

海上绘画全集编纂委员会

主编 卢辅圣

编委 汤哲明

茅子良

孙 扬

海上绘画全集目录

海上绘画全集序	3
海上绘画作品	9
海上画家小传	883
海上绘画年表	945
海上画家索引	1133

海上绘画全集序

海上绘画全集序

一

19世纪中叶以来，中国美术史上逐渐崛起一个被称为海派或海上画派的画家集群。它以上海为活动中心，吸纳并且引领着江、浙、皖乃至更大地区的艺术力量，其画家阵容之浩大，绘画风格之纷繁，以及得时代变革风气之先的显赫声势和深远影响，均超过了此前的所有地方画派。然而，倘若用严格的流派概念去梳理这一艺术景观，则会出现令人困惑的问题，那就是：它既非惯常意义上的绘画流派，更非地域性质所能界定，而是在较大程度上呈现出模糊、多元、变动不居的特点，从而导致人们对海派概念的使用和评价莫衷一是。

执著于单一的立场和固定的视角，是难以领略海派绘画的丰富内涵的。从本体论和社会学相连锁的研究方法出发，对其所依托的历史渊薮、文化情境、主体特性，以及由之生发的观念形态、社会效应、价值意义，作一概略的多方位巡视，也许有助于我们寻找相对有效的切入点。

二

海派绘画的发生和发展，与上海高度发达的商品经济有着不可分割的关系。作为鸦片战争后输入境外资本和舶来西方文明的远东第一重镇，上海不仅以前所未有的开放性营造着中外移民杂处的多元化情境，而且与中国传统城市形态相区别，并以其处于南北冲要和中国经济最发达的江浙区域的地理优势，营造着其他地区无可比拟的社会宽容度和人文涵泳量，为滋养文化

艺术提供了人才、物质和精神观念上的优裕条件。从张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》所记载的“以砚田为生者，亦皆于于而来，侨居卖画”，到杨逸《海上墨林》所收晚清书画家中外省籍画家的庞大数量，不难发现，众多画家聚笔海上，尽管有着各不相同的具体原因，例如咸丰年间至同治初期，多为避战乱而入沪，或鬻艺为活，或携家资而图保；同治中期以还，越来越多的人又抱着闯荡人生、成就事业的希冀迁居上海，或以上海作为主要活动舞台，但经济因素作为入沪的先决条件及其安身立命的现实基础，或者说，正在兴起中的近代工商业都市文化对他们的吸引，则具有不容忽视的意义。尤其值得注意的是，与扬州八怪所依托的传统商贾文化不同，构筑上海艺术品消费机制的主体力量，已经从亦儒亦商的新入世哲学承当者，转变为资本主义文化形态下的海派商人以及具有商人性格的海派市民。前者那种沾溉着古代乡绅文化和“养士”风气的遗泽，表现为画家与其最大主顾同时也是监护人之间的人身依附关系或者礼尚往来传统的存在方式，逐渐为以绘画为社会职业的按劳取酬方式，亦即生产者与消费者两大阶层的并列关系所取代。维护艺术市场的中间环节，除了职业掮客和专门店铺，还有由美术社团、润格制度、商业资本以及新兴的视觉传媒、公共空间所构成的庞大运作网络。这一切，使得海派画家既区别于历史上的画师艺匠，也不同于传统商业都会中具有职业化倾向的吴门画家或扬州八怪，而成为现代社会分工意义上的自由职业者。画家们赖以生存并在艺术上自我实现的契机，由此发生了重大变化。

