

關山月

關山月
丁巳年夏月
畫於滬
關山月

中国名画家全集

关山月

著·陈君

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

关山月/关山月绘;陈君著. — 石家庄:河北教育出版社, 2003.10

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4862-9

I. 关... II. ①关... ②陈... III. 中国画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080523 号

中国名画家全集

关山月

著 / 陈 君

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 张天漫 邓馨 张子康 刘峥

封面设计 / 张志伟 郝旭

版式设计 / 郑子杰

制 作 / 安鸿艳

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 7.5 印张

出版日期 / 2003 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-4862-9/J·354

定 价 / 58 元

前 言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平与艺术历程	1
初涉绘事 孜孜以求	2
结缘岭南画派	6
澳门寻师 相契共鸣	10
崭露头角	16
相濡以沫 伴行西南	24
探胜敦煌 甘苦备尝	28
创作高峰期	32
南洋纪游及其人物画创作	37
亦师亦友 共绘《江山如此多娇》	48
东北之行及新山水画的创作激情	55
教学相长辟新途	68
梅花情结	74
笔墨当随时代	80
艺术分期	87
二、论艺摘选	157
三、各家评论摘录	187
四、年表简编	207
附：常用印	228
主要传世作品目录	231

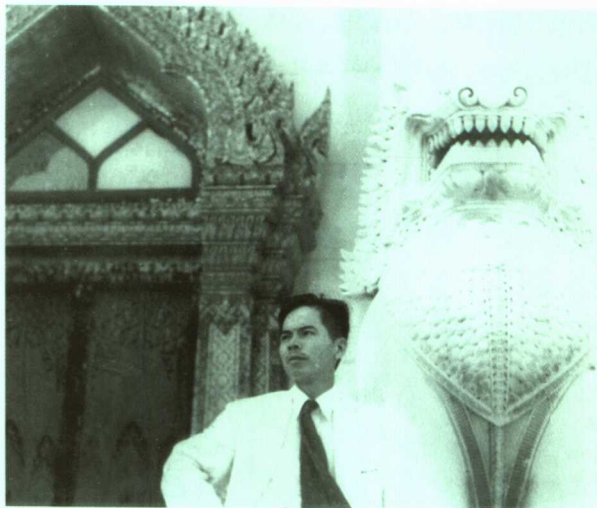
生平与艺术历程

在半个多世纪漫长的从艺生涯中，关山月历经风雨，他不懈地努力，始终不渝地坚持面对现实、面对生活的创作原则，用自己的作品向世人展示了一个艺术家对社会、对国家的高度责任感和使命感。他的作品不仅记录了时代的风云变幻，也记载着他对人生的严肃思考。作为第二代岭南画派的重要代表人物之一，他对民族艺术的发展投入了极大的关注并且倾注了其毕生的精力，在中国画的传统与创新、时代与风格等方面做出了有益的尝试和探索，成为20世纪美术史上令人瞩目的一章。

初涉绘事 孜孜以求

关山月，原名关泽霈，乳名应新，生于1912年（即辛亥革命的第二年）农历九月十六日。关山月的出生地是广东省阳江县埠场那蓬乡的果园村。果园村有一条小河，河边有两棵古老的大榕树，村庄虽然景色旖旎，却穷困不堪，全村总共18户人家，既没有地主，也没有富农，甚至连中农也没有一户，有的只是贫农、小贩、雇工和沿街乞讨的游民……关山月的祖辈原本是书香门第，祖父关鹤寿是清朝的拔贡，有一座尚属雅致的小花园，还

1947年关山月
摄于泰国

有十多亩田地，足以维持全家人的温饱。但到关山月出生之时家道已经破落，一家大小十几口人，仅靠做小学教师的父亲维持生计。父亲关籍农是一个满腹经纶的旧学书生，曾写过不少诗，也会画几笔梅兰竹菊，因此常替乡里人画扇面和帐楣。关山月受到父亲的影响，耳濡目染，从小就对绘画充满了兴趣。他喜欢收集、临摹香烟盒里的小画片和有门神像的门画，甚至还临摹过中国分省地理图，而且都描画得像模像样，乡亲们认为他已经超过叔叔及兄长的画功。关山月在兄弟姐妹八人中排行第二，同父异母的长兄关泽霖独立在外生活。父亲关籍农自然将家庭未来的希望寄托在天资聪慧的次子身上，希望关山月能够读书成才，不要把精力用在画画上，认为“读书才是正经事，画画没有出息”。父亲的意愿并没能改变关山月对画画的喜爱与痴迷，反而成为他以后走上艺术之路的动力。

