

赵启斌
编著

折冲东西

吕凤子艺术研究

APCUTURE

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

赵启斌
编著

折冲东西

吕凤子艺术研究

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

折冲东西：吕凤子艺术研究 / 赵启斌编著. -- 合肥：
安徽美术出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5398-2716-2

I. ①折… II. ①赵… III. ①吕凤子(1886~1959)
—书画艺术—艺术评论②中国画—作品集—中国—现代③
汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. ①J212
②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第056808号

责任编辑：张李松 责任校对：司开江

设计制作：南京观一文化传媒有限公司

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制：南京精艺印刷有限公司

开 本：889×1194 1/32 印 张：10.5

版 次：2011年5月第1版

2011年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-2716-2

定 价：42元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

吕凤子像

辛巳年
五月

今

先生

病起

辭

吕凤子（1886年7月7日—1959年12月20日）：中国画家、教育家。原名浚，字凤痴，别署凤先生，江苏丹阳人。1907年秋考入李瑞清主办的南京两江师范学堂图画手工科学习，1910年冬毕业，1912年回丹阳创办正则女校。以后历任镇江中学校长、国立中央大学艺术科教授、国立艺术专科学校校长、正则艺专校长、江苏师范学院艺术系教授等职。一生从事艺术教育，培养了大批美术人才，擅长书画、仕女、佛像，别具风格。吕凤子早期博览古代作品，一面潜心研究传统绘画，一面吸取西洋写生技巧，开始树立自己的风格。中年以后，画过不少抒情写意的仕女人物和纪游写生的山水，以及其他静物、花鸟等，都能抒发新意，自成家法。抗日战争后，多画一些愤世嫉俗、讥讽时政的作品。中华人民共和国成立后，心情愉快，虽身体多病，仍不废笔墨，努力创作新题材作品，于1959年12月20日在苏州逝世，年74岁。

——摘自《简明不列颠百科全书》第五卷

目 录

序	002
一、引论：中西文化冲突下的积极突围	006
二、富有传奇而超逸的艺术人生：吕凤子的家世、籍贯与生平	012
（一）家世与籍贯	012
（二）吕凤子生平	016
三、精整爽利 冲逸高古：吕凤子的绘画艺术	038
（一）吕凤子绘画的收藏、研究现状	038
（二）吕凤子绘画艺术的题材特征与绘画创作特征	052
（三）吕凤子绘画艺术的风格特征	084
（四）吕凤子的绘画艺术成就、价值及其影响	103
四、奇肆古雅 雄峻清逸：吕凤子的书法艺术	124
（一）吕凤子书法作品的收藏与存世状况	124
（二）吕凤子的书法渊源	126
（三）吕凤子的书法历史分期	128
（四）吕凤子的书法特征	132

(五) 吕凤子书风形成的客观原因	149
五、中学为本 折冲中西: 吕凤子的哲学、美学思想及其文化观念	160
(一) 吕凤子的哲学思想	160
(二) 吕凤子的美学思想	171
(三) 吕凤子的文化观念	176
六、借古开今 笔力主情: 吕凤子的绘画思想	188
(一) 吕凤子绘画本体思想的主要内容	188
(二) 吕凤子绘画思想的主要特征	205
(三) 吕凤子与刘海粟、陈之佛、傅抱石绘画思想之比较	221
(四) 吕凤子绘画思想对现代中国画的影响	244
七、结论: 文化高原上的一座文化高峰	252
附录: 吕凤子艺术年表	262
部分参考著作及论文目录	298
后记	304

赵启斌
编著

折冲东西

吕凤子艺术研究

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

序

2006年12月，“吕凤子诞辰120周年纪念研讨会”在江苏省美术馆举办。在这次研讨会上，马鸿增、萧平、宋玉麟、谭勇、丁涛、黄鸿仪、张友宪、葛藤、高云等一批江苏杰出的美术理论家、画家和吕凤子先生的学生，回顾了吕凤子先生的业迹，高度评价了他的师德、人品与艺术成就：“他的突出成就，不仅在艺品、在人品上都达到极高的境界”；“他的艺术格调，概括为四个字，即神出于形”；“他对中国画的贡献，第一，意象说，抓住了中国画的本质；第二，谈到用笔，立意与为象”；“新文人画，我排了两个人：吕凤子、丰子恺。丰以文学入画，关注民生，趣味性高一些；吕以书法入画，也关注民生，艺术上更高一些”；“吕凤子在美术教育中，勇于并善于提炼学术性”；“作为教育家，他高尚的品质是值得我们学习并有现实借鉴意义的”；“从文化的角度看，应向吕先生深深鞠一躬”；“他的历史地位应是20世纪美术教育的奠基者之一。”从上述撷取的研讨会发言片断中，可窥见吕凤子在中国美术史上的地位及影响力之一斑。其实，早在新中国成立前的上世纪二三十年代，吕凤子先生就已经享有很高的声誉，徐悲鸿、张大千、陈之佛、傅抱石、钱松喙等对他的品德和才艺均有极高的评价。我国现代美术界卓有声望和成就的艺术家刘海粟、徐悲鸿、吴冠中、李可染等都曾随其受学，受到他的美术教育和