三

早期上海画坛流行的是吴门画风，以苏州周边地区的画家为主体，但从咸丰开始，来自嘉兴、湖州、萧山、绍兴等地的浙籍画家渐增，进入同治以后，就几乎成为清一色的浙籍画家及其画风的天下了。被视为海派代表画家的赵之谦、张熊、朱熊、朱偁、任熊、任薰、任伯年、钱慧安、虚谷、蒲华、吴昌硕、王震等等，除了钱慧安、虚谷分别为上海籍和安徽籍以外，无不来自浙江。其中原因，固然有浙江商人多行会组织，浙籍画家亦多为结社活动中的主要组织者，而吴门人则往往恪守儒商传统和书画雅集习惯等因素，却也与两地画家所携传统在上海的不同适应性相关连。对于“十里洋场”熏陶下的新兴市民阶层审美口味来说，以体认文人士大夫儒雅思想的山水、仕女为主导性题材内容的吴派绘画传统，及其十日一水、五日一山的低效率创作方式，越是走向商品经济的繁荣，便越是显露出不合时宜的一面。而由徐渭、陈洪绶、华喦而来的浙派绘画传统，则以花鸟和人物故事擅场，加上偏重勾勒装饰、没骨点厾的形式魅力，不仅容易为上海的买方市场所接纳，而且便于因时制宜，作出大幅度的充实和调整。赵之谦将传统写意花卉与碑学书法、民间艺术相结合，赋色鲜活，气氛热烈，开创了清新明丽、雅俗共赏的新画风。虚谷以个人化的感受范式，将民俗美术中稚拙天真、幽默诙谐的造型立意因素融入枯笔偏锋的形式主调，在海派诸家中别开生面。吴昌硕移金石于画法，开辟了重彩大写意的门径，其雄浑豪迈的笔墨意蕴，粗犷谐俗的村野气息，使原来接受面有限的大写意形式焕发出蓬勃生机而进入寻常百姓家。至于艺术天赋极高，谙熟古今多种画法，并且旁涉西方写生情趣和色彩观念的任伯年，则以人物、花鸟、山水的全能面目，糅合文人画的清逸雅致与民间绘画的通俗悦目为一体，成为批量生产而广受各阶层欢迎的中国画商品化最佳形式。探究其中的传统师承关系，赵之谦与徐渭、李鱓，任伯年与陈洪绶、华喦，吴昌硕与李鱓、李方膺，尽管可以一一指认，传统文人画的价值理想，也程度不等地徘徊在他们的显意识层里，但前辈画家那种基于士大夫立场的孤傲心态，那种坚守着高蹈意念和文人之所长的主体精神，都已日见遥远，代之而起的是绘画作为一种社会化的功名事业以及创作服务于需求的新型取向，是汇同于大众的立场和与他们相平行的视角，以明晰的社会角色意识实现自我价值的务实精神。海派中影响最大的两位画家——任伯年和吴昌硕，无不一边按照民间习用的谐音取意等通俗手法，创作着一幅又一幅的《玉堂富贵》、《无量寿佛》、《紫绶金章》，在强化艳丽色彩和写实造型的审美意蕴中挖掘世俗化的活力，另一边又遵循着个性自由和人文关怀的精神情感倾向，在《苏武牧羊》、《关河一望萧索》、《饥看天图》、《拒霜魄力》以及与之相应的文人画写意传统中抒发性灵。这种既

涤荡着文人画的清高超脱之气，也融合了文人画表现因素，同时还在不同程度上发扬民间艺术传统和西方绘画技法，并且将主体精神与消费需求统一在改良变革思想上的艺术倾向，使海派绘画获得了应时顺势的发展基点。从“三熊”、“四任”到虚谷、吴昌硕，或者说，从以兼工带写的花鸟画和人物画为标志的第一期海派典型，到大写意花鸟画逐渐压倒人物画的第二期海派典型，虽然主体特征和环境条件有所不同，比如在吴昌硕的成功中，就寓含着金石书法之助、现代展览之需以及来自日本的艺术接受群等多种因素，但是上述发展基点则别无二致。

四

第二期海派绘画的大写意风崛起，正值20世纪初政治鼎革之际。随着皇权的终结，新一轮文人耆宿充实沪上，原先秘藏宫禁的文物书画公诸世人，如火如荼的新文化运动，又在推动新兴美术院校和外来绘画形式迅猛发展的同时，促使民族主义思潮在中国画领域高涨起来，诸如此类以不同方式浸润改造着海派绘画文化品质的历史际遇，极大地影响了此后中国画坛的新格局。

