

一代画坛巨匠 · 中国美术先驱者 纪念林风眠诞辰110周年

林风眠

Lin Fengmian
Selected paintings

主编 林曦明

美术作品精选集

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

林风眠美术作品精选集 / 林曦明主编. -- 成都 :
四川美术出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-5410-4704-6

I. ①林… II. ①林… III. ①美术—作品综合集—中
国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第177807号

一代画坛巨匠·中国美术先驱者

林风眠美术作品精选集

YI DAI HUA TAN JU JIANG ZHONGGUO MEISHU XIANQUZHE
LIN FENGMIAN MEISHU ZUOPIN JINGXUANJI

主 编 林曦明

出 品 人 马晓峰
责任编辑 宋 旻
责任校对 赵泰白 陆 靖
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社(成都市三洞桥路12号)
邮 编 610031
装帧设计 包 元
经 销 新华书店
制 版 上海雅昌彩色印刷有限公司
印 制 上海雅昌彩色印刷有限公司
电子分色 上海雅昌彩色印刷有限公司
成品尺寸 285mm x 285mm
印 张 17印张
版 次 2011年10月第1版
印 次 2011年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-4704-6
定 价 320.00元

著作权所有 违者必究 举报电话: (028) 87734418

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

纪念林风眠诞辰110周年

一代画坛巨匠·中国美术先驱者

林风眠美术作品精选集

林曦明/主编

四川出版集团
四川美术出版社

目录 | Contents

序言
4-5

林风眠艺术人生的三个重要时期
6-7

“不叫了，在风里睡觉了”
8-9

