

世纪广东艺术家

主编◎张东明 唐健

主编◎张东明 唐健

世纪广东美术家

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

世纪广东美术家 / 张东明, 唐健主编. — 广州: 南方日报出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5491-1338-5

I. ①世… II. ①张… ②唐… III. ①美术家—列传—广东省—1919~1978 IV.
①K825. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279855 号

SHIJI GUANGDONG MEISHUJIA 世纪广东美术家

主 编: 张东明 唐 健

出版发行: 南方日报出版社

地 址: 广州市广州大道中 289 号

出 版 人: 周洪威

责任编辑: 周山丹 陈盈璐

特约编辑: 孙茂勇

装帧设计: 肖晓文

责任技编: 王 兰

责任校对: 阮昌汉

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 24.5

字 数: 320 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版

印 次: 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

网址: <http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

百年薪火 世纪风范

谨以此书献给世纪广东美术家

《世纪广东美术家》编委会

封面题字：潘 鹤

主 任：张东明 唐 健

副 主 任：王义军 区广安

编 委：苏章耀 陈 志 周洪威

孙茂勇 周山丹 李平科

李 培 郭 珊 郑泽敏

陈盈璐

目录

第一章 美育先驱 / 6

林风眠：一卷20世纪艺术百科全书 / 8

郑锦：不喧不争拒投时好 求真求美终持清誉 / 28

第二章 但开风气 / 48

李铁夫：傲骨嶙嶙绝世俗 野逸旷达笔墨真 / 50

【二高一陈】：开创『国画革命』的一代宗师 / 66

第三章 守护与激活 / 84

方人定 黄般若：登高一呼国画新 / 86

第四章 新媒体与新业态 / 106

潘达微 何剑士：寓褒贬于毫端 诛奸邪于纸上 / 108

伍联德：十里洋场繁华梦 图像革命启明智 / 116

第五章 深刻人间 / 124

黄新波：丹心寸意画中诗 铁笔韵板逐梦人 / 126

古元 李桦：幸有尖刀记岁华 艰辛日月乐观花 / 144

第六章 现代性与地方色彩 / 162

关良：稚拙天真弥入味 简笔新韵皆妙趣 / 164

胡根天：托根云天超尘俗 归来艺圃共开荒 / 180

丁衍庸：从「东方马蒂斯」到「现代八大山人」 / 196

梁锡鸿 赵兽：恰似飞鸿踏雪泥 痴狂一梦野兽派 / 214

第七章 沥血丹青 / 232

符罗飞：沥血丹青挥虹彩 为民写生赤子魂 / 234

黄少强：一枝秃管衡身世 描写人间疾苦声 / 250

司徒乔：铁笔檀心锦绣肠 倾将热血入丹青 / 270

廖冰兄：皂白青红神犀妖镜 嬉笑怒骂苦口婆心 / 286

第八章 新的时代 新的大师 / 300

胡一川：丹心刻画英雄谱 苍龙走笔英雄魂 / 302

关山月 黎雄才：法度合应随时变 万里江山教我图 / 322

王肇民：百年一奇峰 丹青寂寞人 / 342

赖少其：剑胆琴心木石魂 铁笔江山入梦来 / 362

附录 热血丹青 世纪苦魂——李伟铭、蔡涛谈20世纪广东美术家的贡献 / 360

近代中国迎来了“数千年未有之大变局”，20世纪的中国画坛，出现了这样一群广东美术家，他们以艺术为栖身之所，焚膏继晷，寝馈其中。

把目光投向20世纪初中国“西学东渐”的思想前沿地——广东，我们看到了这样一群变革者、先驱者。美术教育方面，林风眠、郑锦等广东美术家扮演了现代美术教育先驱者的角色，国立北平艺专（中央美院前身）和杭州艺专（中国美院前身）的首任校长都是广东人；美术思想方面，无论是倡导新国画运动的“二高一陈”，还是鲁迅所倡导的新兴木刻运动中诸多来自广东的艺术家（古元、李桦、黄新波等），都以思想之光开启了中国美术百年变革的征程；艺术风格上，广东艺术家“折衷中西、融汇古今”，涌现了岭南画派以及诸多开宗立派式的人物……

“推倒雕琢的阿谀的贵族文学，建设平易的抒情的国民文学；推倒陈腐的铺张的古典文学，

建设新鲜的立诚的写实文学；推倒迂晦的艰涩的山林文学，建设明了的通俗的社会文学。”重读五四运动领袖陈独秀的《文学革命论》，我们似乎可以找到广东美术家所走过的思想历程：无论是高剑父抗战时期横砍竖劈的刚劲笔法，还是黄少强在艺术中的“谱家国哀愁，写人间疾苦”，抑或是司徒乔笔下对苦难人生“最真切的情绪”，无不在艺术中转向大众启蒙、关照底层民众的审美。而被英国牛津大学苏立文（Michael Sullivan）教授评价为“中国现代绘画真正的先驱者”的林风眠，最终在点线面的艺术表现中实现了对东西方艺术的通透理解和表达，创造出“在孤寂中有着热烈，在沉静中有着壮美”的“林风眠式表现主义风格”，浓缩了中国艺术家从传统走向现代的精神历程。