自从西方文化中的“艺术”概念通过新式美术教育的途径融入中国人的思维以来，率先得到体认的是金石写意一派。尽管其所内含的文人画情结遭到社会革命理论的批判，但在强调主观色彩和精神表现的西方现代艺术的启示下，文人写意画的美学原则被切换成了民族艺术风格的表征，而作为学院教育中中国画的主要形式资源。黄宾虹、陈师曾、潘天寿、刘海粟、傅抱石以及稍晚一些发挥其影响的李可染等等，都是这一思维框架下的活跃人物。不过，艺术概念的普及与深化，也同时生发着更大的涵盖力。工笔、写意、文人自娱、职业售画，以及课徒、办学院、开画展、出刊物、营建艺术团体，凡此种种不一而足的新旧事物，都有可能在艺术家的名义下找到自己的位置。对于中国画艺术特性的体认和发展方向的选择，由此出现了多元化的趋势。一度沉寂的山水画，一方面沿着“四王”遗轨，推出了冯超然、吴待秋、吴子深之类的儒雅风格，一方面乘借“四僧”热和金石写意派大炽的时势，激扬起黄宾虹、钱瘦铁、贺天健之类的写意情致，而在两者并行或融合的碰撞声中，晋唐宋元这个文人画主宰画坛之前的更富于造型性的传统，又跳入了人们的眼帘，张大千、吴湖帆、谢稚柳的新古典主义山水画，随之脱颖而出。那些放眼东西洋异域传统的新生代画家，迈出了中西合璧的最大步伐。关良、林风眠、丁衍庸等人的创新成果，比起吴石仙等前辈来，富于愈加鲜明的艺术本体张力。丰子恺、叶浅予、谢之光等人处于边缘状态的新画种，比起吴友如的点石斋画风来，也更显得文采斐然。外来的新兴的艺术样式和氛围，传统的创作、鉴藏和经营圈子，使不同的艺术取向既可以交流互动又能各不相妨地行使其主客观效能，是海派绘画进入第三期的表征。它将第一、第二期海派侧重于古今之变的纵向视角，及其更多地表现为传统文人审美情趣与新兴市民审美情趣之交替的发展态势，导向了侧重于中西之争的横向视角，以及在世界性背景和民族危机感下对中国画走向的多种自觉选择。随着海派影响力日益扩大，晚清时以“四任”或钱慧安派为海派的狭义指称，以及像张祖翼那样斥之为“皆恶劣不可暂注目”的保守主义偏见，逐渐为包容更多海上画家并且侧重于褒扬新变的观点所压倒。1929年举办首届全国美展时，陈定山撰文评述“现代国画画派”，所列六派中，竟有四派出自上海地区。而代表第二期海派绘画主要特点的重彩写意形式，在学院化教育和现代传媒的推波助澜下，更是如日中天，其辐射力先后造就了陈师曾、齐白石、李苦禅、崔子范、陈子庄等远被四方而秉质各异的名家和新秀。至于第一期海派绘画的巨擘任伯年，通过徐悲鸿、方增先等人的视线，为新中国人物画的探索提供了直接启示，并使之在20世纪中叶那种艺术为政治服务的社会情境中，仍能适应主题先行、形式通俗、写生为上的时代要求，则显示出尤为广泛而持久的传播效应。当然，正如太平天国和辛亥革命的移民潮为海派绘画的兴盛带来重要契机那样，“七七”事变和新中国成立，又将上海的许多文化艺术人才以及教育、出版中的相当部分力量迁往其他地区，是这种传播效应放大化的客观缘由之一，但海派绘画的艺术学而不是社会学成份，毕竟为其后的中国画发展提供了更加本原性的推动力。中国传统画向现代中国画的转型，或者换言之，中国画之所以具有当前的诸多特性，如果没有海派绘画作前导，将是无法想象的。

