

追踪艺术家的人生之路

记录艺术史之珍贵影像

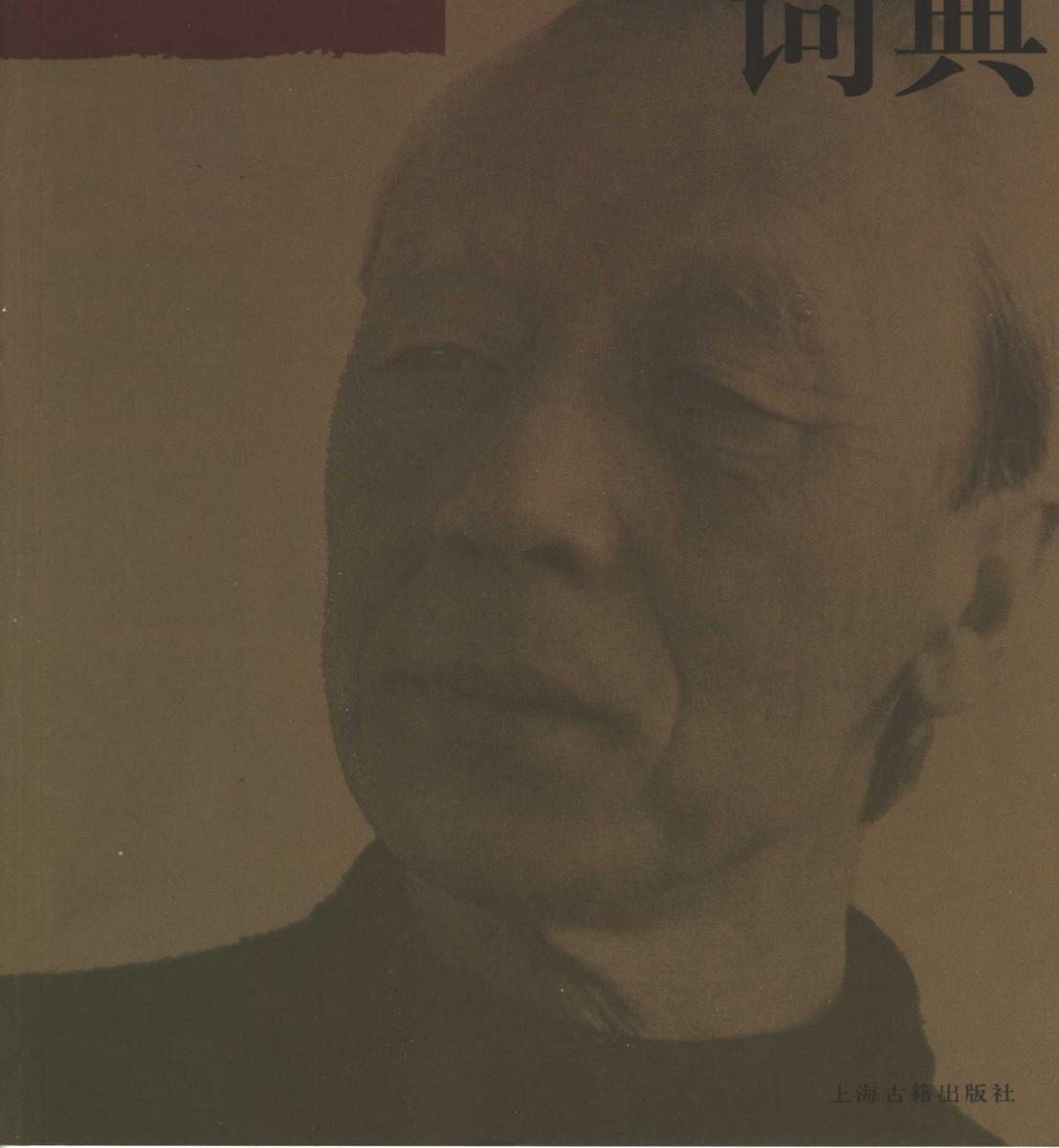
品赏魅力永存的经典作品

汇集最权威的艺术收藏信息

詹建俊 艺术大家个人词典系列

萧关鸿 徐锦江 主编

词典

上海古籍出版社

艺术大家个人词典系列

萧关鸿 徐锦江 主编

追踪艺术家的人生之路

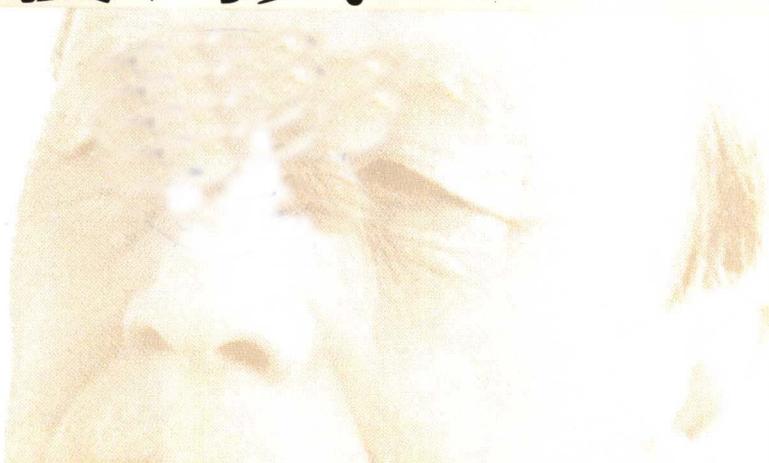
记录艺术史之珍贵影像

品赏魅力永存的经典作品

汇集最权威的艺术收藏信息

詹建俊词典

徐虹 编著

家庭 · 父亲 · 童年

□詹建俊身上有着满族的血脉，他的故乡在营口至丹东一线的“辽东半岛”上。那儿被当地人称为盖平角，詹建俊的老家就在盖平角詹家屯。他出生在沈阳，在他的心里，故乡就像天边的一块云彩，只有很模糊的印象，因为他懂事后一直在北平求学。记忆中的故乡是开阔的田野和起伏的山丘，他曾随哥哥去熊岳附近的望儿山玩，那里漫山遍野是开着花的苹果树。

□詹家在当地是有声望的家族，詹建俊的父亲詹恩轩兴趣广泛，爱好读书，虽然没有获得过功名，却也熟读儒家经典，所以被延聘为小学教师，村里人尊称他为“先生”。母亲没有上过学，但人巧手巧，做得一手好针线活。詹建俊是家里最小的一个孩子，但哥哥姐姐们竟先后得病离他而去。詹建俊记得比他大八岁的哥哥叫詹建英，就因为得了肺病，医治无效也夭折了。