仕女人物篇
10-35

戏曲人物篇
36-49

生活人物篇
50-67

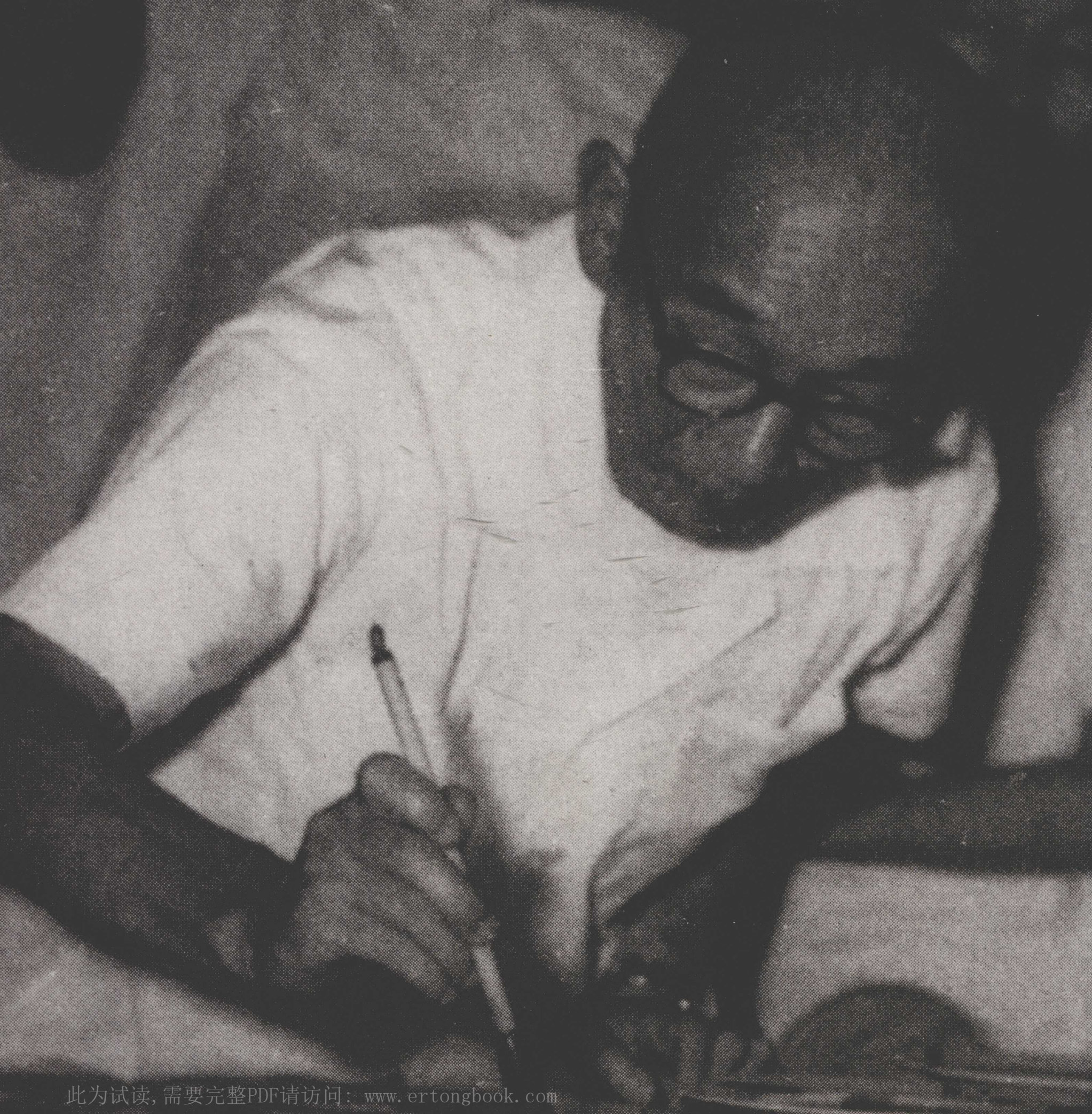
湖畔花鸟篇
68-89

季节风景篇
90-133

静物篇
134-189

生平年表
190-199

图版索引
200-203

序言

◎潘公凯

19世纪末20世纪初，发生在中国大地上的激烈社会变革和中西之间的文化冲突，几乎触动了每一位敏感的知识分子的神经，他们共同关心的一个基本问题是：“中国向何处去？中国文化向何处去？”西方的冲击，改变了中国传统文化秩序，深刻地影响了中国艺术的发展。这势必引起人们对中国艺术的历史命运、生存策略和发展方向的论争。在这场争鸣中，有关中西艺术比较的问题自然成了人们关注的焦点，因为，人们期望在世界艺术的总体框架中找到发展中国新艺术的基点。在这样一种历史情境下，“中西融合”的艺术理想应运而生，林风眠先生正是这一理想的重要倡导者和实践者。他不但力求创造与世界艺术潮流同步的、具有中华民族特色的艺术，而且要使之成为“促进社会美育”、“实现艺术社会化”的理想工具。

林风眠为现代中国艺术教育作出了巨大贡献。在青年时代他就先后执掌了当时最重要的两所国立艺术院校，尤其是在蔡元培先生的倡导下，在杭州创建了中国最早的高等艺术学府——国立艺术院。他大力贯彻蔡元培“以美育代宗教”的思想，锐意

推进艺术运动，提倡“思想自由、兼容并蓄”的办学方针，不拘一格，广纳人才，组成了多画种、多风格、高水准的师资阵容，并注重发挥学生的个性，注重培养他们的人格操守及社会责任感，在实践中建立了一套在当时最为完整、规范的美术教育体系。这一切都使他成为中国20世纪前半叶现代美术教育的主要奠基者。从旅法之时起，林风眠便开始思考如何实现民族艺术现代化的问题。为此，他潜心研究了中西艺术的起源与本质，旨在梳理其各自的历史，从而认清中西艺术的异同，为融合中西艺术的实践奠定了必要的理论基础。回国后，他即以不懈的开拓精神，将其理论思想运用于大胆的艺术实验，与他的艺术同道们一起，为中国现代绘画开辟了一条将中国传统精神和西方现代观念、形式相融合并注重本体语言探索的崭新道路。无论是早期那富于浪漫主义色彩的巨幅油画，还是后期那些恬淡忧郁的彩墨画，都渗透着他对西方现代精神的出色理解和对中国民族文化几乎是本能的领悟。