艺术熏染。

可喜的是，就在研讨会召开的2006年，我院有缘在南京征集到一幅吕凤子先生的《虬松图轴》。吕凤子是我任职南京博物院后在书画征集方面关注的又一位前辈。

对于吕凤子先生，我并不陌生。在我读书和从事文物保护工作的年月里，常闻凤先生大名。他以画画、教书、办学三事立身，是中国近现代杰出的画家和美术教育家。母校南京大学的前身国立中央大学（教育学院艺术科），是凤先生教授中国画的地方。在丹阳博物馆，我曾看到对凤先生上世纪二三十年代在家乡慷慨捐产创办“正则女校”的介绍。正则女校在凤先生所教绘画基础上创造了“乱针绣”，又名“正则绣”，对中国刺绣事业的发展做出了重大贡献。更可贵的是，凤先生作为一代文化巨匠，几乎出现在中国近现代重大思想文化运动的每一个变革之中，晚清的“中学为体，西学为用”，近现代的“新佛学、新儒学运动”，以“美”、“爱”为原则进行现代文化教育的主张和实践，都折射出凤先生乐于接受新思想、新观念、新文化，以积极改造旧有的文化来为现实服务的思想。

作为我国有着重要贡献的书画大家和美术教育家，凤先生的艺术根植于民

族传统并富有时代精神，他杰出的人品值得后人永远敬仰和纪念。他的画品享有盛誉，山水画、花鸟画极为精湛，人物画更是独树一帜，影响深远。“艺术制作止于美，人生制作止于善。人生制作即艺术制作，即善即美，异名同指也。”他“艺术即人生”的观点，成就了引导社会意识形态的目的。所以说，今天来研究并推广吕凤子的艺术，仍有着积极的现实意义。

赵启斌同志是我院古代艺术研究所的专业研究人员，他生性淡泊，钟爱艺术，潜心学术，对江苏历代绘画流派、江苏近代美术家有着较为系统深入的研究。《折冲东西——吕凤子艺术研究》即是赵启斌以吕凤子先生的书画艺术为研究对象的专题研究成果。他一方面对江苏这样一位杰出的艺术大家、教育家怀有崇敬之心，另一方面也对凤先生多年以来在艺术领域的历史定位略感困惑。近年来，他从对凤先生流散作品的寻访、鉴赏，散佚资料的收集、整理，到对其艺术成就的评说定位，都奉心尽力，研究不辍。著作的出版，是对他学术研究过程与结果的肯定。我也希望他能有更多的研究成果面世，以发挥更好的文化辐射力和影响力。

南京博物院的前身是1933年成立的国立中央博物院筹备处，创建之初就提出“提倡科学研究，辅助公众教育，以适当陈列展览，图智识之增进”的建院

宗旨，将“科学研究”置于事业之首。可以说，科研事业在我院的发展中一直占有重要地位，是服务公众和各项业务工作的基础。我院的古代艺术研究所积极开展院藏书画和江苏书画的研究工作，取得了可喜的成绩，赵启斌同志便是这中间的积极实践者。我们积极支持传统艺术研究，希望能促进我院书画艺术展览更好地服务公众，能激励江苏美术事业的发展，能推动江苏文化强省的建设。