□后来父亲娶了侧室，詹建俊称自己的母亲为“ne ne”（满族语），称这位额娘为“娘”，“娘”也很喜欢詹建俊，一家人和睦相处，其乐融融。詹建俊一直和父母亲住在一起，到他结婚后才独立居住，但每星期仍去探望老人们。詹建俊的父母亲是在“文化大革命”中去世的，两老去世后，詹建俊每周看望额娘，每月送去钱物，生病住院时去照顾她，直到额娘在八十年代去世。

□詹恩轩20多岁时离开老家到了沈阳，在张学良的部队中担任军需官，东北军解散后到北平开始经商，建国后一直是一名职员。1931年，詹建俊出生，以后随父母到了北平。父亲对文艺的兴趣给年幼的詹建俊很大影响。詹建俊在回老家读书时，从家里给父亲写信，

11岁时的詹建俊。摄于1942年。

总要在信纸上画上画，这使父亲很高兴。一年以后，詹建俊转到北平上学。这时他父亲已经在收集一些字画，家里常悬挂着齐白石、张大千和张伯英等名家的作品。父亲喜欢观赏书画，也常带詹建俊去看书法和绘画展览。在父亲的熏陶和启发下，詹建俊在传统文化的教养和趣味上有了很大的发展，这为他日后开阔艺术眼界和广泛吸取艺术资源，奠定了最初的良好基础。

