

现·代·美·术·家
画论·作品·生平

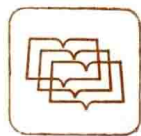
颜文樑

学林出版社

现代美术家
画论·作品·生平

颜文樑

林文霞 记录整理

学林出版社

装帧设计：任 意

责任编辑：沈兆荣 曹维劲

现代美术家 画论·作品·生平 颜 文 樾

学林出版社出版 上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×960 1/16 印张12.25 插页30 字数192,000

1982年12月第1版 1982年12月第1次印刷 印数1—10,000册

书号 8259·001 定价 3.10 元

颜文樑近影

颜文樑先生是我国著名的画家和美术教育家。他的绘画作品是我国艺术宝库中的重要部分。他于二十年代初创办了苏州美术专科学校。六十年来为了开拓耕耘美术教育园地,他付出了全部精力和聪明才智,桃李满天下,许多有成就的美术工作者,都出自他的门下。

颜老于 1952 年全国院校调整后,来杭州浙江美术学院参加领导工作和教学工作。那时他虽然年已花甲,但为了解放后新中国的美术教育事业,对学校的教学工作极端地负责任,除了在课堂上讲课之外,还在课余编写了有关透视学、色彩学方面的著作,对普及美术知识和技法做了很多有益的贡献。

颜文樑先生作为一个画家和美术教育家,不仅热心传授美术知识,而且对青年艺徒也非常关心和爱护。尽管他在美术界有很高的威望,但他不论对共事的同志或任何年轻的同学,都平等相处,肝胆相照,绝没有高人一等的感觉。他从来没有对人有过不适当的批评和苛求。有些同志即使暂时还不能同意他的一些观点,也不能不考虑到他出自肺腑的良言。他在这方面,对于我们当前向某些思想上、作风上曾遭受“四人帮”损害的青年进行教育,实在有很大的启发,是我们学习的榜样。

还有一件事情,是美术教育界的许多同志都知道的,就是我们解放后各美术院校基础课上用的雕塑石膏模型,其中很大一部分都是颜文樑先生于 1930 年秋从法国巴黎带回来的。当年,他为购置这些石膏像,节衣缩食,不辞辛劳,惨淡经营,他这行动实在可敬可佩! 1930 年秋,我也正在苏州美专学习,

不少老同学都不会忘记当年在先生的亲自监护下，把那些从著名雕刻作品上翻下来的石膏像，从木箱中一个个取出来时的那种兴奋之情。先生带回来的石膏像是那么多，那么好，对美术院校的教学，特别是对素描教学质量的提高所作的贡献是很大的。这是当代许多美术家都常常铭记在心的。在十年浩劫期间，那么多那么好的石膏像，在一个早上就被一些受蒙骗的青年捣毁殆尽。实在可惜！那时，颜老先生已届垂暮之年，他也未能免进“牛棚”的折磨。先生对此，往往不作计较，而唯独用多少心血买来、运来、保护下来的雕塑石膏模型被毁，使先生非常痛心。由于当年我和一些同学曾亲身体验到这些著名雕塑复制品初次出现在我国的土地上时的欢乐之情，所以对于颜先生十年浩劫期间以至今天那种难以忍受的心情，也有同感。这件事在精神上给颜先生以很大的打击，同时也是对我们美术界的打击，是对美术教育事业的罪恶的摧残。这在美术教育史上是任何时代的人们都会引以为憾的！

近几年来，随着党的十一届三中全会的胜利召开，我国的建设事业在各方面都得到很快的恢复和发展。美术教育事业在党和人民的关怀下也同样很快地得到了恢复和发展。先生尽管没有料到在晚年会遭到那样的不幸，但当他眼看到我们的建设事业又在迅速恢复和蓬勃发展的时候，是会感到快慰的。尽管先生的身手已不象过去那么灵活，但他的兴奋的心情往往不能自抑。他虽九十高龄，却依然经常坐在画架前，或坐在书桌前不断地辛勤劳作。我们等待着他的新的绘画作品和理论著述问世。

今年是颜文樑先生九十诞辰，谨祝先生健康长寿！

一九八二年春于杭州西子湖畔

颜夫子，九十过也期颐，手勤无已。仙椿中外同钦，色妍笔健，丘奇壑媚。请君记，吴越有沧浪，更有西湖水。还添异域风光，火膏继晷，培桃育李。烟雨频年辛苦，寻幽探隐，归趋如实。师法自然心源，方见真美。《厨房》、《肉店》，充满人间气。这才叫当今画史，丹青神理。的是人文瑞。当年取誉巴黎远迹，真可朝朝醉。欣此际，春回东风吹起，纵横舆论，启人覃思。

