

● 中國畫名家作品粹編

林風眠畫集

中國畫名家作品粹編

林風眠畫集

浙江人民美術出版社

中國畫名家作品粹編
林風眠畫集

編者 浙江人民美術出版社
責任編輯 王肇達 諸庭樵
裝幀設計 文意 含笑
圖版攝影 高盛奎
出版·發行 浙江人民美術出版社
經銷 全國新華書店
制 版 深圳彩視電分有限公司
印刷·制本 香港海洋電分有限公司
開本·印張 中國環球(蛇口)印務有限公司
版次·印次 三六〇×二六〇毫米 七
印數 一九九二年六月第一版第一次印刷
〇〇〇一——五〇〇〇

序

朱 樸

林風眠先生，廣東省梅縣人。一九〇〇年誕生，一九九一年逝世。與世紀同齡，與世紀同行。回首眺望，二十世紀是個烽火時起動蕩變革的歲月；是個愚聰雜拌科學發展綜合應用的年代；也是西方列強搶劫掠奪、炎黃游子飄洋過海求索交織成中西文化融匯的時代。林風眠先生，從孩提到成人，從我國最爲年輕的藝術院校校長到下野，從教授到中國美術家協會上海分會主席，猶如世紀的時光一般，在那烽火、風風雨雨、荆棘的路途上，憑着他那勇敢、執著、頑強、堅韌的性格，走完了他所選擇的一段有垠的路程。

林風眠先生，是我國現代藝術教育的奠基人之一；也是中國現代比較藝術學的先行者之一；更是劃時代的中國畫畫家。

林風眠先生，十九歲參加蔡元培先生倡導的留法儉學會赴法國學習繪畫。那時候，他才中學畢業，對於中國傳統文化及西方繪畫瞭解甚少，只是天真地想：自己是中國人，到法國以後想多學些中國所沒有的東西。於是完全沉緬在自然主義的模式中。

林風眠先生，對於中國傳統文化的認識和研究，還是在一位西方學者——法國迪戎美術學院院長、著名雕刻家揚西斯的點撥下才邁出這一步的。一次，揚西斯院長特地去巴黎高等美術學院看望林風眠，看了他那自然主義描摹的作品之後，十分不滿，嚴厲而真摯地告誡他：你要走出學校的大門，到東方博物館、陶瓷博物館去好好學習你們中國藝術的優秀傳統！就在林風眠先生站在這些博物館裏啃着硬面包咀嚼中國傳統藝術的時候，開始接觸洞察風靡巴黎藝壇的西方現代派藝術，從而發現西方不少畫家也在中國傳統藝術中汲取滋養，激發靈感。於是，林風眠先生開始萌發起溝通中西藝術的念頭。

林風眠先生在法國嶄露的才能，深得蔡元培先生的賞識和器重。林風眠先生二十六歲時，在蔡元培先生的推薦下受聘出任北京國立藝術專門學校校長兼教授。二十八歲時，又受蔡元培先生之托，在杭州創立了西湖國立藝術院，出任院長兼教授，成爲我國乃至世界上最爲年輕的藝術院校校長。正因如此，林風眠先生是蔡元培先生的『美育代宗教』說的忠誠執行者和實踐者。

