

中国 绘画 流派 与 大师 系列 丛书

海上画派

现代中国画的序幕

顾丞峰 主编 江 梅 著

 辽宁美术出版社

中国 绘画 流派 与 大师 系列 丛书

海上画派

现代中国画的序幕

顾丞峰 主编 江 梅 著

 辽宁美术出版社

中

国

绘

画

流

派

与

大

师

- 元代四大家
- 明代吴门画派
- 明代浙派
- 清代四僧
- 清代四王
- 扬州画派
- 海上画派
- 岭南画派
- 齐黄潘傅
- 徐悲鸿与林风眠

ISBN 7-5314-2941-1

9 787531 429418 >

ISBN 7-5314-2941-1/J. 195

定价: 26.00 元

中 国 绘 画 流 派 与 大 师 系 列 丛 书

海上画派

——现代中国画的序幕

顾丞峰 主编 江 梅 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

海上画派 / 江梅著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2002.5

(中国绘画流派与大师系列)

ISBN 7-5314-2941-1

I.海... II.江... III.中国画—画派—艺术评论
IV.J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002)第 015433 号

海 上 画 派

—— 现代中国画的序幕

- 出版发行 辽宁美术出版社
- 选题总策划 吴成槐
- 主 编 顾丞峰
- 责任编辑 刘巍巍
- 设计制作 王洪志
- 责任校对 王岩 亚迪 孙红
- 制版印刷 解放军 7212 工厂
- 开 本 大 32 开 889 毫米 × 1194 毫米
- 印 张 5
- 版 次 2002 年 5 月第 1 版
- 印 次 2002 年 5 月第 1 次印刷
- 印 数 1-3000 册
- 定 价 26.00 元

【海上画派】

006	序 言	
008	引 言	
014	第一章	大都会上海，自由繁荣的绘画市场
034	第二章	早期的海派绘画
048	第三章	兴盛前期的海上画派
109	第四章	兴盛后期的海上画派
152	结 束 语	
156	后 记	

■
目

录

在主编这套“中国绘画流派与大师系列”丛书之前,我曾经问过自己这样的问题:我所见过和读过的关于中国古代绘画的丛书可谓林林总总,难道我要做的,就为读书学史者再增加一个重复的品种吗?

答案是否定的,因为我的“野心”当然不只如此。

这并不是虚妄轻狂,作为一个学美术史出身的人,我看过很多的此类书,资料积累功夫深厚者有之,人云亦云者有之,但总觉得缺一些东西。在我看来,历史资料只是各种菜肴的原料,我们的史学家与文化传承者有如一个中餐厨师,端到桌面上的,应当是能令读者狼吞虎咽或细细品味的美味佳肴,至于这道菜是从名菜系所出还是出于自创那关系不大。

但要避免两种情况:一是菜的原料有问题,不卫生,来路不正,吃下去拉肚子,这是硬伤;另一种是像西餐那样,以生原料为主,原滋原

味，但我们的胃不习惯。我在这里丝毫没有贬低西餐的意思，其实好的西餐师也是讲究口味的。

好的艺术史家应当是一个优秀的中餐师。

比喻总有其蹩脚之处，撰写历史当然不能像厨师那样以就餐者的口味喜欢为标准，历史学家还原历史、阐释历史有时并不被许多人喜欢，但意义也许就呈现在争议之后的回味中。

古人云：“运乎其妙，在于一心”，那么我们这套书的撰写者们的“一心”体现在哪里呢？我想，首先要改变的是一种叙述方式，历史从某种意义上说是我们用来影响他人的故事——我越来越倾向将叙述历史看成一种讲故事(History)而非展示真实(Truth)，故事的“本来面目”依赖我们的阐释，如果能令听众在听的过程中或以后对现实和文化传统产生某些启迪和反思，那就是一个成功的叙述者(Narrator)。

