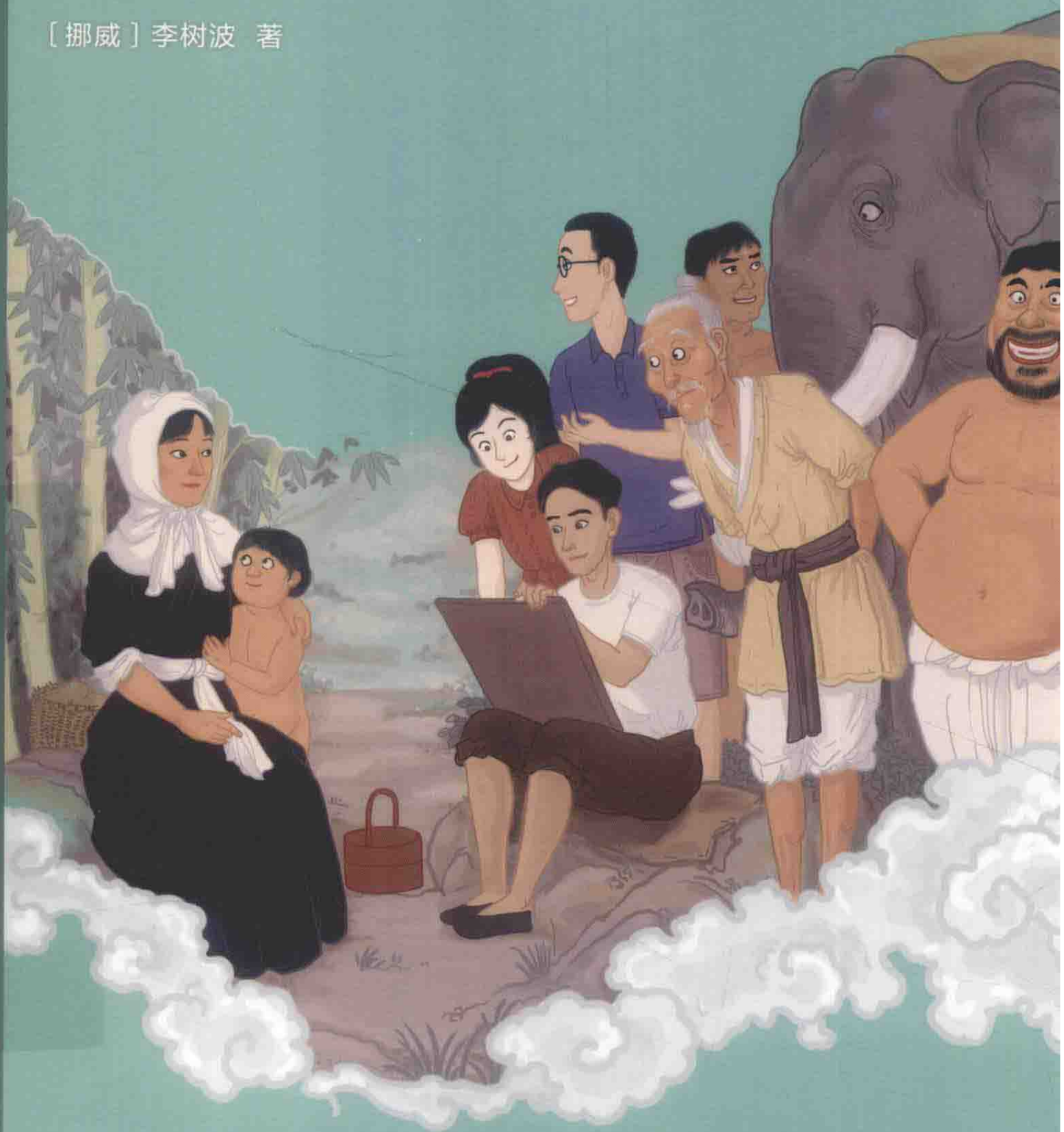

艺眼
千年

民
国
卷

名画 里的中国

[挪威] 李树波 著

艺眼千年：

名画里的中国

民国卷

〔挪威〕李树文 著

青島出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

艺眼千年:名画里的中国.民国卷 / (挪) 李树波
著. — 青岛:青岛出版社, 2021.11

ISBN 978-7-5552-9514-3

I. ①艺… II. ①李… III. ①中国画—鉴赏—中国—
民国—通俗读物 IV. ①J212.052-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第168400号

YIYANQIANNIAN MINGHUA LI DE ZHONGGUO MINGUOJUJUAN

书 名	艺眼千年:名画里的中国·民国卷
著 者	[挪威]李树波
出版发行	青岛出版社(青岛市崂山区海尔路182号,266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	0532-68068091
策 划	刘 坤
责任编辑	刘 冰
整体设计	W 戊戌同文
印 刷	青岛海晟泽印刷有限公司
出版日期	2021年11月第1版 2021年11月第1次印刷
开 本	32开(890mm×1240mm)
印 张	6
字 数	120千
书 号	ISBN 978-7-5552-9514-3
定 价	58.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068050

