

民國風情

渡海前輩畫家—吳承硯 覃淑子

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by
WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

民國風·臺灣情：渡海前輩畫家吳承硯、單淑子 /
許美玲, 孫多慈撰文；王美雲執行編輯。 --
臺中市：臺灣美術館, 民104.07

面：公分

ISBN 978-986-04-5409-3 (平裝)

1. 美術 2. 作品集

902.33

104012721

民國風·台灣情—渡海前輩畫家吳承硯、單淑子

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze

指導單位 / 文化部
主辦單位 / 國立臺灣美術館
發行人 / 蕭宗煌
編輯委員 / 陳昭榮、蔡昭儀、林明賢
薛燕玲、林晉仲、郭芳杏、梁伯忠
黃麗華、劉木鎮、蔡雅純
主編 / 蔡昭儀
撰文 / 許美玲、孫多慈
執行編輯 / 王美雲
美術編輯 / 劉忠毅
翻譯 / 許恬瑛
出版單位 / 國立臺灣美術館
地址 / 40359 臺中市西區五權西路一段二號
電話 / 04-2372-3552
傳真 / 04-2372-1195
網址 / www.ntmofa.gov.tw
製版印刷 / 禾順彩色印刷製版股份有限公司
出版日期 / 中華民國104年7月
GPN / 1010401144
ISBN / 978-986-04-5409-3
定價 / 新台幣650
版權所有·翻印必究
作品版權及文章版權(如未特別提及作者名)為藝術家所有

Supervisor / Ministry of Culture
Organizer / National Taiwan Museum of Fine Arts
Publisher / Hsiao Tsung-Huang
Editorial Committee / Chao-Jung Chen, Chao-Yi Tsai, Ming-Hsien Lin
Yen-Ling Hsueh, Cahin-Chung Lin, Fang-Shing Kuo, Bor-Jong Liang,
Li-Hua Huang, Mu-Chun Liu, Ya-Chuen Tsai
Chief Editor / Chao-Yi Tsai
Writers / Mei-Lin Shiu, To-Tzu Snu
Executive Editor / Mei-Yun Wang
Executive Designer / Chung-yi Lio
Translator / Tien-Ying Hsu
Publisher / National Taiwan Museum of Fine Arts
Address / 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road, 40359, Taichung, Taiwan
TEL / +886-4-2372-3552
FAX / +886-4-2372-1195
Museum Website <http://www.ntmofa.gov.tw>
Printer / Her-Shuen Enterprise Co., Ltd
Publishing Date / July, 2015
GPN / 1010401144
ISBN / 978-986-04-5409-3
Price / NT\$ 650
2015 © National Taiwan Museum of Fine Arts
All rights reserved. Copyrights of the works and texts
(if not mentioned otherwise) are reserved by the artist.

目 錄
Contents

序 / 蕭宗煌 04

Foreword / Hsiao Tsung-Huang

專 文 Essays

民國風·台灣情—渡海前輩畫家吳承硯、單淑子 / 許美玲 07

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by
WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze / Shiu Mei-Lin

觀吳承硯畫展綴語 / 孫多慈 14

Thoughts on WU Chen-Yen's Exhibit Paintings / Sun To-Tzu

圖 版 Plates

一、民國水墨傳承 17

1. Classical Ink Painters in Republic Times

二、臺灣新水彩—從鹽水、華岡到淡水 27

2. Groundbreakers of Watercolors in Taiwan: From Yansui, Huagang to Tamsui

三、新古典寫實油畫—遊歷歐、美 63

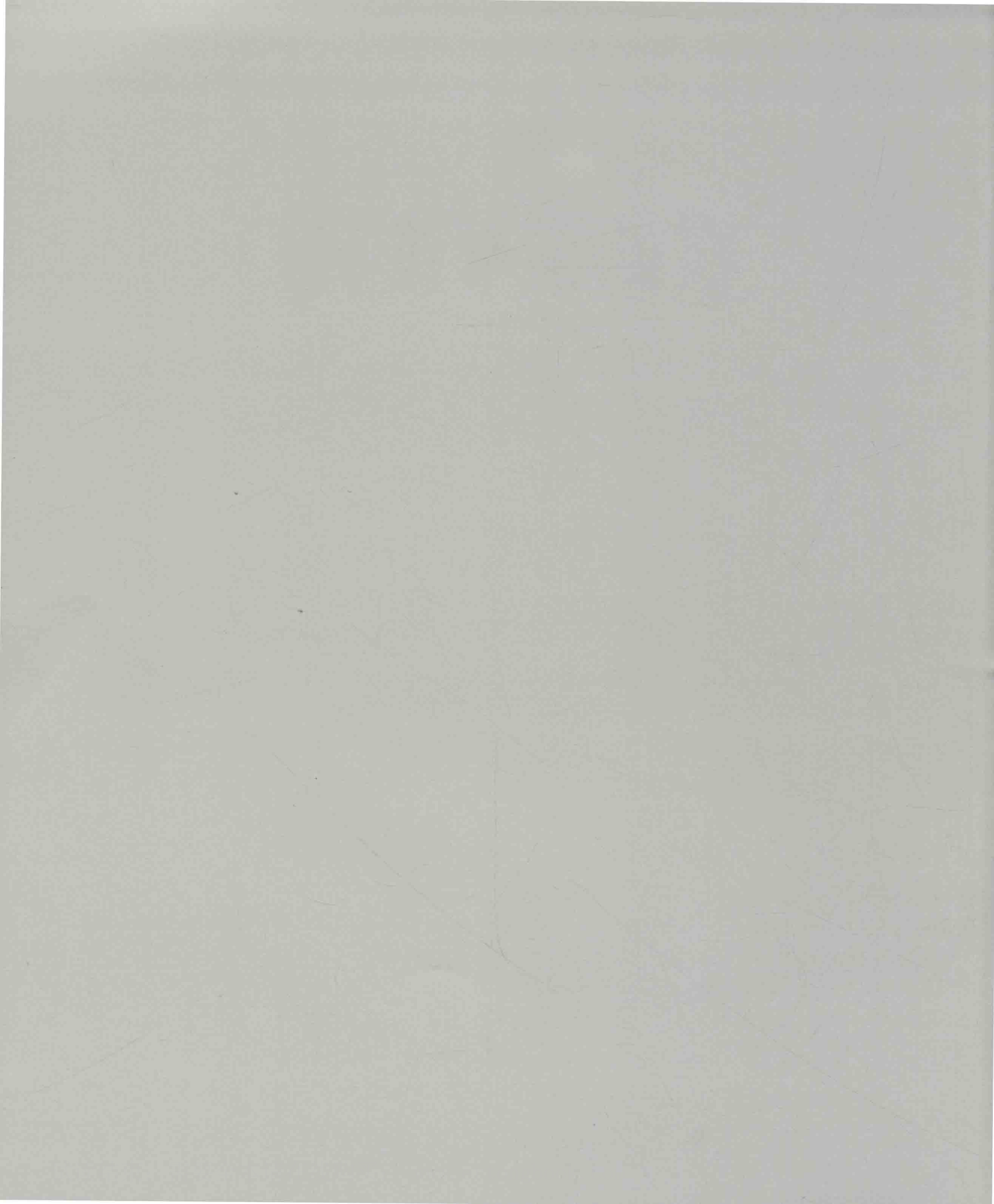
3. Neoclassical & Realistic Oil Painters: Traveling Through Europe and North America

