

20世紀美術系列〈大陸卷〉

百年中國油畫圖象

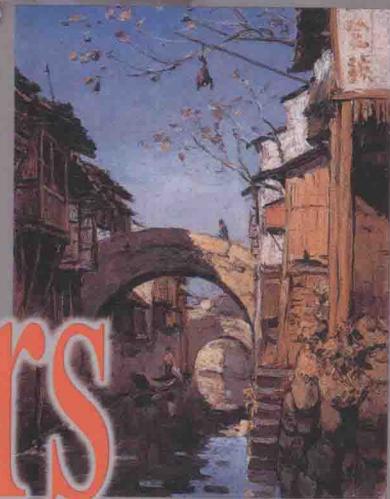
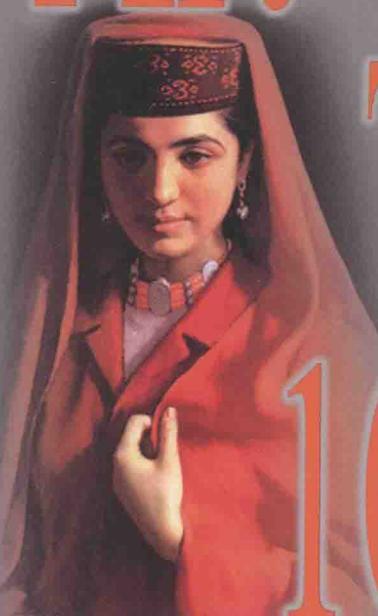
劉新 ● 著

The Chinese

Art Icons of

The
100 Years

藝術家出版社印行

百年中國油畫圖象 = The Chinese Art Icons of the
100 Years / 劉新著
--初版--台北市：藝術家，
民 91 面；公分 — (20 世紀美術系列大陸卷)
ISBN 986-7957-28-8 (平裝)
1.油畫-作品集 2.畫家-中國-傳記
948.5 91010266

20 世紀美術系列〈大陸卷〉

百年中國油畫圖象

The Chinese Art Icons of the 100 Years

劉 新▲著

發行人 何政廣
主 編 王庭玖
編 輯 黃郁惠、徐天安
美 編 王孝嫻
出版者 藝術家出版社
台北市重慶南路一段 147 號 6 樓
TEL : (02) 23719692~3
FAX : (02) 23317096
郵政劃撥：0104479-8 號藝術家雜誌社帳戶
總經銷 藝術圖書公司
台北市羅斯福路三段 283 巷 18 號
TEL : (02) 23620578、23629769
FAX : (02) 23623594
郵政劃撥：0017620~0 號帳戶
分 社 台南市西門路一段 223 巷 10 弄 26 號
TEL : (06) 2617268
FAX : (06) 2637698
台中縣潭子鄉大豐路三段 186 巷 6 弄 35 號
TEL : (04) 5340234
FAX : (04) 5331186
製 版 新豪華彩色製版印刷有限公司
印 刷 東海印刷事業股份有限公司
初 版 中華民國 91 年 (2002) 7 月
定 價 台幣 500 元

ISBN 986-7957-28-8

法律顧問 蕭雄淋

版權所有・不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第 1749 號

目次

(CONTENTS)

(04)

