畫藝留真一當代中國名畫 ARTISTS AND ART - CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS

2

112

すたま

A

版子

No No

翱

一日 一

に低り

呢

素にる

畫藝留眞一當代中國名畫 ARTISTS AND ART - CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS

香港市政局出版,一九八九 香港藝術館編製 Published by the Urban Council, Hong Kong, 1989 Produced by the Hong Kong Museum of Art

ISBN 962-215-095-0 UC 10532 HK\$ 110

工作小組

研究及編輯: 鄧海超 可徒元傑 展品陳列及目錄設計:吳惠群 攝影: 鄭金蘭 楊國初

PRODUCTION TEAM

Research and Editorial: TANG Hoi-chiu SZETO Yuen-kit Exhibition and Graphic Design: Jennifer W.K. NG Photography: CHOW Kam-lan YEUNG Kwok-choi

印刷:海洋印刷 Printed by Ocean Printing Co., Ltd.

目錄 Contents

序	6
Preface	8
前言	10
Introduction	16
圖版及說明	23
Plates and Captions	
朱屺瞻 ZHU Qizhan	24
劉海粟 LIU Haisu	44
黃君璧 HUANG Junbi	5 <mark>8</mark>
趙少昻 ZHAO Shaoan	70
陳文希 CHEN Wenxi	84
王己千 WANG Jiqian	96
李可染 LI Keran	110
葉 淺 子 YE Qianyu	124
吳作人 WU Zuoren	136
陸儼少 LU Yanshao	150
謝稚柳 XIE Zhiliu	168
黎雄才 LI Xiongcai	182
唐雲 TANG Yun	192
關山月 GUAN Shanyue	208

畫藝留眞一當代中國名畫 ARTISTS AND ART - CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

24.11.1989 - 7.1.1990

.

香港市政局主辦 香港藝術館籌劃

Presented by the Urban Council, Hong Kong Organised by the Hong Kong Museum of Art

畫藝留眞一當代中國名畫 ARTISTS AND ART - CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS

香港市政局出版,一九八九 香港藝術館編製 Published by the Urban Council, Hong Kong, 1989 Produced by the Hong Kong Museum of Art

ISBN 962-215-095-0 UC 10532 HK\$ 110

工作小組

研究及編輯: 鄧海超 司徒元傑 展品陳列及目錄設計:吳惠群 攝影:鄒金蘭 楊國初

PRODUCTION TEAM

Research and Editorial: TANG Hoi-chiu SZETO Yuen-kit Exhibition and Graphic Design: Jennifer W.K. NG Photography: CHOW Kam-lan YEUNG Kwok-choi

印刷:海洋印刷 Printed by Ocean Printing Co., Ltd.

目錄 Contents

序	6
Preface	8
前言	10
Introduction	16
圖版及說明	23
Plates and Captions	
朱屺瞻 ZHU Qizhan	24
劉海粟 LIU Haisu	44
黃君璧 HUANG Junbi	5 <mark>8</mark>
趙少昻 ZHAO Shaoan	70
陳文希 CHEN Wenxi	84
王己千 WANG Jiqian	96
李可染 LI Keran	110
葉 淺 子 YE Qianyu	124
吳作人 WU Zuoren	136
陸儼少 LU Yanshao	150
謝稚柳 XIE Zhiliu	168
黎雄才 LI Xiongcai	182
唐雲 TANG Yun	192
關山月 GUAN Shanyue	208

序

二十世紀是傳統中國畫的銳意革新年代。在新思潮影響下,知識份 子與畫家紛紛認識必須摒棄過去追求摹古、因循不變的舊作風,才 能爲國畫注入新生命。陳獨秀和蔡元培亦提出國畫要具備寫實精 神。受到這種思潮刺激,一些畫家轉向西洋美術中尋求啟發,如 「嶺南三傑」高劍父、高奇峯、陳樹人均曾赴日本習畫,徐悲鴻、 劉海粟、林風眠等更遠赴巴黎求學。他們返國後,將西洋美學觀念 和技巧灌輸入國畫,對後學者留下深遠影響。

另一方面,另一批畫家則努力於汲取傳統畫學精髓以求變。他 們不局限於成法,各家各法皆可融會貫通,務求寫出一己意念和感 受,齊白石、吳昌碩、黃賓虹、張大千均是其中代表畫家。他們畫 風多變,不拘一格,其成就指出了國畫新發展的一條大道。