年 表 Chronology 123

民國風台灣情

渡海前輩畫家—吳承硯 單淑子

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by
WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze

目 錄
Contents

序 / 蕭宗煌 04

Foreword / Hsiao Tsung-Huang

專 文 Essays

民國風·台灣情—渡海前輩畫家吳承硯、單淑子 / 許美玲 07

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by
WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze / Shiu Mei-Lin

觀吳承硯畫展綴語 / 孫多慈 14

Thoughts on WU Chen-Yen's Exhibit Paintings / Sun To-Tzu

圖 版 Plates

一、民國水墨傳承 17

1. Classical Ink Painters in Republic Times

二、臺灣新水彩—從鹽水、華岡到淡水 27

2. Groundbreakers of Watercolors in Taiwan: From Yansui, Huagang to Tamsui

三、新古典寫實油畫—遊歷歐、美 63

3. Neoclassical & Realistic Oil Painters: Traveling Through Europe and North America

年 表 Chronology 123

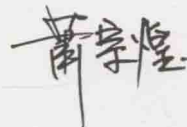
序

渡海前輩美術家吳承硯、單淑子伉儷皆畢業於中央大學藝術系，受教於藝術大師徐悲鴻、李劍晨、呂百斯先生等，受其啓迪，尤以悲鴻大師對他們的影響最是深遠。吳氏夫婦中央大學畢業後，1949年來臺，來臺後於臺南鹽水中學任教。1963年吳承硯受中國文化大學系主任孫多慈邀約至該校任教。吳氏夫婦自1945年結縭後相攜相守50餘載，悠遊藝術創作，相互切磋、相伴作畫，攜手創作〈畫侶〉、〈齊如山像〉……等，共築畫室「硯子居」，畫侶情深，可見一斑，堪為藝壇佳話。

生於江蘇江陰的吳承硯（1921-1999），父親吳麟若好詩文及文物收藏，幼年時即浸淫於古典文物、書畫，耳濡目染下，萌發其繪畫天分。中央大學藝術系求學期間，深受徐悲鴻先生提點。其後為厚實藝術創作，常觀摩於歐、美各博物館，並遊歷於臺灣、美國、歐洲大陸等地，從自然萬物汲取創作泉源與靈感，將生命的節奏與律動，匯集於筆端。學院派出身，受東方美學薰陶及西方藝術思潮激盪，孕育出他對各類媒材的運用能力，寫實功力精湛。水墨、書法、人物、風景及靜物皆深入精研，誠如孫多慈所言：「……吳先生善用色彩，運用寫實的手法，對自然現象的忠實描繪，不誇張，不吝藏，尤其是構圖的嚴謹，平穩這一點，頗受悲鴻先生在西畫方面的影響……。」由上可窺知吳承硯重視天人合一，人與自然和諧的宇宙觀，內化至其藝術生命中，開拓其創作視野與內涵，淬鍊出豐富多樣的藝術創作。

單淑子（1922-2012）生於安徽蕪湖，她與吳承硯猶如生命共同體，在藝術創作上攜手並進，互相引領。她的水墨創作以山水畫居多，在創作表現上，追隨悲鴻大師腳步，以造化為師，師法自然。如同吳承硯般，她執著於遊歷寫生及寫實創作，繪畫猶如她的生命符碼，她對藝術的多元探索，回應於水墨、靜物、風景及人物創作中，作品蘊含其對藝術的熱愛及對自然物象的深情投注，綻放出迷人的藝術丰采。

本展展出百餘件作品，以吳承硯的水墨、水彩及油畫為展覽主軸，兼及單淑子作品20餘件，以三主題呈現：一、民國水墨傳承；二、臺灣新水彩—從鹽水、華岡到淡水；三、新古典寫實油畫—遊歷歐、美。不論人物肖像畫、靜物或風景、水墨或書法、油畫或水彩，多元媒材與題材的靈活掌握，在在彰顯吳氏夫婦深厚的藝術涵養與造詣，及對藝術的探索與執著。本館期盼透過本展，向這對在藝壇卓有貢獻的前輩美術家致上最高的敬意，更期待觀賞者品味藝術家對自然萬物的深情凝視，探看作品傳達的創作意境及蘊藏的藝術風華。

國立臺灣美術館 館長

Foreword

Pioneering artists WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze, a couple, graduated from the Art Department of National Central University in China. They learned with and had been inspired by master artists XU Bei-Hong, LI Jian-Chen and LU Bai-Si. Xu particularly had a lasting influence on them. The couple moved to Taiwan in 1949 after graduating from NCU and started teaching at the Yensui High School in Tainan. In 1963, invited by head of the Fine Arts Department SUN Duo-Ci, WU Chen-Yen became a lecturer in the department. Wu and Shan kept their wedding vows well for more than 50 years since they married in 1945. Together they explored the world of art, and learned from each other as they made paintings together. Their joint creations include *Artist Couple and Qi Ru Shan*, and so on. They had even founded a painting studio called "Yan-Tze" together. It is obvious that the painter couple loved one another deeply. They were the artistic circle's fairy-tale-come-true.