为了探寻这从历史深处传来的幽光。近年来，一批批国内外学者将目光投向了20世纪广东美术家。国际上，加拿大维多利亚大学郭适教授、美国普吉湾大学洪再新教授纷纷将研究目光投

向20世纪的广东画坛。而在广州本土，广州美院教授李伟铭等一批研究者近20年埋头于广东美术近现代研究，从美术史中打捞遗珠，零星的成果正拼接为完整的研究版图。

借助他们的成果，我们得以触摸这些远去的艺术大师，得以触碰他们百年来所经历的种种搅动与挣扎，感受他们走向现代主义的种种兴奋感，体味他们在艺术中绽放的人性温暖和关照。我们的撰写者，希望回到历史中追寻那些耐人寻味的细节，客观评价和呈现每一位艺术家，留住可信的史料，传递给读者。

贡布里希在他的艺术史经典著作《艺术的故事》中说，没有艺术，只有艺术家。回望20世纪这些创作了不朽杰作的艺术家，回首处只看到一个个寂寞丹青人，他们踽踽独行，以殉道般的精神将艺术与人生熔铸于一炉，于荒棘中辟出一条求真、求善、求美之路。我们希望回溯这一段段平凡又传奇的人生，讲述艺术的故事。

目录

第一章 美育先驱 / 6

林风眠：一卷20世纪艺术百科全书 / 8

郑锦：不喧不争拒投时好 求真求美终持清誉 / 28

第二章 但开风气 / 48

李铁夫：傲骨嶙嶙绝世俗 野逸旷达笔墨真 / 50

【二高一陈】：开创『国画革命』的一代宗师 / 66

第三章 守护与激活 / 84

方人定 黄般若：登高一呼国画新 / 86

第四章 新媒体与新业态 / 106

潘达微 何剑士：寓褒贬于毫端 诛奸邪于纸上 / 108

伍联德：十里洋场繁华梦 图像革命启明智 / 116

第五章 深刻人间 / 124

黄新波：丹心寸意画中诗 铁笔韵板逐梦人 / 126

古元 李桦：幸有尖刀记岁华 艰辛日月乐观花 / 144

第六章 现代性与地方色彩 / 162

关良：稚拙天真弥入味 简笔新韵皆妙趣 / 164

胡根天：托根云天超尘俗 归来艺圃共开荒 / 180

丁衍庸：从「东方马蒂斯」到「现代八大山人」 / 196

梁锡鸿 赵兽：恰似飞鸿踏雪泥 痴狂一梦野兽派 / 214

第七章 沥血丹青 / 232

符罗飞：沥血丹青挥虹彩 为民写生赤子魂 / 234

黄少强：一枝秃管衡身世 描写人间疾苦声 / 250

司徒乔：铁笔檀心锦绣肠 倾将热血入丹青 / 270

廖冰兄：皂白青红神犀妖镜 嬉笑怒骂苦口婆心 / 286

第八章 新的时代 新的大师 / 300

胡一川：丹心刻画英雄谱 苍龙走笔英雄魂 / 302

关山月 黎雄才：法度合应随时变 万里江山教我图 / 322

王肇民：百年一奇峰 丹青寂寞人 / 342

赖少其：剑胆琴心木石魂 铁笔江山入梦来 / 362

附录 热血丹青 世纪苦魂——李伟铭、蔡涛谈20世纪广东美术家的贡献 / 360

第一章
美育先驱

回首百年美术发展历程，来自广东的美术先驱不仅在个人艺术风格上领风气之先，不少更在美术教育方面担纲领军人物，如国立杭州艺专第一任校长林风眠、国立北平艺专第一任校长郑锦等。他们“兼容并包、学术自由”的思想，为现代中国美术教育奠基。

林风眠（1900—1991），广东梅县人，中国画家暨教育家，中国近现代美术的启蒙者之一。1919年，林风眠赴法留学，其间广泛接触西方现代主义艺术。1925年，林风眠回国，任国立北平艺专校长，后受蔡元培之邀赴杭州筹办国立杭州艺术专科学校，并担任首任校长。林风眠锐意革新艺术教育，倡导“新艺术运动”，主张“兼容并包、学术自由”的教育思想。

抗战爆发后，林风眠辞去校长职务，潜心作画。他试图通过西方现代主义艺术观念对现代中国画进行革新，创作出彩墨交融、构图新颖的新境界。“文革”结束后，林风眠移居香港继续创作，直至1991年在香港逝世。林风眠著有《东西艺术前途》《我们所希望的国画前途》，其代表作有《春晴》《江畔》《仕女》《山水》《静物》《宫女与花瓶图》等。

郑锦（1883—1959），广东香山人士。郑锦早年在日本留学，在东京美术学校攻读人体画科，并以作品《娉婷》入选日本级别最高的文部省美术展。郑锦画风深受日本影响，他擅画人物花鸟，尤喜古装仕女，风格精雅秀逸。郑锦对两宋院体的钻研也十分深入。

