情下手，把宗教的意义深入人心，因而造为种种仪式，造为种种诗歌，造为种种雕像同建筑，造为种种装饰及绘画。此种利

论

艺 第一章

术

1

用，恰好提高了艺术的地位，促进了艺术的发展。

——同上，7页

有名的艺术作家，在文艺复兴以前的，他所遗留下来的鸿篇巨制，除了一点点不足轻重的玩意儿而外，因以得名的，总是表现宗教的精神，供献给宗教的作品！

——同上，7~8页

前一时期，艺术附属于宗教而发达；后一时期，艺术脱离宗教而趋于人生的表现，独当一面地直接满足人类的感情。例如西洋的艺术，在文艺复兴之前，充满着神秘与宗教的意味，文艺复兴之后，多描写人生的故事，而倾向于人生的方面。艺术

紫藤 纸本彩墨 67.3cm × 66cm 约60年代初 香港梅洁楼藏

则初与宗教相因而生，继与宗教同时发展，再进而与宗教分化，终则代宗教而起了。

——同上，8 页

艺术与宗教忽然发生了分化的作用，其主要原因，仍在两方之方法不同；而此所谓方法，正是何以为人类解释宇宙同人生的哑谜的方法，乃是用以满足人类求知的欲望与感情归宿的方法。

——同上，8 页

宗教所用的方法，是用种种乌何有的欺骗的手法，造出种种蒙蔽人的智慧的谣言，期以瞒过人的理智，以导入于不正当

论

艺 第一章

术

3

大丽花 纸本彩墨 65.5cm × 66cm 约 60 年代初 上海美术馆藏

中国书画名家画语图解·林风眠

4

之途。此种办法，在科学发达、科学方法日见高强情形之下，便不免一天天露出破绽；终以科学益形进步之后，凡宗教昔日用以欺骗人的手法，多半被科学家用事实同人工证出了错误。——于是宗教的信仰，便已日见堕落。

——同上，8页

宗教自把艺术扶持培养成功之后，艺术的魔力，转比宗教伟大。艺术的表现工具是形象、颜色或声音，这种东西不但不怕科学来摧残，反以科学日益发达，反使艺术的表现工具，也突然地得到非常的进步，如形象的变化、颜色的分析，以及声音的日渐复杂，可说全是科学之赐，这一点，已经比宗教胜过一筹了；艺术虽因为建基于人类感情的安慰，而艺术的表现方法，很自由，很抒情，决无宗教那样板滞的仪式。

正当这宗教威力一天一天衰颓，艺术的威力反一天一天增高的时候，意大利的文艺复兴运动已经到了成熟期，宗教与艺术的分裂，便到了时机！

文艺复兴的主要意义，是希腊思想之复活，所谓人的发现、实际的生活发现是领导这个复兴的高潮者，如达·芬奇，如拉斐尔，如米开朗基罗，却又都是些艺术家。——艺术的魔力，已经能把活泼的人，从神的铁掌下拖了出来，使他们走上活的路，这便是艺术从宗教下解放出来的原力了。

据此，我们又可以知道，艺术在文艺复兴之初，是同宗教分家之时。此后，维持人类感情的重责，便不得不由宗教家的手里，转移到艺术家的肩上了。

——同上，9页

……如果是真正的艺术品，无论他是“艺术的艺术”或“人生的艺术”，总可以直接影响到人们的精神深处。

——《我们要注意》，见《西湖论艺》（一），51页

红叶小鸟 纸本彩墨 69cm × 69cm 约 60 年代初 上海美术家协会藏

紫藤小鸟 纸本彩墨 35cm × 35cm 约 80 年代 马维建藏

艺术不比别种东西，它的入人之深，不分贤愚，只要是件真正的艺术作品，其力足以动一人者，也同样可以动千百万人而不已，如是，则艺术品之真假，极容易辨别。

——同上，54页

大家都承认，艺术家所以与普通人不同的地方，一方面自然因为他在于表现技术上有专门的修养，一方面尤其因为他有一颗艺术家的心，这心是：同情心比平常人来得特别热烈与深刻，意志力比平常人来得更果敢与坚强。