WU Chen-Yen (1921-1999) was born in Jiangyin, Jiangsu. Because his father WU Lin-Ruo loved writing poetry and prose and collecting precious items, WU Chen-Yen was already widely exposed to classical literature, historical objects and Chinese calligraphy and painting when he was little. Influenced, he showed painting talent at a fairly young age. While studying in the Art Department of National Central University, Wu was much enlightened by his instructor XU Bei-Hong. To further his creative skills, he visited museums in Europe and North America extensively, and traveled through Taiwan, USA and the European continent. He drew references and inspirations from nature, and expressed the rhythm and power of life through his paint brush. An academically trained painter, he immersed in oriental aesthetics and western trends alike. This eventually transformed into WU Chen-Yen's great command of materials and impressive plein-air painting skills. He delved well into ink painting, calligraphy, portrait, landscape and still life. As SUN Duo-Ci noted, "Mr. Wu is an expert of colors. He takes a realistic approach to make faithful portrayals of nature. His works are neither exaggerating nor understated. His conscientious painting composition shows he is rather influenced by XU Bei-Hong's western style." It can be learned from Sun's words that WU Chen-Yen emphasized harmony between mankind and nature, and brought such a world view into his artistic vision to make fulfilling artworks.

SHAN Shu-Tze (1922-2012) was born in Wuhu, Anhui. Shan shared her artistic commonalities with her husband WU Chen-Yen, and walked her painter's path with him, side by side. Most of Shan's works are ink landscapes. She followed the footsteps of master artist XU Bei-Hong and learned from life and nature. Like Wu, she devoted herself to plein-air and realistic paintings. Painting to her is the code of life. Her extensive explorations of art are presented in her ink paintings, still lifes, landscapes and portraits. Shan's creations contain her passion for art and her affection towards nature. They fascinate people with their artistic charm.

More than a hundred works are displayed at this exhibition. WU Chen-Yen's ink paintings, watercolors and oils comprise the majority of them, in addition to 20-some artworks by Shan. They are presented by three themes: First, "Classical ink painters in republic times," second, "Groundbreakers of watercolors in Taiwan: From Yansui, Huagang to Tamsui," and third, "Neoclassical & realistic oil painters: Traveling through Europe and North America." Their portraits, still lifes, landscapes, ink paintings, calligraphy, oils and watercolors show a masterly command of mediums and subjects. Such is a reflection of the couple's solid knowledge and skills of art, and their desire to study art, even when they were already established painters. With this exhibition, we hope to express our uttermost reverence to this painter couple, who contributed immensely to the art community in their lives. We also hope viewers can feel the artists' affectionate gaze into nature, and appreciate the philosophical messages and artistic talent contained in their paintings.

Hsiao Tsung-Huang
Director, National Taiwan Museum of Fine Arts

專文 Essays

民國風·台灣情—渡海前輩畫家吳承硯、單淑子

許美玲 / 銘傳大學助理教授

摘要

1911年辛亥革命以來，中國的社會與環境發生變革，現代文化充滿過渡性與矛盾，面對西風東漸，民國美術具有傳統、現代與中西融合的發展特色，影響所及在臺灣也有了創新風格。

中央大學藝術系師資陣容堅強，徐悲鴻與呂斯百都是早年留學英、法的著名畫家，他們著力於藝術教育和繪畫創作，也為新一代中國藝術的開創與教育，做出卓越的貢獻，而吳承硯與單淑子就是其中的佼佼者。

吳承硯與單淑子師承徐悲鴻，先後於1945、1947年畢業於中央大學藝術系，1945年二人在徐悲鴻的證婚下於四川完婚，與費成武、張倩英都在中央大學藝術系接受徐悲鴻親自指導；相較於費成武與張倩英，享譽英國藝術界逾半世紀之久。吳承硯與單淑子於1949年移居臺灣鹽水，卻開啓民國美術在臺灣的新生命。

1949年在時代巨浪衝擊下，夫妻二人離開富裕的家庭，勇渡來臺，他們自基隆港靠岸後，輾轉從金瓜石到鹽水，經恩師薛人仰介紹，於鹽水中學任教，後來接受系主任孫多慈建議，吳承硯於文化大學美術系任教，單淑子在士林中學教授美術；二人傳承徐悲鴻嚴謹教學，由寫生入手，以水彩、油畫為主，捕捉大自然真實美感，成就其「一代畫侶」佳話。

承襲徐悲鴻遊歷作畫的腳步，吳承硯、單淑子經常往返歐、美著名博物館，於1974年接受香港中文大學邀請駐校創作之外，1978年也接受聖若望大學薛光前博士邀請，於美國聖若望大學舉辦畫展，同年接受比利時美術館邀請，在北京布魯塞爾展出；1981年到紐西蘭作畫展出，1986年則參加香港「當代中國繪畫特展」，至今香港中文大學、美國、加拿大等，仍保存許多吳承硯及單淑子的畫作。

1976年吳承硯水彩作品〈慈湖哀思〉等獲中華民國中山學術文藝創作獎—西畫類，1980年獲得中華民國畫學會第十八屆水彩畫金爵獎。2014年12月在華岡博物館舉行「吳承硯、單淑子渡海前輩畫家傳奇—畫家所學所畫所愛—吳大維、許美玲畫展」，是橫跨二十世紀一門三代藝術生命傳承。