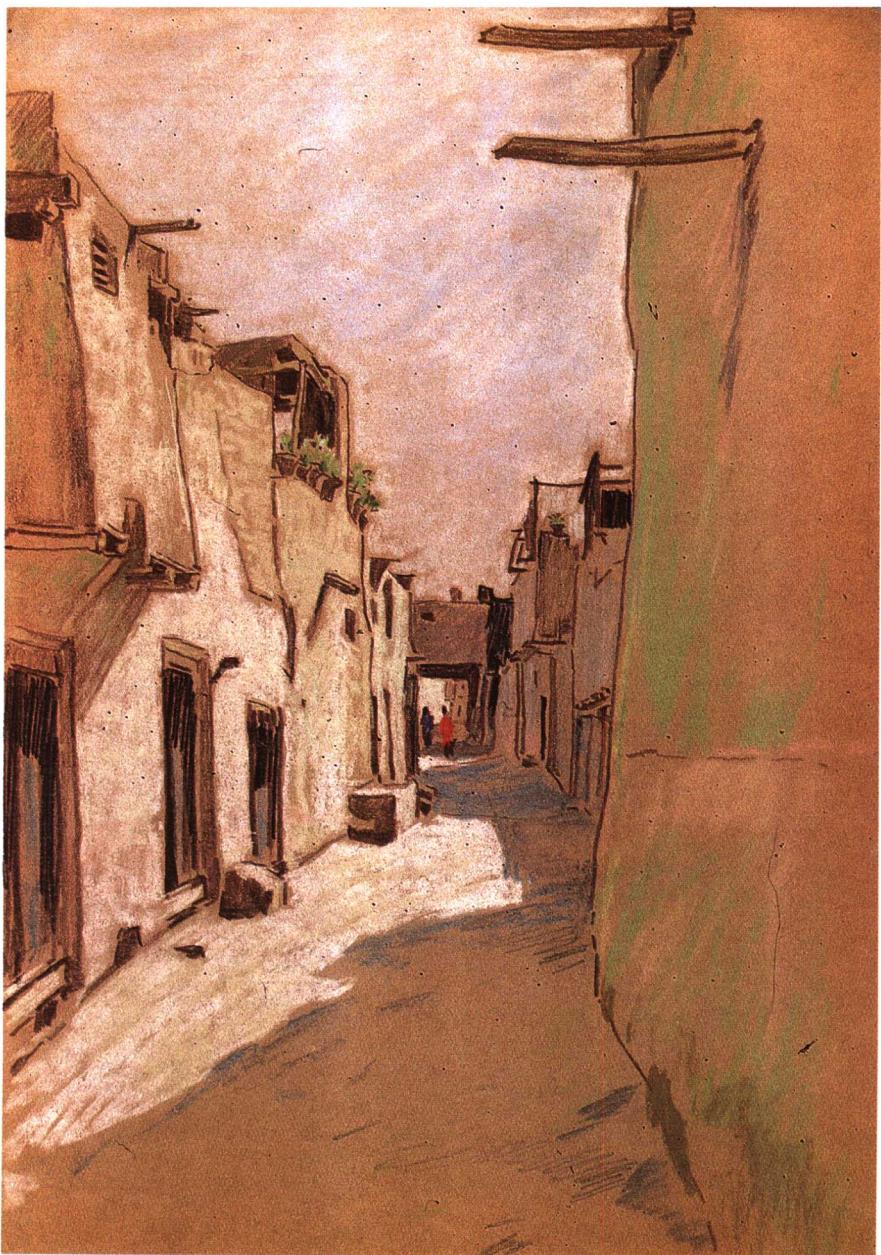
从涂鸦到“雪庐画社”学画

□詹建俊在家人的眼里是一个安静的乖孩子，脾气温顺随和，从不打架吵闹，不给家人惹麻烦，邻家小孩都喜欢和他一起玩耍。但他有个性，有自己的主意，谁惹恼了他也会闹情绪发脾气。家里人非常爱他，都由着他的兴趣和个性去发展。自从他爱上画画以后，凡是见过的图像，不论是父亲收藏的画作还是印刷品上的图画和照片，都成为他兴之所来随手涂鸦的参照物。父亲很高兴看到儿子对画画的兴趣愈来愈浓，决定送他去学画。

□刚到北平时，詹家住在西城和平门一带，搬了几次家后，就在平安里附近居住。与他们的胡同紧挨的一条胡同里，有一个“雪庐画社”，它由钟质夫、晏少翔等中国画家举办。钟质夫是一位满族画家，曾是“湖社”画会成员，北京古物陈列所国画研究室研究员，擅长花鸟画。晏少翔也是古物陈列所的画家，擅长人物画。画社举办国画讲习班，招收学中国画的学生。在画社授课的画家在当时的北平都颇有名气，如吴镜汀、季观之、王仙圃等人。学生们年龄不同，基础也不同，授课的先生都“面授机宜”，根据学生的兴趣和基础，按“花鸟”、“山水”和“人物”分别辅导。一般