這些懷抱革新精神的畫家,大部份都有一個共通特點,就是他們體 會到觀察眞景實物的重要性,使其畫作具有眞實的生活氣息。他們 嘗作遊歷,從自然的眞山實水中尋求啟發,可謂發揚了清代大家石 濤「搜盡奇峯打草稿」的精神。這種寫實意念,對於現代中國畫的 締成起了主導作用,使國畫更富於生命力。

這次展覽中的十四位畫家,都是當今畫壇的前輩,在這數十年來鑽 研畫藝,推陳出新,他們秉承了改革的精神,汲取西洋繪畫觀念, 攝取傳統精華,注重寫實,以求創出嶄新風格,在畫壇上留下深遠

_ 6

影響。因此我們特別選展他們五十三件代表作品,並附展畫家生活 照片,以期加深各界人士對他們精湛畫藝和個人風貌的認識。

我謹在此衷心多謝各位借出畫作參展的收藏家,他們的支持使這次 展覽得以順利擧行;並對黃貴權醫生、李喬峯先生、李潤垣先生在 籌劃展覽期間提供的協助致謝。最後,我們特別多謝星加坡蔡斯民 先生,他所拍攝的畫家照片,使這次展覽生色不少。

朱錦鸞

香港藝術館館長(藏品)

Preface

_ 8

The twentieth century is a period of transformation for traditional Chinese painting. The challenge from the West instigated a new way of thinking. Intellectuals and painters realized that in order to bring a new life to Chinese painting, the tradition of copying past masters must be abandoned for the return to nature. Chan Duxiu and Cai Yuanpei pointed out that Chinese painting should be realistic in essence. Stimulated by such theory, a number of painters turned to Western art in order to seek inspirations. Prominent painters like the 'Three Masters of Lingnan': Gao Jianfu, Gao Qifeng and Chen Shuren went to Japan to study painting; and Xu Beihong, Liu Haisu and Lin Fenmian studied art in France. After their return to China, they introduced Western aesthetic concepts and techniques to Chinese painting, and left great impact on the future development of Chinese painting.

However, some painters tried to project a new spirit within the traditional heritage in order to create new styles. They broke away from conventional restraints and assimilated the stylistic essence of various masters and schools to express their own creative spirit and sentiment. Among them, Qi Baishi, Wu Changshuo, Huang Binhong and Zhang Daqian were prominent masters noted for their versatile and innovative styles. Their achievements show possibilities of a new direction within the mainstream of the development of Chinese painting.

One of the common features among these innovative painters is that most of them realized the importance of observing nature so as to imbue a sense of realism in their paintings. They sought to acquire inspiration from the real landscape. Their efforts were actualization of the inspiring statement of "Walking through the mountains to get inspiration' pronounced by the great Qing master Shitao. Such a spirit proved to be the major element in the formation of the spirit of

modern Chinese painting which reveals a strong kindrance to nature.

The fourteen artists represented in the present exhibition are all senior masters in the contemporary Chinese painting. In the past decades, they consistently devoted themselves to the art of painting in order to create new styles. They have examined the concepts of Western art in conjunction with their own Chinese tradition in an effort to express the spirit of the contemporary age. Fifty-three representative works by these fourteen contemporary masters have been selected for this exhibition. The paintings are complemented by photographs of their daily life to give viewers a better picture of their artistic achievements and individuality.

I would like to express my gratitude to the collectors who have supported this exhibition by lending their collections. Special thanks also go to Dr. Leo K.K. Wong, Mr. Lee Kiu-fong and Mr. Lee Yun-woon who rendered valuable assistance in the preparation of the exhibition. I would also like to thank Mr. Chua Soo Bin of Singapore who kindly provided the photographs of the painters for this exhibition.

