

書畫精品選

山西博物院 關山月美術館 編著

山西出版

關

山

書畫精品選

山西博物院 關山月美術館 編著

山西出版傳媒集團
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

关山月书画精品选 / 山西博物院, 关山月美术馆编著. —
太原: 山西人民出版社, 2013.9
ISBN 978-7-203-08322-1

I. ①关… II. ①山… ②关… III. ①汉字—法书—作品集—
中国—现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第210934号

关山月书画精品选

- 编 著 山西博物院 关山月美术馆
责任编辑 刘小玲
装帧设计 后司视觉
出 版 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
地 址 太原市建设南路21号
邮 编 030012
发行营销 0351-4922220 4955996 4956039
0351-4922127(传真) 4956038(邮购)
E-mail sxskeb@163.com 发行部
sxskeb@126.com 总编室
网 址 www.sxskeb.com
经 销 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
承 印 者 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 11.25
印 数 1-2000册
版 次 2013年9月 第1版
印 次 2013年9月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-203-08322-1
定 价 180.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

致 辞

关山月（1912—2000）是在20世纪中国美术的现代化进程中作出卓越贡献并产生重大影响的杰出中国画家。自20世纪30年代开始，他就坚定不移地践行乃师高剑父“折衷中西，融汇古今”的绘画理念，强调艺术反映时代生活和为大众服务的社会功能。新中国成立后，关山月更是倡导“笔墨当随时代”、“革故鼎新、继往开来”的艺术理念，在新的文化情境和历史背景不断地探索中国画的发展和创新。毫无疑问，关山月漫长的艺术道路及其卓越的艺术成就，揭示中国美术在20世纪面对的主要问题以及关氏个人回应这些问题的独特方式，为当下中国美术尤其是中国画艺术的发展，提供若干值得借鉴的经验。

我馆作为一所以关山月个人名字命名的国家美术馆，长期为保存、研究、推广关山月的艺术而不懈努力。2012年，我们在关山月先生诞辰一百周年暨建馆十五周年之际，举办了“山月丹青——纪念关山月诞辰100周年艺术展”，并先后在广州、北京、东莞等地巡展，取得了极好的社会效应和学术反响。先后被列入国家近现代美术研究中心重点课题、文化部主办的“2012年全国美术馆馆藏精品展出季”优秀项目，也得到了学界专家的高度好评和赞扬。不仅如此，我们在注重展览的学术性之外，在公共教育推广上也做了很多探索和创新，将与观众互动体验作为展览的有机部分，充分运用高新科技手段，拉近高雅艺术与民众之间的距离，充分地体现了深圳独特的文化精神和科技力量。

与此同时，此展作为关山月美术馆和山西博物院之间美好合作的开始，双方的良好互动将会为两地文化交流、实现优势互补、增进合作开创一个崭新的平台。深圳作为改革开放成长起来的年轻城市，充满包容和创新精神；而山西作为华夏文明的摇篮，拥有丰厚的传统文化积淀。两地之间的交流与合作，一方面可提升我市的文化形象，另一方面也为山西文化走出去提供了一个加深了解和沟通的平台，是一件富于现实意义的文化交流活动。

最后，感谢为此次展览付出辛劳的所有同仁，并祝展览取得圆满成果。

关山月美术馆 馆长 陈湘波

2013年9月

致 辞

关山月美术馆是收藏、研究、展示当代著名国画家、教育家、“岭南画派”大师关山月作品和文献的国家级美术馆和权威机构，她北依莲花山岭，南面市政广场，秀丽而古朴，时尚且典雅，为深圳现代都市新文化景观的艺术明珠。

作为第二代岭南画派的重要代表，关山月禀承了其创始人高剑父“笔墨当随时代”、“折衷中西，融会古今”的艺术主张，并始终践行于他一生的创作生涯。他致力于中国传统绘画的继承与发展，博采西画写实技法为己所用，坚持不懈地深入生活与实践，以真善美的笔墨情怀讴歌了时代精神，铸就了多彩人生，丰富了当代中国的书画艺术遗产。

