

中国名画家全集

陶铸

中国名画家全集

陶冷月

著·郎绍君

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶冷月/陶冷月绘;郎绍君著. — 石家庄:河北教育出版社, 2003.5

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4866-1

I. 陶... II. ①陶...②郎... 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080518号

中国名画家全集

陶冷月

著/郎绍君

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 张子康 刘峰

封面设计/张志伟 牛亚勋

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 7.75印张

出版日期/2003年5月第1版 第1次印刷

书 号/ISBN 7-5434-4866-1/J358

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、生平传略	1
家庭和少年时代	2
从“跳级生”到“冷月教授”	4
创造“新中国画”	7
从暨大教授到自由艺术家	12
海上“风雨楼”	15
人民代表与中学教师	18
被遗忘的日子	20
迟暮初晴的日子	23

二、艺术历程	31
西洋风格的绘画	32
传统风格的绘画	56
融合风格的绘画	114
三、论艺摘选	155
四、各家评论摘录	181
五、年表简编	215
附 常用印	228
主要传世作品目录	234

生平传略

陶冷月，名善镛，镛，字咏韶，号宏斋，五柳后人，冷月、柯梦道人。斋室曰闲闲园、莲韬馆、北河楼、北河小楼、丰裕楼、风雨楼、东风时雨之楼、绿蘋砚斋、明月山房、小亦吾庐、红叶山庄、双梅花馆、藕花书屋等。1895年11月5日(光绪二十一年九月十九日)生于苏州市甫桥西街，1985年12月3日逝世于上海寓所，享年91岁^①。

家庭和少年时代

陶冷月的祖籍原为江苏兴化，明末迁于吴中的周庄。陶冷月的祖父名然(1830~1880)号芭孙，咸丰十一年(1861年)拔贡。性耿介，擅词章，富诗名^②。著有《味闲堂词钞》、《味闲堂诗文集》等。曾任光绪吏部尚书，在苏州创办纱厂的陆润庠^③，就受业于陶芭孙。近代著名诗人陈去病、词家吴梅等，对芭孙人品与才学都极为推重^④。陶冷月的伯祖陶焘，字诒孙(1825~1900)，是一位画家，《寒松阁谈艺琐录》、《海上墨林》、《吴门画史》、《周庄镇志》均有记载，说他“善画山水，学董其昌，苍茫浑厚，不落恒黠”，晚清著名画家吴大澂、陆恢等，都是他的学生。陶氏曾经营米行，陶然一支为“中恒升号”，陶煦、陶焘兄弟一支为“东恒升号”，总称“陶恒升商号”^⑤。幼时的陶冷月喜涂

陶焘《山水》

1872年
136 × 62cm

鸦，以临摹伯祖陶焘的画稿为入门^⑧。陶冷月的父亲名惟垂(1870~1920)，字云叔，庶出，因早年丧父，靠生母做女红抚养，读书于“轮香局”(孤儿读书之地)。陶惟垂16岁考中秀才，以教私塾、处馆和学堂养母^⑨。民国时历任苏州市立、县立小学校长。因工作优异，曾一再得到县、省、部各级视学的“专饬嘉奖”。逝世后，民国政府教育部特发一千银元抚恤金，教育总长傅增湘题授“尽瘁教育”匾。家境的贫困，父亲的发奋和献身教育事业的精神，对陶冷月产生了深刻影响^⑩。

陶冷月自小在苏州长大，幼即随母学字，8岁从父读书，10岁左右就能写三四百字的短文。12岁(1906年)入元和县立高等小学堂^⑪。学堂美术教师罗树敏兼通中西画，在多所学校任教，又在家中设绘画补习班，陶冷月以平日积攒的零用钱做学费，进入这个补习班学习。班上十余人，其中

就有颜文樑、吴湖帆和樊少云^⑫。陶冷月晚年回忆说，罗树敏的绘画教学，“是以古法新化，结合科学的方法，讲透视、投影诸术，使人明确写实的方法”；“有时候教铅笔画，让我们画素描，有时候让我们临摹一些作品，特别指明投影、透视和光线……说实在话，如果当初没有在罗老师那里的几年学习，我是不可能在今后的时间里，设想中国画的改革，搞东西方的融合”。罗树敏特别喜欢颜、

吴、陶三人，说他们迟早要“吃先生的”(崇明话“超过先生”之意)^①。事实还超出了他的预料：三人之外的樊少云也把先生“吃”了。这使我们对这位默默无闻而又出色的启蒙导师产生由衷的尊敬，也使我们对苏州人文荟萃的环境有了进一步认识。

罗树敏《水仙》
(扇面)
1910年

从“跳级生”到“冷月教授”

元和高小为四年制，陶冷月因成绩优异，两次跳级，只学了两年就毕业了。14岁(1908年)升入江苏两级师范学堂(后改为江苏省立第一师范)本科。该学堂的堂长(校长)初为著名甲骨文学者罗振玉，后为江衡。晚清的学堂是由旧学转变而来，授课内容既有传统文化，也有西方科学知识，学堂的青年学生也由追逐科举仕途转而成为社会变革的生力军。位于上海、南京之间的苏州，既有深厚的历史