自序	8
總論	10
001- 約 16 世紀末 - 利瑪竇 (Matteo Racci) 野墅平林圖	16
002- 約 1850 年 - 煙呱 (Youqua) 維多利亞城及海港	18
003- 清末民初 - 佚名 (unknown Painter) 仕女肖像	20
004- 1911- 李叔同 (Li Shu-Tong) 自畫像	22
005- 1912- 馮鋼百 (Feng Gang-Bai) 男子肖像	24
006- 1914- 吳法鼎 (Wu Fa-Ding) 河濱	26
007- 1918- 李鐵夫 (Li Tie-Fu) 音樂家	28
008- 1919- 李鐵夫 (Li Tie-Fu) 鬥牛士	30
009- 1920- 顏文梁 (Yan Wen-Liang) 廚房	32
010- 1921- 關紫蘭 (Guan Zi-Lan) 秋水伊人	34
011- 1922- 劉海粟 (Liu Hai-Su) 北京前門	36
012- 1923- 方君璧 (Fang Jun-Bi) 浴後	38
013- 1924- 徐悲鴻 (Xu Bei-Hong) 撫貓的人	40
014- 1925- 陳抱一 (Chen Bao-Yi) 小孩的夢	42
015- 1926- 衛天霖 (Wei Tian-Lin) 閨中	44
016- 1927- 王濟遠 (Wang Ji-Yuan) 殘城赤土	46
017- 1928- 林風眠 (Lin Feng-Mian) 死	48
018- 1929- 王悅之 (Wang Yue-Zhi) (劉錦堂) 燕子雙飛圖	50
019- 1930- 汪亞塵 (Wang Ya-Chen) 巴黎郊外的風景	52
020- 1931- 龐薰琹 (Pang Xun-Qin) 人生之啞謎	54
021- 1932- 常書鴻 (Chang Shu-Hong) G 夫人像	56
022- 1933- 許敦谷 (Xu Dun-Gu) 山居雪霽	58
023- 1934- 吳作人 (Wu Zuo-Ren) 煙魚	60
024- 1934- 秦宣夫 (Qin Xuan-Fu) 宮女	62

025-	1935- 張弦 (<i>Zhang Xian</i>) 英雄與美人	64
026-	1936- 陳秋草 (<i>Chen Qiu-Cao</i>) 鋸木	66
027-	1937- 張安治 (<i>Chang An-Zhi</i>) 灘江秋	68
028-	1938- 艾中信 (<i>Ai Zhong-Xin</i>) 自畫像	70
029-	1939- 張充仁 (<i>Zhang Chong-Ren</i>) 上海街頭	72
030-	1940- 司徒喬 (<i>Situ Qiao</i>) 放下你的鞭子	74
031-	1941- 莊言 (<i>Zhuang Yan</i>) 陝北人家	76
032-	1942- 唐一禾 (<i>Tang Yi-He</i>) 勝利與和平	78
033-	1943- 孫宗慰 (<i>Sun Zong-Wei 1912-1979</i>) 灌縣岷江竹索橋	80
034-	1944- 李瑞年 (<i>Li Rui-Nian</i>) 沙坪新村	82
035-	1945- 呂斯百 (<i>Lu Si-Bai</i>) 古橋	84
036-	1946- 趙無極 (<i>Zao Wu-Ki</i>) 我的妹妹	86
037-	1947- 潘玉良 (<i>Pan Yue-Liang</i>) 周小燕像	88
038-	1948- 楊秋人 (<i>Yang Qiu-Ren</i>) 騎樓下	90
039-	1949- 蘇天賜 (<i>Su Tian-Ci</i>) 黑衣女青年像	92
040-	1950- 胡一川 (<i>Hu Yi-Chuan</i>) 開鑄	94
041-	1951- 羅工柳 (<i>Luo Gong-Liu</i>) 地道戰	96
042-	1952 ~ 1953- 董希文 (<i>Dong Xi-Wen</i>) 開國大典	98
043-	1953- 尹戎生 (<i>Yin Shi-Sheng</i>) 建設的尖兵	100
044-	1954- 莫樸 (<i>Mo Po</i>) 水巷	102
045-	1955- 李宗津 (<i>Li Zhong-Jin</i>) 鐵路工人	104
046-	1956- 黎冰鴻 (<i>Li Bing-Hong</i>) 畫家梅爾尼柯夫	106
047-	1956- 高帝 (<i>Kao Di</i>) 姐妹倆	108
048-	1957- 詹建俊 (<i>Zhang Jian-Jun</i>) 起家	110
049-	1957- 于長拱 (<i>Yu Chang-Gong</i>) 洗星海在陝北	112
050-	1958- 郭紹綱 (<i>Guo Shao-Gang</i>) 鍛工關利亞	114

(06)