关山月与傅抱石的《江山如此多娇》是中国当代山水画的经典之作，梅花题材的《俏不争春》使他赢得了国际声誉。其实，我们回顾他半个多世纪的艺术之路，从早年的西部山川大漠古迹之旅、新中国成立后社会主义建设火热的现实生活，到改革开放后的老骥伏枥、志在千里。“祁连放牧”、“塞外驼铃”、“岷江之秋”、“黄河冰封”、“春到雁门”、“壶口观瀑”、“岭南秋色”、“南海绿洲”……从画作的名称，我们仿佛看到了他遍布祖国大江南北的艺术足迹，以及他对艺术不曾停息过的思考与探索。这些作品或大气磅礴、情景交融，或高洁雅致、热情奔放，无疑都是反映他所经历过的那个时代社会变迁与民族精神的珍贵遗产，也是画家文化责任、艺术技巧和人格思想的完美结晶。

山西博物院曾与广东省博物馆举办过“岭南新风——高剑父、陈树人、高奇峰画展”，观众得以鉴赏了“岭南三杰”的代表作及艺术家求新求变的心路历程。今天，本着以典型实物作品介绍中国美术史纲的展览理念，我们与深圳关山月美术馆共同策划了此次“关山月书画展”，美术馆同仁从近千件关山月藏品中为特展精选了百余件代表作品和相关文献，以期让公众了解“岭南三杰”之后岭南画派的阶段性艺术风貌和成就，为并州历史名城增添一抹金秋的绚丽彩虹。

感谢关山月美术馆和陈湘波馆长的鼎力支持，谢谢两馆课题组同志们的共同努力，预祝展览取得成功。

山西博物院 院长 石金鸣

2013年9月

关山月（1912—2000），原名关泽霈，出生于广东阳江。早年就读于广州市立师范学校本科，刻苦自学绘画。后得到岭南画派主要创始人高剑父先生的赏识，招其免费进入春睡画院，成为高氏入室弟子，并为其改名关山月。1948年，关山月任广州市艺专教授。1958年后，历任广州美术学院教授兼院长、广东艺术学校校长、广东画院院长、中国美术家协会副主席、常务理事、广东省文联副主席、广东省美术家协会副主席等职。关山月在艺术上坚持岭南画派的革新主张，追求画面的时代感和生活气息。他的山水画立意高远，境界恢弘；他的梅花枝干如铁，繁花似火，雄浑厚重，清丽秀逸。关山月是继“岭南三杰”（高剑父、陈树人、高奇峰）之后岭南画派的中坚力量，而他的成就和影响也已经突破岭南画派，成为20世纪中国画坛的代表人物之一。

目 录

I 致 辞 陈湘波

III 致 辞 石金鸣

V 关山月小传

001 前 言

003 待细把江山图画——20世纪50至60年代中期关山月建设主题中国画略述 陈湘波

015 关山月绘画概论 李伟铭

021 新中国图腾：江山如此多娇——试论关山月建国初期山水画艺术的发展趋向 陈俊宇

029 峥嵘岁月（1912—1948）

030 寇机去后

031 百合花

032 侵略者的下场

035 黄河冰桥

036 菩萨像

037 二百四十八洞六朝画法

038 六朝佛像

039 今日之教授生活

040 铁蹄下的孤寡

041 哈萨克游牧生活

042 南洋人物写生之二

043 暹罗古城佛迹

045 敦煌莫高窟

046 摘椰图

047 时代新声（1949—1978）

049 龙虾

051 河冻写生

052 汉水流水解冻

055 首都写生

057 城堡

058 革但司克造船厂的贝鲁特号

059 波兰写生之一

060 克拉科夫诺瓦胡塔钢铁厂

061 革但尼港

063 卡基米什农村所见

065 武钢工地

067 山村跃进图

073 瑞士写生之一

075 洛桑湖畔

077 瑞士写生之三

079 东陵一角

080 长白飞瀑
081 古木逢春
083 镜泊湖集木场
085 山雨初晴之一
087 榕荫渡口
088 图门江上
089 柳荫驿道
091 万壑松风之一
093 黄河解冻
094 纺线图
095 大井毛主席故居

119 壮心不已（1979—2000）

120 戈壁绿洲
122 百重泉
123 晴窗翠竹添春笋
124 著手不宜一味熟联
125 松声万壑传
127 碧浪涌南天
128 松竹梅组画之梅
130 松竹梅组画之松
131 人间存正气
133 朱石苍松
135 黄山云