戴安娜，中国人，中国艺术史爱好者，
艺术品收藏家，经营一家古董店，闲
时喜欢给人讲那些与艺术相关的事。

×

倪叔明，戴安娜的表弟，美籍华人，
之前在纽约华尔街做投资经理人，后
忽然辞职，选择回到中国，学习中国
艺术史。

CONTENTS

目录

第一讲

民国跨文化人士的身份认同：广东、上海和京津 ▶ 001

第二讲

吴昌硕：海上有古风 ▶ 027

第三讲

民国的平民品位：齐白石 ▶ 047

第四讲

国画里的解构主义者：黄宾虹 ▶ 065

第五讲

大清没了：溥心畲 ▶ 085

第六讲

告诉你一个真实的张大千 ▶ 105

目录

C O N T E N T S

第七讲

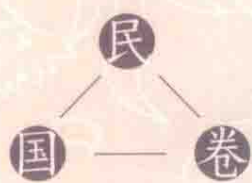
中西合璧的民国折中主义：徐悲鸿 ▶ 127

第八讲

美育和现代主义：林风眠和庞薰琹 ▶ 145

第九讲

民国的物哀也是民国的火药：丰子恺、丁聪、张光宇 ▶ 163

第一讲

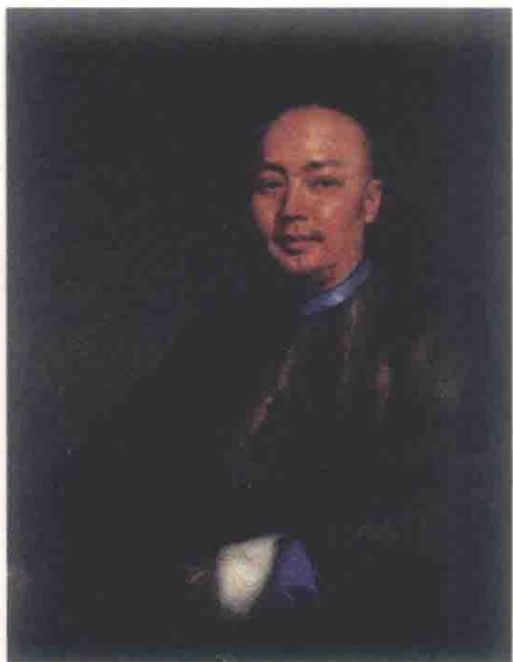
民国跨文化人士的身份认同：
广东、上海和京津

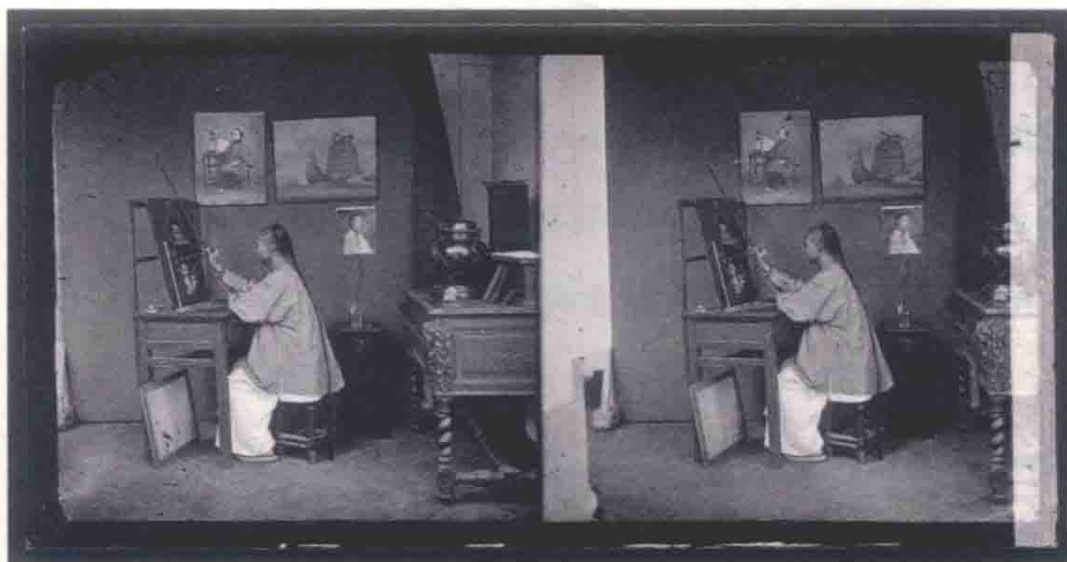
叔明说：“苏立文^①的《东西方艺术的交会》提到一名晚清的广州艺术家林呱（Lam Qua），能作油画，是侨居澳门的英国画家乔治·钱纳利的弟子。林呱听起来不太像中国人的名字啊。你知道他是谁吗？”