051-	1959-	許幸之 (Xu Xin-Zhi)	揚州古運河風景	116
052-	1960-	侯一民 (Hou Yi-Min)	劉少奇同志和安源礦工	118
053-	1960-	常玉 (Chang Yu)	躺著的裸女與貓	120
054-	1961-	倪貽德 (Ni Yi-De)	秋晴	122
055-	1962-	溫葆 (Wen Bao)	四個姑娘	124
056-	1963-	朱乃正 (Zhu Nai-Zheng)	金色的季節	126
057-	1964-	馬常利 (Ma Chang-Li)	大慶人	128
058-	1965-	鐵揚 (Tie Yang)	杏花雨	130
059-	1966-	劉秉江 (Liu Bing-Jiang)	周菱像	132
060-	1967-	集體創作 [劉春華執筆] (Co-work by collective Inspiration, painted by Liu Chun-Hua)		
		毛主席去安源	134	
061-	1968-	劉春華、王暉 (Liu Chun-Hua, Wang Hui)	毛主席在井岡山	136
062-	1969-	劉柏榮 (Liu Bo-Rong)	胸懷朝陽何所懼，敢將青春獻人民	138
063-	1970-	關琦銘 (Guan Qi-Ming)	提高警惕，保衛祖國	140
064-	1971-	唐小禾 (Tang Xiao-He)	在大風大浪中前進	142
065-	1972-	湯小銘 (Tang Xiao-Ming)	永不休戰	144
066-	1973-	陳衍寧 (Chen Yan-Ning)	漁港新醫	146
067-	1974-	吳冠中 (Wu Guan-Zhong)	太湖鵝群	148
068-	1975-	全山石 (Quan Shan-Shi)	重上井岡山	150
069-	1976-	陳丹青 (Chen Dan-Qing)	淚水灑滿豐收田	152
070-	1976-	崔開璽 (Chui Kai-Xi)	支援前線	154
071-	1977-	王流秋 (Wang Liu-Qiu)	打鐵鋪	156
072-	1978-	聞立鵬 (Wen Li-Peng)	紅燭頌	158
073-	1978-	高小華 (Kao Xiao-Hua)	為什麼	160
074-	1979-	王亥 (Wang Hi)	春	162
075-	1980-	羅中立 (Luo Zhong-Li)	父親	164

076-	1980- 王懷慶 (<i>Wang Huai-qing</i>)	伯樂	166
077-	1981- 何多苓 (<i>He Duo-Ling</i>)	春風已經甦醒	168
078-	1981- 廣廷渤 (<i>Guang Ting-Bo</i>)	鋼水・汗水	170
079-	1982- 韋啓美 (<i>Wei Qi-Mei</i>)	班機上	172
080-	1983- 斯尚誼 (<i>Jin Shang-Yi</i>)	塔吉克新娘	174
081-	1984- 吳大羽 (<i>Wu Da-Yu</i>)	色草	176
082-	1984- 楊曉夫 (<i>Yu Xiao-Fu</i>)	我輕輕地敲門	178
083-	1984- 程叢林 (<i>Cheng Cong-Lin</i>)	1884年中國沿海口岸・華工船	180
084-	1985- 金莉莉、王向明 (<i>Jin Li-Li , Wang Xiang-Ming</i>)	渴望和平	182
085-	1986- 賈濂非 (<i>Jia Di-Fei</i>)	收穫季節	184
086-	1987- 楊飛雲 (<i>Yang Fei-Yun</i>)	北方姑娘	186
087-	1988- 丁方 (<i>Ding Fang</i>)	一座堅固的城堡	188
088-	1989- 韋爾申 (<i>WeiEr-Shen</i>)	吉祥蒙古	190
089-	1990- 方力鈞 (<i>Fang Li-Jun</i>)	90NO.1	192
090-	1991- 劉曉東 (<i>Liu Xiao-Dong</i>)	踏春圖	194
091-	1992- 喻紅 (<i>Yu Hong</i>)	流行運動	196
092-	1993- 馬曉騰 (<i>Ma Xiao-Teng</i>)	魯迅之死	198
093-	1994- 王廣義 (<i>Wang Guang-Yi</i>)	大批判・可口可樂	200
094-	1995- 冷軍 (<i>Leng Jun</i>)	世紀風景之二	202
095-	1996- 戴士和 (<i>Dai Shi-He</i>)	畫室	204
096-	1996- 申玲 (<i>Shen Ling</i>)	秋天的陽光	206
097-	1997- 鐘涵 (<i>Zhong Han</i>)	我的書案	208
098-	1998- 段正渠 (<i>Duan Zheng-Qu</i>)	黃河	210
099-	1999- 馮法祀 (<i>Feng Fa-Si</i>)	廖靜文女士肖像	212
100-	2000- 張曉剛 (<i>Zhang Xiao-Gang</i>)	全家福	214