题于西子湖畔之苦瓜棚

一九八二年二月九日立春后五日

自序

经二年之准备,并在诸同志之鼓励催促、林文霞同学的直接协助下,终使此稿整理成帙。我年已九十,专门从事艺术活动也已七十余载。个人为艺向宗写实,以须表现自然与社会中之真实和美,要能使人民看了获得快乐并有益于身心,而促使人类社会进步。本书并非一严密的理论著作,仅系我长期艺术活动中一些情况与个人点滴经验。倘有少助于后昆,则我愿达矣。其中有些材料,系从我原有旧文摘录或改写,部分则根据我最近讲述记录整理而成。为艺多方,要非定论。年老力衰,庸有未逮,读者亮哉。是为序。

顏文樑

一九八一年十二月

目 录

桃李满天下(代序) 莫 朴 (1)

瑞龙吟 卢鸿基 (3)

自序 颜文樑 (4)

画论

为人与治学 (3)

创作与鉴赏 (11)

色彩研究 (29)

构图规律 (71)

透视简论 (87)

绘画技法 (120)

艺事琐谈 (135)

附录: 颜文樑解放前论文选 (144)

生平

颜文樑先生年谱 钱伯城 (155)

颜文樑和苏州美专 黄觉寺 (189)

作品

颜文樑作品图录

画 论

为 人 与 治 学

- 人生要乐观
- 谈处事待人
- 艺术家要甘愿做“戇大”
- 搞艺术要有认真和坚持的精神
- “虚心学习有前程”
- 搞艺术要有竞争之心
- 关于办学

人生要乐观

人生也是一件艺术品。世界上的艺术有好有坏，人的生活也是有好有坏。有人忧患，有人快乐；有的人从忧患到快乐，有的人从快乐到忧患。生于忧患，死于安乐最好。画月亮，要烘云托月。做人，也要尝尝苦头才好。人生没有忧患，就显不出快乐。贫穷、劳苦可以产生快乐。否极泰来，乐极生悲。有黑才有白，有丑才有美。画红显绿，画黑显白。人生中的快乐与忧愁是相对的，又是会转化的。有些人年轻时快乐，老时悲伤；有些人年轻时悲伤，老时快乐。快乐人也有悲伤的时候，悲伤人也有快乐的时候。人生应该使悲伤转为快乐。我画画的时候是苦的。如画《百果丰收》画得很吃力，汗水从手臂上流下来，地下成了一潭水。下雪天在外边画风景，手冻得不能动了，苦呵！但成功后回来看看，蛮有趣味，其乐无穷。总之，快乐是积极的，乐观会使人进步；悲伤是消极的，悲观不会使人进步。

我主张快乐，“快乐生健康，健康生快乐。”“忧虑生疾病，疾病生忧虑。”老树婆婆极有生意，人也要生气勃勃，不要感到自己年老就灰心丧气。“四人帮”横行时，我在杭州一年零三个月（被关进“牛棚”），也不悲观，不想自杀。

“与人共欢乐，欢乐增其倍；与人共患难，患难减其半。”就是明天死，今天还要快乐。当然消极不健康的快乐，如淫荡堕落、讨小老婆、赌博，是不行的。

快乐不会生病，快乐才可以作出事情。我觉得一个人要自己快乐，快乐会使事业取得成功。

谈 处 事 待 人

空气是淡的，水是淡的。空气中有气味就会对人体不利，水咸了就不能喝。所以，还是“淡”字好，我主张要将“名利”两字看得淡。

什么叫天？什么叫地？看你从什么角度去看。我站在月球上看地球，地球就在天上；我站在地球上看见月球，月球就在天上。我的一首打油诗中有这样一句话：天上与地上，实际是一样。

我喜欢正派。只要你作风正派，不做亏心事，就不用怕人骂你。年轻时，我在上海开画展，有人在报上骂我；在苏州办美专时，还有人赶到苏州去骂我。我有个朋友说得好，只要你自己不做亏心事，报纸上骂尽管让他去骂。人总归会被议论的。只要自己走的是正路，还是要按照自己的观点，走自己的路，办自己的事。让别人在后边指手划脚好了。

从前，苏州美专有一个女学生，毕业前偷了人家五元钱。被查出来了，我把偷钱的女学生叫来，问她为什么要偷人家的钱。她回答说：“路费没有了。”据了解，这个女同学平时待人慷慨大方，助人为乐，花钱是不在乎的。有的老师主张开除她。如果把她开除了，后果真是不堪设想。她可能自杀，也可能杀人。我对老师们说：“她是初犯，是不得已而为之的，还是教育教育她，给她留个改过的机会吧！”大家同意了。我又把这个女同学叫来，对她说：“你偷人家的钱，这是错误的，以后不能这样了。这次原谅你，老师都不会再提这回事了。”说罢，我给她五元钱，叫她把钱还给人家。我并且叫被偷的人也不要声张。这事就这样过去了。一个人的心要慈，待人要宽厚。特殊条件下，隐瞒也有好的方面，我这次隐瞒就是好的。她把我的五元钱还给了被偷的人。后来这个女同学回家后又寄了五元钱还我，说想买自己的名誉。为这件事，我很开心。

