

陈杉杉 陈世强 著

海上新美术先驱

陈彬

上海图书馆
上海科学技术文献出版社

陈杉杉 陈世强 著

海上新美术先驱

陈世强

图书在版编目 (CIP) 数据

海上新美术先驱——张聿光 / 陈杉杉等著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5439-5912-5

I. ①海… II. ①陈… III. ①张聿光(1885~1968)—传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 183265 号

责任编辑: 王卓娅

封面设计: 孙 敏

海上新美术先驱——张聿光

陈杉杉 陈世强 著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 业荣升印刷 (昆山) 有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16.5

字 数: 269 000

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-5912-5

定 价: 45.00 元

<http://www.sstlp.com>

目 录

导言	1
一、学忍堂持志励行	5
其志甚远也	9
得曹云祥勛助	17
二、奠基新舞台美术	22
新舞台布景师	22
助澜新剧与电影	35
三、晚近讽刺画嚆矢	47
四、早期西洋画先导	55
土山湾画馆	57
南洋劝业会	62
晨光美术会	67
五、开拓新美术教育	79
上海图画美术院	81
学校管理	93
招生与毕业	97
教材建设	101
新兴艺术策源地	105
新华艺术学校	113

六、创始现代新画材	118
实验性开端	119
马利画材事业	124
七、“冶欧斋”美术情境	137
冶欧斋	139
美术界活动	143
全国美术展	151
个展与出版	156
中国画会	160
八、留将艺业存青史	169
书画筹赈	169
漂泊西南	172
胜利复员	178
步入新中国	183
张聿光年表	193
参考文献	250
后记	257

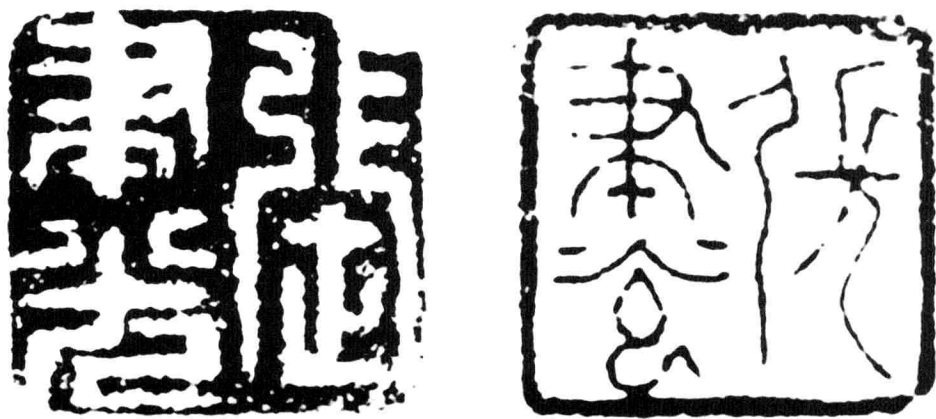
导 言

世纪交替，斗转星移，中西交融互动，文化生态一变，19～20 世纪之际，中国美术步入现代转型期。脉传的本土绘画以文人墨戏为指归，遣兴旨趣缺乏异质因子而渐失活力；西洋艺术在宗教、贸易，以及文本传媒渗透下渐行渐近，以惯见为常而被中土接纳。中西交互，识解不一，本土笔墨传承歧见日深，如何走出陈陈相因的中世纪，重审与再建益加迫切。而西洋图像与艺术群体、社会生活愈趋贴近，对其表述理念与技艺操守，须有准确而富学理性的诠释和传授。这些责无旁贷地成为一代新美术人于转型期的历史使命。

1910 年代的张聿光（1885—1968）

肩负并完成这样的使命，需要精英们持之不懈的努力，其中不乏艰辛，需

张聿光印章：张聿光（左：白文 右：朱文）

要时间的积累和空间的出新。而推动进程，取得与世界艺术比翼颀颀的话语，则开拓者的作用尤显重要。包括张聿光在内，那一时期的新艺术先驱均有一番振兴之志，筚路蓝缕，锲而不舍，以粗犷质朴的打造给力于中国美术的现代奠基。然而，解读魏晋，不知有汉，历史烟云推移，文物衣冠飘逝，大厦巍然，匠师无踪，张聿光早已淡出了人们的视线。