13岁时期的詹建俊。摄于1944年。

小巷 色粉 1961年作于新疆 纸 42×30公分

这是在新疆的写生，在有底色的画纸上用色粉笔画就，阳光照耀部分用白粉提升调子，阴影和明暗交界线用深色线条画出。在裸露大块中性调子的底色上加上了一些绿和紫色，既丰富了色彩，又使画面在统一中富于变化。

15岁时期的詹建俊。摄于1946年。

雪庐画社 1938年成立于北平，1949年停止活动。发起人钟质夫、晏少翔。该社以研究国画，培养国画人才为宗旨，画社成员定期聚会，切磋画艺，交流创作心得，举办国画讲习班。建国后，钟质夫、晏少翔均往沈阳鲁迅美术学院任教。

先让学生临摹范画，然后根据学生的习作，从布局、章法、用笔、设色加以具体指点。老师有时候也挥笔示范。画社每周上课两次，每次一到两个小时，上完课，学生一般都拿着范画回家画。詹建俊的父亲觉得，儿子应该到那儿学习，于是，詹建俊正式成为“雪庐画社”国画讲习班的学员，当时他只有十一岁，正在上小学。

□在进“**雪庐画社**”之前，詹建俊没有正式学过绘画，他只是凭兴趣乱涂乱画，但也透露出

他的性格和兴趣上的倾向，他喜欢热情大胆和奔放自由的风格。虽然老先生让他临摹大量的工笔芭蕉仕女图，但他最佩服的是吴道子的人物画，认为吴道子的画神采飞扬，用笔遒劲有力。他也觉得任伯年的人物画好看，而后来在美院看到梁楷的泼墨大写意人物时，更由衷地喜欢上了这位画家的豪放简率的绘画风格。这些形式感很强的绘画给他留下深刻的印象。

□少年的詹建俊也和其他同龄人一样，爱看武侠、侦探小说，爱看电影，还时不时地引吭高歌。他的艺术才华就在这种氛围中发展。

报考国立北平艺专

□1945年，抗日战争胜利了。这时，詹建俊离开了“雪庐画社”，成为一名活跃的中学生，游泳、溜冰、打垒球是他喜爱的活动。他骑自行车的水平也很高，可以双手脱离车把，一边吹着口哨，一边飞快地在胡同中穿行。但最让同学和老师看重的是他的绘画才能，他常常为学校墙报画插图和题头。有时同学崇拜某位电影明星，求他

画一张偶像的肖像，年轻的基督教徒请他画张圣像，他都欣然命笔。

□他还顽皮地将老师和同学画成漫画，经常在上课时偷画，然后在同学们中传来传去。有一次他的把戏被老师发现，让他下课后到办公室听候发落。詹建俊怀着忐忑不安的心情来到老师的办公室，老师竟然说：“你给我画一张画吧。”

□詹建俊感到惊奇，但不敢怠慢，回家后画了一张有两只红色鹦鹉栖息在绿树枝上的中堂，送给老师。老师看后，很欣赏这幅色彩鲜

海风 油画 1978年 画布 83×78公分

这是以大海及海滨的树木为题材的风景画，作品的寓意主要集中在海风中坚韧不屈的树木，但显然，画家赞美的不仅有迎风屹立的树木，还有奔腾不息的大海、明澈温暖的阳光以及海边清澄的空气。注视她，我们仿佛可以感受到画家面对如此明朗、饱满、活力无穷的世界时的激昂与欢快。

艳水墨淋漓的画，对他的绘画才能大加鼓励。

□父亲得知这件事的经过后，没有责备他，反而很高兴地支持儿子报考国立北平艺专西画系。

□要报考北平艺专，必须能画素描石膏写生，这对只有粗浅水墨画基础的詹建俊来说是一个难题。雪庐画社的基本教学方式是师徒相授、临摹范本，不培养学生的写生能力。那时詹建俊还没有画过一张写生画。他对西画了解很少，只看到过日本印刷的印象派风格的日本画，他对那种风格并不喜欢，觉得画上形象模糊，不够逼真。直到几年后，他成为艺专学生时，才明白了其中奥妙。