文化背景，又是反清革命舆论迅速传播的地区。陶冷月四年的学校生活^③，经历和感受了清廷恢复“新政”和辛亥革命这些社会大变动，阅读了《民声》、《民呼》、《民主》等宣传民主自由、男女平等、破除迷信等新思想的报纸，参加了鼓动剪发辫、放足诸革新行为的“学生宣讲团”。但这些并没有使年轻的陶冷月对政治发生过多兴趣，他的爱好始终在艺术方面——尤其醉心于水彩画^④。有一次，某同学请他代画一幅画以作考试成绩，被他拒绝。这位同学变色曰：“不要自以为了不起，看你将来靠此为生！”因为在那时许多人眼里，画画是一种低下而没有生存保障的职业，所以这位同学以此话来咒他。没想到，陶冷月后来竟真的“靠此为生”，还成了一代名家！

1912年至1917年，陶冷月任吴县第三高等小学教员，并兼任第二高小、大同女中的国文国画及理科诸课。这五年，国内发生了二次革命、北洋政府签定“二十一条”、袁世凯称帝、《新青年》杂志创刊、讨袁战争、蔡元培主持北京大学等一系列大事。但陶冷月除教课之外，就是专心于画——画写实风格的水彩与油画^⑤，还创办了一个传授绘画的画社。

1918年秋至1922年春，陶冷月被聘为湖南长沙雅礼大学美术教授^⑥，兼任湘雅医专、省立农专、县立师范、周南女师、福湘女学、明德中学的图画课。雅礼大学是美国“雅礼会”办的一所教会学校，湘雅医专附属于湘雅医院，也是雅礼会的美国传教士主持的（名义上与湖南省地方当局合办）。两校设备完善，教员待遇较高，多聘有外籍教师，师生们的思想十分活跃。晚清近代中国的政治文化大事，从镇压太平天国（曾国藩）、倡导“中体西用”（张之洞）、推行变法维新（陈宝箴）、鼓吹激进改良（谭嗣同），到辛亥革

命(黄兴)、反对复辟帝制(蔡锷),湖南及其有着“卓厉敢死”传统的士人,都扮演了极为重要的角色。陶冷月在湘的四年,虽然北洋政府实行了严酷的思想统治¹⁶,中国还是发生了五四新文化运动和爱国学生运动,知识界、思想界焕发了空前的热情、活力与智慧,新式美术学校和美术社团也增加了许多。安分于教学和作画的陶冷月,除参加颜文樾等在家乡组织的“苏州画寒会”之外,没有介入任何社会政治活动。但一个偶然的的机会,他结识了蔡元培——1920年春,蔡元培、吴稚晖、李石曾到长沙讲学,其中蔡氏的七次演讲,他每场必到¹⁷。

在雅礼大学,陶冷月一直沿用的他的本名陶咏韶。一次,一个美国教授指着他的一幅描绘月色的风景画,玩笑地称他为“Professor Coldmoon(冷月教授)”,此后他便自号冷月,或谐音 Coldmoon 称“柯梦道人”¹⁸。他这几年的画,包括国画、水彩画、油画、铅笔淡彩写生,开始出现用油画和中西融和两种方法描绘月景的作品。雅礼大学和湘雅医专多美籍教师或接受过西方教育的教员,他们同情、理解其研究西画,并为陶冷月提供了进行中西合璧探索的环境。岳麓山、衡山、湘江、洞庭湖的壮美景色,也丰富了他的感受,为他增加了新的画题。

创造“新中国画”

1922年2月，28岁的陶冷月辞去长沙教职。3月，经国立暨南大学前任校长柯箴心介绍，聘为暨大艺术教授。当年秋，与娄新华女士结为连理。娄氏生于湖南，先人曾任湖广提督，善绣，郑逸梅在《陶冷月与新中国画》一文中说，“娄新华也善丹青，夫妇合作，俨然赵松雪与管夫人。”^⑩1925年，暨南大学由南京迁至上海真如，陶冷月购置了上海贝勒路(今黄陂南路)同益里宅，举家迁沪。对画家而言，此举具有转折性：上海毕竟更开放，有更多的画

陶冷月前妻娄新华
作山水、冷月跋

1927年常熟
虞山公园画展

1925年苏州
青年会画展

友、画展、画会、藏家和艺术活动，也有更多卖画的机会。他以上海为中心，时常往来于上海、苏州、无锡、南京之间。正是在这几年，他结识了黄宾虹、徐悲鸿并与他们成为好友，他的“新中国画”也引起了艺坛的广泛关注，画名鹊起。1928年，暨大设中国艺术系，陶冷月被聘为教授兼系主任，直至1929年初夏因病辞职^⑨。