154 附录

154 1940年关山月个展请柬
155 1942年8月23日朱光潜致关山月信

162 关山月常用印选

164 关山月谈艺录

165 关山月年表

099 井冈山下庄
101 毛主席故居叶坪
102 砂洲坝
105 中央大礼堂
106 疾风知劲草
109 快马加鞭未下鞍
110 朱砂冲哨口
113 雨后山更青之一
115 朱砂冲哨口写生
116 罗浮电站工地
118 万山红遍

136 万壑落飞泉
137 春暖晨曲
138 秋色
141 行云流水醉秋山
142 石上松
143 南海荫绿洲
146 雨后山更青之二
149 壶口观瀑
152 纪念抗战胜利联
153 香港回归梅报春

156 关山月致胡一川暨校常委会诸同志函
160 关山月致李小平函

前言

自20世纪初，高剑父、高奇峰、陈树人三先生揭橥国画革命的大旗，“折衷东西”，吸引外来技法，融会中西之长，创立“岭南画派”。这一画派就始终以锐意进取为己任，以会通革新为特点，广大门户，独领风骚。而其第二代传人更是在不同程度上继承和发扬了岭南画派的传统。

关山月先生，在群星璀璨的岭南画派第二代画家中尤负盛名。他重视传统继承，更注重构图、章法、笔墨、色彩上的推陈出新。关山月一生足迹遍布塞北江南，海内域外，其作品内容新、立意新、笔墨更新。在漫长的艺术生涯中，关山月始终秉承岭南画派创始人高剑父所倡导的“笔墨当随时代”和“折衷中西，融汇古今”的艺术主张，将其始终不渝地贯穿于创作实践、生活实践和教育实践之中。关山月极大地拓展了岭南画派的技法和精神，他也用毕生的实践和努力，推动了整个中国画坛的前进。

待细把江山图画

——20世纪50至60年代中期关山月建设主题中国画略述

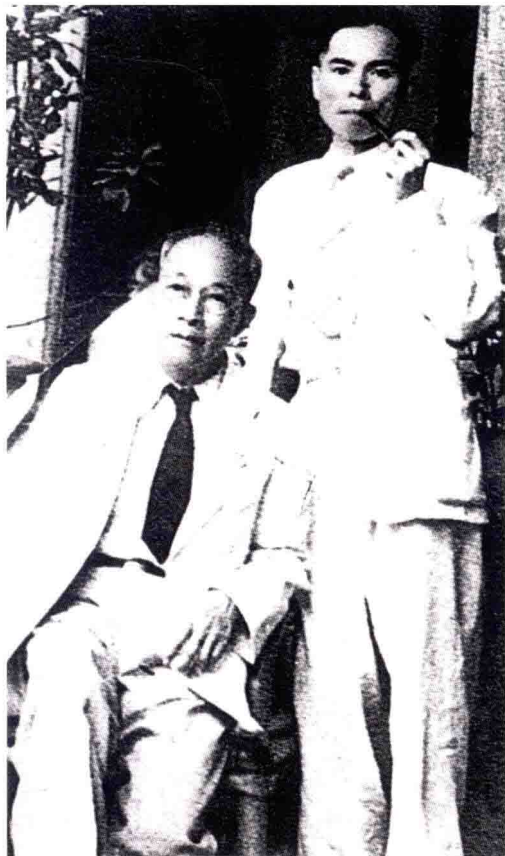
陈湘波

20世纪40年代末，中国共产党在取得了政权之后，建设新中国就成为巩固政权、推动社会向前发展的重要历史使命。如果说新中国的经济建设是起于一片废墟之上，那么，其文学艺术的开创和建立就带有一定程度的除旧布新的性质^[1]。其中，中国画的改造，这个20世纪初就已提出的问题，在这个时候面临着更为严重的困惑，甚至连山水、花鸟画到底有没有必要发展都成为了问题，^[2]使得不少中国画家在天翻地覆的社会变革面前感到无所适从，中国画的这种状态，显示了它在新时代转型的艰难。