我解释说：“‘呱’应是广东人尊称‘官’的音译了，林呱是林官，周呱是周官。但‘林呱’并不姓林，他叫关

^①苏立文（1916—2013）：字迈珂，英国艺术史家、汉学家。20世纪第一个系统地向西方世界介绍中国现代美术的西方人，当代西方中国现代美术史研究的学术泰斗，被称为“20世纪美术领域的马可·波罗”。

◎关乔昌《自画像》

◎约翰·汤姆森 (John Thomson) 于 1871 年拍摄的广州十三行画师作画场景

乔昌^①。虽然我们不太清楚关乔昌有没有出过国，但从他的自画像来看，他肯定接受过西洋美术的系统训练，并发展出自己的风格。衣袍下的身躯从解剖学上来说还是不太准确，但头部结构可是下过大功夫。不过这也算中国画家的通病，衣服盖住的地方都爱抽象处理。他是油画‘西风东渐’过程中第一位重要的中国画家。据说他能为客户提供‘中国风格’和‘英国风格’两种不同的绘画样式。”

“这么说，他是很商业化的画家了。”

“不然呢？1757年，广州成为全国唯一的通商港口，广州十三行^②总揽全国进出口贸易，广彩瓷器、牙雕、潮汕木雕等工艺美术品从这里走向世界，西洋油画、雕塑、机械等舶来品也从这里进入中国。中西思潮在广州产生了交集，而这种交集也必然被裹挟在商潮里。关乔昌和钱纳利后来几乎成了竞争对手。钱纳利于1825年移居澳门，关乔昌遂成为广州油画画师第一人，在同文街16号设有画

^①关乔昌（1801—1854）：清代油画家，广东南海人，擅长肖像画，技法趋近于英国当时的流行风格和寓澳的英籍画家乔治·钱纳利。

^②广州十三行：清代专做对外贸易的牙行，是清政府指定专营对外贸易的垄断机构，又叫“洋行”或“洋货行”。名义上虽称“十三”，其实并无定数。

店，许多洋人客户慕名前来。关乔昌曾接下的一桩离奇生意，就来自美国医生彼得·帕克。那时候，进入中国的洋人大都在十三夷馆（清代称外国人在中国的馆舍）集中居住。可以说彼得·帕克的诊所和关乔昌的画店同在一个街区。帕克医生是眼科医生，他给病人做眼科手术，可是很多病人来找他做肿瘤手术，尤其是长在体表的肉瘤。帕克医生希望关乔昌把手术前后的病人对比画下来，放在诊所里当广告，也可以给新病人提供信心。二十年间，帕克为四万多位病人做了手术，关乔昌则留下了一百多幅“肿瘤病人”画像，目前分散在耶鲁大学、康奈尔大学等机构。”

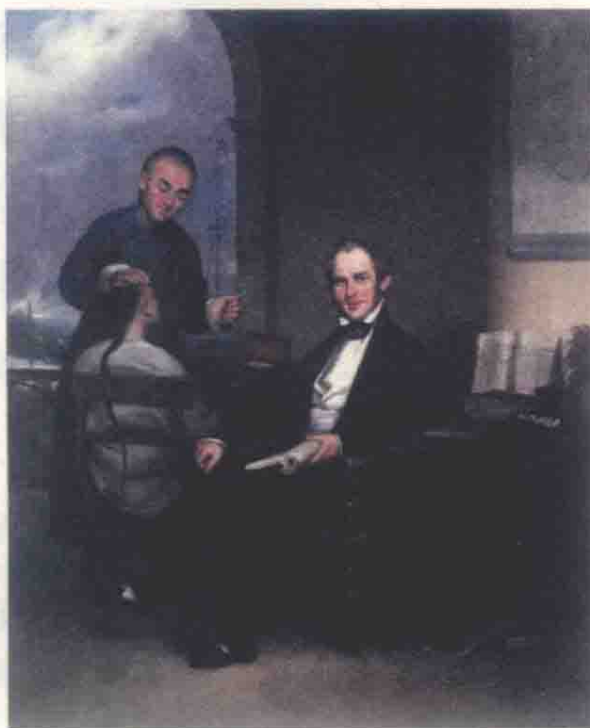
叔明说：“不好意思，我知道患者很痛苦，可是我真的忍不住想笑。帽顶上通红的珠子呼应红光闪闪的瘤包，眼白呼应肉瘤绷紧之处的闪光，画家也未免太有幽默感了。蜜色肌肤和深蓝衣服的对比，让我想到了安格尔^①。不过最吸引我的是，画家和他笔下的患者都表现得很酷。”