这几年，陶冷月利用假期多次举办个展，计有无锡公园池上草堂展(1924年)、苏州东吴大学林堂展(1925年)、苏州青年会展(1925、1928年)、常熟虞山公园展(1927年)，展出作品包括油画、水彩画、传统国画和中西融合的“新中国画”。师友同好如王同愈^⑩、胡汀鹭^⑪、范烟桥^⑫、周瘦

韵³、程小青³等，均以“赠言”或评论的方式加以推介。无锡《彘报》、《申报·自由谈》、苏州《平江日报》、《时报》、常熟《自由日报》等，都发表了署名文章。各种赠言和评论关注的焦点，是陶氏中西融合的探索，并首次被称之为“新中国画”³。古文学家王同愈说，中西画“其理一也，所异者，国画苦不真，西画苦不韵。余欲沟通之而未由。陶君冷月，毅然辟此途径，于艺术史上开一新纪元。抑何神勇乃尔！”³但陶氏画是否达到了又“真”又“韵”，没有说。画家胡汀鹭表示了充分肯定的意见：“盖先生之画，既合于旧，又合于新；既合于作家，又合于社会，所谓雅俗共赏、无美不备者也。”³老画家吴观岱³联系郎世宁表示了另一种意见：

郎世宁，意大利名画家也。康熙间以绘事供奉内廷，见吾国历代名画，遂刻意临摹，终不脱其西习。久而能融为一家，至今为世宝。今冷月陶子，家学渊

1924年无锡公园池上草堂画展

冷月畫評

蔡元培題

中國之畫與書法無極其盛。自書畫體物。皆以圖象。之。愈。水。取。注。實。在。布。置。之。均。有。氣。韻。之。生。動。而。造。此。鮮。與。光。影。寫。真。之。因。係。以。其。之。感。能。自。然。一。則。初。相。符。合。也。歐。州。之。畫。乃。造。象。為。極。故。無。倫。何。書。畫。亦。亦。與。外。界。之。物。相。應。而。注。實。者。在。遠。視。法。為。一。切。自。然。之。理。而。上。之。條件。如。女。工。之。與。越。則。第一。裁。也。故。以。其。極。之。初。至。自。己。之。智。能。為。極。則。則。先。感。對。者。亦。在。於。故。而。人。以。中。國。畫。為。寫。真。而。未。到。家。必。華。人。則。以。西。畫。為。多。位。氣。韻。之。而。立。見。其。與。則。互。相。相。重。故。華。人。精。歐。州。智。畫。者。漸。多。且。國。內。若。物。學。校。亦。採。法。為。課程。而。西。方。智。畫。亦。亦。其。表。現。與。等。堪。許。中。國。舊。日。為。勝。於。歐。州。之。言。與。派。在。臨。以。華。人。之。智。能。書。畫。為。無。謂。其。實。者。一。偏。之。見。也。而。若。說。者。有。不。長。亦。近。其。因。有。一。系統。而。發展。而。判。別。者。亦。亦。其。因。有。一。體。而。因。為。常。軌。惟。其。取。而。之。長。而。則。技。新。能。亦。有。者。皆。當。為。此。門。日。印。而。派。以。本。採。取。中。國。畫。必。以。歐。畫。者。漸。有。之。然。亦。近。不。甚。頭。者。於。今。日。在。留。歐。智。畫。之。士。有。以。歐。畫。之。技。能。為。本。身。參。以。中。國。畫。日。本。畫。之。風。味。者。出。也。中。國。畫。者。亦。採。用。歐。法。以。補。其。短。者。新。國。畫。亦。向。此。試。為。之。其。善。也。好。者。若。亦。一。則。
陶冷月先生長國畫。然。其。體。習。亦。以。歐。法。乃。其。造。園。畫。而。以。此。以。補。充。之。試。作。數。十。幅。一。切。亦。景。取。神。以。互。強。而。其。印。為。因。畫。或。式。惟。亦。近。也。平。也。引。光。影。之。氣。之。使。則。其。因。而。以。可。以。是。也。體。勢。對。造。而。在。前。取。之。左。右。近。其。派。者。他。日。見。陶。冷。月。博。士。力。漸。深。而。而。造。或。一。新。派。誠。畫。中。才。矣。題。數。語。以。答。其。雅。
十五年五月一日蔡元培

蔡元培題辭

陶冷月先生作畫潤格

冷月先生夙精繪事先民傑燿
海外見聞分別研鍊若選其是近
進一步互取所長結構神韻悉
守國粹傳光透視特採歐風若
心神會畫化町畦生面別開知音
非寡為寫潤格以便應求

扇面每葉 自五圓至十圓
堂幅 四尺以內每方尺自五圓
至十五圓
四尺以外每方尺自八圓
至二十圓 潤資先惠

十五年五月一日蔡元培

蔡元培書《陶冷月先生作畫潤格》 1926年5月1日

深，研求西畫，每為山川写照，刻求形似，靡不畢真，私心欽佩。敝人于西畫實是門外，豈欲以好好二字相諛，質之西畫鑒家，必確有評譽也。甲子大暑揮汗，梁溪吳硯岱，時年六十有三^④。