毋庸置疑，新中国的建立，激活了一代中国画家的创作热情。他们真诚地拥抱着新时代、新社会，对未来充满理想的期待，对现实深怀欣赏和赞美之情，他们自觉地投身革命的大熔炉中，自甘做革命机器中的螺丝钉。新中国成立初期，在全国各地出现的建设新中国的热潮中，许多建设工地都留下了中国画家的身影，他们把这个时期内轰轰烈烈的建设成就转变成中国画的表现主题，吻合了新中国文艺思想中的宣传、教育功能的要求，受到了政府和社会的广泛关注，也以此呼应了建设新中国的时代主题。

关山月作为一位敏于感受社会政治风云，又能及时通过艺术的方式做出积极反应，并在20世纪中国美术史有着重要地位的

中国画家之一，他以其自身的生活经历、思想基础和艺术实践，在新中国建设主题的中国画探索中，不仅是占得风气之先，而且终身坚持不懈。关山月曾说过：“不动我便没有画，不受大地的刺激我便没有画。”^[3]这实际上是他在20世纪40年代中后期对自己艺术创作本源的一种简洁、朴素的诠释。他早年曾追随岭南画派创始人高剑父^[4]入春睡画院^[5]学画，并深受其的艺术观念的影响。

1947年7月，关山月和老师高剑父在广州合影。

武汉长江大桥兴建前 35cm×133cm 1954年

1949年5月，他在香港参加了中共外围组织人间画会和香港文协的活动，认真阅读过毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》，“第一次明白了革命文艺工作者是革命机器的螺丝钉的道理。”他觉得自己以往从事艺术实践中所获得的体会，与《讲话》中所阐明的理论是合拍的^[6]。同年的7月，关山月和李铁夫还被推选为新中国第一次文代会南方美术界代表^[7]，后因交通受阻未能出席这次盛会，而他在40年代中期创作的《春耕》^[8]作为仅有的39件中国画之一，参加大会举办的“艺术作品展览会”^[9]。

1951年，在华南文艺学院开学典礼上，关山月曾作了《中国画如何为人民服务》的讲话，他认为：“……现在的问题，就在于我们自己，对中国画的前途有顾虑是不必要了，所谓‘厄运’已成了过去，要顾虑的就是看我们自己是否有为人民服务的决心，同时又必须重新估计服务对象所需要的是什么东西？这都是我们从事中国绘画的工作者应该及时提出讨论的主要课题。”^[10]这个发言反映了关山月对新中国文艺政策的基本认知，也体现了刚从旧社会过来的中国画家的思想变化。

事实上，与许多同辈的艺术家相比，关山月对社会及其生活时代的关注之情似乎更为强烈。特别是建国后，关山月常常带学生到农村、工厂、建设工地，以及利用在北京或其他地方出差、开会的空隙画了大量反映新时代生活的写生。长期的写生让他积累了丰富的素材，使他在创作中，能够及时表现出自己对时代、对生活的新认识、新发现。

现存的关山月建设主题作品大致可以分为三类：一是表现建设事业的实景写生；其次是在写生的基础上加以整理、创作的主题性中国画；还有的就是他参与的一些表现建设主题的合作画创作。他的建设主题中国画涉及了山水、人物、花鸟等多种门类，也表现了建设工地、事件以及人物等丰富的内容。从20世纪50年代初《新开发的公路》^[11]、《农村的早晨》^[12]，到50年代中后期的《一天的战果》^[13]、《山村跃进图》^[14]，再到60年代初的《煤都》^[15]、《纺线图》^[16]，关山月在不同的时期都留下了使人难以忘怀的不同的建设主题中国画，其中《新开发的公路》、《山村跃进图》、《煤都》更是那个时期建设主题中国画的经典之作。

关山月表现建设事业的实景写生作品，

汉水桥 44.6cm×179 cm 1954 年

内容多是在建设工地场面的速写，也有人物速写。这些作品曾由关山月生前审定，部分收入在由岭南美术出版社1992年出版的《万里行踪·关山月写生选集第三辑·从生活中来》^[17]里，包括：表现武汉长江大桥建设前后不同阶段的写生有8张，反映武汉防汛的有5张，鄂北山区的有12张，湛江堵海工程的有47张，闸坡渔港的有8张，另外还有一些收集在《万里行踪·关山月写生选集第四辑·祖国大地》中，包括粤北山区7张，东北等地写生15张，山西写生24张。