——《徒呼奈何是不行的》，见《西湖论艺》（一），59页

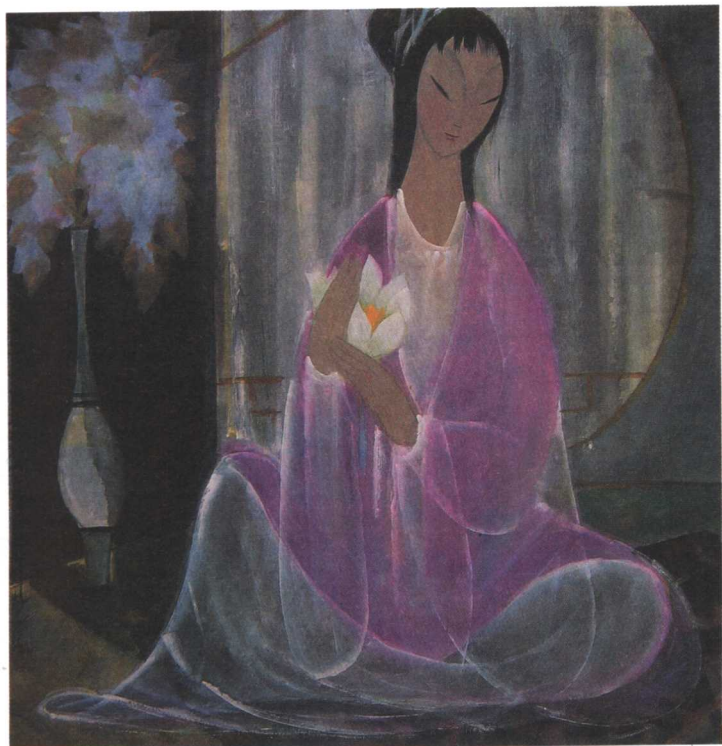
……艺术之原始，系人类情绪的一种冲动，以线形颜色或

伎乐 纸本彩墨 67cm × 67cm 约50年代末 上海中国画院藏

声音举动之配合以表现于外面。斯宾塞谓艺术之原始是游戏，游戏是人类情绪上的一种冲动，这倒还说得下去；若谓下等生物生命有许多力量消失于生命之维持和继续之中，人类却在此项要求之外，还有余力产生艺术。这种论调把人类与其他动物产生艺术的分别点，立论在剩余的时间上，且以此解释人类有产生艺术之可能，其他生物不能产生艺术，其理由很有可以读者讨论处。席勒谓鸟之歌唱，不独是一种欲求的呼叫，其他如各种动物中有艺术创造之能力者很多，果由剩余之时间而推论我们家中的家畜，其生活之力量全不费力，我们可否希望这类家畜将有艺术之创造。这是事实上绝对不可能的。

——《东西艺术之前途》，见《西湖论艺》（一），64页

莲花 纸本彩墨 60.5cm × 67cm 约60年代初 上海美术馆藏

人们怀疑科学发达后，与艺术发生不幸之绝大影响，根本怀疑理智与情感的冲突，其实事实上并没有这种现象。从历史上观察的结果，世界艺术之伟大与丰富时代，皆由理智与情绪相平衡而演进。原始时代艺术发达即工具进步时代。埃及、希腊艺术之伟大时代，皆理智与情绪相平衡时代。欧洲中古时代情绪方面部分的发达，超出于理性之外，艺术因衰落而消灭。文艺复兴时代之根本精神，简而言之，实是理性的伸展，以理性调和情绪而完成艺术上之伟大。直到近代古典派末流，以理性为中心，使艺术陷入衰败之地位，浪漫派又以狂热之情绪而调和之而开一代之作风。总之，艺术自身上之构成，一方面系情绪热烈的冲动，他方面又需要相当的形式而为表现或调和情绪的一种方法。形式的构成，不能不赖乎经验；经验之得来又全

果盘 纸本彩墨 67.5cm × 65cm 约60年代初 上海中国画院藏

赖理性上之回想。艺术能与时代之潮流变化而增进之，人类理性发达之后，宗教自身实根本破产。某时代附属于宗教之艺术，起而替代宗教，实是自然的一种倾向。蔡元培先生所论以美育代宗教说，实是一种事实。

——同上，65~66页

事实上，不特在革命时期需要艺术，随便在什么时代、什么区域，人类存在一天，艺术便需要一天，而且人类越是进化，越感觉到需要艺术更为迫切。这在明了各民族的文化状态，明了全人类的艺术创造者，是不待说的事实。

人类益进化，生活益复杂，情感方面需求表现的更多，渐渐地亦就脱离了一切应用的、游戏的目的。显然已经独立的现

论

艺 第一章

术

9

菊 纸本彩墨 66cm × 64cm 1964年 私人收藏