关山月6岁进入私塾，11岁随父亲在溪头、织贡读小学。由于家境困窘，买不起颜料，他就设法用各种植物的

汁液自制颜料；没有画谱，生活环境中的猪、狗、鸡、鱼都成为他练习的题材，从而养成了写生的习惯，并且乐得其中。在关山月日后的艺术生涯里无论是直面现实苦难的画作，或是揭露日军侵华罪恶的绘卷，还是山水花鸟作品，无不从写生与现实生活中来。

榕荫渡口
1961年
96 × 90cm

晚为菜之早
 上农
 细雨蒸为
 秧心粮
 林影六榕
 苍度
 耕耘忙最
 为喜悦
 年
 一九九〇年
 关山月补题
 珠江两岸
 隔山空余雨隄
 铎下
 关山月

榕荫乡风

1991年

136 × 136cm

16岁那年，关山月顺利考进广东阳江师范学校，每逢假期，就为亲友画炭画像，替父亲偿还“画债”。那时的关山月就已经画了不少扇面、门帘和帐楣。童年生活环境中的点点滴滴在关山月心里留下了深深的印记。关山月每次回到阔别多年的家乡，看见村边的大榕树，就会回想起童年时代在大榕树下所经历的桩桩往事。他的作品《榕荫曲》、《古榕渡口》、《红棉巨榕》、《水乡人家》、《江南塞北天边雁》等都是以大榕树作为描绘和寄寓对象的。关山月在1991年所作的《榕荫乡风》上题诗“少小求知榕荫情，

至今尤记朗书声。渔农长辈启蒙事，处处童心我自明”，通过对南粤乡村景物的生动描绘，流露出画家对故乡的思念之情。

1931年间，关山月初中毕业同时考取了广州的三所学校。由于读师范学校可以免收学费，为了给一贫如洗的家庭减轻负担，他遵从父愿进入广州市立师范学校学习。他常常在课余和假日，流连于广州文德路、西湖路、第十甫等处的裱画铺中，偷偷观赏刚上墙的名家原作。当时的广州公私美术学校及画室如雨后春笋，有十余所之多，美术展览也不少，还有不少美术出版物。长堤的青年会、花地的孤儿院、朝天路的六榕寺、中华路的净慧公园以及市艺专等地，经常展出名家名作或新人新作，关山月怀着强烈的求知欲奔走于各种美术场所，参观各种画展，如饥似渴地从展品中学习他所需要的一切美术知识，为他后来的学艺路程铺垫了基石。

结缘岭南画派

20世纪初，社会革命风起云涌。伴随着辛亥革命和五四运动，文学艺术也奏响了革新的号角。广东地处五岭之南，明清以来画家不下千人。明代有林良，长于水墨写意花鸟，笔墨简括劲挺，豪放老辣；继而有高俨、陈瑞、黎简、李魁等。黎简的画苍润者似吴镇，淡远者近倪瓒；李魁是画工出身，但技艺超群。19世纪有苏六朋、苏长春，

1947年高剑父和陈树人、
关山月于广州

善画人物。苏六朋多以市井风俗为题材，苏长春虽画神仙佛像，但以广东百姓作为模型。晚清又有居巢、居廉，学恽寿平，善画花鸟鱼虫。由于特殊的地域因素，近代中国画坛上的革新与广东有深刻渊源。这里也是维新变法和辛亥革命的摇篮之一，而且广东地区与海外联系频繁、活跃，使得本地区文化艺术界的发展得海外风气之先。岭南画派正是在这样特定的历史条件下应运而生。晚清居巢、居廉兄弟富于创新意味的花鸟画技法是岭南画派最重要的传统艺术根基，而日本绘画是他们吸收外来艺术养分的直接来源。

岭南画派创始人之一高剑父(1879~1951)，名仑，字剑父，后以字行。生于广东省番禺县。高剑父兄弟六人，他行四。五弟高奇峰(1889~1933)，同门陈树人(1883~1948)与他同为岭南画派的开拓者，被后人称为“岭南三杰”。