20 世纪初的上海，张聿光（1885—1968）是新美术学子瞩目的先声人物。曾为张聿光弟子，尔后列名中国早期西洋画开拓者之一的陈抱一^①（1893—1945）在《洋画运动过程略记》一文中追忆：“大约 1907、1908 年光景，某一时期，我在四川路青年会学校读书；那时的图画先生，正巧是张聿光。我对于那时期的印象最深。他当时所作的水彩、铅笔画等作风，已可感见其个性的美，笔致极其生动，一切作品，都流露出一种高逸的气品。在当时所见的洋画中，他的画也最能引起我的兴趣。”^②

上海是西洋艺术较早在中国登陆和萌发的主要地区。富庶的长江下游区位，历为东南形胜，江海通津，繁华都会，文化要冲，工商经济与文化艺术繁盛辐辏，是人文精英竞趋之渊薮，也是中西艺术交互运动的前沿。因此“上海方面洋画运动的发端，也可以说是中国洋画运动的开始”^③。张聿光在上海从事艺术活动之时，正是洋画运动在中国发端之际，因而其涉艺具有萌发时期的典型表征，接触洋画发生兴趣，对描绘意境有探究欲，搜求摩挲仿照临摹，寻师访友问技学法，信心初具学用并驱，……渐及佳境而至艺术方立之时，张聿光则

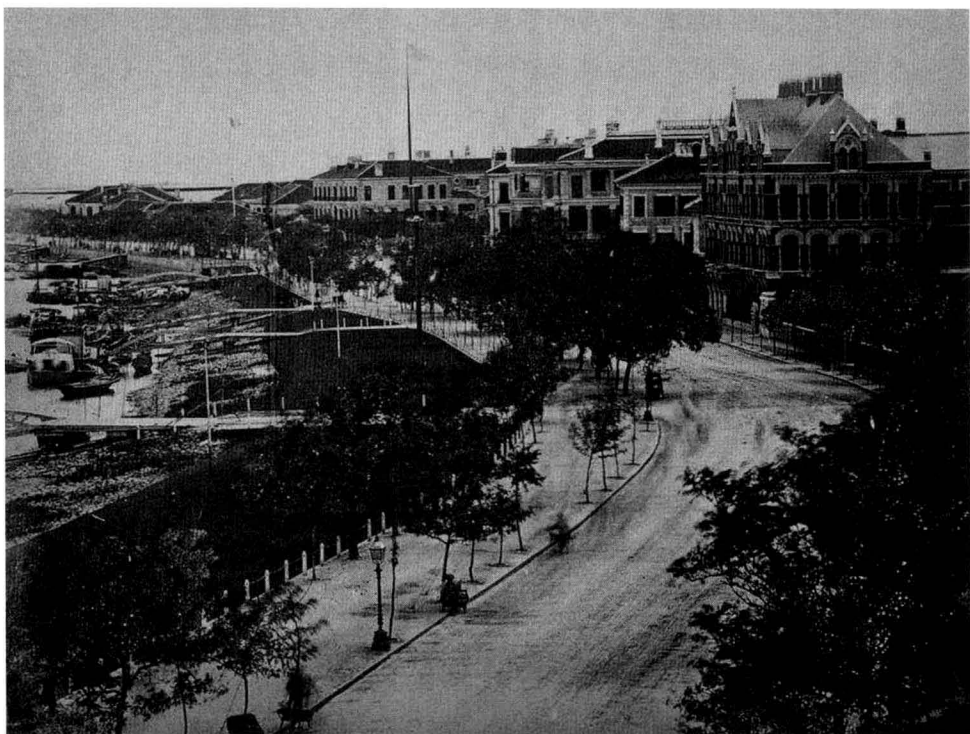
从事了多样的实践和尝试，作照相背景与舞台布景，早期讽刺画刊于报端，在新美术学校任校长教授，赴东瀛考察游学，又趋西洋画家处研修，复归本土创冶欧斋画风，其间还研发美术颜料的生产……