關鍵詞：父親吳麟若與徐悲鴻 民國水墨傳承 臺灣新水彩 新古典寫實 一門三代藝術生命傳承

父親吳麟若與徐悲鴻

吳承硯父親吳鑑端（1892-1976）字麟若，江蘇江陰人，1924年考取民國第一名官費留美芝加哥醫學院，1927年獲得哥倫比亞大學教育碩士學位，隨即赴德、英、法……等國考察。同年即應東北大學張學良邀請，回國擔任體育系教授與系主任。吳麟若博學多才，舉辦過多次書畫展覽，書畫冊頁、工筆花鳥、人物寫真等，書畫底蘊豐厚；頗好戲曲、文物收藏，1933年以後在中央大學任教，與美術系系主任徐悲鴻成為莫逆之交（圖1）。當時中大的校長呂斯百、李劍晨，以及王繼遠、張眉孫等都是早年留學英、法的著名畫家。

當時國難孔亟，徐悲鴻與吳麟若二人輾轉四川客於重慶，悲鴻不僅憂國傷事，更藉著畫作將二人相知相惜，相顧不憚的盛情表露無疑（圖2-1、2-2）。戰爭結束後，徐悲鴻任教北京，吳麟若全家回鄉遷居於南京徐悲鴻的故居。

圖1：1944中央大學美術系全體師生合影於重慶沙坪壩，前排從左至右為傅抱石、徐悲鴻、黃顯之、陳之佛、許士騏、李瑞年、費成武、張倩英，後排中為吳承硯，後第三排右第二人為單淑子

圖2-1：徐悲鴻〈負傷之獅〉1938 水墨 110×109 cm

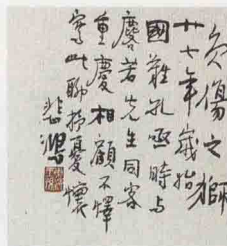

圖2-2：〈負傷之獅〉款識 廿七年歲始，國難孔亟，時與麟若先生，同客重慶，相顧同憚，寫此聊抒憂懷。悲鴻

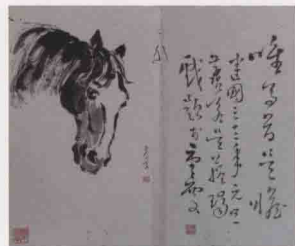

圖4：吳麟若〈馬〉1945 水墨

民國水墨傳承

作為教育家吳麟若的長子，家中豐厚的文物收藏，吳承硯長時間沉浸於中國古典文物、書畫，很早便顯露出繪畫天分。父親更延請私人家教，教授詩文，遍覽中國藝術史學珍藏。三〇年代前後，吳承硯與單淑子進入最頂尖的藝術學府－中央大學藝術學系。

徐悲鴻先生經常勸勉學生：「學習美術是很苦的差事，未經過磨練，無法完成宏大志向，最偉大的藝術家，都是屬於毅力最堅強的人。」徐悲鴻更題寫：「布衣暖、菜根香，詩書滋味長。」作為吳承硯、單淑子的座右銘（圖3）。

如同徐悲鴻水墨般，吳承硯筆下的飛禽走獸不但寫實逼真，也充滿人文情懷。事實上無論是徐悲鴻、吳麟若和吳承硯都畫馬（圖4、5、6），而馬是中國傳統繪畫的重要題材，唐代韓幹〈照夜白〉〈牧馬圖〉、宋代李公麟〈五馬圖〉以及清代郎世寧〈百駿圖〉……都是勾勒精準的工筆繪畫；而徐悲鴻（圖7）、吳麟若的水墨勾勒、渲染濃淡有致，都帶給吳承硯莫大的影響力。

吳承硯畫馬無論是靜態或動態，都精確描繪，將解剖、透視與比例等西畫技法，融合中國水墨氣韻，將馬匹俯仰向背、休憩奔馳……等體態刻畫入微，栩栩如生，除了得力於吳麟若的解剖學理之外，也傳承徐悲鴻水墨畫馬的新風格，至今吳承硯故居仍保留許多動物的骨骸與文物。

吳承硯水墨畫內容豐富、題材廣泛，除了畫馬之外，如〈牧童與牛〉（圖8）、〈舐犢情深〉（圖9）、〈雀鳥〉或〈雞〉空間虛實層次井然，深厚扎實的素描為底，再加上水墨渲染的表現，無論是題材或是筆意，都是徐氏風格的再現。徐悲鴻曾說過：「……最難畫的是牛的力，與貓的神，其餘都比較容易的。」（圖10）無論是溫馴厚實的水牛，或眼神炯炯的貓，吳承硯都畫過，〈牧童與牛〉圖中牛的形象精準、筆墨生動，而牧童純真笑容尤其引人入勝。

〈舐犢情深〉是根據他在臺南鹽水期間，對於鄉野村人與牛群生態觀察所得，筆法簡練流暢，水墨濃淡變化，表現自然的飛白對比，塑造強烈的視覺美感，並將母牛與小牛舐犢的情深表露無遺。

除了牛犢（圖11）外，吳承硯擅畫雀鳥，他崇尚自然、追求唯美，對於臺灣農村生活觀察入微，經常在鄉間樹叢發現群飛麻雀，瞬間記取風中飛舞麻雀、竹枝，畫下竹枝交錯影像，將印象光影表露無遺，如同田園詩文般餘韻無窮，圖中款識「雨後龍孫長 風前鳳尾搖 心虛根底固 指日定干霄」則帶給人激勵、奮發的感受，這些都來自於臺灣鄉村生活的體驗，而水墨作品〈竹雀〉（圖12）就是當時比利時邀請展覽的重要作品。