我说：“画家画了这么多‘肿瘤君’，笔下甚至都有了

^①让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（1780—1867）：法国新古典主义画家、美学理论家和教育家。

◎关乔昌《38号病人》

◎关乔昌《彼得·帕克医生》

感情，肿瘤也是有血有肉，有它的生命和态度了。画家甚至是带着一种赞叹的感情在画肿瘤，观者也能感受到画家和‘病变’之间的联系。肿瘤和患者也俨然成为一体，患者表现得安之若素，其实已经下定决心把它切除。要知道，当时几乎没有什么麻药，手术过程非常痛苦。”

“病人表现得太平静了，我可以想象西方观者看到一定会惊叹于中国人超常的忍耐力，也许还会有一些延伸的感想。”叔明赞叹。

“这一批‘肿瘤君画像’在波士顿和纽约都曾经展出过。可以想象，在这批作品里，这些肿瘤不仅是身体的疾病，也外化了当时中华民族的心灵疾病和社会疾病，而帕克医生则希望能同时治愈这些疾病。”

“但是我感到的更多的是人性的张力。这些画浓缩了每个患者的人生，长期的痛苦和忍耐，希望和恐惧，手术前的勇气和内心挣扎，都被表现出来了。这对于画家来说也是难得的题材吧，这些画里一点儿商业气息都没有。”

“关乔昌的画因为足够复杂而独具魅力。他的作品在英国、美国都参加过展览，他还被邀请去澳门为美国侨民画肖像。关乔昌之前，还有一位来自广东南海的画师关作霖，

搭海船去过欧美各国学习油画技法，于嘉庆中叶回到广州开设画店。关作霖应是第一位在国外学西洋画的中国人，但是迄今未能找到其确定的油画作品，姑且可以认为关乔昌是中国首批重要的油画家。在其之后，广州能作油画肖像的画家还有关廷高、新官、周官、煜官、辉官等，也足可见外销画已成行成市。”

叔明问：“这些画家和岭南画派有渊源吗？”

“外销画的商品价值大于艺术价值，它们就像 17 世纪以来的外销瓷一样，顺应国外市场的需要，在本国却鲜为人知。岭南画派则是在更高的本土文化层面上吸收西方的美术技法。岭南画派元老居巢^①、居廉^②少年时在广西学艺，师从常州画派的宋光宝、孟丽堂。纯讲笔墨，孟丽堂可是被齐白石认为可以和八大山人、石涛相提并论的人物，可惜偏居广西一隅，作品知名度不太高。居氏兄弟吸取宋光宝敷色艳丽的技法，花旁又加蜂、蝶等昆虫，一派清新喜人

①居巢（1811—1889）：中国清代晚期画家，字梅生，号梅巢等，广东番禺（今属广州）人，绘画师承恽寿平。

②居廉（1828—1904）：广东番禺（今属广州）人，字古泉，号隔山老人，近代岭南地区著名的国画画家，和其兄居巢并称“二居”。

◎居巢《荔枝》

◎居廉《光清香藤·蝗虫》

的景象。”

“他们这是水彩画吗？”

“常州画派承传下来的恽南田的‘没骨花卉’本来就善用‘撞粉’和‘撞水’的技法，以湿笔为主。‘撞水’就是在花叶将干未干之际，注入少许水，让花叶的边缘带有轮廓线；‘撞粉’则是先施薄粉，再注水少许，然后将纸倾

斜，这样能产生明暗凹凸的变化。居廉的文艺造诣不如其兄，但是在绘画上却因着较少‘文气’和‘士气’开创出新境界。他放弃了传统国画构图，将写生和素描技法与恽氏的清丽柔婉相结合，透视准确，明暗渲染充满光感，完全沉浸在对自然物质世界之美的礼赞中。”

叔明若有所思：“居廉的画很有 19 世纪欧洲植物插图画家的严谨，同时又有种家常的感觉，甚至能让人‘闻’到岭南地区夏日雨后地面的尘土味。”

我说：“这其实就是岭南文化的特点——缜密，大胆，不装。居廉有几位好学生：高剑父、高奇峰兄弟，陈树人^①。高剑父少年跟随居廉学画，打下了写生的底子，后来在澳门跟法国老师学素描，又赴日留学，由此立下了改造传统中国画的决心。高剑父等三人在日本加入了孙中山组织的同盟会，并回国建立广东分会，他们在成为岭南画派元老之前，首先是革命元老。”

“中国当时去日本的留学生很多啊。”

^①高剑父（1879—1951）、高奇峰（1889—1933）、陈树人（1884—1948），简称“二高一陈”，岭南画派的创始人。