五

追索海派绘画的流变关系，会遭遇到一个复杂问题，即海派作为“所指”的具体范围，具有很大的游移性、模糊性。通常被人们视为海派重要代表的某些画家，其实并不寄寓上海，抑或在其艺术的成熟期移居外埠，成为该地区的代表画家。前者的典型例子是赵之谦，后者的例子则有黄宾虹、张大千等等。海纳百川的巨大涵量和永不止息的流动性，不仅构成了海派绘画无固定模式、无统一风格、无独尊宗主的基本特色，而且作为画家、画作、画事的最大集散地，与许多地区发生着“互市”关系。正因为如此，支撑起20世纪中国画坛新局面的各地著名画家中，有很大一部分与海派结下了不解之缘。潘天寿、吴茀之、诸乐三所引领的浙江画坛，作为海派画风的学术性变异，与他们发轫于上海的艺术经历息息相关。如果说海派是许多浙籍画家参与建构的一个发展成果，那么，浙江画坛的发展方向则又反过来被海派所带动。为京津画坛的创新变革作出重要贡献的齐白石、陈师曾、李可染，虽然与上海的接触不多，但是吴昌硕对他们艺术思想的影响之巨，并不亚于那些正式的吴派传人。与之相映成趣的事例，是在北京倡导“国粹”绘画的金城，曾一度活动于海上画坛，而反文人画倡写实主义、左任伯年、右吴昌硕的徐悲鸿，又在上海接受了康有为的直接影响。另外，像岭南派的代表画家高剑父、高奇峰、陈树人，移居国外和港台的张书旼、王季迁、汪亚尘、丁衍庸、陈定山也都在上海度过了他们艺术生涯的起始期乃至黄金时代。形形色色的纠葛，还来自于学校、社团、出版、展览、画店等多种形式所交织的传播网络，经济力量、现代意识和整体文化环境诸方面的优势，使上海成为冶炼艺术家的大熔炉和塑造文化明星的大舞台，不断吸纳着全国各地的能量，同时又发挥着强大的辐射作用。所谓模糊、多元、变动不居等等与通常的流派概念相悖逆的因素，与画家集群及其活动范围、活动性质的这种非稳定态结构是分不开的。50年代后，上海虽然仍以其雄厚的人才积淀保持着独特地位，却随着一统政令和计划经济的强大力度而失去了原先所拥有的艺术新态势，正从相对的角度说明了这一点。

毋庸讳言，依托于近代工商业文明而成长起来的海派艺术，在舒展其前所未有的勃勃生机之同时，也不可能不裹挟着特有的惰性。重文而轻质，远官而近商，使艺术对现实的关系往往表现为顺应多于自主，即较少以对现实经验的话语疏离来保持批判意识，而是容易对大众趣味或时尚机会作出形式和意义上的迎合。不少海派画家乞灵于折衷一途以求左右逢源，或者以商业上的成功作为艺术的生存逻辑，是值得所有怀揣崇高抱负的画家们为之深思的。何况充当中国画张力结构之一极的文人画退出历史舞台之后，由隐逸传统所代表的超越于实用性、即时性和伦理性之上的形而上精神随之丧失，我们更需要一种新的人文态度、人文意志和人文实践，亦即适应新的人类社会价值情势的文化体系之建构。

六

为了推动海派绘画的研究，将这个曾经并且继续影响着中国画发展方向的历史过程纳入更多人的视线，我们在广泛搜访各个时期和各种风貌的海派绘画作品以及大量相关材料的基础上，编制海上绘画年表，出版《海上绘画全集》，并约请海内外专家学者撰写不同角度的论文，召开海派绘画国际学术研讨会。但愿这批新的思想成果，能丰富既有认识，引发和促进人们对海派绘画现象作出更全面更深入的思考。所谓有效的切入点，只有在这种思考之下才能真正获取。

海上绘画作品

海上绘画作品目录

第一册

程庭鹭作品	17	周 闲作品	50
朱 熊作品	18	包 栋作品	52
倪 耘作品	20	吴 格作品	53
费丹旭作品	22	葛 尊作品	54
张 熊作品	28	任 熊作品	55
秦炳文作品	33	胡公寿作品	64
刘德六作品	35	虚 谷作品	68
姚 叢作品	37	秦祖永作品	80
任 淇作品	38	陶冶孙作品	81
陈 鼎作品	40	朱 偶作品	83
徐渭仁作品	41	戴以恒作品	90
董 熊作品	42	费以耕作品	92
王 礼作品	43	徐小仓作品	93
陶 淇作品	45	李嘉福作品	94
沈 煄作品	46	赵之谦作品	96
真 然作品	47	张 度作品	106
金 镇作品	49	沙 馥作品	107