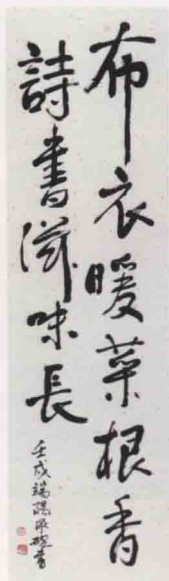

圖3：吳承硯 1982
書法 119×34 cm

圖5：徐悲鴻〈馬〉1938 水墨
52×65 cm

圖6：吳承硯〈雙馬〉1986
水墨 47×67 cm

圖7：徐悲鴻
〈雀鳥與竹子〉
1943 水墨

圖8：吳承硯〈牧童與牛〉
水墨 65×47 cm

圖9：吳承硯〈舐犢情深〉
1975 水墨

圖10：徐悲鴻〈牧童與牛〉1941 水墨

圖11：吳承硯〈初生之犢不畏虎〉
1975 水墨

單淑子於1946年受徐悲鴻推薦，為教育部公費留法考試第一名，她的水墨畫以山水(圖13、14)居多，追隨徐悲鴻師腳步，以造化為師，山水氣象萬千，畫面山巒堆疊婉轉，許多以密點敷彩，融合寫實功力與印象光影，更加烘托點景人物。

吳承硯、單淑子的水墨畫不僅內容豐富，題材也廣泛，包括有山水、人物、花鳥、畜獸等，深厚扎實的素描為底，加上水墨淋漓的表現，無論是題材或是筆意，都是徐悲鴻水墨風格的再現。

臺灣新水彩—從鹽水、華岡到淡水

吳承硯與單淑子師承徐悲鴻，先後於1945、1947年畢業於南京大學藝術系，1945年二人在徐悲鴻的證婚下於四川完婚(圖15)，與費成武、張倩英都在中央大學藝術系接受徐悲鴻親自指導；相較於費成武與張倩英，享譽英國藝術界逾半世紀之久。吳承硯與單淑子於1949年移居臺灣鹽水，卻開啓民國美術在臺灣的新生命。

吳承硯水彩變化多端，善用補色技巧，結構扎實除了師承徐悲鴻之外，也深受李劍晨英式水彩技巧的影響；李劍晨時任中大美術系系主任，他經常提醒吳承硯，以「繼承不能泥於古，創新不能離於源。」做為目標，大量提供歐美畫冊，作為學生分享討論，在當時物資缺乏的年代，帶給吳承硯、單淑子無限的溫情與勉勵。單淑子曾撰寫〈師恩難忘〉，作為迎接李劍晨首度來台賀文，師生三人經常往返，品茗、論畫，百歲高齡李劍晨也曾親作畫，祝賀吳承硯生日，成就藝壇美聞。

吳承硯與單淑子於1949年移居臺灣鹽水，開啓民國藝術的臺灣新生命。身為臺灣前輩畫家—吳承硯，喜歡親自遊歷記錄，觀察捕捉臺灣風土人情，一連串臺灣光復之後的寫生作品，無論是早期日式建築、鄉野風光，或是原生花卉(圖16-1~16-3)等，都引人入勝，發思古之幽情。

從鹽水到淡水，有鄉野的牛墟(圖17)、糖廠、嘉南平原的農田、慈湖(圖18)、水庫、東港(圖19)、日月潭、梨山之霧、溪頭、鹿港巷弄、有城市的總統府(圖20)、北門郵局、曹洞宗鐘樓(圖21)、南門古牆遺跡、淡水(圖22)、關渡、野柳，及陽明山(圖23)、文化大學四季草木，無一不是吳承硯、單淑子水彩與油畫的最佳主題，呈現濃郁臺灣鄉土人文風情。

除了親自遊歷紀錄臺灣鄉土風情之外，吳承硯臺灣新水彩作品風格獨特，善用色彩、運用寫實的手法、忠實描繪自然；對於畫材也別有選擇，無論水彩紙張、顏料及品質都特別要求；他習慣使用法國製的厚水彩紙，使用之前須經過浸水打溼步驟，由於紙質優良，浸潤著色後，色感飽和溫潤，作品格外出色。

「……藝術家是毋需多言，因為他的語言都在筆法的節奏、色彩的譜成、吳的韻律中表現淨盡了、承硯是屬於這型的畫家。承硯善用色彩、運用寫實的手法、對自然忠實描繪、不誇張、不吝藏、構圖嚴謹平穩、頗受悲鴻師的

圖12 吳承硯〈竹與雀〉
1985 水墨
70×30 cm

圖13 單淑子〈巖空谷迴〉1985 水墨
45×70 cm

圖14 單淑子〈山水〉
1985 水墨
45×37 cm

圖15：吳承硯
〈相看兩不厭〉
1985 水墨、書法
36×35、27×35 cm

圖16-1 吳承硯〈野薑花〉1990s
水彩 75×55 cm

圖16-2 單淑子〈芍藥〉1997
油畫 45.5×38 cm

圖16-3：單淑子〈玫瑰〉
1994 油畫
33×24 cm

圖17：吳承硯〈鹽水牛墟〉
1962 水彩 29×39 cm

圖18：吳承硯〈慈湖風光〉1980s
水彩 50×65 cm

圖19：單淑子〈東港〉
1995 油畫 31×41 cm

影響……永遠以自然為師、以寫實為主旨……」〔摘自孫多慈教授〈二十世紀下半中國油畫大師—吳承硯〉〕(圖24)

吳承硯、單淑子臺灣新水彩作品，不僅保有民國美術精湛技法，也賦予臺灣人文地景的新生命，創造新風格，是台灣美術史舉足輕重的畫家(圖25)。

除去臺灣風情之外，義大利威尼斯水鄉、聖馬可之夜、羅馬石坊、翡冷翠馬車、法國巴黎凱旋門、聖母院、新橋、塞納河、蒙馬特、凱旋門、倫敦艾佛鐵塔、荷蘭海邊……，也是吳承硯、單淑子臺灣新水彩的重要主題(圖26-31)。