20世紀美術系列（大陸卷）
百年中國油畫圖象

20世紀美術系列〈大陸卷〉

劉新●著

百年中國
油畫圖象

The Chinese Art Icons of the 100 Years

藝術家出版社發行

目次

(CONTENTS)

(04)

自序	8
總論	10
001- 約 16 世紀末 - 利瑪竇 (Matteo Racci) 野墅平林圖	16
002- 約 1850 年 - 煙呱 (Youqua) 維多利亞城及海港	18
003- 清末民初 - 佚名 (unknown Painter) 仕女肖像	20
004- 1911- 李叔同 (Li Shu-Tong) 自畫像	22
005- 1912- 馮鋼百 (Feng Gang-Bai) 男子肖像	24
006- 1914- 吳法鼎 (Wu Fa-Ding) 河濱	26
007- 1918- 李鐵夫 (Li Tie-Fu) 音樂家	28
008- 1919- 李鐵夫 (Li Tie-Fu) 鬥牛士	30
009- 1920- 顏文梁 (Yan Wen-Liang) 廚房	32
010- 1921- 關紫蘭 (Guan Zi-Lan) 秋水伊人	34
011- 1922- 劉海粟 (Liu Hai-Su) 北京前門	36
012- 1923- 方君璧 (Fang Jun-Bi) 浴後	38
013- 1924- 徐悲鴻 (Xu Bei-Hong) 撫貓的人	40
014- 1925- 陳抱一 (Chen Bao-Yi) 小孩的夢	42
015- 1926- 衛天霖 (Wei Tian-Lin) 閨中	44
016- 1927- 王濟遠 (Wang Ji-Yuan) 殘城赤土	46
017- 1928- 林風眠 (Lin Feng-Mian) 死	48
018- 1929- 王悅之 (Wang Yue-Zhi) (劉錦堂) 燕子雙飛圖	50
019- 1930- 汪亞塵 (Wang Ya-Chen) 巴黎郊外的風景	52
020- 1931- 龐薰琹 (Pang Xun-Qin) 人生之啞謎	54
021- 1932- 常書鴻 (Chang Shu-Hong) G 夫人像	56
022- 1933- 許敦谷 (Xu Dun-Gu) 山居雪霽	58
023- 1934- 吳作人 (Wu Zuo-Ren) 煙魚	60
024- 1934- 秦宣夫 (Qin Xuan-Fu) 宮女	62

025-	1935- 張弦 (<i>Zhang Xian</i>) 英雄與美人	64
026-	1936- 陳秋草 (<i>Chen Qiu-Cao</i>) 鋸木	66
027-	1937- 張安治 (<i>Chang An-Zhi</i>) 灘江秋	68
028-	1938- 艾中信 (<i>Ai Zhong-Xin</i>) 自畫像	70
029-	1939- 張充仁 (<i>Zhang Chong-Ren</i>) 上海街頭	72
030-	1940- 司徒喬 (<i>Situ Qiao</i>) 放下你的鞭子	74
031-	1941- 莊言 (<i>Zhuang Yan</i>) 陝北人家	76
032-	1942- 唐一禾 (<i>Tang Yi-He</i>) 勝利與和平	78
033-	1943- 孫宗慰 (<i>Sun Zong-Wei 1912-1979</i>) 灌縣岷江竹索橋	80
034-	1944- 李瑞年 (<i>Li Rui-Nian</i>) 沙坪新村	82
035-	1945- 呂斯百 (<i>Lu Si-Bai</i>) 古橋	84
036-	1946- 趙無極 (<i>Zao Wu-Ki</i>) 我的妹妹	86
037-	1947- 潘玉良 (<i>Pan Yue-Liang</i>) 周小燕像	88
038-	1948- 楊秋人 (<i>Yang Qiu-Ren</i>) 騎樓下	90
039-	1949- 蘇天賜 (<i>Su Tian-Ci</i>) 黑衣女青年像	92
040-	1950- 胡一川 (<i>Hu Yi-Chuan</i>) 開鑄	94
041-	1951- 羅工柳 (<i>Luo Gong-Liu</i>) 地道戰	96
042-	1952 ~ 1953- 董希文 (<i>Dong Xi-Wen</i>) 開國大典	98
043-	1953- 尹戎生 (<i>Yin Shi-Sheng</i>) 建設的尖兵	100
044-	1954- 莫樸 (<i>Mo Po</i>) 水巷	102
045-	1955- 李宗津 (<i>Li Zhong-Jin</i>) 鐵路工人	104
046-	1956- 黎冰鴻 (<i>Li Bing-Hong</i>) 畫家梅爾尼柯夫	106
047-	1956- 高帝 (<i>Kao Di</i>) 姐妹倆	108
048-	1957- 詹建俊 (<i>Zhang Jian-Jun</i>) 起家	110
049-	1957- 于長拱 (<i>Yu Chang-Gong</i>) 洗星海在陝北	112
050-	1958- 郭紹綱 (<i>Guo Shao-Gang</i>) 鍛工關利亞	114