9 _

Christina Chu Curator (Collections) Hong Kong Museum of Art

前言

二十世紀的中國畫革新

自清初四王正統畫派成為畫壇主流開始,大部份畫家多紙着重臨摹 古畫,而少有自己創新。清初雖有金陵八家、石濤、以至清末揚州 畫家、上海派任伯年等力求創新,但畫壇仍為摹古風氣籠罩,頗缺 乏時代精神。隨着清廷勢力日益衰落,列强入侵,革新風氣蔚然成 風,刺激了知識份子心靈。到了一九一一年革命成功後,無論在政 治、經濟、文學、藝術各方面都掀起了變革新風,瀰漫全國。新文 化運動領袖陳獨秀在《新青年雜誌》上撰文說到:「若想把中國畫改 良,首先要革王畫(清初四王)的命。因爲要改良中國畫,斷不能 不採用洋畫的寫實精神」。美育的倡導者蔡元培也抱着這種態度, 他說:「學中國畫者亦須採用西洋畫布景寫實之佳,描寫石膏物象 及田野風氣……當用科學之方法貫注之,除去名士派毫不經心之 習,革除工匠派跼守成見之譏,用科學方法以入美術」。

在這種意識形態下,畫家們紛紛尋求出路,藉以創出新的風格面 目,同時也有不少教授西洋美術的學校出現。另一方面,出國考察 和研習西洋美術的也大不乏人,嶺南三傑高劍父、高奇峯、陳樹人 均曾赴日本學習西畫、素描,也受到日本畫風的强烈影響,他們回 國後創辦的《眞相畫報》、審美書館和提倡「新國畫」等行動,在推 動革新國畫上留下了不可磨滅的影響,促進了日後嶺南畫派的發 展,這次展覽中的黎雄才、關山月便是嶺南派的第二代弟子,秉承

_ 10

了嶺南畫派追求寫實,富於現代意念的作風。

除悲鴻是另一位研習西洋美術,而後在國內畫壇和教育方面做成深 遠影響的名畫家。他曾赴巴黎美術學校學畫,深入研究歐洲文藝復 興時期的藝術品,返國後歷任多所美術學院教授、院長。晚年轉回 中國畫,取得精湛成就。徐氏探索藝術的歷程,對同期畫家及後學 者亦多所啓發。

除了探究西洋美術,藉以締造新風外,另有一批畫家則擷取傳統精 萃,以圖銳創新。這方面代表畫家有吳昌碩、齊白石、張大千、黃 賓虹等。吳氏與齊氏以書法入畫,以豪邁筆法和風格描繪花卉、人 物、山水等,淋漓盡致,氣韻生動,爲國畫注入新生命。張大千則 曾專力臨摹敦煌壁畫,並鑽研宋元繪畫,融會貫通自成一家。其繪 畫題材至爲廣泛,山水、人物、花鳥、走獸無不精擅,晚年更趨奔 放,喜用潑墨青綠設色,體現了自創嶄新畫風,這些畫家的藝術歷 程,指出了國畫新發展另一條路向。

在二十世紀中國繪畫發展歷程中,第三種趨向是畫家們親自體察自 然風物和民情,藉以取得新的感受和啟發。這種作風,可謂發揚了 石濤「搜畫奇峯打草稿」的精神,屬於這個趨向的代表畫家包括趙 望雲和石魯。趙望雲於一九三三年應天津大公報之聘在河北十多個

11 .

縣進行寫生,作品每天在大公報上作為通訊連載,在當時引起極大 反響。石魯則主要取材於黃土高原的景色,以藝術語言來傳達個人 感受,强調眞實的寫生,正如他所說:「寫生就是寫眞,就是表現 作者自己的親身體驗和親自發現,不能搞虛假的東西」。而畫家傅 抱石也在推崇傳統畫家成就外,亦强調應深入大自然,注重對眞山 眞水的感受,創作時以表現感受爲宗旨,再用己法寫之,不應受任 何成規束縛。

綜上所述,二十世紀早期的畫家,分別從不同道路上探索畫藝,力 求注入新意,使中國畫的精神以一種新形式復活。而這次「畫藝留 眞」展覽中的畫家作品,也反映了這個藝術歷程和畫家經探索後所 取得的成就。