新古典寫實—遊歷歐、美

吳承硯父親吳麟若於1924年第一名考取官費留美芝加哥大學醫學院，隨即赴德、英、法等國考察；吳承硯、單淑子早洞悉西方文化特質，對於當時所謂印象派或現代畫派絲毫不陌生。

在徐悲鴻嚴格的教導要求下(圖32)，吳承硯、單淑子更專精素描(圖33、34)與人體油畫，務必要精微通透，將徐氏自然主義、寫真精神發揮無遺，一系列人體素描(圖35)及油畫創作，堅實的素描(圖36)基礎，是奠定日後獨立繪畫養成的重要基石。

吳承硯、單淑子於1974年接受香港中文大學邀請駐校創作之外，1978年也接受薛光前博士邀請，於美國聖若望大學舉辦畫展，同年接受比利時美術館邀請，在比京布魯塞爾展出；1981年到紐西蘭作畫展出，1986年則參加香港「當代中國繪畫特展」，至今香港中文大學、美國、加拿大等，仍保存許多吳承硯及單淑子的畫作。

吳承硯、單淑子旅歐期間，經常到倫敦與費成武夫妻(圖37、38)見面，同為徐悲鴻中央大學學生，費成武夫婦對吳承硯、單淑子如同家人，共同起居、作畫、分享討論，更在費成武、張倩英陪同下，廣覽大英博物館、國家畫廊……等，對於龐貝古城濕壁畫驚嘆不已，這些館藏真跡都是他們探索西方繪畫最佳的導引與助力。

也許是承襲徐悲鴻遊歷做畫的影響，二人經常流連羅浮宮、奧賽、羅丹……等美術館，將米開郎基羅、羅丹雕塑人體的肌理、光線、陰影、線條等，先以淡線條捕捉概括，回畫室之後，再精緻細描塑造形體，在往返巴黎期間留下一系列豐富精彩的裸體畫稿，包括有素描、水彩和油畫(圖39)等。吳承硯、單淑子接受歐洲各大美術館視覺洗禮，如同奔放的火山，將滿懷憧憬感動，宣洩在畫布上，鋪陳1977年的〈畫侶〉(圖40)，將素描與油畫完美結合，不僅有新古典寫實的技巧，更具有東方浪漫長筆的寫意。

圖20：吳承硯〈總統府〉1973
水彩 40×56 cm

圖21：吳承硯〈曹洞宗鐘樓〉
1972 水彩 31×41 cm

圖22：吳承硯〈淡水〉1996
油畫 65×80 cm

圖24：吳承硯〈孫多慈像〉
1975 90×72 cm

圖23：單淑子〈草山行〉1981 水彩
31×41 cm

圖25：吳承硯〈鹽水港〉
水彩 臺灣數位典藏

圖26：吳承硯〈威尼斯〉1978
水彩 38×51 cm

圖27：吳承硯〈費成武住處〉
1987 水彩 49×75 cm

在旅荷期間，曾邂逅荷蘭新古典主義大師漢克哈勒曼特（Henk Helmantel），也為此寫下一訪問荷蘭藝術家哈勒曼特一文：哈勒、曼特之於吳承硯，猶如綠洲甘泉，表現聚焦光影荷蘭風格，在畫布上為寬廣明亮的空間，光線與色彩極致追求，不但精準描繪物象的真實，也融入豐富感情，是林布蘭畫風傳承，也是吳承硯新古典寫實的油畫風格（圖41）。

吳承硯曾言：「我在畫畫的態度上總是抱持認真的態度，每一幅畫對我都是新的挑戰，不喜歡沿用舊法公式似的套用。尤其重視作畫前的思考醞釀胸中，也力求構圖的精確與完整……。」這無非是來自於沙坪壩習畫經驗，當時徐悲鴻為了強化他的素描能力，曾嚴格要求反覆記憶物象的輪廓、質感、色彩……，當時抗戰物資缺乏，還請人特別製作四色油畫顏料與水彩畫紙供給使用，影響所及，吳承硯主張：「油畫的取材不宜複雜，以單色的素描為基礎，其次才是顏色；油畫的色彩應以單純三原色，調和油料與水分就能呈現濃淡乾溼的色澤與變化多端的筆觸。」

除了寫實精湛技法之外，吳承硯對於油畫題材也情有獨鍾，許多是父親的古董文物，自己也遂心收藏，買下來不久就呈現在作品當中，表現出豐富個人色彩。除了珍玩古物之外，還有家中古色古香的供桌、精雕細琢木石，青花門彩的瓷瓶等，雖是西畫的技法布局，卻也洋溢著中國傳統浪漫典雅氣息（圖42）。

單淑子與吳承硯新古典靜物（圖43、44），畫布寬廣明亮的空間，光線與色彩極致追求，表現聚焦光影的寫實風格，不但精準描繪物象，也融入豐富的感情。畫布中晶瑩的蔬果、鮮活螃蟹、純白的鮮蛋、沈甸甸的瓶罐，襯托著質樸的檯布，保留許多淡線的初稿痕跡，線條纖細精緻，隨意勾勒光影線條，都是細心呵護下，筆筆深情營造，無疑是西方印象再現。

1963年吳承硯教授由美術系主任孫多慈建議，應中國文化大學創辦人張其昀邀請，任教美術系，定居於風光明媚的華岡（圖45），於1990年（七十歲時）自中國文化大學美術系退休，遷居到關渡硯子居（圖46），於1999年往生。單淑子於2012年與世長辭，兩位畫家存世作品，除了美、加等地之外，大都保留在硯子居畫室，是臺灣近代畫史重要參考文獻。

一門三代藝術生命傳承

2014年12月在華岡博物館舉行「吳承硯、單淑子畫家所學所畫所愛－吳大維、許美玲畫展」，同時展示吳麟若的作品，還是第一次在臺展出，這是橫跨二十世紀一門三代藝術生命傳承。自二十世紀前期大陸的中央大學到1949年之後的臺灣中國文化大學，吳承硯、單淑子不僅傳承民國美術－傳統現代與中西融合的特色，也賦予民國美術在臺灣的創新風格，締造了吳承硯、單淑子、吳大維與許美玲一門三代藝術生命傳承（圖47）。