高剑父14岁时经人介绍，随居廉学习花鸟画。因聪颖敏悟，进步较快，深受居廉器重。17岁时，转入澳门格致书院（今岭南大学前身），跟从法国传教士麦拉学习素描。后在广州任述善小学堂图画教师时，从日本画家山本梅崖那里接触到日本绘画。通过与麦拉、山本的交往，高剑父进一步开阔了眼界，接受了外国艺术的滋养，初步奠定了他改革传统中国画的志向和决心。之后，他又东渡日本深造，并先后加入白马会、太平洋画会、水彩画会等日本绘画组织，研究东西方绘画。1906年他参加了同盟会，任广东同盟会会长，追随孙中山进行反清革命活动，参加过广州起义。后与陈树人、高奇峰等人先后在广州、上海创办《时事画报》、《真相画报》及审美书馆，传播新思想，宣传革命主张，倡导美育，推行中国画的革新运动。

辛亥革命后不久，高剑父放弃从政，专事艺术，创办了春睡画院，收徒授艺，致力于中国画的革新。1930年他到印度、斯里兰卡、尼泊尔及南洋群岛等地考察，并举办个人画展、宣讲中国美术。除春睡画院外，还先后参与创办及主持过南中美术专科学校、广州市立美术专科学校，并担任中央大学、中山大学教授，培养了一大批人才。方人定、黎雄才、关山月、杨善深、黄独峰等都出自他的门下。

高剑父一生不遗余力地提倡革新中国画，他说“兄弟追随（孙）总理作政治革命以后，就感觉到我国艺术实有革新之必要。这三十年来，吹起号角，摇旗呐喊起来，大声疾呼要艺术革命，欲创一种中华民国之现代绘画”^①。反

^① 高剑父：《我的现代绘画观》，载于《岭南画派研究》第1辑，岭南美术出版社，1987年1月。

对将传统绘画定于一尊；主张折中，一方面折中传统文人画与院体画，另一方面折中中国传统绘画与东西方绘画；强调兼容并蓄，融会古今，取长补短，存菁去芜，同时重视写生，强调反映社会现实，表现时代精神，强调历史进化之于艺术变革的决定性作用。高剑父宣称：要摘取古今中外画家之精华，一炉共治，真美结合，使成自己的血肉。二高一陈的艺术主张之所以能产生广泛的影响，是因为它顺应了求新求变的时代潮流，而且他们特殊的政治地位无疑也起到了推波助澜的作用。“岭南三杰”标新立异的艺术主张，以及充满浓郁的生活气息和崭新技法的作品，令青年关山月心悦诚服，深受吸引。他因此获得了转变人生的最重要的机缘。

1933年，关山月从市立师范学校本科毕业，父母相继辞世，为了肩负家庭重任，抚育弱小弟妹，他在广州九三小学当了一名教员，工资微薄。此时，高剑父正在中山大学美术专业夜班讲学，听课的学生只限有中山大学学籍的人。关山月托一位正在中大读书的旧友代为报名，用他的听课证去亲聆高剑父授课，并得到临摹这位名师原作的机会。关山月的刻苦好学以及突出的成绩，引起了高剑父的注意，得知他冒名前来学习的过程后，高剑父的爱才之心油然而生，随即决定招收关山月入春睡画院学习，并且免收学费。关山月正式成为高剑父的入室弟子，实现了梦寐以求的学艺夙愿。他遵从师意易名“山月”；同年，在友人的促成下与李秋璜（后改名李小平）结为伉俪，完成了人生中的两件大事，开始步入新的生活。