(06)

051-	1959-	許幸之 (Xu Xin-Zhi)	揚州古運河風景	116
052-	1960-	侯一民 (Hou Yi-Min)	劉少奇同志和安源礦工	118
053-	1960-	常玉 (Chang Yu)	躺著的裸女與貓	120
054-	1961-	倪貽德 (Ni Yi-De)	秋晴	122
055-	1962-	溫葆 (Wen Bao)	四個姑娘	124
056-	1963-	朱乃正 (Zhu Nai-Zheng)	金色的季節	126
057-	1964-	馬常利 (Ma Chang-Li)	大慶人	128
058-	1965-	鐵揚 (Tie Yang)	杏花雨	130
059-	1966-	劉秉江 (Liu Bing-Jiang)	周菱像	132
060-	1967-	集體創作〔劉春華執筆〕〔Co-work by collective Inspiration, painted by Liu Chun-Hua〕		
		毛主席去安源		134
061-	1968-	劉春華、王暉 (Liu Chun-Hua, Wang Hui)	毛主席在井岡山	136
062-	1969-	劉柏榮 (Liu Bo-Rong)	胸懷朝陽何所懼，敢將青春獻人民	138
063-	1970-	關琦銘 (Guan Qi-Ming)	提高警惕，保衛祖國	140
064-	1971-	唐小禾 (Tang Xiao-He)	在大風大浪中前進	142
065-	1972-	湯小銘 (Tang Xiao-Ming)	永不休戰	144
066-	1973-	陳衍寧 (Chen Yan-Ning)	漁港新醫	146
067-	1974-	吳冠中 (Wu Guan-Zhong)	太湖鵝群	148
068-	1975-	全山石 (Quan Shan-Shi)	重上井岡山	150
069-	1976-	陳丹青 (Chen Dan-Qing)	淚水灑滿豐收田	152
070-	1976-	崔開璽 (Chui Kai-Xi)	支援前線	154
071-	1977-	王流秋 (Wang Liu-Qiu)	打鐵鋪	156
072-	1978-	聞立鵬 (Wen Li-Peng)	紅燭頌	158
073-	1978-	高小華 (Kao Xiao-Hua)	為什麼	160
074-	1979-	王亥 (Wang Hi)	春	162
075-	1980-	羅中立 (Luo Zhong-Li)	父親	164