在这条需要足够才华与勇气的道路上，林风眠不仅是先知先行者，而且以其深沉感伤的诗人气质和孤独高远的艺术境界成为后人难以企及的典范。

林风眠先生是他那个年代最关注时代性的画家之一。“创造时代艺术”既是历史赋予他的一项沉重的使命，同时也是他个人艺术思想中的一个核心命题。这种使命感促使林风眠努力在高雅艺术与民间艺术、本土艺术与西方艺术之间找到了一个平衡点。正如他在1934年的《什么是我们的坦途？》一文中所说的那样：“从个人意志活动的趋向上，我们找到个性；从种族的意志力的趋向上，我们找到民族性；从全人类意志活动的趋向上，我们找到了时代性。”由于他强调艺术的个性，注重艺术的民族性和时代性，林风眠对艺术中的因袭摹拟现象倍感忧虑，而这种忧虑不仅是针对我国明清以降的四王末流，而且也针对西方泥古不化的古典主义流弊。因此，他眼观全局，把批评的锋芒指向了整个世界艺术史上的模仿陋习，而他的理想则

是“创造世界新艺术”。只有认识到林风眠的这种广阔胸怀，我们才能真正领悟他一生躬行不辍的学术目标。

“介绍西洋艺术！整理中国艺术！调和中西艺术！创造时代艺术！”这四句口号就是我们所说的“林风眠之旅”上的路标。此后，不少蜚声中外的优秀艺术家，如赵无极、朱德群、吴冠中、席德进、赵春翔等都是沿着这条道路走出来的。他们为推动中国艺术的现代化进程作出了各自的贡献，而他们的成就也进一步证明了林风眠所倡导的中西融合之路在封闭落后的中国走向开放、融入世界的历史性转折的宏大背景之下所具有的必然性。如今，这条路已经越走越广阔，更为年轻、更有希望的一代正在崛起。当新世纪日益清晰地向我们展现出她的无限可能性时，我们才能更准确地理解和把握在即将过去的百年中先驱者们的不倦探索所具有的深远意义。

林风眠艺术人生的三个重要时期

求学时期 (1900–1925)

1900年到1925年的这一时期是林风眠成长与学习的阶段，幼年时在故乡所受的启蒙教育，19岁以后在欧洲的求学经历，对其一生都具有十分深远的意义。总的看来，这一时期的求学之路是对传统图式的摹仿与演习，发展到对自然主义写实手法的追求，从现代艺术影响下的对自然主义的反叛，最终趋于中西艺术之间的会通和调和。至此，林风眠的艺术思想趋向成熟。路上返乡的轮船，林风眠开始了生命中的又一次远航……鸥群一次次地掠过船头，在遥远的前方，大海的尽头，等待着他的道路，就像那浪花拍打着祖国的海岸，漫长而又漫长……

黄金时期 (1926–1937)

1926年到1937年是中国社会阶级矛盾，民族矛盾不断激化的时期，但对青年林风眠来说，却是一个黄金时期。在这10年间，他相继执掌两所国立艺术学府，成为20世纪美术教育的重要奠基者。他掀起艺术运动的巨浪，给沉郁压抑的社会以刺激和生气。他潜心艺术教育的创制，锐意推行“中西调和”思想，是艺术界倡导中西文化交汇融合的突出代表。他手勤笔快，著述丰厚，观点新颖敏锐。创作上佳作跌出，主题宏大，震撼人心。中西调和的探索有了初步的进展。这10年的创业，让人看到林风眠非凡的才华，非常的能量。但是，伴随抗日战争的爆发，时局的动荡也决定了个人命运的转折变迁。1937年10月，国立艺专内地迁徙，从此林风眠又开始了一段不一般的人生。