董念葵作品	111
蒲 华作品	112
钱慧安作品	119
马 涛作品	125
葛 同作品	126
雪 舟作品	127
舒 浩作品	128
任 熏作品	129
吴大澂作品	139
顾若波作品	142
杨伯润作品	146
蒋 确作品	152
竹 禅作品	155
陈 豪作品	156
胡锡珪作品	157
潘稼梅作品	160
邓启昌作品	161
赵士鸿作品	162
潘 鸿作品	163
任伯年作品	164
吴 潻作品	177
韦 鉴作品	180
袁天庚作品	182
顾锡畴作品	183
蔡 鼎作品	184
金心兰作品	185
徐 楷作品	186
何维朴作品	188
李 育作品	189
吴昌硕作品	190
吴石仙作品	203
曹 华作品	207
吴穀祥作品	208
胡 璋作品	213
吴大受作品	215
戴兆登作品	216
宋石年作品	217
吴友如作品	218

第二册

高 嵩作品	223
陆 恢作品	224
何研北作品	228
林琴南作品	229
潘振镛作品	232
叶 直作品	236
任 预作品	237
吴杏芬作品	240
汪 谦作品	242
明 净作品	243
胡 尤作品	244
徐竹贤作品	245
王同愈作品	246
沈心海作品	247
倪墨耕作品	250
黄山寿作品	255
郑文焯作品	258
叶鸿业作品	259
潘振节作品	261
陈光豫作品	265
颜 元作品	266
曾 熙作品	267
吴观岱作品	269
俞 礼作品	271
周 镛作品	273
郦 馥作品	275
钱书城作品	276
杨 逸作品	277
庞莱臣作品	279
王竹人作品	280
陆 龙作品	281
金 鼎作品	282
顾麟士作品	283
黄宾虹作品	287
萧俊贤作品	301
丁宝书作品	304
徐 砚作品	305
王一亭作品	307
武曾保作品	312
姚虞琴作品	313
郭似埙作品	316
金梦石作品	317

商笙伯作品	318
程 璋作品	320
任 霞作品	324
汪洛年作品	326
袁培基作品	328
郭 娴作品	330
潘光旭作品	331
姚叔平作品	332
杜小甫作品	333
胡 荣作品	334
柳君然作品	335
徐晓邨作品	336
王 畔作品	337
孙毓修作品	338
周 湘作品	339
狄平子作品	340
赵子云作品	341
赵叔孺作品	344
俞语霜作品	347
童大年作品	350
王廷珏作品	351
李 寿作品	352
吴润秋作品	354
张生镛作品	355
陆 祝作品	356
姚 彦作品	357
徐 鑫作品	358
胡鄰卿作品	359
施 植作品	360
夏敬观作品	361
缪谷瑛作品	362
吴臧金作品	363
陈半丁作品	364
陈师曾作品	367
高时丰作品	368
汪仲山作品	370
张叔通作品	372
经亨颐作品	373
汤定之作品	374
吴待秋作品	377
何香凝作品	381
张 光作品	382
金 城作品	383
高野侯作品	386
李醉石作品	387
程 岳作品	388
僧 陀作品	389
丁辅之作品	390
高剑父作品	394
沈 广作品	398
黄葆戊作品	399
董敏藻作品	400
任 董作品	401
许徵白作品	402
张 俊作品	403
楼辛壶作品	404
冯超然作品	407
张善子作品	413
仲光勋作品	418
李芳园作品	419
余绍宋作品	421
胡汀鹭作品	423
钱化佛作品	424
王师子作品	426
邓春澍作品	429
陈树人作品	431
俞涤凡作品	436
熊松泉作品	439
马 駘作品	442