受容量及性质所限，这套书不是严格的学术著作；我对撰写者的要求就是以个人方式调配、烹炒煎炸，只要能奉上一道色香味俱全的美餐。

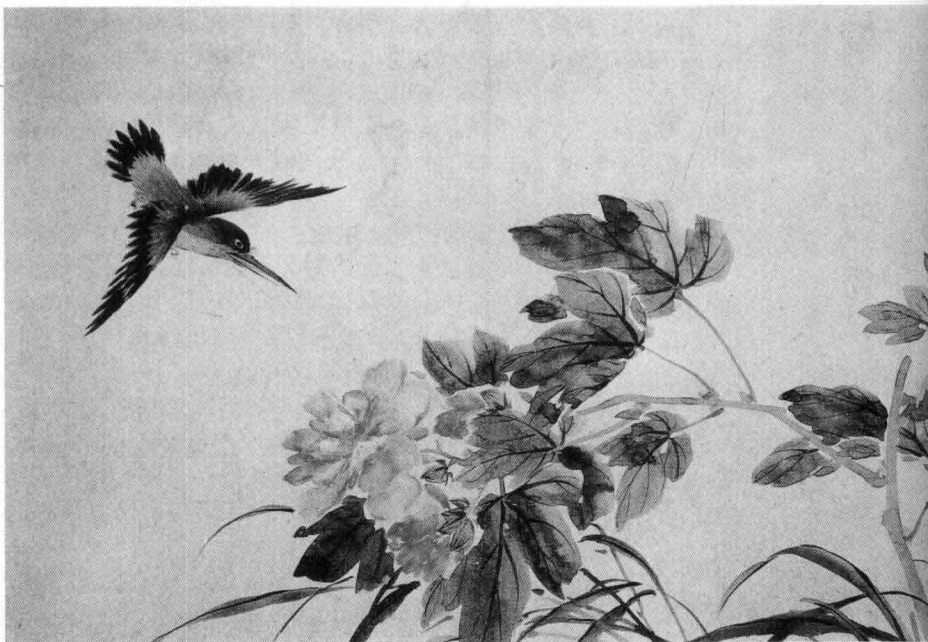
以“美餐”标准看，这套书还只是尝试着开了个头，而且每本书的完成度亦有不同，这是后话。

再说为何将本丛书定名曰“中国绘画流派与大师”，中国画历来流派众多，各流派最后都要归结到几位名震千古的大师那里，抓住了大师的线索，对中国绘画的演变的确有纲举目张之功，这是数百年来学人的经验总结；当然这与本文上面所说的“改变叙述方式”有所不符，这也是本丛书未能免俗之处，多少算一种遗憾吧。

有一点我作为主编可以问心无愧：这套丛书从选题、组稿到审稿到图片的质量把握乃至封面、版式的设计，本人都不畏其繁，事必躬亲，勉力为之，惟恐违衷。成书期间始终得到辽宁美术出版社刘巍巍女士的耐心而细致的配合，又觉幸甚；更重要的是与我合作的十位撰写者，他们中绝大多数年轻敏感，前程宽广，他们是这套丛书质量的最好保障。

隐约记得古希腊一位哲人说，历史是一道盛筵，每个赴宴者却各取所需。我们都是盛筵的攫取者，所不同的是我们攫取的是原料，生产出的是新的佳肴，从这个意义上说，我们既是贪婪的文化攫取者，也应是不懈的创造者。

2001年11月于普陀朱家尖

001 郑燮 兰竹石 图轴
178 × 102cm

“海上画派”是中国近代以来最为重要的绘画流派之一，兴起于19世纪中期，20世纪初达到鼎盛，之后，随着整体中国美术的发展变化，潮流的涌动更迭，它的影响虽不像勃兴时期那样覆盖全面，然就中国画领域而言，它所倡导的一种新的绘画审美观念与方式在相当长的时间内对画家们的创作仍具有益的启迪，甚至潜移默化地流诸于今天中国画家们的笔端。

“海上画派”的形成与发展和上海这座充满神秘与魅力的

003 费丹旭 红装赏雪图扇顶
16.3 × 52.6cm

画家出于各种原因纷纷被吸引到上海。在上海，他们逐渐适应了新的环境，不同程度地调整了自己的生活方式、绘画观念乃至绘画风格。虽然很多画家多多少少保留了原来的艺术传承，但是新的审美需求还是使他们的作品增添了许多新的色彩与内容。于是，在上海居住的画家们在艺术观念和风格上渐渐有了一些共性，这些共性与原先的主流绘画、正统派绘画产生了较大的分野，有主流而正统的人士看不惯这些他们眼里“恶俗”的绘画，斥之为“海派”。如北方画家张祖翼跋吴观岱作品时所写：“江南自海上开市以来，有所谓海派者，皆恶劣不可注目”，就是一种极端的攻击之词。所以，“海派”这个名词最初的时候不是像今天大家所普遍理解的那种有“海纳百川”、“兼容并蓄”之意的褒词，而是有着明显的贬抑色彩的。这点与西方现代艺术史上的印象派、野兽派初问世时的遭遇相似。当然，“海派”这个词实际上包含的内容更为广泛，不仅仅局限于绘画一种，它还包括文学艺术、社会生活、市井习俗、时尚流行等等各个方面。