澳门寻师 相契共鸣

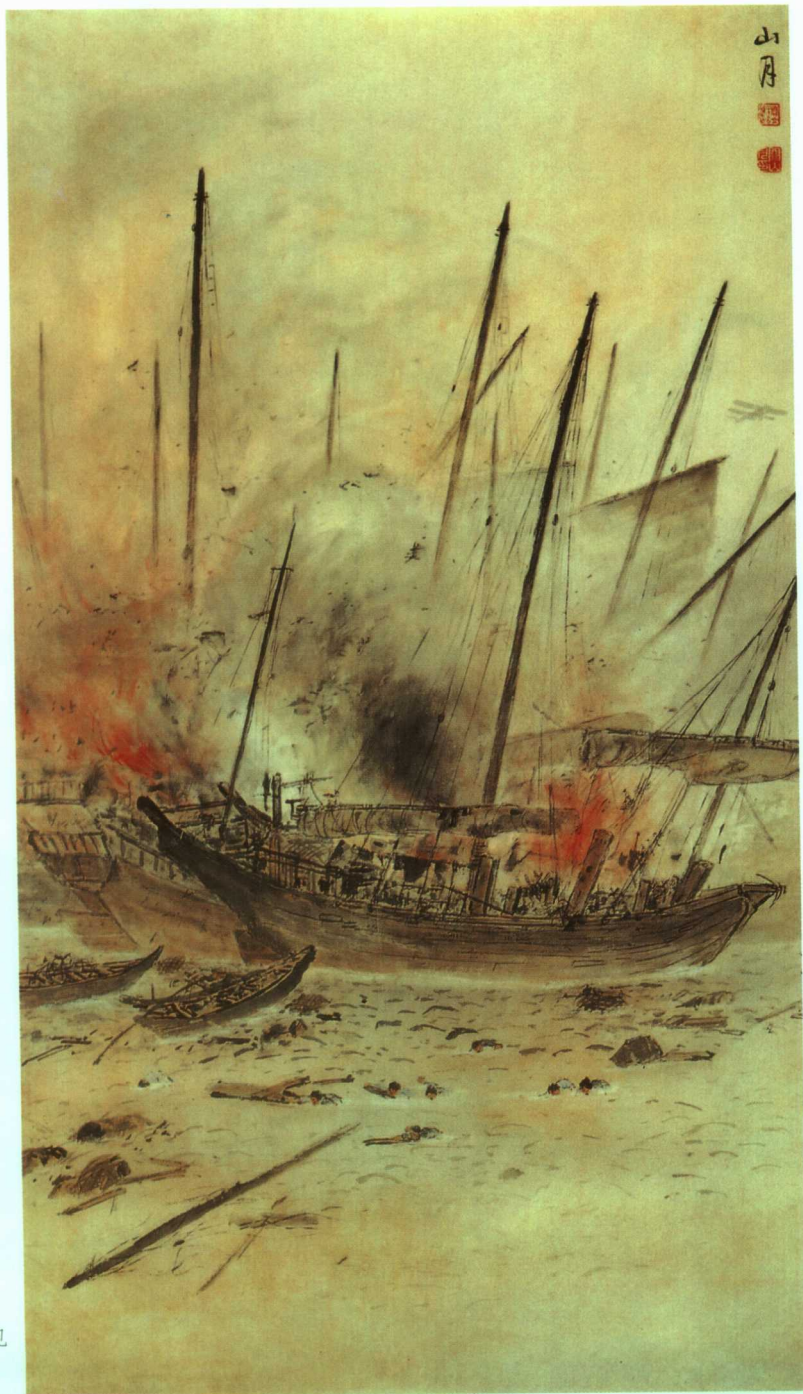
任何一位艺术家的成长，都是与他生活的时代与境遇密切相关。20世纪是中华民族复兴的时代，是中国人民为争取民族独立而进行顽强斗争的时代。有着强烈爱国心和民族自尊心的关山月，毕生的创作活动都与祖国和人民血肉相连。

1938年10月21日，日本侵略军攻占广州，南国名城一夜之间沦入日寇魔掌，关山月与妻子失散，经过40天的逃难生活，步行近千里，最终辗转到达澳门，与事变中失散的高剑父团聚。师生寄住在澳门的一座古刹“普济禅院”里。

高剑父将自己多年珍藏的古画一一借给关山月临摹，关山月如获至宝，惜时如金，每每临摹至次日凌晨，受益匪浅，为他日后创作奠定了传统技法的基础。此时的关山月为了自食其力，还要忍受着饥饿坚持到海边写生，为渔民们画像，在朋友帮助下，以每月三元的报酬在洁芳中学兼课，以解衣食之忧。

残酷的社会现实使关山月有所发现，也有所触动，他触目感怀于“牵衣顿足拦道哭”、“千村万户生荆杞”的荒凉苦况。“国家兴亡，匹夫有责”，在他的笔下陆续诞生了一批揭露日军暴行的抗战作品。

《从城市撤退》的六联屏巨幅大画，表现了城市陷落，人们扶老携幼仓惶出逃，满目凄凉的情景。他在画上题了

三灶岛外所见

1939年

148 × 82cm