第三册

吕 万作品	445
吕凤子作品	446
吴东迈作品	448
张聿光作品	449
金 榕作品	453
姜丹书作品	454
郭兰祥作品	455
谢公展作品	456
樊少云作品	459
符铁年作品	463
汪采白作品	465
陈迦庵作品	466

柳渔笙作品	468	郑石桥作品	554
洪庶安作品	469	高剑僧作品	555
郭兰枝作品	470	诸闻韵作品	557
潘琳作品	471	朱文侯作品	558
孙雪泥作品	473	杨清磬作品	562
孙慕唐作品	475	周家彦作品	564
汪声远作品	476	俞剑华作品	565
房毅作品	478	袁松年作品	567
高奇峰作品	480	徐悲鸿作品	570
黄晓汀作品	484	陶冷月作品	579
马孟容作品	485	鲍亚晖作品	585
马公愚作品	486	管平作品	586
郑集宾作品	488	刘海粟作品	587
徐菊庵作品	490	陈之佛作品	598
钱病鹤作品	491	陈定山作品	604
叶曼叔作品	492	胡伯翔作品	605
施伯雄作品	493	王个簃作品	606
阮性山作品	494	钱瘦铁作品	609
沈璐作品	496	谢玉岑作品	614
沈迈士作品	498	谭建丞作品	615
金健吾作品	500	潘天寿作品	617
贺天健作品	501	丰子恺作品	629
鲍张莹作品	511	张石园作品	632
朱孔阳作品	512	孔小瑜作品	636
朱屺瞻作品	514	李秋君作品	638
奚屠格作品	521	张大千作品	642
吴子深作品	522	马铁之作品	657
邓怀农作品	525	向镳作品	658
江小鹣作品	528	余威丹作品	659
李友棠作品	529	季康作品	660
吴琴木作品	530	金雪野作品	661
吴湖帆作品	532	俞叔渊作品	663
汪亚尘作品	541	王陶民作品	664
郑午昌作品	546		

第四册

伍蠡甫作品	665	谢之光作品	690
关良作品	666	郑慕康作品	696
吴茀之作品	669	杭穉英作品	701
张书旂作品	674	金启静作品	702
林风眠作品	678	郑曼青作品	703
高尚之作品	689	顾青瑶作品	705

谢闲鸥作品	706	陆俨少作品	784
谭少云作品	707	殷梓湘作品	801
丁衍庸作品	708	蔡鹤汀作品	805
陈莲涛作品	713	丁慕冰作品	806
若瓢作品	714	王小摩作品	807
袁琴孙作品	715	应野平作品	808
诸乐三作品	717	唐云作品	814
江寒汀作品	720	谢稚柳作品	822
张大壮作品	724	董天野作品	831
陆小曼作品	733	糜耕云作品	834
陈天啸作品	734	朱梅邨作品	837
金南萱作品	735	汤义方作品	839
顾伯达作品	736	张炎夫作品	840
马万里作品	737	张雪父作品	842
来楚生作品	738	蔡鹤洲作品	848
吴野洲作品	744	吴寿谷作品	849
沈子丞作品	746	尤小云作品	850
戈湘岚作品	748	陈石濑作品	851
谭小云作品	752	叶渭莘作品	852
顾坤伯作品	753	潘志云作品	853
申石伽作品	754	王秋野作品	854
陈秋草作品	755	黄达聪作品	856
周鍊霞作品	757	吕蒙作品	858
钱君甸作品	759	庞左玉作品	859
黄幻吾作品	760	赵宏本作品	862
黄西爽作品	764	俞子才作品	864
黄若舟作品	765	黄子曠作品	870
谢月眉作品	767	孙祖白作品	871
叶潞渊作品	768	沈柔坚作品	872
白蕉作品	769	宋文治作品	874
陈小翠作品	771	江圣华作品	876
潘君诺作品	772	林梦松作品	878
苏渊雷作品	775	蕉雨作品	879
陆抑非作品	777	赵敬予作品	880
胡也佛作品	783	胡山作品	882