沉淀时期 (1937–1977)

在20世纪中叶漫长的40年时间里。林风眠没有能够成为中国美术界风云际会的领袖人物，没有实现他早年艺术救国，美育代宗教的恢宏理想。无情的现实使这位富于浪漫色彩的艺术家的梦想一次次幻灭了，他一次次地收缩这自己的阵营，从大学校长到普通教授，再到普通的画师，甚至是阶下囚，但是他对艺术史的影响却不能说是消失了，而是换了一种现实的方法。虽然他失去了早年的那些荣耀，但这客观上使他走的更加稳健。虽然他个人艺术实验常常受到来自各方面的非议和责难，但他却像一个老石工那样顽强，坚韧地工作着。他找到了艺术家的本份，用自己新颖独特的组品来解答20世纪以来复杂而多变的艺术课题。在那苍白而单调的年代里，林风眠所关爱的新艺术就像他栽种的石蜡红，历经风雨依然生机勃勃如燃烧的火焰，在适当的环境与实践里他们会迸发地更加热烈而灿烂。

“不叫了，在风里睡觉了”

林风眠生于广东梅县，小时候原名凤鸣，他觉得这名太女性了，自己改为风眠，“不叫了，在风里睡觉了”，他像孩子一样天真地说。他的祖父和父亲都是石匠，刻墓碑为生，林风眠也继承石工作业，并跟父亲学描画。他后来到法国勤工俭学，起先到第戎（Dijon）美术学校在扬赛斯（Yancesse）工作室学雕刻。后来转入巴黎高等美术学校学院派教授谷蒙（Cormon）工作室学油画，一面接受西洋学院风格的严酷训练，一面到博物馆研究中国艺术。

1924年，林风眠在法国斯特拉斯堡相识了蔡元培先生，协同蔡先生组织了“中国古代和现代艺术展览”。在这个重要的展览中，法国观众在林风眠等人的作品中认识了中国艺术同欧洲艺术结合的新路。倡导以美育代宗教的蔡元培先生是林风眠的伯乐，后来他在教育部长任内先后委任林风眠创建了国立北京艺专和国立杭州艺专。林风眠主张结合中西艺术之优的观点贯彻在其教育方针中，他在《东方杂志》上发表《东西艺术之前途》及《致全国艺术界书》等文章倡导中西艺术之结合。他的

观点及采用裸体模特儿等一系列措施曾激怒教育部长刘哲，1927年7月份的北京所有报纸均报道了刘哲与林风眠的争吵，几乎要枪毙林风眠。

正如异性相吸，中西艺术的结合是必然的倾向，并且不知从什么时候开始，其实有意无意间早已在相互吸取、结合了。问题的严重性和实践中的巨大困难是结合后是否真的产生了优秀的新品种。将茶倒入咖啡只是出于无知，而恋爱结婚后的新生儿偏偏遗传了父母双方的缺陷的例子也是多的，难，真真新颖的艺术品种的诞生就是难！不以成败论英雄，在中西结合中作了大量努力的前辈也确是不少，各有各的贡献，多半是将西方写实的技巧借来套上中国的题材。就说意大利传教士郎世宁吧，他根本没有进入中国艺术的审美意境，但他还是在中西结合方面铺过垫脚石。走歧途的经验多了，才慢慢辨出明确的方向。

林风眠虽在极端学院式的谷蒙教授工作室接受过严谨的写实训练，但他在自己作品中却主要吸取了西方现代艺术的构成因

素，简言之，林风眠的结合是西方构成与东方韵味的结合。蔡元培先生认为西方绘画近建筑，东方绘画近文学，这一观点与林风眠在艺术实践中对西方构成与中国韵味结合之探索正相吻合，这应是蔡与林相知音的基础。裸体、风景、静物或人物、山水、花鸟这些分类多半是缘于表现技法或程式的局限，林风眠着眼于审美的表达，从不囿于固定的表现手法，故题材无限，谁能以人物或风景来划分塞尚、梵高、高更、马蒂斯、毕加索……基于观察，从而孕育出适合于表达自我感受的艺术手法来，从这方面看，林风眠更多吸取了现代西方。不限于题材，也不限于工具材料，林风眠作油彩、墨彩、陶瓷……交替着作，穿插着作，都缘于更酣畅地表达一定时期特定的情思意境。二三十年代在杭州时油彩比墨彩作的多，“大批油画被日本兵当作油布盖脑袋防雨了”。