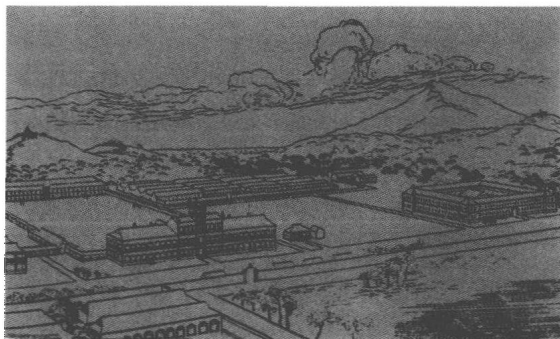
是以此纪念吕凤子先生逝世五十一周年，并序。

南京博物院院长 龚 良

2010年11月28日

一、引论：中西文化冲突下的积极突围

吕凤子先生（1886—1959）是我国现代著名的画家、书法家和艺术教育家，以及职业教育的重要发轫者、“江苏画派”（“新金陵画派”）的先驱和重要缔造者之一。民国初年以来，吕凤子即开始从事中国画、书法创作和美术教育、职业教育工作，不仅在中国画、书法、篆刻、画论、美术史、美术理论、诗词等方面有着高超的造诣，取得了卓越的成就，而且在艺术教育、职业教育方面也有着重大的贡献。吕凤子作为近、现代我国引进西方艺术教育观念培养出来的第一代美术师范生，他努力走过的文化道路、艺术道路，从一个侧面折射出中国近、现代所走过的艰难历程，反映出我国文化事业、美术事业、教育事业在向现代转型过程中所经历的种种艰辛和创造出来的辉煌业绩。将个人的心志、家业、精力和热忱几乎全部投入到文化事业、美术事业和教育事业中来，吕凤子终于成长为我国现代中国画、书法创作和美术教育领域的重要代表。

两江师范学堂全图(1909年绘制)

1840年鸦片战争爆发，标志着我国从此结束了闭关自守的单一的封建时代，进入了近代化、现代化的历史进程之中。百余年来，由于社会矛盾的不断激化和外来势力的频繁入侵，

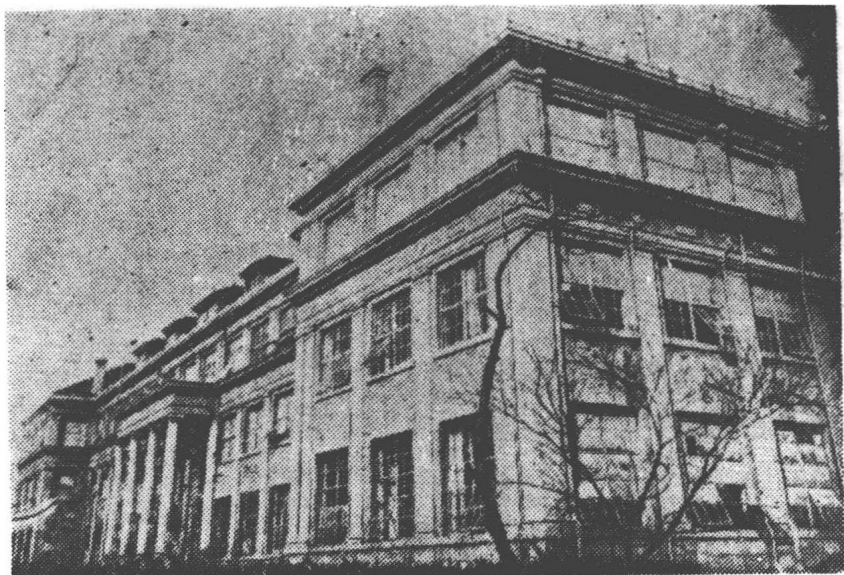
中华民族的处境空前危险。从鸦片战争到上世纪50年代,我国经历了巨大的社会变革和剧烈的社会动荡。鸦片战争、太平天国运动、英法联军入侵中国、八国联军入侵中国、辛亥革命、第一次国内革命、北伐战争、第二次国内革命、抗日战争、解放战争、抗美援朝等等等,各种重大历史事件不断发生。中华民族处于中国历史上从来没有过的大变局之中,面临的历史情境至为严酷惨烈,这就必然使中国文化的发展,以一种悲壮

张之洞(1837-1909)

的情境在历史上出现。一次次的社会重大事件的发生,都给予中华民族以血与火的洗礼,震撼着每一个社会成员的心灵,磨砺着每一个社会成员的心志,激发出每一个社会成员不可遏止的创造激情与改造社会的活力。伴随着近代化、现代化、工业化的历史进程,我国国民的精神面貌也发生了翻天覆地的变化,思想文化领域更是经历了千百年罕见的变局。在这一历史进程中,我国被迫进入了与西方世界直接对抗、面临西方列强进一步加速侵略的特殊历史时期,但在与世界全方位的接轨、交融和冲突之中,经过剧烈的自我嬗变和巨大的社会变革,我国终于走出了深具东方特色的发展之路。可以说,在近、现代不利于中国的世界政治格局中、在西方文化占据世界主导地位的国际文化格局中,中国文化能保持自身独有的传统、特色和优势,走出如此的文化发展道路,确实至为不易。而吕凤子正是在这一特殊的大变动的历史时期,选择了从事文化建设、艺术创作和艺术教育的道路,表现出了杰出的艺术才华。

