

趙

望雲

中国近现代美术经典丛书

巨擘传世

——近现代中国画大家 赵望云

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

高等教育出版社

中国近现代美术经典丛书

巨擘传世——近现代中国画大家

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

赵望云

赵志红 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代美术经典丛书·巨擘传世:近现代中国
画大家·赵望云/赵志红著.--北京:高等教育出版
社,2017.10

ISBN 978-7-04-048679-7

I. ①中… II. ①赵… III. ①中国画-作品集-中国-
现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第242721号

巨擘传世——近现代中国画大家 赵望云

JUBO CHUANSHI
JINXIANDAI ZHONGGUOHUA DAJIA
ZHAO WANGYUN

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编
赵志红 著

出品人 苏雨恒
总 监 制 韩 筠
策划编辑 韩 筠 刘 建
蒋文博 贾 雯
项目统筹 杨亚鸿 徐 阳
徐松巍 王 睢
责任编辑 徐 阳
书籍设计 张申申
责任校对 陈 杨
责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社 开本 787mm×1092mm 1/16
社址 北京市西城区德外大街4号 印张 5.75
邮政编码 100120 字数 96千字
购书热线 010-58581118 版次 2017年10月第1版
咨询电话 400-810-0598 印次 2017年10月第1次印刷
网址 <http://www.hep.edu.cn> 定价 55.00元
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
<http://www.hepmall.com.cn> 请到所购图书销售部门联系调换
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn> 版权所有 侵权必究
印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司 物 料 号 48679-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话

(010)58581999 (010)58582371 (010)58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

目 录

- 011 引子
- 012 - 027 中国画大众化之路的先行者
- 022 《集市上》
- 028 - 044 笔墨人生中的家国情怀
- 038 《雪天驮运图》
- 045 - 063 “长安画派” 精神品格的塑造者
- 050 《牧羊图》
- 060 《万山红遍 层林尽染》
- 064 - 081 德艺双馨的师者风范
- 068 《埃及写生·轻骑访古》
- 082 - 083 赵望云常用印
- 086 - 087 参考论著及延伸阅读
- 088 - 089 赵望云作品主要馆藏地
- 090 - 091 赵望云大事记

趙

望雲

中国近现代美术经典丛书

巨擘传世

——近现代中国画大家 赵望云

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

高等教育出版社

ISBN 978-7-04-048679-7

9 787040 486797 >

定价 55.00 元

中国近现代美术经典丛书

巨擘传世——近现代中国画大家

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

赵望云

赵志红 著

高等教育出版社·北京

《中国近现代美术经典丛书》编委会

(按姓氏笔画排序)

顾 问 王明明 刘曦林 邵大箴 郎绍君
潘公凯 薛永年

总 主 编 范迪安 诸 迪

编 委 王 赞 牛克诚 毛建波 卢辅圣
阮荣春 吴洪亮 张 敢 陈履生
尚 辉 郑 工 殷双喜 高天民
梁 江 谭 天

《巨擘传世——近现代中国画大家》

执行主编 张 敢

执行副主编 吴洪亮 陈池瑜

近代以降，随着中国迈向现代化的步伐，经济、文化等也发生了深刻变革。近现代中国美术置身于东西方文化交流的宏大格局之下，深刻聚焦中国社会巨变，不断借鉴、融合、创新，呈现出蔚为大观的局面，为当代乃至未来的中国美术奠定了坚实基础、指明了发展方向。其中，近现代中国画植根于悠久的中国传统文化，汲取西方新的艺术元素，开辟了中国美术发展的新境界，在中国文化史上具有重要地位和独特价值。

《中国近现代美术经典丛书》从中国画入手，《翰墨流芳——近现代中国画精选》卷收录最有影响力的200多件经典作品，勾勒出近现代中国画传承发展的轨迹，以视觉语言注解了中华民族命运转折、新生的动人故事。《巨擘传世——近现代中国画大家》卷遴选80多位最具代表性的画家，展现出近代以来中国画领域名家辈出、流派纷呈的面貌。丛书兼具经典性、学术性和趣味性，用故事方式串联画史，用大众语言阐释技法，以求助益当代艺术创作和审美鉴赏。

丛书的编写工作得到了刘奇葆同志的亲切关怀，中宣部给予大力支持和指导，文化部牵头成立编审委员会，全程指导各项工作。高等教育出版社为丛书的出版发行付出了辛勤努力，在此一并表示感谢。

《中国近现代美术经典丛书》

编 委 会

2017年9月

目 录

- 011 引子
- 012 - 027 中国画大众化之路的先行者
- 022 《集市上》
- 028 - 044 笔墨人生中的家国情怀
- 038 《雪天驮运图》
- 045 - 063 “长安画派”精神品格的塑造者
- 050 《牧羊图》
- 060 《万山红遍 层林尽染》
- 064 - 081 德艺双馨的师者风范
- 068 《埃及写生·轻骑访古》
- 082 - 083 赵望云常用印
- 086 - 087 参考论著及延伸阅读
- 088 - 089 赵望云作品主要馆藏地
- 090 - 091 赵望云大事记