艺事多样，实践丰富，而张聿光却有独特的艺术个性与情怀取向。出于人生偶然的机缘，使他寻得本土传承绘画的门径，以后在前后海派艺术兴盛的上海，即江浙吴越文化的中心地带，深受人文浸染，所以仍挂怀本土，钟情中华水墨神韵，凡人物故实、社会风俗、河山舟楫、鸟禽花卉等，以及眼近生活题材，无所不绘。论者以为他的本土绘画：“继承清末杰出画家任伯年的画风，吸取西画技巧而形成自己的面目。构图较多变化，不落陈套，有天真自然之趣。”^④艺术成就在海内外有相当影响，法国国立博物馆、德国柏林艺术院均收藏其作品。

张聿光的艺术人生在文化转型的近现代舞台上，有颠沛跌宕的坎坷，也有随然偶缘的际遇；有变革转型的诉求，也有期冀正道的呐喊；有坚韧不懈的努

20 世纪初上海外滩

20 世纪初上海旧影

力，也有多彩斑斓的成就；……鲲鹏遨游，万里驻足，抱道在躬，滴水石穿，最终于融铸中西一体的“冶欧斋”中成就了风标独具的艺术神韵。

注释：

①陈抱一，原籍广东新会，生于上海。近代新美术运动先驱。早年师从张聿光、周湘。1913 年赴日本在多所洋画研究机构研习油画，1921 年毕业于东京美术学校。回国后在上海美专等多所学校任教，并设“抱一绘画研究所”。1929 年创办“晞阳美术院”，致力于西画研究。曾发起或参与了“东方画会”“中华美术协会”“晨光美术会”“默社”等美术社团活动。擅长油画，著有《油画法之基础》《静物画研究》《人物画研究》等。1942 年发表《洋画运动过程略记》，较确切地记录民初上海现代美术运动的发展。