经过长期的发展,近代以来占据主要地位的世界文化体系,大致不外由以下四大文化体系构成,即基督教文化体系(包括从其衍生出的新的现代科学技术文化体系)、伊斯兰教文化体系、印度文化体系以及以中国儒、释、道为主导的东亚文化体系,其中尤其以基督教文化体系(包括从其衍生出的新的现代科学技术文化体系)最具有世界性的影响。而以中国儒、释、道为主导的东亚文化体系则是以我国借鉴外来文化体系同时根据自身历史文化特点创造出来的深具自身特点的一种文化体系。这一文化体系是在长期的历史时期内形成的中

国立中央大学科学馆

国本土文化体系，对我国乃至东亚社会的发展产生了直接的、主导性的作用，对我国及周边国家社会的发展起到了重大的推进作用，是我们自己特有的文化体系。而对于其他三种文化体系，我国在不同的历史时期也几乎都有直接或间接、或多或少的接触，尤其是基督教文化体系，在近代以来，影响我国文化发展尤为剧烈。吕凤子正是在东、西方文化剧烈冲突、交融的特定历史时期内走出来的一位文化巨人。东、西方的宗教、美学、哲学、政治、历史、文化、心理学、文学等综合文化观念培育出了他独特的绘画思想体系和艺术体系，使其成长为具有现代文化观念以及世界文化视野的中国现代文化的先驱。

随着近代我国与世界各国交流的日益频繁，我国传统的文化格局被逐渐打破，传统社会出现剧烈的变革，这在思想文化领域表现得尤为明显。在西方科学、技术、文化潮水般涌入我国的时候，如何理智、清醒地认识中国传统文化，汲取传统文化的精华进行绘画创作，成为百余年来中国画领域迫切需要解决的问题。几乎所有的中国画画家，都经历了时代风云的洗礼，在中国绘画观念和西方绘画观念之间，进行抉择，尤其是还要面对来自中国传统观念和西学

文化观念的冲击，这一时代的画家，内心所遭受的震撼，可想而知。在这一特定的历史文化条件下，探索中国画的发展道路、创造性地进行绘画实践已经成为中国画面临的首要问题。许多中国画理论家、中国画家各自进行了不断的探索。无论是康有为强烈的改良主张、陈师曾的文人画价值论，还是陈独秀、吕澂、高剑父、徐悲鸿的革命论以及林风眠的取消中西绘画的差别论等，都是围绕中国绘画的价值而展开的。吕凤子的一生，经历了中国文化变化的几个重要历史时期，在他的文化观念中，既有中国传统文化的深厚基础，又有西方文化观念的强烈影响，可以说是中国文化，尤其是中国画近代化、现代化的缩影。吕凤子绘画成就的取得，主要来自于他对中外文化观念的深思、研究，也正是在此基础上，吕凤子才确立出了独特而典型的文化观念和绘画理念。

吕凤子主要活动在晚清末年、民国时期，又在新中国度过了他的晚年生活。他所生活的时代正是中西文化进入剧烈冲突的历史时期，西方各种文化、思想观念的持续不断地输入，使中国传统文化面临即将解体的严重困境。由于受到西方文化观念的冲击和自身文化内部发展规律的严格制约，中国画的发展在近、现代同时受到了来自内外两方面的强大压力；而政治、社会的激烈动荡，更使中国画面临向近代化、现代化转型的艰难局面。在这一整体文化大变动的格局中，吕凤子作为这一时期走过来的知识分子，他的思想、文化观念中无疑既有着传统文化深刻影响的烙印，同时又有着外来文化强烈冲击的痕迹。面对中、西两股文化观念的冲击，吕凤子经过艰难的选择，最终接受了系统的儒家文化观念，在儒家文化的基础上有意识地对中国儒、释、道文化进行全面地整理，挖掘其中对于文化发展具有重要价值的传统文化精华。同时也对西方文化进行了全方位的把握，以力争获得文化创造上的主动。吕凤子通过长期艰苦的努力，终于走出了一条以中国文化为本位，融西方学理、画理、画法为我所用的艺术道路，这在吕凤子的绘画实践与绘画思想上都有着相当突出的表现。在新文化观念的确立、形成、发展的过程中，吕凤子的艺术思想、文化理念呈现出了极为鲜明的时代特色和个人特点，在近、现代中国文化发展史上确实具有不容忽视的重要地位。以中国文化本体为主位进行创造性的文化活动，