对东西方艺术的认真钻研和深刻理解固然是可贵的条件，但并非就此能捏塑出伟大的艺术家。日军侵华，杭州沦陷，杭州艺专被迫内迁，林风眠离开了宁静的西子湖，接着从高等学府校长的座位上跌入了苦难大众的行列，咀嚼国破家亡的流浪生涯。限于客观条件，他几乎全力作墨彩了：残山剩水、人的挣扎。画面流露着淡淡的哀愁、悠悠的思绪、矇矓的曙光。作品中交织了人民的哀思与向往，烙印着人民血泪的林风眠诞生了！

仕女人物 篇
Ladies Character Canto

艺术魅力永存

—— 林风眠《荷花仕女》作品赏析 ◎周昭坎

作为20世纪杰出的中国画家，林风眠是在融合中西基础上的中国现代绘画开创者。林风眠对中国传统艺术的理解，与同代的其他画家不同。他对外来艺术的态度并不是“西体中用”。虽然有人认为他是以西方艺术的视觉切入本土绘画，在欧洲绘画观念的基础上运用传统绘画资源，但不能不承认，林风眠的绘画确实是具有鲜明的中国文化精神、强烈的现实情怀的中国现代艺术。艺术不是手艺，它是由技艺所传达的情感和精神境界，而在这方面，林风眠在现代中国艺术史上的崇高地位是不可动摇的。何怀硕对此有很好的解释：如果说艺术应该具备独特人格精神、民族文化特色和时代精神三个要素，那么“林风眠在20世纪的中国画家中无疑是最圆满的典型”。当然，中国现代绘画实际上在不同艺术观念之下表现出多种形式，林风眠所开拓的不是唯一的道路，但确实是可以让艺术家走下去的一条路。作为20世纪的中国知识分子，他坚守著自己的人文理解。林风眠之路不仅是艺术探索之路，也是精神价值追求之路。他虽然没有如鲁迅所说的“舍生求法”，也没有像一些思想家那样对现实生活作

深刻的理性思考和尖锐的理性批评，但他在极左思潮甚嚣尘上的时候保持了勇敢、高尚的沉默。而这是同时代有些文学家、哲学家没能做到的。

林风眠所探索的中西融合，在上世纪50至70年代结出了丰硕的果实，无论仕女、戏曲人物、花鸟、静物、风景都具有高度的创造性，成为20世纪绘画独具一格的艺术景观。仕女，更是林风眠盛期作品的一个重要方面。此幅《荷花仕女》的创作，画家吸取了宋瓷的透明性和纯洁感。作品以仕女为主角，构图饱满，用典雅的色泽捕捉一种可望而不可即的美，用白色勾勒出衣纹令服饰显得飘逸、柔美，并由姿情和气质传达出东方女性的温柔娴雅、清淡秀媚、如诗如梦；周围的环境——窗户、凭栏、瓶花都以半抽象半具体的形式刻画，不同的形、色、线的对照与呼应造成变化中的均衡感，精确的透视以及微妙的冷灰色调营造出一种朦胧的情调，令观者回味无穷，体现了林氏独特的绘画风格。同样的题材，林先生画过不少纸本水墨作品，而这幅布面油画当为其较早于水墨的作品，实为难得。

花朵 67cm x67cm 20世纪40年代 纸本彩墨 上海中国画院 藏

赏花 68cm x65cm 20世纪40年代 纸本彩墨 上海中国画院 藏