□当时詹建俊十分喜欢徐悲鸿的画，买了徐悲鸿的画册，画册很大很精美，那是印刷在宣纸上的黑白的油画、素描及水墨。他也买了蒋兆和的画册，里面是画家最有名的描写北京市井人物的作品和《流民图》，同样也是黑白的。詹建俊还没有机会观看西画原作，但他已经被这些立体感和真实感强烈的新鲜绘画所吸引。

□中国社会在20世纪初发生了有史以来最剧烈的变化，20世纪初期开始的以西画写实技巧对“中国画”进行改革，也是中国新文化运动的组成部分。徐悲鸿是这一改革的倡导者之一，他在绘画创作和美术教学上的“身体力行”，为“中国画”的革新提供了最有说服力的范例，也成为中国美术界长期激烈争论的话题。詹建俊年轻时

不甚明白这些问题，但北平艺专是当时北方最好的美术学校，徐悲鸿是艺专校长，他和吴作人、蒋兆和等人都是名家，这是广为人知的。詹

背光人像 钢笔素描 1954年

回望 油画 1979年 画布 147×121公分 中国美术馆藏

长城的外在形式与丰富的文化内涵，成为中国画家热爱表现的主题。詹建俊的这幅长城图，具有十分新颖的视觉形式和开阔的文化视野，堪称这类题材中的力作。首先映入观众眼帘的是雄强的山脉，红黑两种颜色和水墨泼洒式的运笔，将山体表现得非常浑厚并充满气势。长城就在这山上，像一条闪光的铁轨逶迤向前。每一段和另一段相连的灰白色的烽火台，犹如火车铁轨之间的连接点，记录了中国社会发展的历程，也记载了中国历史千年的变故。近景描绘了一个烽火台，在天光和阴影中的墙体呈现着斑驳的灰白色，显现出历经沧桑的沉重感，仿佛在述说着无尽的历史故事。画中远去的长城，就像登临长城拾级而上的人，在高处蓦然回首，关山万里，长城一线，历历在目。

国立北平艺专 我国第一所国立美术专门学校，创办于1918年，称北平美术学校，设置绘画、图案两科。1923年，改名北平美术专门学校，设国画、西画、图案三系。建校之初，校址在西城京畿道，后迁往东城总布胡同。抗日战争时期，学校曾撤往大后方，迁至湖南沅陵，与杭州艺专合并为国立艺专。抗战胜利后，北平艺专与杭州艺专分开，北平艺专迁回北平，1946年恢复国立北平艺专建制。中国当代美术史上一些有名的艺术家曾经担任校长，如林风眠、滕固、吕凤子、陈之佛、潘天寿等，徐悲鸿更是两度出任校长。1950年，学校改名为中央美术学院。

詹建俊对这些画家和他们的作品十分崇拜，一心想进艺专学习。他觉得自己已经学过传统中国画，现在应该学习西洋画了。

□为了儿子的兴趣和前途，父亲找来一位国立艺专的毕业生，辅导詹建俊画石膏头像素描。这位毕业生是父亲友人的儿子，尽心竭力地教给詹建俊画素描的最基本方法，从如何使用木炭条开始，到如何观察对象，如何构图，勾大轮廓，分大的体面，找结构线，明暗关系……短短一个月时间，詹建俊专心致志，到他接连画出三张素描之后，考试日期也就到了。

□1948年夏天，**国立北平艺专**招生考试开始，考场设在东城校尉胡同艺专院内。素描考试分别在几个教室里进行，从天窗射下的光线使

“阿克利伯”石膏头像形成柔和的光影。詹建俊很有把握地画出轮廓，然后依照近一个月里学到的方法，努力在规定的时间内完成。监考的教师是徐悲鸿的门生戴泽，年轻的监考老师的气度，给詹建俊留下深刻印象。

□文化课考试在学校大礼堂“德邻堂”进行。抗日战争前北平艺专不在校尉胡同，校尉胡同校址在战时由日本军方使用。1946年艺专复校，校舍无着，在徐悲鸿奔走活动之后，由当时华北行政长官李宗仁批准拨给艺专作为校舍。为纪念李宗仁对艺专复原建校的支持，徐悲鸿将学校礼堂命名为“德邻堂”。