1906年9月30日，赵望云出生在河北一户兼营皮货的农家，上有七个姐姐，他排行老八，乳名“八妞”。家庭虽不富裕但尚能温饱。父母辛劳攒钱，希望给独子留下一份家业，也对他寄予了子承父业的厚望。

赵望云自幼喜爱绘画，四五岁即用笔墨涂抹。他1913年入小学，学名“新国”，因沉迷于画画，老师常有训责；小学毕业时，他已能写春联，画山水四条屏、门神、年画等。可以说，学画之初，他对中国画的笔墨、图式、趣味等元素已有所体验和感悟。14岁时，因为父亲去世，家中经济拮据，没钱继续读书，母亲送他去皮铺做学徒。不到五年的学徒生涯对赵望云来说犹如牢笼生活，每天回到住处，他都怀着惆怅的心情望向窗外，幻想能像白云一样，可以自由自在地追寻自己的理想，于是他将所住房间命名为“望云轩”。邻里街坊看他没心思学徒，仍痴迷绘画，断言“这小子把产业卖完了事”。母亲临终前无奈地对他说：“我不管你了，随你去吧！”

1925年，赵望云结束了学徒生涯，由表兄王西渠资助到北京求学。那一年，他19岁。

中国画大众化之路的先行者

20世纪初由胡适、陈独秀、鲁迅、钱玄同等发起“反传统、反儒教、反文言”的新文化运动，中国画作为传统文化的重要形态自然被裹挟其中，受到质疑。1917年，康有为在《万木草堂藏画目》序言中指出“中国近世之画衰败极矣”。徐悲鸿在北京大学画法研究会作《中国画改良之方法》的演讲，提出“中国画学之颓败，至今已极矣”。陈独秀、吕徵在《新青年》上提出“美术革命”的口号：“若想把中国画改良，首先要革王画的命。”“王画”是指清初王时敏、王鉴、王原祁和王翬的画，他们在艺术上强调“日夕临摹”“宛然古人”，把宋元名家的笔法视为最高标准，因受到皇帝的认可和提倡，影响画坛二百余年。

那么，中国画该如何发展呢？康有为、陈独秀、徐悲鸿等主张“洋为中用”。康有为认为最好的办法就是“取欧画写形之精，以补吾国之短”。陈独秀说：“改良中国画，断不能不采用洋画写实精神。”徐悲鸿提出“素描为一切造型艺术之基础”，并引进了西方写实主义的教学理念和体系。

除了“洋为中用”的主张，当时还有另外两种主张：一种是以林风眠为代表，主张“中西调和”，以此推动中国画的发展；另一种是以黄宾虹、陈师曾、齐白石为代表，主张“借古开今，古为今用”，重新审视传统中国画的价值。

不同的主张，其实有着一个共同的价值诉求，那就是沿袭传统已无生路，吐故纳新才是必由之路。1925年，赵望云进入北平京华美术专科学校学习，新文化运动正如火如荼。一年

半后，他转入国立北平艺术专科学校国画系二年级，校长是林风眠。求学期间，赵望云热衷国画的研究和学习，开始阅读一些国内外文艺书籍，如托尔斯泰的《艺术论》、厨川白村的《出了象牙之塔》和《苦闷的象征》。他说那时候理解虽然是肤浅的，但他领悟到艺术不是单纯的模仿，而应该是一种创造。向往进步的赵望云在新文化的影响下，确立了国画改造与创新的志向。

如何创新？是纠缠于古今之争、中西之争，还是另辟蹊径？就当时二十出头的赵望云来说，他所接受的传统艺术教育并不系统、深入，尚未建立如黄宾虹、齐白石般“借古开今”的学艺体系。他也没有徐悲鸿、刘海粟、林风眠等人在西方的游学经历，对“洋为中用”“中西调和”自然无法驾驭。在对中国画变革的思考中，赵望云选择了一条既与时代潮流相吻合又不失传统精神的创新之路，这就是走向自然，走向生活，力求在生活中、在自然中寻找艺术的灵感，获取创作的素材，而写生无疑是艺术生活化、生活艺术化的不二法门。

1927年5月11日，林风眠在北京艺术大会作了《艺术大会的使命》的演讲，呼吁“打倒模仿的传统的艺术，打倒贵族的少数独享的艺术，提倡全民的各阶级共享的艺术，提倡民间的表现十字街头的艺术”。林风眠也有一些表现下层劳工的作品，如《痛苦》，但并没有像后来的赵望云一样，成为“专写民瘼”（徐悲鸿语）的平民画家。正是受林风眠的艺术影响，赵望云开始到北京西郊农村专心练习乡村人物速写，努力创作有关