076-	1980- 王懷慶 (<i>Wang Huai-qing</i>)	伯樂	166
077-	1981- 何多苓 (<i>He Duo-Ling</i>)	春風已經甦醒	168
078-	1981- 廣廷渤 (<i>Guang Ting-Bo</i>)	鋼水・汗水	170
079-	1982- 韋啓美 (<i>Wei Qi-Mei</i>)	班機上	172
080-	1983- 斯尚誼 (<i>Jin Shang-Yi</i>)	塔吉克新娘	174
081-	1984- 吳大羽 (<i>Wu Da-Yu</i>)	色草	176
082-	1984- 楊曉夫 (<i>Yu Xiao-Fu</i>)	我輕輕地敲門	178
083-	1984- 程叢林 (<i>Cheng Cong-Lin</i>)	1884年中國沿海口岸・華工船	180
084-	1985- 金莉莉、王向明 (<i>Jin Li-Li , Wang Xiang-Ming</i>)	渴望和平	182
085-	1986- 賈濂非 (<i>Jia Di-Fei</i>)	收穫季節	184
086-	1987- 楊飛雲 (<i>Yang Fei-Yun</i>)	北方姑娘	186
087-	1988- 丁方 (<i>Ding Fang</i>)	一座堅固的城堡	188
088-	1989- 韋爾申 (<i>WeiEr-Shen</i>)	吉祥蒙古	190
089-	1990- 方力鈞 (<i>Fang Li-Jun</i>)	90NO.1	192
090-	1991- 劉曉東 (<i>Liu Xiao-Dong</i>)	踏春圖	194
091-	1992- 喻紅 (<i>Yu Hong</i>)	流行運動	196
092-	1993- 馬曉騰 (<i>Ma Xiao-Teng</i>)	魯迅之死	198
093-	1994- 王廣義 (<i>Wang Guang-Yi</i>)	大批判・可口可樂	200
094-	1995- 冷軍 (<i>Leng Jun</i>)	世紀風景之二	202
095-	1996- 戴士和 (<i>Dai Shi-He</i>)	畫室	204
096-	1996- 申玲 (<i>Shen Ling</i>)	秋天的陽光	206
097-	1997- 鐘涵 (<i>Zhong Han</i>)	我的書案	208
098-	1998- 段正渠 (<i>Duan Zheng-Qu</i>)	黃河	210
099-	1999- 馮法祀 (<i>Feng Fa-Si</i>)	廖靜文女士肖像	212
100-	2000- 張曉剛 (<i>Zhang Xiao-Gang</i>)	全家福	214

自序

《百年中國油畫圖象》一書是命題之作，出題者是《藝術家》出版社的發行人何政廣先生，他的要求是按編年體的方式，選出一百幅中國油畫作品，而且是一年一幅，一圖一文，所選入的畫家還儘可能不要重複，保證與已出版了的《百年世界美術圖象》和《百年台灣美術圖象》的體例一致。

無疑，這是一個相當好的選題，是一本普及或通俗型的導覽性圖書，旨在用編年式的圖像來陳述百年間中國油畫的審美流向和文化動態，以及這個過程中出現的名家名作和在娓娓道來的簡潔文字中，讓讀者，尤其是海外讀者讀到的百年中國油畫進程中的相關文化信息。

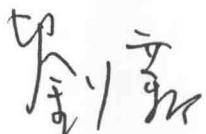
中國的美術發展終究是伴隨著社會的進程和政治格局的變化走過來的，過去的單調文化時代是這樣，現在多元的時代也仍是這樣，這似乎是中國現代美術躲不開的一種集體宿命。尤其是抗日戰爭至今，這種社會的文化因素和意識形態化的創作指向，深深地印進了美術家們創作的思想動機裡，許多藝術上的要求都受制於這種動機。因而，對整個社會文化的生態而言，美術專業美學屬性變得不那麼重要，人們注重的是從這些貌似審美的圖像中讀出一個時代、一個問題、一個人物、一種事態的辛酸、歡樂、嚮往或者荒唐。基於這些理解，我給本書設立了一個並非純視覺審美的敘述要求，而是把每一張畫放在一個特定的文化或政治時代來解讀，力求迴避一些專業的藝術訴求，盡量寫出圍繞著這張畫而有過的文化記憶，為我、也為讀者提供一些讀畫所需的資料。

不過，有兩點特例問題，須向讀者交待清楚的，那就是在中國油畫現存和發現的資料中，一九二〇年以前的作品只有極少數的幾件，不可能連成一個完整的歷時性的編年作品順序，這與以美術為綜合畫種的編年體例是有區別的。但為了保證一百年一百幅圖的編輯要求，同時也想適當突現某個年份存在的文

化問題，這樣，便在書中重複了幾個年代，以及開頭安置了幾幅早於二十世紀的畫作，以便使油畫在中國發展的歷史脈絡更清晰。補齊一百幅作品，權當對應一百年和一百幅畫的整體規模，對此，讀者可細細察量。另外，中國最早漂洋過海到國外學油畫的李鐵夫，被選進了兩張畫，與該書編輯要求的作者不宜重複的體例似有不符。然而，一九二〇年以前的油畫就那麼幾件，與一九二〇年相接的一九一八、一九一九年又僅有李鐵夫的作品存世，於是便主觀著想把它與一九二〇年連接起來，故而多選了一幅李鐵夫。