□在詹建俊记忆里，当年的“德邻堂”宽敞宁静，北平市的重要展览也在这里举行。考试的那天，礼堂里摆满一排排桌椅，监考老师来回巡视，几百个考生紧张而安静地低头答写试卷。试题以艺术常识为主，詹建俊大都有所了解，并不感到困难，但考场布置和气氛却使他紧张，那种严谨的学术氛围，使他终生难忘。

□艺专发榜那天，詹建俊一大早就骑上自行车，从西城赶到东城。他拐过胡同转角，就看到簇拥在校门口的大批考生。他放下自行车，挤进人群，屏住气息，在录取榜上寻找自己的名字。录取新生的名单是

薄暮 油画 1980年 画布 111.5×95公分

这幅画的构思来自作者在四川林区的体验。春天山林的薄暮，落日余辉给山林披上了一层柔和的蓝绿色轻纱，使高远深邃的山林显得朦胧而恬静，这种温柔蕴藉的情调，在詹建俊大量风景作品中并不多见。画家以稀薄的油彩画出森林的暗部，用细致的笔触勾描了白桦树枝干和树叶，使雄伟的山林透露出秀雅的气度。画面最下端的平地上，安排了几个白色的帐篷，不但起到均衡构图的作用，而且表现了山林中人的活动，缕缕炊烟则点明了景色的时间，并给人以情感上的慰藉。

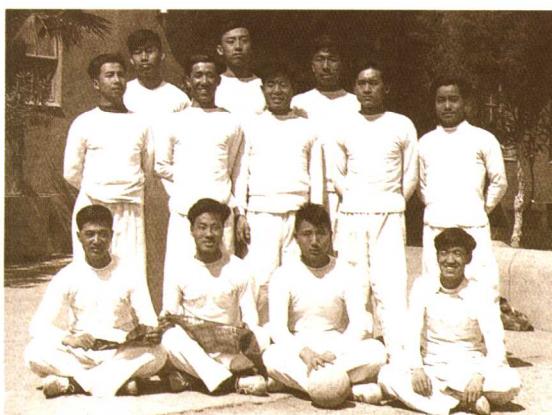

友人像 炭笔素描 1954年

按考试成绩依次排列的，在西画科的第三人，他看到了自己的名字——“詹建俊”！他以第三名的成绩进入国立北平艺专，这年他十七岁。

学院生活

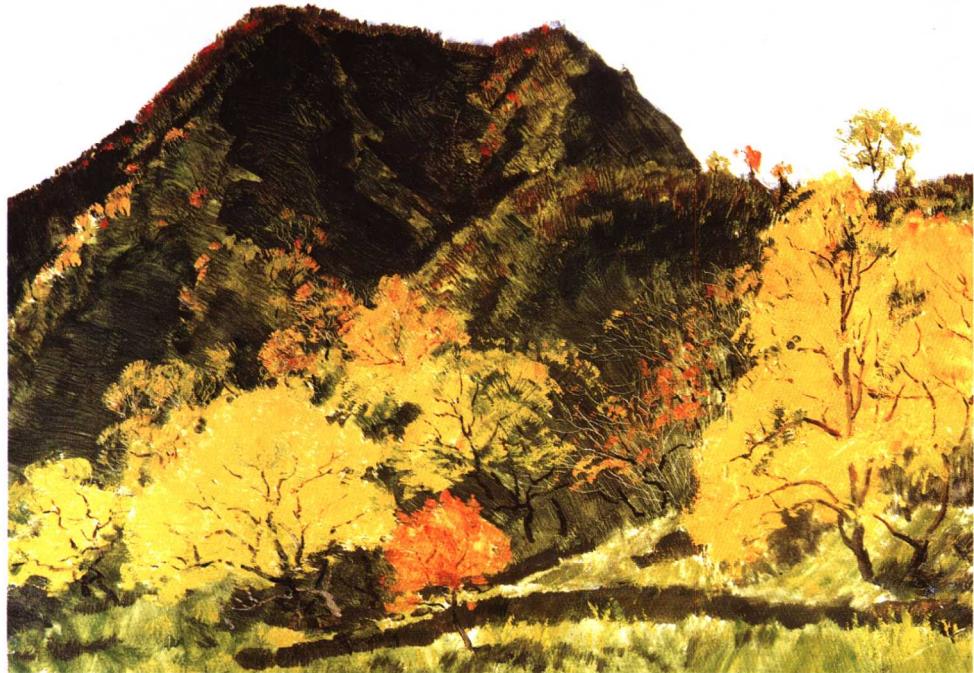
- 北平艺专是培养中国新一代美术家的摇篮。
- 詹建俊终于如愿以偿地考入了久负盛名的北平艺专，开始了正规的艺术学习生活。每天一清早，他骑自行车去学校，午饭后，常在学校操场和同学们一起打球，晚上回家。1950年以后，全体学生才一律在校住读。
- 詹建俊对学校的艺术气氛和生活环境很满意。五十年代初，新中国刚诞生时，一切都显得喜气洋洋。那时候，为了改善高等学校学