②陈抱一：《洋画运动过程略记》，载《上海艺术月刊》1942 年 5～12 期。

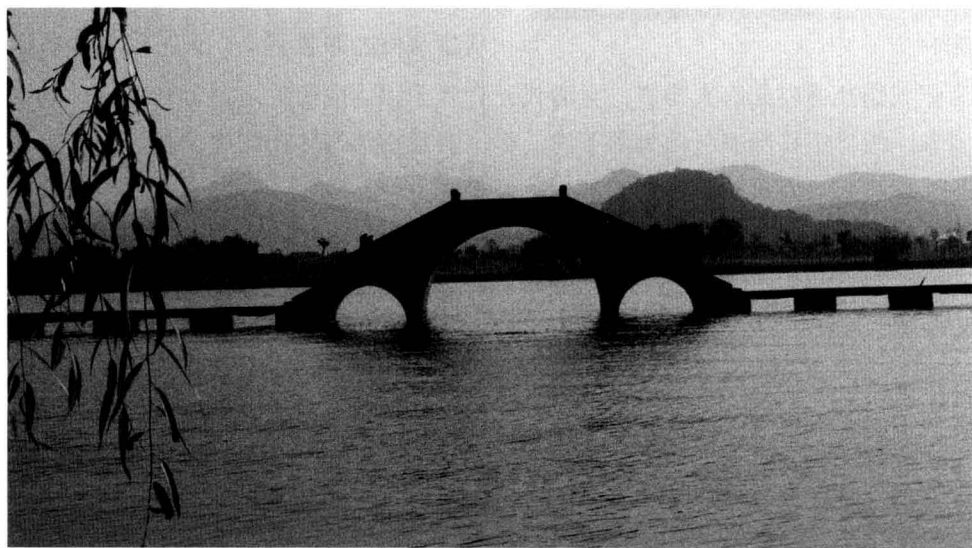
③同上。

④俞剑华：《中国美术家人名辞典》，上海人民美术出版社，1981，页 823。

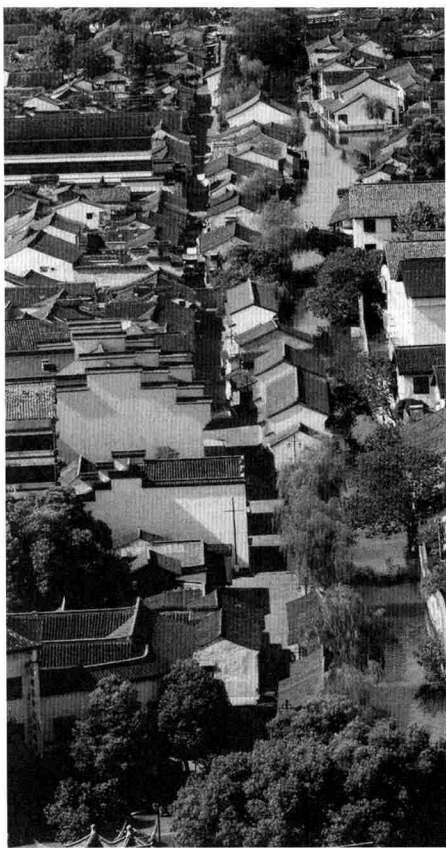
一、学忍堂持志励行

张聿光祖籍浙江省绍兴府山阴县古贡院前。其远祖可溯至黄帝子少昊青阳氏第五子挥，官封弓正，始制弓矢，赐姓张，据此黄帝孙张挥为张姓始祖，发源于太原。张聿光所隶张氏一支族谱名“学忍堂”，传为西汉谋臣张良后裔，堂名是训诫后世子孙尊崇发扬先祖隐忍而坚韧的励志精神。1885年7月8日，即光绪十一年乙酉五月二十六日，张聿光生于广东省高山府，其时父亲在广东做师爷，母亲为关氏之女。^①

师爷是中世纪后期中国官僚集团益趋腐败却不甘衰亡的产物，而成为这一智囊符号的则因于绍兴士人文化的兴起。“出路”遭遇“衰败”，于是产生集优的间性效应，“出路”与“腐败”双双得以智能提升。难得的历史生态先决

水乡绍兴

绍兴鸟瞰

了绍兴读书人的人生轨迹，也就是明清时代，师爷在官场上逐渐演变出了一个特殊的阶层——幕僚阶层。其对吏治影响较深，个中人才辈出，因而形成中世纪一道人文景观。张聿光出身师爷家庭，师爷的文化修为对他人生发生潜移默化的浸润作用。

出于地缘文化，中国中东部绍兴府历为师爷渊藪。“师爷”为官府衙门中幕僚，将帅出征，以幕为府。幕僚谙熟封建官场的法理刑名，并具相当的文史修养，被各级官员聘用，不带官职而参议事机，而某种程度上却能左右官员的政务，实为谋士或智囊。绍兴师爷处事灵活、练达、圆通，深受各地封疆大吏重用。

绍兴府下辖山阴、会稽、萧山、诸暨、余姚、上虞、嵊、新昌八县，其地从事幕僚之职者甚众，天下师爷并非尽

为绍兴籍，但以此府人为多，至清代已有“无绍不成衙”之说，且多有声名著者，故“绍兴师爷”作为师爷的泛称。清代京师许多衙门中，幕僚、书吏之职几乎被绍兴人垄断，“户部十三司胥算皆绍兴人”^②。