1915年，郑锦应国民政府教育部之邀回国，任故宫博物院副院长，推动文物开放走向民间。1917年，郑锦奉命筹办中国第一所国立美术学校——国立北平艺专，并被任命为首任校长。1924年，郑锦与晏阳初等人创办中华平民教育促进委员会，推行平民教育运动，亲身参与编订中国第一本专为农民而编写的识字课本《千字文》。郑锦晚年寓居澳门，专心绘事。

林風眠：

一卷20世纪艺术百科全书

20世纪上半叶，以文人画为代表的传统笔墨艺术日渐衰顿。此时的中国画坛，或师法外洋，“以西润中”，如徐悲鸿、刘海粟；或坚守本源，变法突破，如潘天寿、齐白石。其中有一位大师则以“熔铸中西，汇通文野”著称。他“不惜如哪吒童子般破解骨肉重构金身”（谢春彦语），自成一派，开一代画风。西方美术史研究权威苏立文曾专门撰文称赞他是“中国现代绘画的先驱者”，直言“他比同时代的任何中国艺术家都更了解西方艺术（尤其是后印象派艺术）”，“能够把西方美学内在化并与他对中国艺术的理解相融合……以创造新的绘画”。

他就是我国现代画坛一代巨匠，中国现代艺术教育的主要奠基人之一林风眠。

林风眠（1900—1991）出生于广东梅县，19岁赴欧游学，曾担任国立北京艺术专门学校（现中央美术学院）校长，也是国立艺术院（现中国美术学院）首任校长。他倡导“介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”的理念，先后培养了一大批享誉世界的艺术大家，如吴冠中、李可染、赵无极、朱德群、苏天赐、席德进等。

新文化运动的狂飙突进，抗战的滔天洪流，“文革”的牢狱之灾，远走香江的韬光晦迹，他都一一经历过。作为20世纪的同龄人，他见证了百年来民族文化所遭受的困厄与磨难、“中西融合”所历经的波折与流衍。他是中国现当代史上极少数不为时局所左右、一辈子不改理想初衷的艺术大师之一。观其一生来去浮沉，从“兼济天下”到“独善其身”，这其中既有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的弘毅之志，更蕴含着一种“时命或大缪，仲尼将奈何”的悲怆。

诚如中国美术学院院长许江所言，“林风眠是一卷世纪性的艺术百科全书”。从林风眠独特的个案中，“能看到百年知识分子艺术家的忠诚和激情，也能从他和时代的关系中去领会艺术家的责任，重新捡回那些被忽视的价值”。

命运开篇处的寒凉底色

1900年11月22日，林风眠出生于广东梅县阁公岭村一个石匠家庭。上中学时其绘画天分已让老师自愧弗如。傅雷曾说，他对艺术的追求正如他的祖父不论四时晴雨皆赤脚凿坚镌石之精神。用林风眠自己的话来说，一生“从未无故放下画笔”。

同乡挚友林文铮曾用“痛苦”一词来概括林风眠毕生创作的基调。林风眠的艺术具有一种“罕见的苦味”（许江语），发源于命运开篇一抹寒凉的底色——幼年时，母亲与人私奔未果，险被宗法私刑处死，后被卖到他乡，再无音讯。他因此大病一场，卧床半年，变得沉默寡言。

1919年底，林风眠赴法勤工俭学。在欧洲6年，林风眠游学于法、德，曾先后投师于法国第戎国立高等美术学院和巴黎国立高等美术学院柯罗蒙工作室。他喜欢到户外进行色彩写生和人体速写训练，同学李金发说他下笔“信手拈来皆成妙谛”。在第戎美术学院院长杨西斯“珍视本民族艺术遗产”的提点下，他花了大量时间去东方美术馆和陶瓷博物馆临摹。他与当时学院派眼中“欺世盗名”的塞尚、毕加索、马蒂斯甚为投缘，亦从叔本华的哲学、波德莱尔的诗歌等不同艺术门类中博采广撷，创作出了具有表现、抽象等现代艺术风格的《柏林之醉》《暴风雨后》等作品。

1924年5月，在法国斯特拉斯堡举行的中国美术展览会上，林风眠的作品引起轰动，尤其是高2米、长4.5米的油画巨作《摸索》。当时中国《艺术评论》的报道称，“全幅布满古今伟人”，从荷马、耶稣到托尔斯泰、歌德，“个个相貌不特毕肖而描绘其精神，品性人格皆隐露于笔底”，“皆有摸索奥秘之深意”。这幅笔法粗犷、写意，色调灰黑沉郁的作品，据说只用一天时间一气呵成，深得学界泰斗蔡元培的器重。

在艺坛初露锋芒之际，林风眠第一任德籍妻子罗达在分娩时染上产褥热去世，婴儿随之夭折。悲恸之余他写下“人生有情泪沾臆”的字句，亲手为罗达刻了一方墓碑。《令人赞赏的春天失去了她的香味》，被视为画家当时“心境”的写照——这幅画描绘一群燕子飞过雾中开花的梨树，恍如柔情一梦，蕴含着一种花落燕归的迷离的惆怅。

50多年后，劫后余生的林风眠于1979年赴法国举办画展，其间曾到巴黎郊