中央美院学生排球队员合影，后排中间最高者为詹建俊。摄于1952年。

生的营养，每日上午十点，在教室走廊里摆出大水桶，里面装着热豆浆，供他们下课时饮用。当时，整个社会提倡集体主义观念，为了加强学生的集体主义意识，学校操场上安装了大喇叭，他们在音乐声中做课间操，跳集体舞——大家手拉手，围成大圆圈，踏着节拍边唱边跳。这些集体舞也是他们每年参加“五一”、“十一”天安门广场联欢时所表演的节目。参加天安门广场的盛大集会，可是全中国青年学生的梦想。五十年代前期可以说是一个“舞蹈盛期”，学校内外经常举办舞会，学生会、青年团也把跳舞看作有益于集体精神的高尚文娱活动。

□最使詹建俊难忘的，是1953年毕业典礼之后的文艺晚会。苏联大马戏团在中国的成功演出，给北京大学生们留下了深刻印象，而中国杂技团的演出也让人难忘。绘画系的毕业生决定模仿苏联大马戏

秋谷 油画 1980年 画纸 54×72公分

这是画家在北京郊区所作的风景写生，但画上的景物已经按照形式的需要加以组织，这种写生过程中的主观艺术处理，使画面更显示出优美的抒情性。

团和中国杂技团的节目风格，来一场自己的“马戏”。消息传出，连中国杂技团的团长也来观看他们的演出。当时大礼堂外过厅的四壁上贴着学生演员画像，就像明星和“功勋演员”的大招贴。他们的节目应有尽有。节目开始，首先是身披红绶带的艾中信和夏同光两位教授作为艺术指导走在最前面，带着由学生组成的乐队和全体演员绕场一周。表演开始后，突然一个同学从大门外推出一辆手推车进入场中，车上装有一个铁笼，笼里是一头毛茸茸的黑熊，笼门打开，黑熊跃出，一个脚蹬马靴、衣着闪闪发亮的少女啪啪地挥动鞭子，驱赶黑熊绕场奔跑，使全场观众胆战心惊。人们想不到的是，这头熊其实是汪志杰同学扮演的——他们借来一个熊头的标本和许多毛皮，细心地缝制成完整的熊的躯体，包住汪志杰的全身，由于熊皮太大，于是又在熊肚子里塞了几个枕头，这下简直可以乱真了。

大学毕业联欢会演出藏族舞蹈，排练后与赵友萍在校园内合影。摄于1953年。

□节目中还有“耍坛子”、“飞刀子”、“走钢丝”、“耍火把”等，这些节目都糅和着美术专业学生的丰富想象力和创造力。如“耍坛子”中的坛子，是用纸从真坛子上翻制，再用鸡蛋清擦得光亮，看上去就像真的瓷坛；走钢丝的女生庞涛和葛维墨，一边走在悬空的粗草绳上，一边挥动着手中的花伞——实际上连着花伞的柄有一根观众看不见的铁丝。詹建俊也上场了，他和蔡亮、李宏仁扮演小丑，他们的滑稽表演，摹仿杂技丑角的动作，引来全场阵阵笑声……

□学校里有丰富的业余文艺、体育生活，詹建俊是学校的排球队员，经常参加学院和系里的排球比赛，课余参加文艺排练。他喜欢跳舞，就在那次毕业晚会上，他还和同学赵友萍装扮成一对藏民表演了藏族舞蹈。