圖28：吳承硯〈羅馬石坊〉1978
水彩 57×77 cm

圖29：吳承硯〈凱旋門〉1980
水彩 76×92 cm

圖30：單淑子〈賽因河〉
1989 油畫
40.5×32 cm

圖31：吳承硯〈荷蘭〉1987
油畫 38×45 cm

圖32：徐悲鴻〈人體〉
素描

圖33：單淑子〈自畫像〉
1944 素描
27×21 cm

圖34：吳承硯〈自畫像〉
1945 素描
27×21 cm

圖35：吳承硯〈人體〉1946
素描 50×66 cm

圖36：吳承硯〈大維像〉
1952 素描
33×25 cm

圖37：吳承硯、單淑子拜訪費成武夫婦

圖38：吳承硯拜訪倫敦費成武夫婦

圖39：吳承硯〈人體〉
1975 油畫
80×60 cm

圖40：吳承硯〈畫侶〉
1977 油畫
100×80 cm

圖41：吳承硯〈芍藥〉
1997 油畫
72.5×60 cm

圖42：吳承硯〈淑子在家中〉
1987 油畫 72×91 cm
臺北市立美術館典藏

圖43：吳承硯〈有蔥的靜物〉
1991 油畫 53×65 cm

圖44：單淑子〈南瓜〉1992
油畫 31.5×41 cm

圖45：華岡故居

圖46：關渡硯子居

圖47：吳大維、許美玲與李既鳴(孫多慈外孫女)、張晨(張安治兒子，中國國家畫院)

參考書籍

- 吳承硯：《悲鴻師鎖憶》，臺北，世界文物出版社，1973
- 吳承硯：《感懷徐悲鴻老師》，臺北中外雜誌社第39卷第4期（1973），頁133
- 吳承硯：《以平常心來畫畫》，臺北，中國文化大學，1973
- 吳承硯：《關於我的畫》，臺北，中國文化大學，1973
- 吳承硯：《荷蘭畫家哈勒曼特訪稿》，臺北，中國文化大學，1973
- 吳承硯：《吳承硯畫集》，臺北，中山學術文化基金會，1973
- 英 邁克爾·蘇利文：《20世紀中國藝術與藝術家》（Art and Artists of Twentieth-Century China Michael Sullivan），陳節和、錢尚南譯，上海人民出版社，2013
- 李鑄晉、萬青力：《中國現代繪畫史》，臺北，石頭出版社，1998年2月
- 黃才郎：《吳承硯紀念畫展》，臺北，臺北市立美術館，民國91年7月
- 陳明湘：《吳承硯教授紀念畫展》，臺北，中國文化大學華岡博物館，民國92年7月
- 廖靜文：《徐悲鴻一生》，人民青年出版社，1982
- 徐伯陽：《徐悲鴻藝術文集》，臺北，藝術家出版社，1987
- 吳承硯：《吳承硯水彩畫集》，臺北，中國文化大學，1973

Republic Art Style & Love for Taiwan: Master Works by WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze

SHIU Mei-Lin

Abstract

Classical Ink Painters in Republic Times

The eldest son of renowned educator WU Lin-Ruo, WU Chen-Yen was exposed to his father's large collections, including historical objects and Chinese calligraphy works and paintings as a child. Therefore he already expressed his talent in painting at an early age.

Like XU Bei-Hong, WU Chen-Yen portrayed animals and birds in a highly realistic way, all with a romantic humanist sentiment. In fact, XU Bei-Hong, WU Lin-Ruo and WU Chen-Yen were all good at painting horses, an important subject in traditional Chinese painting. Such examples include the famous *Night-Shining White* and *Herding Horse* by HAN Gan of the Tang Dynasty, *Five Horses* by LI Gong-Lin of the Song Dynasty, and *A Hundred Horses* by LANG Shi-Ning of the Qing Dynasty. They are all fine "Gong Bi" works. XU Bei-Hong's and WU Lin-Ruo's masterly ink and wash painting skills have had profound influence on WU Chen-Yen.

Endorsed by XU Bei-Hong, SHAN Shu-Tze won the Ministry of Education's scholarship to study in France as the best student of the year in 1946. Most of her ink paintings are about mountains and waters. Following Xu's footsteps, she drew inspirations from the nature. Her landscapes are majestic, refined and expansive. Her works are featured by fine little dots accentuated by spreads of colors — a combination of Realistic descriptions and Impressionist light and shades. This makes her subject matters more impressive to viewers.

The ink paintings by WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze are rich in content. They cover a wide range of topics. One can find scenes of the nature, selected human figures, and flowers, birds and animals in their works. The couple bases their creations on solid sketching skills, and adds well-expressed ink and wash to them. Moreover, the works by WU and SHAN deeply reflect XU Bei-Hong's styles, both in terms of the subject matters and painting methods.

Groundbreakers of Watercolors in Taiwan: From Yansui, Huagang to Tamsui

Quietly, WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze moved to Yansui, Taiwan in 1949. There they wrote a new chapter for Taiwanese art in republic times. Wu's watercolors are highly diverse. He was an expert in complementary colors, and his painting structures are rather solid. Other than XU Bei-Hong's styles, LI Chien-Chen's British watercolor techniques are influential to Wu. A predecessor of Taiwanese art, WU Chen-Yen enjoyed travelling around the island and painting about the beautiful scenes he saw. His plein-air paintings made after the Japanese Rule, such as the ones about early Japanese buildings, idyllic scenes and native flowers, reminds one of the nostalgic past.