『一民族之文化，能常有所貢獻於世界者必具有兩條件：第一，以固有之文化爲基礎；第二，能吸收他民

族之文化以爲滋養』（見《留歐中國美術展覽會序言》）。蔡元培先生的這一歷史觀點，對林風眠先生的藝術觀念產生過極爲深遠的影響。林風眠先生的《東西藝術之前途》（一九二六年）、《中國繪畫新論》（一九二九年）等論著，均爲這一觀點的闡發和延伸。他對中西藝術史作了系統的觀察和縱橫比較之後，覺得『世界藝術之偉大與豐富時代，皆由理智與情緒相平衡而演進』（見《東西藝術之前途》）。也就是說，理智和情緒的矛盾統一，是藝術發展的原動力。然而，西方藝術往往重理智而喪情感；東方藝術則重抒情而失形式；可見，西方藝術之長，恰是中國固有藝術之短；中國固有藝術之長，正是西方藝術之短。於是他竭力主張溝通中西藝術，相互取長補短，達到理智與情緒之平衡，爲復興中國藝術尋覓一條出路。另外，林風眠先生從人類審美情趣上來考察中西藝術，認爲它們均有一條由簡到繁又由繁入簡，由表現到裝飾又由裝飾到表現的軌迹。可見，中西藝術儘管在藝術構成的方法上存有差異，然而在審美情趣上恰恰是趨同的。所以，林風眠先生在強調吸收西方藝術之長的同时，對中國固有的寫意畫并不妄自菲薄，只是提醒人們不要忘記時間，不要忘記自然。他認爲：『所謂寫意，所謂單純，是就很複雜的自然現象中，尋出最足以代表它的那特點、質量同色彩，以極有趣的手法，歸納到整體的意象中以表現之』（見《我們所希望的國畫前途》）。是的，觀念一旦超前，就難以被人接受。這樣林風眠先生只得『我入地獄』之精神，甘居寂寞，埋首探索，以自己的力作讓人們信服其理論的正確性。

林風眠先生，立足於中國畫傳統筆墨，廣泛吸收民間藝術的滋養，同時吸收西洋畫的光感、質感、色彩、結構的表現，經過長期的、艱辛的、反復的試驗和實踐，理智和情感的矛盾，在他的作品中得到了有機統一，中西藝術之間的取長補短，相得益彰，合二化一。從而創造出植根於傳統又不同於傳統，既有時代氣息又有民族特征，既抒情又有張力，既色彩豐富協調又墨韻生動，既有光感又有質感的一批作品，形成自己獨特的繪畫風格。

這本書集，由於篇幅所限，因此，在林風眠先生的大量作品中，只能精選一小部份展示給讀者。不難看出，他的作品，不僅拓寬了中國畫的表現對象和表現方法，而且對世界藝術作出了自己的貢獻。一位法國博物館館長瓦狄姆·埃利斯塞夫曾在一九七九年巴黎林風眠畫展序中寫道：『半個世紀以來，所有的中國畫家中，對西方繪畫及其技法作出貢獻的，林風眠先生當爲之冠』。

林風眠先生的創造精神，將鼓舞我們去迎接二十一世紀新時代的挑戰！

自述

我出生於廣東梅江邊上的一個山村裏，當我六歲開始學畫後，就有熱烈的願望，想將我看到的，感受到的東西表達出來。後來在歐洲留學的年代裏，在四處奔波的戰亂中，仍不時回憶起家鄉片片的浮雲、清清的小溪，遠遠的松林和屋旁的翠竹。我感到萬物在生長，在顫動。當然，我一生所追求的不單單是童年的夢想，不單單是青年時代理想的實現。記得很久以前，傅雷先生說我對藝術的追求有如當年我祖父雕刻石頭的精神。現在，我已活到我祖父的年歲了，雖不敢說是像他一樣的勤勞，但也從未無故放下畫筆。經過豐富的人生經歷後，希望能以我的真誠，用我的畫筆，永遠描寫出我的感受。

林風眠

畫目

一三	二三	二二	二〇	一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一	一〇	九	八	七	六	五	四	三	二	一
秋鷺	菊	伎樂	静物	坐女	綉球花	静物	静物	睡蓮	鷄冠花	舞	秋江	静物	小鳥	村前	菖蘭	水上	秋艷	漁舟	農舍	海	冬	江畔
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	7	6	5	4	3	2	1

四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一	三〇	二九	二八	二七	二六	二五	二四
屈原	静物	山村	山村	漁舟	山松	夏	静物	秋	南方	火燒赤壁	江畔	静物	蘆花蕩	春	松林	綉球花	菖蘭	立	秋	仕女	蓮花
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26

一 江畔 1938

二 冬 1948

三 海 1952

四 農舍 1953

五 漁舟

六 秋艷

七 水上 1957

八 菖蘭 1961

九 村前