□通过多种多样的文化接触，詹建俊的眼界开阔了，层出不穷的新

原野 油画 1981年 画纸 55×79公分

这是一幅写生画，是画家20世纪80年代初沿长江西行时所作，画的是夏季的原野。阳光下的原野，到处开着野花，远处一匹马悠闲地吃草。草坡上空是夏季的大块白云，翻卷着，使天空变幻出各种表情。画家将一种舒畅的心怀和跃动的激情结合一起，展现了北方夏季清旷明朗的景色。

鲜事物伴着每天的曙光降临，这使他怀着兴奋的心情去迎接学校的每一天。

艺术熏陶

□最使詹建俊入迷的是学校图书馆，这里有大量古今中外的书刊和画册，这是历任校长努力积累的成果。为能满足每一个考入艺专青年的求知需求，图书馆成了学校教学的重要环节。学院图书馆由学识渊博的常任侠教授担任馆长。

□詹建俊常常去图书馆，他开始阅读大量现代中国文学作品。他对“五四”以来的小说、散文和诗歌感兴趣，最欣赏的是鲁迅、巴金、老舍等人的作品，他们对中国社会精辟的分析，对中国人敏锐的洞察，以及深沉、幽默的描述，都使詹建俊感到心灵的震动，这些让他了解到现实生活的严峻和丰富多彩，激发起他的责任感，他开始对中国的社会和历史有所认识。詹建俊还十分喜爱老舍描写北京普通人民生活的作品，从语言到感情，都让他觉得十分亲近。

□到艺专后，詹建俊从一个单纯幼稚的少年逐渐变为成熟的青年。他开始正式接触西方文化艺术。虽然儿时看美国电影觉得十分新鲜有趣，但他对西方高雅严肃的艺术一直很生疏。现在，他阅读了不少西方经典小说，这些文学家对他影响很深，使他感受到人性深邃复杂的一面。

罗曼·罗兰（1866—1944）法国文学家。毕业于巴黎高等师范学校，1904至1912年，完成小说《约翰·克里斯托夫》，这部十卷长篇小说成为他的代表作，并被视为现代欧洲文学史上的重要作品，作品描写一位具有浓厚理想主义热情的钢琴家、作曲家为艺术理想和社会正义奋斗一生。1916年，罗曼·罗兰获1915年度诺贝尔文学奖。

□他最喜欢的欧洲文学作品是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯托夫》，这部小说所表现的对追求完美理想境界的执著以及充满浪漫热情的人生态度，都使詹建俊激动，小说中体现出来的英雄主义精神，非常符合詹建俊的个性。在同学中，他看上去显得沉静和内向，但内心深处却是时常涌动着理想的激情，这种藏在内心的浪漫和豪爽，在他以后的油画作品中渐渐形成以雄刚热情为特征的浪漫主义风格。

□对于艺术理论，詹建俊也十分重视，虽然当时直接谈美术创作的理论书籍很少，但有不少谈电影戏剧和文学创造的书籍，他便借来看。他读的最多的是俄罗斯作家和戏剧家所写的理论著作，其中有巴乌斯托夫斯基谈论文学创作的《金蔷薇》， he觉得这本书对人与自然和艺术的感情联系，平凡而隽永的美等许多问题提出了富于启发性的看法，而作家文笔的优美，典雅和流畅，也给了詹建俊很大的艺术享受。他非常喜欢这本书，几十年以来他一直保存着这本书，并时常怀着喜悦的心情去读它……

□就在这时候，詹建俊爱上了西方古典音乐。从西方民歌到古典歌

摇篮曲 油画 1983年 画布 80×100公分

这是一幅描绘边疆妇女日常生活的作品，画中的青年妇女温柔地看着孩子的表情和姿态，充满了母爱的温情。画家在油画的技法中揉入了水墨画的表现意韵，背景用大笔一挥而就，前景的人物四周留出的空白，就像空灵的水墨画一样自然，画中人物的用笔如同背景，自由而灵活，在涂得很薄的油画底子上用稀薄的颜料画出形体和衣纹。在色彩的选择上，也借鉴了传统中国画的用色习惯，具有中国画淡雅和抒情的情韵。