1954年，关山月在完成三年的土改工作任务和中南美术专科学校的筹建到武汉后，又开始了他的写生创作活动。在武汉，引人注目的长江大桥的建设首先吸引了他的目光。他通过速写表现了武汉长江大桥从建设前、到建设过程、再到建成的不同阶段以及武汉造船厂工地的建设场面。关山月美术馆收藏4幅相关题材的作品，分别为4月画的《长江码头》、《武汉长江大桥兴建前》和9月底画的《汉水大桥在建设中》、10月画的《汉水桥》。在《汉水大桥在建设中》的题跋中他写道：“一九五四年九月二十六日，汉水铁桥拖拉桥梁速写。”而《汉水桥》题跋中他还写道：“汉水铁桥的工人们

在党的正确领导及苏联专家的具体帮助下，在百年来最高水位的洪水威胁中用战斗的精神坚持了工作，终于九月二十七日胜利地完成了架设桥梁的工程，作为全国人民代表大会及建国第五周年国庆的献礼。一九五四年十月。关山月。”这些朴素直白的文字，记述了当时大桥建设的艰苦过程，表现了当时的社会政治背景和时代特色，倾注了他对新中国建设成就的热情。6月下旬至7月上旬，关山月又回到家乡阳江闸坡和广州，画了一批包括反映渔业生产合作社、水产供销站的劳动场面和一些先进人物的速写，以及以《珠江水上学校》为代表的反映新时代广州社会生活一些新变化的速写；12月，关山月还在北京颐和园、北海公园等地写生20余张。

作为关山月最早的运用传统水墨技法对新中国的建设场面、事件和人物进行了真实的描写的写生作品，尽管有些显得生硬和拘谨，但毕竟表现了建设新中国的主题，反映了新的社会生活内容，也是他通过参加三年的农村土改运动，“认真改造自己的旧世界观，包括旧的艺术观”的结果^[18]。值得注意的是，关山月在这一年进行的写生、创作活动，正好与北京中国美协组织国画家深入现实生

活、创作表现祖国新面貌的活动同步。^[19]因此,可以肯定,关山月虽然当时身在武汉,但他十分关注北京和全国画坛的发展,并及时地以自己的行动做出了积极反应。不同的是,在一些画家热心于风景名胜的写生时,关山月已经被新中国热火朝天的建设成就所吸引,敏感地注意到与建设主题相关的建设场面、事件和新时代人物的表现了。虽然有些作品不成熟,但从这年4月关山月画的《武昌造船厂工地速写》,不久就被发表在最具权威的《美术》^[20]上来看,他的这种探索很快地就得到社会的认可。

关山月的在写生基础上加以整理、创作的建设主题作品,是其建设主题中国画中最具意义的作品。多数藏于深圳关山月美术馆、中国美术馆、广州艺术博物院等机构,包括了山水、人物和花鸟画多种门类,涉及了建设工地、事件以及人物等丰富的内容。

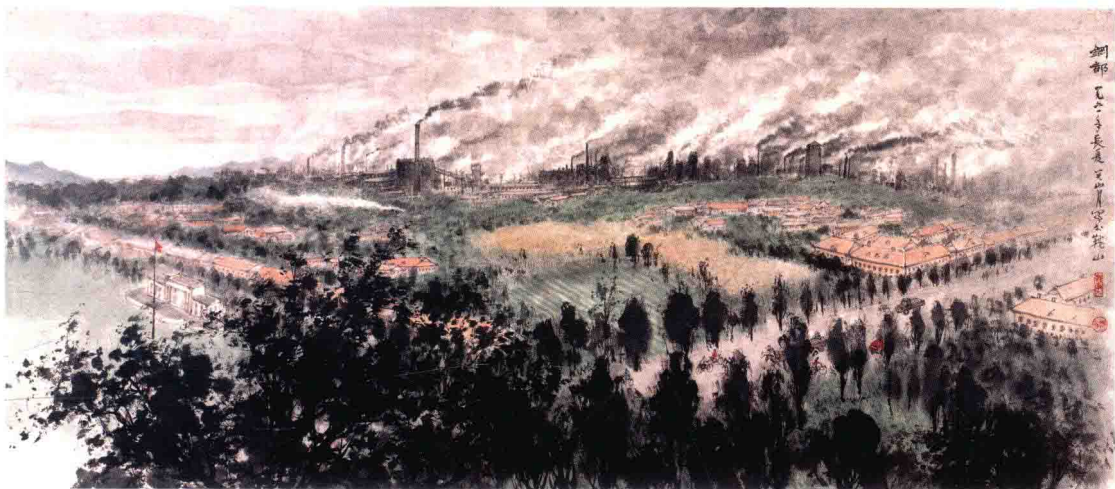
目前,所能见到最早的关山月较有影响的建设主题中国画,是他在1954年秋创作的《新开发的公路》,而最引人注目、最能体现他在建设主题中国画探索成就的作品,除了创作于1958年的《山村跃进图》外,还有1960年创作的以《煤都》为代表的反映东北社会主义建设成就的系列作品。