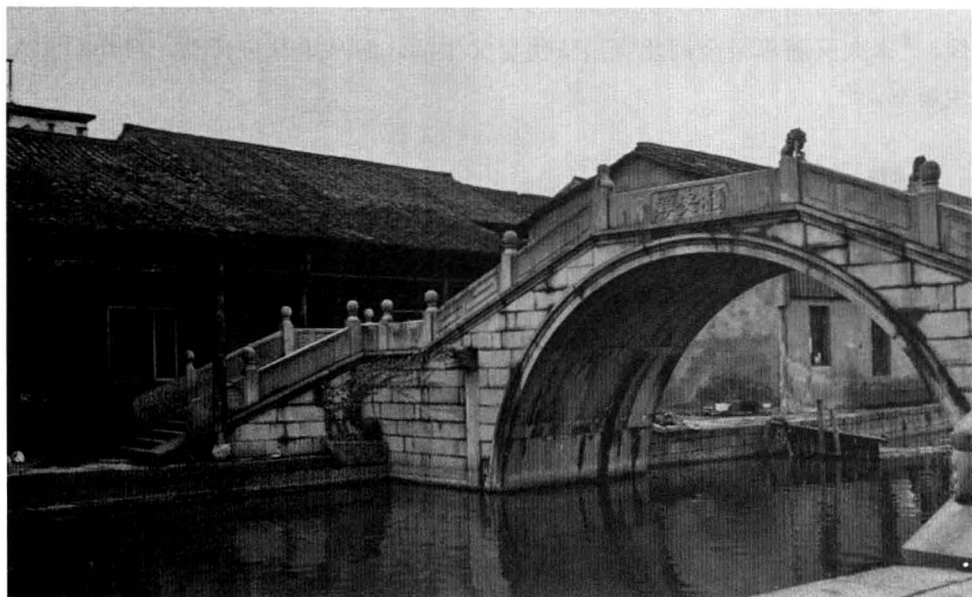
绍兴历来文风特盛，自晋室衣冠南渡，会稽山川孕育江左风流，博学多才，丹青儒雅者辈出。传神大家顾恺之（348—409），曾为浙中山水倾倒，誉为“千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼，若云兴霞蔚”^③。绍兴士人文化素养高、苛细精干、善治案牍，这些特点皆适宜作幕为胥（文书），又不远千里入都为胥，则与不恋故土的乡风和人多地少的经济有关。绍兴籍师爷龚萼在《雪鸿轩尺牍》中说：“吾乡之业于斯（作幕）者不啻万家。”

幕僚具有翻手为云、覆手为雨的能事，因而称为刀笔吏。明代王忬上贡严世藩一幅《清明上河图》的赝品，因未贿赂当时相府一幕友，而被其一语道破，

遂惹杀身大祸。晚清曾国藩手下一偏将屡战屡败，只因和曾手下一幕友交情深厚，此幕友便在曾上书朝廷的奏折上改“屡战屡败”为“屡败屡战”，而反得朝廷嘉奖。于此可窥一斑。

师爷中不乏良能的干才。嘉靖年间“明代第一才人”徐渭（1521—1593），擅书画也富文学情采，而其一度也为绍兴师爷，为浙督胡宗宪招致幕府，掌书记。宗宪进表皆徐渭捉笔，世宗披览大悦，益宠异宗宪，宗宪以是益重渭。渭知兵，擅奇计，宗宪每平患，皆得其谋，就幕五年，政绩卓著，堪称早期绍兴师爷中的杰出人物。

清代师爷的谋略睿智趋于极致。雍正时，邬思道（生卒不详）被田文镜罗致幕下，以其丰富的政治阅历和官场经验，不仅赢得幕主田文镜的宠幸，且为雍正帝所看重。时隆科多系雍正帝的元舅和功臣，官至大学士，然其“恃功不法，骄恣日盛”，雍正继位后，极想翦除，却苦于“中外大臣无一敢言其罪”。邬思道早窥知上意，故敢行之不疑，代田文镜撰参隆科多之疏，正中雍正下怀，借刀杀人，“隆科多果获罪，而文镜宠遇日隆”，思道也被雍正刮目，常在田文镜的请安折上朱批：“邬先生安否？”于是绍兴师爷身价百倍，其善谋敢断被以后绍兴师爷尊为祖师爷。^④

绍兴水街

而近代另一绍兴师爷则参与加害秋瑾，起了别人起不到的作用。秋瑾被害，她的同志誓雪此仇，将谋害者之一巡抚衙门师爷章介眉逮捕，不久居然被释放，捉放之间，玄机重重。章介眉（1855—1925），绍兴人，性苛刻，工刀笔。时在浙江巡抚衙门充任刑名师爷，对秋案力主“先斩后奏”，动笔撰命令，“正法”了秋瑾。事后为光复绍兴的军政分府都督王金发诱捕，“拟歼除之”。未久，王都督认为共和之局已定，断无再有反对之人，于是与准备出五万元“毁家纾难”的章介眉“谈判”，还派16名卫兵，用轿子抬送回家。^⑤而王都督最终被这条冻僵而复苏的毒蛇所害则是后话。