From Yansui to Tamsui, WU Chen-Yen had depicted countryside subjects like buffalo markets, sugar factories, rice paddies and the reservoir of the Jianan Plain, the Sun Moon Lake, the fogs of Lishan, Xitou, and the lanes and allies in Lugang. He had also portrayed the Presidential Office, Beimen Post Office, the remains of old Nanmen walls, scenes of Tamsui, Guandu, Yeliu and Yangmingshan, and the seasonal plants in the Chinese Culture University. In all, WU's works highlight the culture and people of Taiwan. The couple's new Taiwanese watercolors retain the fine skills of republic art while instilling new energy into the country's landscapes. They hold a crucial position in the development of modern Chinese painting.

Other than things that show the charm of Taiwan, Venice the city on the water, a night on St. Mark's Square, stone mills in Rome, horse carriages in Florence, and the Arch of Triumph in Paris are important subject matters of the new Taiwan watercolors by WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze.

Neoclassical & Realistic Oil Painters: Traveling through Europe and North America

As soon as he won the government scholarship as the top student to study in the Pritzker School of Medicine, University of Chicago in 1924, WU Chen-Yen's father, WU Lin-Ruo, took a trip to Germany, Great Britain and France to learn about Europe. Under his father's influence, WU Chen-Yen was deeply familiar with the Western culture. He never felt that Impressionism or Modernism was something foreign to him, and so did SHAN Shu-Tze who lived abroad with her parents in early years.

Instructed by XU Bei-Hong, WU and SHAN gradually developed their expertise in sketching and body oil painting. In fine detail, the two expressed Xu's Naturalist and Realistic ideals to the full. Eventually they completed a series of body sketches and oil paintings, and based their independent painting careers on solid sketching skills.

WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze were frequenters of famous museums in Europe and North America. Inspired by Dutch painters such as Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Jan Vermeer and Vincent van Gogh, they had created various neo-classical Realistic oil paintings. The couple was not only invited by the Chinese University of Hong Kong to be its resident artists in 1974, but also held a joint exhibition at the St. John's University in the United States as invited by XUE Guang-Qian in 1978. In the same year, they were invited by a fine arts museum in Brussels, Belgium to display works. In 1981, the couple was invited again to make and display paintings in New Zealand. They participated in the Hong Kong Modern Chinese Painting Exhibition in 1986, too. Today, a substantial number of works by WU Chen-Yen and SHAN Shu-Tze are preserved by North American institutions in addition to the Chinese University of Hong Kong.

觀吳承硯畫展綴語

文 / 孫多慈

早在張曉峰先生創辦中國文化學院的第三年，吳承硯、善淑子賢伉儷便由南部北上，在文化學院藝術系擔任教席，曉峰師十年有成（華岡如今已由一片荒山而成巒舍巍峨的國際水準的最高學府），吳先生也默默地在華岡學員中耕耘了十年。藝術家是無須多說話的，因為他的語言都在筆法的節奏，色彩的譜成，無聲的韻律中表現淨盡了。吳先生卻是屬於這一型的畫家。

他的畫不論誰一眼望去，便會被那鮮明華麗又柔媚的色彩所吸引而駐足觀賞。這說明吳先生善用色彩，運用寫實的手法，對自然現象的忠實描繪，不誇張，不吝藏，尤其是構圖的嚴謹，平穩這一點，頗受悲鴻先生在西化方面的影響，但我們卻可發現悲鴻師的油畫作品，在色彩方面是比較收斂的，運筆則力多於柔，造型方面則樸拙多於纖巧，雖然寫實的步伐是一致的。

吳先生因整日整年埋首作畫不息，在技巧方面已臻圓熟，由他的作品中我們可以看出他是憑感覺作畫，以冷靜客觀的態度來觀察自然，描繪自然，更付之以自身的生命。因此他畫雖是自然的再現，但卻更美化了。

吳先生這一次所展出的作品共計八十多幅—人物、靜物、風景平分秋色，吳先生是以擅長油畫肖像聞名，而且也樂為人寫肖像，如十號〈白石老人〉肖像一幅以簡潔的筆法與色彩，繪出老人遺世獨立的神態，據吳夫人云：此幅乃僅以一攝影照片作參考，卻具有寫生的效果，實非易易。連雅堂肖像亦然。

〈悲鴻師〉一幅，手法則略嫌瑣碎，尤其是面部陰影，也許是因為取材於照關的關係吧。五號〈大維〉乃寫其愛子，用筆天衣無縫，一氣呵成，色彩亦渾厚沉著，可稱傑作。此幅為對人寫生，究竟與照片不同。廿二號〈風景〉兼有後期印象派馬奈與英國十九世紀畫家，孔士泰堡之作風，廿三號〈秋院〉秋色絢爛，有印象派蒙奈之色調，兩幅色彩雖異，手法則一致。最能表現其嚴謹作風的畫，如一二、廿一、廿六、廿九等號靜物及十四號黃玫瑰、菊花等，都顯示其功力與結構的穩健，及其冷靜的觀察力。但最具有悲鴻師繪畫風格的還是十八號裸女一幅，色彩與作法，幾無疑出於悲鴻師之手。

他如水彩〈古都清曉〉一幅，及〈野柳漁舟〉，〈野柳疊嶂〉等幅均屬佳作。運用水彩與油彩在吳先生幾無分別。

當茲舉世競皆醉心於「新」與「變」的潮流中，吳先生獨能一本其忠實淳厚的態度，以不變應萬變，忠實於自然，忠實於人生，永遠以自然為師為依歸，以寫實為主旨，確實是值得讚賞的，也適合大眾的眼光。像白居易的詩，一般人皆可朗朗上口，誰能說那不是好詩。

總之，吳先生的作品，給人一種鮮明的印象，一種真實的感覺，使你覺得你還是在這一真實的世界上，因此他給予人一種對物與人的親切感與入世感也可以說是雅俗共賞的藝術。它使我想起一位十九世紀西班牙的海濱畫家，海光水色，少女與兒童，與吳先生有極相似的一面。

本文章收錄於《吳承硯畫集》
寫於中華民國六十二年十二月八日