這幾年油畫的拍買業績和收藏熱度，在普遍意義上已排在所有畫種之首，大陸和台灣的收藏界更是重力搜尋中國早期的油畫遺珍。由於第一代油畫家的作品已非常稀罕，又多為國家館藏，因而很多買家均把收尋的範圍鎖定在第二、三代油畫家的作品上，這是中國油畫的實現關注與語言變革衝突最甚的兩代油畫家和意識形態與傾注真誠交融互動的一個時代。加之有一定的時間距離，這兩代油畫家的作品和人生經歷無疑構成了中國百年油畫的主幹，也形成了中國油畫現實關懷、甚至泛政治化的凝固的標本。於是這段油畫故事走進了歷史，走進了文化回眸的研究視野，走進了中國油畫最有社會影響力的一個紅色時代。對此，史學家、收藏家們像仰望星空一樣地對它尋尋覓覓，苦自思量，實在是情理之中的事。我也是這尋覓人群中的一員。這本書便是我仰望星空的一個過程，現在我將自己的所得束之成札，獻給讀者。

然而，在寫這本書的過程中，不斷有其它的寫作穿插，面對這一切，何政廣先生的寬容和信賴，令我萬分感動。一本規模不大的書，拖了兩年，終能出版，首先應感謝何發行人的這份耐心。面對這份蘊含鞭策用意的耐心，我的寫作激情才沒有消散。

總論

一、昨夜星光燦爛

油畫是西方畫種，形成於十五世紀歐洲文藝復興時期的尼德蘭，在十九世紀先傳入日本，二十世紀初伴隨西學才傳入中國，在清末由外國商人在廣東興起的「外銷畫」，實際相似於中國的庶人畫或民間畫，與西方傳統文化中的真正油畫差之千里。真正把具有西方人文精神和造型文化內質的油畫傳入中國的，是第一代出國留學的人。他們分別是留學英美的李鐵夫、留學英國的李毅士、去法國的吳法鼎和東渡日本的李叔同、劉錦堂等人。

在這幾位先輩中，將傳統油畫和寫實功夫學得最深的當屬李鐵夫，但李鐵夫長期在國外，至抗戰前才回到香港，窮困潦倒，苦渡晚年，繪事活動極少。一九四九年被廣東省政府接回廣州，三年後病逝。因而李鐵夫的才氣與能力，事實上沒有對早年中國的油畫有太多的影響；倒是李叔同回國後，從美育入手，在上海城東女校和浙江兩級師範學校執教八年，對普及美育、開啓民智貢獻甚大。很遺憾，這樣一位才氣十足又嚴於律己的教育家在一九一八年剃度出家，皈依了佛門。吳法鼎、李毅士和劉錦堂回國後也都在學校裡從事教學工作，對中國早期的西畫教學（油畫、素描）起了一定的基礎性作用，但三位均早逝，吳、李、劉分別病逝於一九二四年、一九四二年和一九三七年。他們算是生逢亂世，卻執著於自己的藝術理想、又最終殉道的第一代油畫家。

從國外留學回來的油畫家，在新文化大潮澎湃洶湧的過程裡，基本負擔起了教育家的職責，走辦學普及之路，將油畫全面地帶入了中國。其中影響較大較深遠的當屬二〇年代相繼留法歸來的林風眠、徐悲鴻、劉海粟、顏文梁、唐一禾、陳抱一等西畫教育的領軍人物。而且劉海粟、顏文梁還是在未遊歐以前就已辦學校從事美術教育事業了；劉海粟一九一一年創辦的上海美術圖畫院（即上海美術專科學校的前身）和顏文梁一九二二年創辦的蘇州美術專科學校，在二、三十年代一直是中國美術教育的名校，也是西畫的搖籃。當然，辛亥革命後中國第一所國立藝術學校北平藝專，也羅致了不少著名的西畫家為其服務。林風眠、李毅士、聞一多和後來轉任國立杭州藝術專科學校的法籍教授克羅多等均相繼是該校的中堅。林風眠一九二八年受蔡元培委派南下主持的國立杭州藝專，更是當時中國最有規模、最有質量的一所國立藝術學校，聚攏了大部分留法的精英，盛況空前，影響深遠。徐悲鴻則以南京中央大學藝術系為據點，全面貫徹他的寫實主義體系，在後來的教學與創作實踐中，逐漸與政體所倡導的主流文藝思想相趨同，成為中國油畫的中心人物和主流體系。