张聿光对历史故事素有所闻，他未能沿袭父亲的师爷衣钵，出于家境突变。张聿光7岁之时（1891）父歿，家道遽然中落，封建末世一家之主对家庭经济乃至成员的前途所起的决定作用是不言而喻的。莫说做师爷的父亲没给他留下因袭的资本，即便其想以此光耀门庭，而时代的巨变也没给他一丝的机会。然而，绍兴师爷的文化素养与苛细精干作风不仅耳濡目染，也是渗透其神髓中的。虽然没留下什么文字，记述其受先人持志励行的鼓舞，然而，从他一生的事行还是可以感受祖训的历史故事在幼时心灵的作用，乃至立世后身处艰难时仍有对艺术坚守不弃的努力。

广东无所依靠，张聿光时随祖母、母亲回绍兴，同行有兄张聿文、弟张聿煌。^⑥未久又随母亲至湖北宜昌依傍舅父生活。时从事家务劳动，自幼始尝人生艰辛。^⑦

注释：

①张修平、张贞修、张修正：《画家、美术家、美术教育家——张聿光传略》，2005年5月20日撰，未刊稿；张修平：《先父张聿光生平纪事》，载上海市卢湾区政协文史资料委员会编《卢湾史话》第4辑，1994，页179。

②顾炎武：《日知录校释》，岳麓书社，2011。

③俞剑华、罗叔子、温肇桐：《顾恺之研究资料》，人民美术出版社，1952，页117。

④李孟符：《春冰室野乘·田文镜之幕客》，山西古籍出版社，1995。

⑤林东唐：《王金发捉放章介眉前后及其教训》，载政协嵊县委员会文史资料委员会《王金发学术讨论会暨殉难七十周年纪念资料专辑》，1985，页288。

⑥张修平：《回忆杂记》，2006年8月8日撰，未刊稿。

⑦张聿光：《自撰简历》，1956年参加民革时撰写，未刊稿；张修平：《先父张聿光生平纪事》，载上海市卢湾区政协文史资料委员会编《卢湾史话》第4辑，1994，页180～181。

其志甚远也

往事越千年，公元前 218 年，秦始皇东巡，张良（约公元前 250—前 186），为除暴秦，博浪一击误中副车，从此一举成名。然而，椎击秦王未遂，被悬榜通缉，埋名隐姓，逃匿于下邳（今江苏睢宁北）。以后司马迁如椽的史笔写下箴告后世、牖启茅塞的不朽篇章《留侯世家》。史章名篇，每读每思，兹当梗概于下。

某日张良于沂水圯桥头遇一老人，老人把鞋脱落桥下，傲慢地对张良道：“小子，下去给我捡鞋！”张良愕然，隐忍不发地取了上来，老人跷着脚，命张良给他穿上。饱经逃匿惊悚与漂泊磨难，张良强抑忿怒跪地于前，帮老人穿好鞋。老人长笑而去，走出里许又返桥上，对张良道：“孺子可教矣！”约张良五天后再到桥头相会。

约定之日，张良赶到桥上。而老人故意提前等在桥头，见张良便斥责道：“与

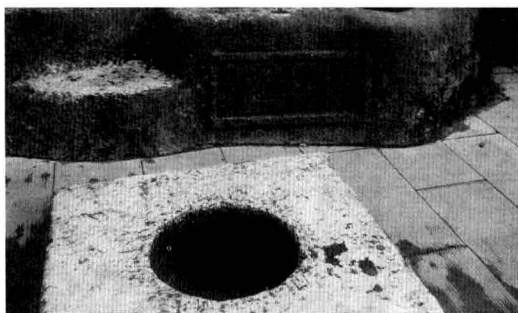

张良（约公元前 250—前 186）

孺子取履

老人约，为何误时？五日后再来！”第二次张良再次晚于老人。第三次，张良半夜就等候桥上，其至诚和隐忍的修为，经受住了再三的考验，赢得老人的期许，赐其一卷书称：“读此书则可为王者师，十年后天下变局，你可兴邦立国；十三年后再来见我。”^①“圯上老人”就是高士黄石公，所贻之书即《太公兵法》（《素书》）。此后，张良研习兵书，俯仰天下大事，深谙文韬武略，能运筹于帷幄之中，而决胜于千里之外。后人赞曰：“博浪一声震天地，圯桥三进升云霞”“圯桥堪匍匐取履，子房蕴帝师之智”。