仰望西洋和回歸傳統

_ 12

今次「畫藝留填」展覽中的十四位畫家中,大部份也曾經赴洋學畫 或曾研究西畫,最後再回歸國畫的。其中最引起哄動的當爲劉海 粟。他十四歲時往上海,進周湘擧開辦的佈景畫傳習所學習,受到 西洋美術觀念的啟發。後以十七歲少年的熱忱在上海創辦圖畫美術 院,教授歐洲繪畫技巧,並首次推行裸體模特兒教學,引致社會上 極大抨擊,認爲是離經叛道,並將他冠上「藝術叛徒」 的罪名, 並導至五省統帥孫傳芳親自查封美專和通緝劉海粟, 而社會上較 開放人士如王昆侖、 雕塑家劉開渠等則紛紛予以支援,事件才告 平息。 其後劉氏於一九一九年赴日作美術教育考察,一九二八年 又赴歐洲作美術考察,曾到法國、意大利、比利時諸國觀賞名蹟, 與名畫家如馬蒂斯、畢加索等交往,並臨摹了很多繪畫大師的作 品,於印象派對光與色的處理尤深有領悟,對他的畫藝留下了深遠 影響。

朱屺瞻是另一位受西洋畫影響較深的畫家,他曾於上海圖畫美術院 學畫,研習西洋美術技巧,後又赴日本習素描。因此他早年是以創 作西畫為主,尤其擅畫油畫,頗受印象派梵高、塞尙、高更、馬蒂 斯影響,奠下他日後國畫特殊風格的基礎。現居於星加坡的畫家的 陳文希,早年亦就讀於上海美專,兼習中西繪畫。他所作的西畫, 由寫實派、印象派、野獸派、立體派走向抽象派,以至他晚期致力 於國畫創作時,仍帶有强烈的抽象意味。而吳作人則曾赴法國,考 入巴黎美術學校,後又考入比利時皇家美術學院巴思天工作室,並 以優異成績獲金質獎和桂冠生稱號,可見其於西洋藝術殊有造詣。 他早年也曾從事油畫創作,寫實意味甚重,孕育了他日後國畫創作 寫實的生活氣息。

這幾位畫家早年都曾致力探索西洋美術,學習西畫技巧,以糞從中 獲得啟發,亦取得一定成績,後來他們於研究國畫後,領略到國畫 其中精萃,從而融會中西畫法,創出一己面目。如朱屺瞻認識到西 方畫家,尤其是馬蒂斯的一些主張,如對形象誇張和變形、造型追 求單純和概括等與中國畫創作也有相通之處,因此他後來繪畫以 「獨」、「力」、「簡」自求,而其畫面上强烈對比的設色、層次 的處理,和蒼辣硬朗的筆觸,反映了中國水墨設色線條和塞尙、高 .更等的畫法相融合,達到了他所謂「中法西用、快意盎然」的境 界。劉海粟後來則專攻山水;並與寫生結合,他曾十上黃山,體會 山川雲靄的自然變幻,常以青綠大胆設色,表現光影和空間層次, 揉合了中國畫技巧和西洋畫中處理層次及空間感的手法,於國畫中 別樹一幟。而陳文希現在的作品,如繪畫羣營的構圖和注重意像的 造型和面、線、點的構成;大塊色調的對照,仍蘊含了抽象意識和 韻律感覺,這與他早年受西洋畫訓練是有密切關係的。

在傳統中孕育新生命

在這十四位名家中,亦有多位是汲取中國畫傳統精髓,從而蛻變出 新穎和富於現代感的畫風。黃君璧在早年雖曾師李瑶屏學中、西 畫,但西畫對他的影響不深。他曾致力臨摹古畫,最後專攻國畫, 較傾向傳統一路。然而他不拘泥於古法,主張「師造化」,將中國 傳統各家畫法融會以圖建立面目。謝稚柳早年拜傳統派畫家吳湖帆 為師,並得覩古人名蹟。他從臨摹古畫入手,又曾隨張大千赴敦煌 考察敦煌壁畫,並鑽研中國畫史,探究各名家畫風和特色,從而融 會貫通,形成自己面目。他早年山水花鳥畫作,反映了濃烈的宋元 畫氣息;但中晚年畫,却成功締造了一己風貌,用筆沉雄厚重,晚 年畫作用墨設色尤見奔放淋漓,渾然一體,而不拘於任何一家畫 法,這與張大千繪畫歷程幾乎同出一轍,擷取傳統精粹而自成一 家。

唐雲也是從傳統中蛻變出自己風格的一位畫家。他早年山水畫作受

13 _