然而，那卻是一個國門開放的年代，又恰逢年輕的中國油畫朝氣蓬勃的時節，對外來文化的吸納能力正是來者不拒。於是，在寫實主義進入中土大行其道的同時，歐洲印象派之後的現代主義，也被年輕的中國學子們由國外移入中國畫壇與社會，在人們異樣的目光中遂成一種新潮，然後「藝術運動社」（林風眠、林文錚、方幹民、吳大羽、蔡威廉等）、「決瀾社」（龐薰琹、倪貽德、楊秋人、陽太陽、周多、段平佑、張弦等）和「中華獨立美術協會」（梁錫鴻、李東平、趙獸

等）崛起於三〇年代，掀起了一股強大的現代美術的思潮，造就了一個豐富、平衡的西畫生態。若不是抗日戰爭的爆發，這種幾乎與世界美術進程相一致的美術生態興許會一直保持下去，最終進入佳境，而不會斷層了四十年後，才於八〇年代由一批激進的青年畫家遲到地去營造曾經有過的多元局面（如「八五思潮」）。

八年抗戰和三年內戰，西畫遭到重度打擊，首先是畫家們失去了畫室、展覽和發表的陣地，再就是隊伍渙散和材料奇缺，因而，這時期的油畫家想到了遠離戰爭的西部和南洋。於是，吳作人去了青藏、戈壁，常書鴻、韓樂然、孫宗慰去了敦煌石窟（其中韓、孫二位還去了新疆），司徒喬去了新疆邊域，徐悲鴻、劉海粟則出境南亞，其餘的留守在自己的學校（含西遷的和「孤島」的）。然而在西遷過程中和西遷以後，油畫家們開始接觸了更真實的現實，了解了更真實的民生狀態，知道了戰時文化的矛頭指向是平民和通俗。這樣，中國油畫在這國難當頭的時候，才自覺地完成了從象牙塔到十字街頭和鄉土中國的全部過程，使中國油畫開始成為普羅文藝的一支主要力量。

這種立足於十字街頭，反映現實民生的創作態度由抗戰開始後，一直延續到抗日結束的四〇年代末，使油畫躍上了一個新的台階，出現了〈騎樓下〉（楊秋人，1947）、〈北平早市〉（李宗津，1947）、〈雪中送炭〉（艾中信，1947）、〈種子〉（黃新波，1946）、〈被日寇炸毀的機場廢墟〉（韓景生，1948）等一批真誠感人、表現民生現實的社會性作品。並逐漸與延安的文藝體系結合，共同進入到五〇年代，然後再接受蘇聯油畫的幫助，最終創造了五〇年代社會主義現實主義的繁榮局面。

二、意識形態下的新空間

一九四九年後的中國大陸，幾乎可以說是一個湧現英雄和崇拜英雄的時代，也是一個重視勞動和講求貢獻的年代。盡管這個時代充滿著一些極左的悲劇，但時代的昂揚精神和人們堅強的意志，卻共同構成了這三十年中國文藝的紅色主調。

美國及一些西方國家出於意識形態的考慮，對新生的共和國採取了普遍敵對、封鎖的態度，六〇年代初期中國又與原為社會主義老大哥的前蘇聯交惡，加上台海局勢的長期敵對，使中國大陸面臨嚴峻的國際環境。於是，防敵、防特、防蘇修和備戰、備荒、為人民的口號傳遍舉國上下，「全國皆兵」成為當時社會生活中的一道強勢風景，「國防綠」也成了人們著裝中刻意追求的流行色。在這樣的社會背景之下，英雄主義成為全國人民普遍認同的集體意識。具體到文藝創作，那就是對中國革命艱苦歷程的反覆歌頌，對軍人風采的熱情表現，對世界各地抗美鬥爭的強烈宣傳和聲援……

當然，對中國而言，一九四九年後，人們把戰後重建國家的希望寄托於中國共產黨的身上，中國共產黨也的確煥發出了百廢待興、只爭朝夕的建設豪情。於是，講勞動、比貢獻和學勞模，