《新开发的公路》是一件在新中国美术史上重要的建设主题中国画,在画面的崇山峻岭中,不难看出他早年的岭南山水的风格,但他巧妙地将传统笔墨与现实生活相结合,并通过对公路、汽车、电线杆和猿猴惊异于山河之变的情态描绘,提示了作品的主题,使这张画成为当时成功地表现新中国建

设主题的一个典范^[21]。

1957年,关山月随武汉高教系统参观团到鄂北水利建设工地参观,也在现场画了一些速写,在这基础上,他用了3个多月时间创作长卷《山村跃进图》^[22]。这是一幅反映社会主义建设的具有史诗意义的时代风俗画,画面运用传统长卷的表现形式、散点透视的构图方法,既扩大了画面的容量,又有利于刻画繁杂的事物,使画面富有一种戏剧性的变化。这张画表现了从鄂北山区火热的水利建设场面、到公社的幼儿园,又通过鱼塘巧妙地过渡到积肥的劳动场面,再到正在修农具的木工场,还有养猪、画壁画及欢迎干部下乡、丰收的场面直到繁忙的长江码头和两岸的城市工厂;在这幅长卷中,我们可以看到画面的景物刻画得充分细微,各种细节的安排,都反映了鲜明的时代特色;不同人物动态、形象、身份得到了恰如其分的表现。所有的人物都各有所事,人与自然的组合天衣无缝,体现了关山月对事物细致入微的观察能力,以及对建筑物、农具、家禽和各类交通工具的造型特征的把握能力;他通过多变的线条加以丰富的皴、擦、点、染,并赋以淡彩,充分发挥了传统笔墨在创作中的作用,较好地表现了时代的特色。现在看来,这幅作品不仅具有还原历史的文献价值,而且在艺术形式上也几近完美。这既得自关山月炉火纯青的艺术技巧,也与画家的时代激情、新生活给画面所注入的生机相关联。

1961年6月,关山月与傅抱石到东北写生,创作了《煤都》、《钢都》、《镜泊湖

钢都 45cm × 104 cm 1960年 广州艺术博物院藏
纸上打正稿子。一九六一年八月于抚顺露天煤矿写生，深感矿区规模之壮观，煤层运道之繁杂，纵尽诸前人皴染之法，亦无能为力，盖内容与形式关系之新课题也。试图之，工拙不计。”

集木场》、《林海》等系列反映东北工农业建设成就的作品。在被称为中国煤都的抚顺露天煤矿，他被矿区的壮观规模和工人艰苦劳动的场面所打动。然而，这里的煤层、铁轨、煤车等并不适合用中国画笔墨来表现。怎样解决新内容和旧形式的矛盾？关山月在写生的基础上，通过反复的尝试、探索，创作出他表现工业建设主题的代表作《煤都》。在这幅画的题款中，关山月写道：“余生平怕画方圆之物，作画前亦忌行先在

在这幅作品中，能让人们感受到一个气势博大的工业场面呈现在面前，而与古代山水画追求的萧寒、超脱、不食人间烟火的意境表现出根本的区别，画面从笔墨到形式构成都显示了对传统笔墨形式的突破与创新，

林海 43cm × 95cm 1961年 关山月美术馆藏