留侯祠洗心池

留侯祠辟谷处

张良一介文弱之士，《史记·留侯世家》称其状貌乃如妇人女子，司马迁以数字之微凸显柔弱胜刚强之伟力。张良未曾金戈铁马于疆场迎战，而其以谋略称著后世，深邃的才智、神妙的权谋历为史家倾墨。反秦扶汉，铸就大业，其后功成不居、急流勇退，等功名于外物，置荣利而不顾，隐身于秦岭紫柏山（位于今汉中留坝县西南），明哲保身，淡泊明志。迄今，“授书楼”在紫柏山秀幽奇峻的自然风韵中蕴含着中华文化的深邃才智，有誉为：“毕生彪炳功勋启自授书始；历代崇丰烟祀端由辟谷开。”

鉴史知得失，苏轼（1037—1101），以其参悟写下名篇《留侯论》，文云：“古之所谓豪杰之士者，必有过人之节。人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足

为勇也。天下有大勇者，卒然临之而不惊，无故加之而不怒。此其所挟持者甚大，而其志甚远也。”^②苏轼拜服张良于一“忍”，《留侯论》旨在抵励天下有为之士力取成就。

“忍小忿而就大谋”，就是能忍天下所不能忍，方能为天下所不能为。张良的隐忍精神旷世难能，成为中华俊杰韬略自养的精神标高。

曾国藩生平遭四大辱，而其得“坚忍”之道而终成大事。后闻其弟曾国荃因事不能忍，而得罪慈禧宠臣遭斥责，遂致书告诫开导，历数其情：道光十二年（1832），其以文才自负应秀才试，而被主考官当众斥责为文理不通；咸丰元年（1851），所呈御览之图因画得稚拙而当庭遭满朝权臣嘲笑；咸丰四年（1854），岳州兵败跳水自殉未遂而遭江西官绅耻笑；咸丰五年（1855），九江兵败狼狈逃出至翌年被困南昌，江西官绅无不幸灾乐祸。此四大辱都被咬牙立志坚挺过来，据此曾氏认为要想立不世之功，成不世之业，离开“坚忍”断不可能。

张良之坚忍不发与老庄之无为阴守互为映照，为中土“中庸”、“和谐”操守的精神渊源。然而，坚忍而无远志，势将转入反面，每退为进，阳刚挫锐，久困丧志，庸碌自

张良拜师

苏轼（1037—1101）

张良庙

宜昌旧影

慰，长久以来给国民性蒙受负面阴影。疾蹄锋刃南下、坚船利炮西来，漫长中世纪难以走出，即便身体步入现代社会，而灵魂尚存留“吾皇万岁”之时，逆来顺受、精神胜利的集体心性不失为个中要素。

历史故实给幼年的张聿光印记极深，为其立命处世之镜鉴，是他艺术人生磨砺不拔的成功之道。精神具有无限张力，持远志而忍小忿，以现

代意义诠释，就是有所为有所不为，有所得必有所失，富贵不淫，贫贱不移，宠辱无以惊心，赞毁不足挠怀，以出尘之志修入世之业，任何挫折不能阻碍，信心意志磨砺弥坚。以上为张聿光自励，也经其辐射周边，曾与他一同从事美术教育、艺术创作、舞台布景、画材研制的同仁、友朋与弟子，何曾未受“学忍堂”遗训濡染激励而终成大业呢！

1895年张聿光11岁，入宜昌南正街54号九字学校，^③成为王步点的弟子，随王读书、习画，有机会翻阅一些画册，对国画有所领悟，又看到怡和洋行陈谦三画的《三峡风景》水彩画，于是对西洋画产生兴趣。百年之后，王步点的