十年树木，百年树人。一个人的思想是慢慢改变的，不可能一夜的工夫就完全变了样。有些人过了一夜就说他如何如何提高了认识，对这种人要谨防他看风驶舵；有些人好象老是落后，老是赶不上形势，但也不要认为他一定是顽固不化。当他逐渐从理论上和实践上对新事物有了真正的认识之后，他的革命立场倒会是最坚定不过的。

艺术家要甘愿做“蠢大”

我很崇拜科学家、医师。他们发明电灯、火车；发现牛痘、麻醉剂。为人类造福解忧。

李时珍亲尝百草，写出《本草纲目》；徐霞客跋山涉水，历尽险境，当时并无谁给他们报酬。在有些人看来这些人都是“蠢大”、傻子。其实，世界上的许多事情都是“蠢大”做成的。世上许多科学家或先进人物都是甘愿做“蠢大”的。我也情愿做“蠢大”，而不愿做聪明人。

什么时候最高兴？工作成功的时候最高兴。科学家试验成功了最高兴，画家画了一幅满意的画最高兴，理论家写了一篇文章发表了最高兴。

搞艺术要有认真和坚持的精神

万事无论大小均需认真，不能马虎，不能草率。艺术更需认真，没有认真的精神，岂能搞好艺术。

完成创作要有恒心。凡事都由一成一败互相伴随而生。成不可过喜，因为成之后，也许有失败跟随而来的；败不足忧，失败之后，往往因接受教训而得到成功。据我在绘画上的经验，也有这样的道理存在其间，经过一次成败，增进一次阅历。尤其在失败之时，若失败而懊丧灰心，这才是真的失败。因失败而作改革，则失败为成功之母，关键即在于此。

艰难困苦是造就画家的良好条件。有人说：顺意舒适岂不更好？但我认为两者相比，生活顺意舒适者总不及艰难困苦者之成就较多。纵观中外历代画家，大都是从艰苦钻研中出来的。我愿意告诉青年画家，不要遇难而灰心。尤其是在作画不顺利时，更不可灰心。因为到了最困难的时候，成就也即将到来了。

学习绘画，往往到一定时期会出现停顿现象。其实，这只是暂时的，只要不灰心，继续努力，过了这一关，就必定会又提高一步。

1939年4月19日广播电台广播波斯顿有150名成年人和青年人冒寒风细雨参加马拉松赛跑。这次赛跑的路程是26英里。一位十六岁的青年学生福特·提美荣获冠军。提美怎么获得冠军的呢？事先他的亲友——康纳利医师告诉他说：“你什么都不要管，缓慢而稳定地向前跑，准时到达一个理想的地方。”缓慢和稳定是一个秘诀。这个故事说明每做一件事只要你稳定地向目的地跑去，就会胜利的。

忍耐，是从事艺术事业所必需的精神。忍，就是忍受，对于困难、艰苦、曲折，要忍之受之；耐，就是耐心，耐劳，就是经得起长久的考验。事业成功的先决条件是因忍耐

而能坚持。贵在坚持。

要做一个艺术家，首先，要热爱自己的专业，热爱了才会不断去努力，不断努力才会进步。其次，要能苦思力索，尽其全力去钻研，这样才能在艺术创作上出成果。

“虚心学习有前程”

主观骄傲的人，学习一定不好。看到年轻人，觉得肤浅无知；见了老年人，又认为陈旧背时，遇人先怀成见。这种不虚心的态度对自己艺术上的提高是有害处的。自以为是之念横梗心胸，还有什么东西能进得去呢？

我有个女学生，是女子师范毕业的，很年轻。有一次，在展览会里，她展出一幅画，我也展出几幅画。我的画画得很深，她的画画得较淡，结果反而突出了。后来，我吸取了这学生的优点，我的画也改淡了。所以，并不一定只有学生向老师学习，老师也可以向学生学习。“虚心学习有前程”，这是我小时候父亲告诉我的，当时我把这句话贴在房门上。

我欢喜年轻人，青年人有朝气、有希望，他们会胜过老一辈。看到青年人比我好，我感到高兴，应该是青出于蓝而胜于蓝。我看到《新美术》第一期上有两张青年作者的素描画得很好，但我不敢告诉他，怕他因此骄傲，一个人一骄傲便不能进步。

从前，我在小学读书时，罗时敏先生教我画画。我很相信他，也很喜欢他的画。后来我到了商务印书馆，看到了日本人松冈正识的画，更欢喜了。但我并不因而轻视罗时敏先生，相反地我是永远尊敬他的，因为他是我的启蒙老师。没有他，我