从上海开埠，“海上画派”渐渐形成开始算起，主要的“海派”画

004 费丹旭 临王翬山水册之七
万树秋声图
25.2 × 34.4cm

家大概有二十位左右。形成期或称海派前期的有所谓“三熊”、“二任”，“三熊”即朱熊、张熊、任熊，“二任”即任熊与其胞弟任薰，此外王礼、朱偁、胡公寿也是这一时期的代表人物。鼎盛时期则前有赵之谦、任伯年、虚谷、蒲华、钱慧安、吴石仙、吴友如，后有吴昌硕、王震、倪田、程璋等。如果以更全面、开放的视角考察“海上画派”时期活动于上海地区的中国画家的创作面貌及其艺术生态环境的话，那么还有一种类型的画家也是不能忽略的，他们就是遵循传统绘画法则、追求传统绘画格调与意境的顾沅、杨伯润、吴滔、吴穀祥、陆恢等人，受时代影响，他们的复古画多少也沾染了些许新意。大部分“海派”画家来自紧邻上海的江、浙两地，其中又以浙籍画家居多，如海派巨匠赵之谦、任伯年、吴昌硕即为浙江人。

“海上画派”虽为近代以来中国重要的绘画流派，然而它并不像明清时期的“浙派”、“吴派”、“娄东派”、“虞山派”那样具有明显一致的风格特征，画家之间的关系大多亦是松散的，虽或为师徒或为友

005 朱熊 花卉册之一
洛浦仙裳图
27.9 × 31.3cm

朋，彼此间却并无成规限定，而是相互学习借鉴，互为影响。他们对艺术的追求更多的是适应现实的需要，创作出雅俗共赏的作品来满足上海新兴的市民阶层的审美趣味。为达到这一目的，他们突破成见束缚，大胆改革，在继承和发扬清中期“扬州画派”创新观念的基础上，广泛汲取传统民间艺术以及外来西方艺术的营养，创造出面貌多样、别具特色的“海派”绘画，在花鸟、蔬果、人物、山水等方面均取得显著的成绩，花鸟画领域则表现得尤为突出。

清末民初“海上画派”的崛起对于近代中国美术史来说是意味深长的，它所倡导的市民化、通俗化、职业化倾向改变了传统中国画的内涵，为传统中国画增添了新的理论和实践内容。传统中国画由此从清以来保守衰微的困境中突围出来，寻找到一条与以往主流精英式绘画不同的、贴近社会大众的发展道路。在以后的岁月中，随着社会的变迁，这条道路上的风景也在不断地发生变化，笔墨之间常常流泻着的是浮世的风云变幻、沧海桑田。

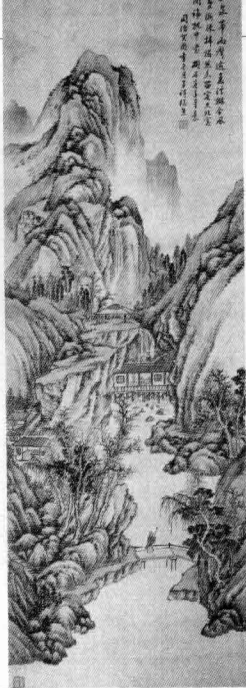

第一章 大都会上海，自由繁荣的绘画市场

006 朱熊 花卉册之五
黄花天竺图
27.9 × 31.3cm

007 张熊 北窗闲论图轴
152.5 × 51.5cm

上海虽然在元代就已立县，隶属松江府，但在后来的五百余年间发展速度并不算快。清康熙年间曾因海上解禁，设海关，海上贸易兴盛了一段时间。清人叶梦珠《阅世编》中记载了当时的繁荣景象：“货运贸易皆由吴淞江进舶黄浦，南北土产云集，城东门外舳舻相衔，帆樯比栉”。然而，市镇的规模、人口并未随之扩张，商人“货尽即归”，很少做永久居留，加之地处江海之津，虽交通灌溉便利，但台风、水灾、瘟疫、倭患等天灾人祸也常有。所以，总的说来，开埠以前的上海还只能被称为是长江下游、东南沿海地区的一个海滨港口城镇。

鸦片战争结束后，清政府被迫与西方列

008 张熊 花卉册之五
三秋竞秀图
31.8 × 48cm

强签订不平等条约《南京条约》。1843年上海被辟为对外通商口岸，各国列强纷纷在此设立享有治外法权的租界。外国资本于是大量流入上海，国内官僚、民商也开始相继进入上海，兴办银行、商行和工厂企业。五六十年代，太平天国起义浪潮席卷大江南北，战火持续几十年，国内的豪贵富商更是携带财富来列强控制的上海租界避难，进一步加速了上海城市资本的积聚。随着国内外金融资本的日益集中，上海的城市工商业得到迅速地发展，数十年间其新兴的繁华与富庶远远超过了同时期的扬州、苏州和杭州，不仅成为国内最大的商业经济中心，而且成为世界性的金融重镇，与纽约、伦敦、巴黎、东京并列为世界五大都市。

外来移民也是在这个时期大批进入上海，改变并丰富了上海原有的人口结构与社会构成。徐国桢在1933年出版的《上海生活》里谈到外地移民来上海的两大原因，即一为生活，一为享受。因而，上海对各色人等都具有吸引力。富商阶层可以投资获利；达官贵人可以享