

艺术 民国

Art

万国
万象

- 艺术家
- 艺术学院社团
- 月份牌
- 戏剧

时影◎编著
团结出版社

民国万象 [伍]

艺术 *art*

时影 编著

团结出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民国艺术 / 时影 编著. —北京: 团结出版社,
2004.6

(民国万象丛书)

ISBN 7-80130-796-8

I. 民… II. 时… III. 艺术 - 中国 - 民国
- 画册 IV. J120.96-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036478 号

制作: 北京时代印象图文制作有限公司

出版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街 84 号 邮编: 100006)

[电话 (010) 6513.3603 (发行部) 6524.4792 (编辑部)]

<http://www.tjpress.com>

E-mail: unitypub@263.net

经销: 全国新华书店

印刷: 三河东方印刷厂

开本: 730 × 970 毫米 1/16

印张: 14

字数: 100 千字

印数: 6000

版次: 2005 年 1 月 第一版

印次: 2005 年 1 月 第一次印刷

书号: ISBN 7-80130-796-8/J · 26

定价: 28.00 元 (平)

(如有印装差错, 请与本社联系)

编者前言

《民国万象》系列图书，不是一套严谨的史学著述，不是一套翔实写真的新闻报道，也不是一套时间线索分明的编年体记录，更不是一套抒发感怀的文学写照，《民国万象》可能是这几种的综合，是一个杂烩。

民国的历史，是20世纪中国历史进程当中一段具有特别意义的时段，阐述其重大的政治、经济、军事和文化的意义，不是本书系的着意所在。历史，有许多进入的门户和途径，对于普通人来说，了解历史，首先要对历史有一种切近的感受，而历史如流水，逝者如斯，非身临其境者，如何感受历史？虽然历史不是无法割断的流水，但流过去了的那一段，若想回顾，则惟有借助于文献和口传。幸好20世纪人类发明了照相术，历史有了新的图像记录方式，感受历史，我们可以进入历史的图像之中。

《民国万象》旨在为普通的读者，从流逝的历史长河中打捞起记录在图像和文献中的片段场景，并把它们串联起来，铺成若干条小路，供对历史有兴趣的读者，在闲暇的时候，进入这一段消逝得还不太长久的历史时空，感受当时的生活气息，浏览旧时的人物和风情，有了这样的切近感受，对历史的理解和判断，才会具有历史学家所说的同情心。进入历史，要有对历史的同情心，一个没有同情心的人，面对历史事件、历史人物和历史背景，只能将历史贬低成一张没有生命气息的旧纸，历史便真的成为了过去。

但历史并非仅仅是过去了的陈迹，历史还活在我们的周围，如果我们仔细倾听和感受的话，你能从历史的影像中，复活那些人物和花朵，以及那些云影和街声。

那时，你对历史的理解就饱满和生动起来了。

《民国万象》就是我们为读者截取的一帧帧民国历史影像，希望它们能在读者的眼里、心里生动起来，让读者对那个时代的气息有一些更生动的触摸。

就是这样。

编者谨识

目 录

留洋学画风潮 / 出国学画汹涌成潮 / 西洋画法吹来新风 / 美术学校兴起 / 土山湾画馆 / 民国时期的美术学校 / 民国时期的艺术社团 / 著名的美术社团 / 东方画会 / 北大画法研究会 / “苏州画赛会”与“天马会” / “赤社”与“尺社” / 民国时期的画派 / 写实派 / 新画派 / 现代派

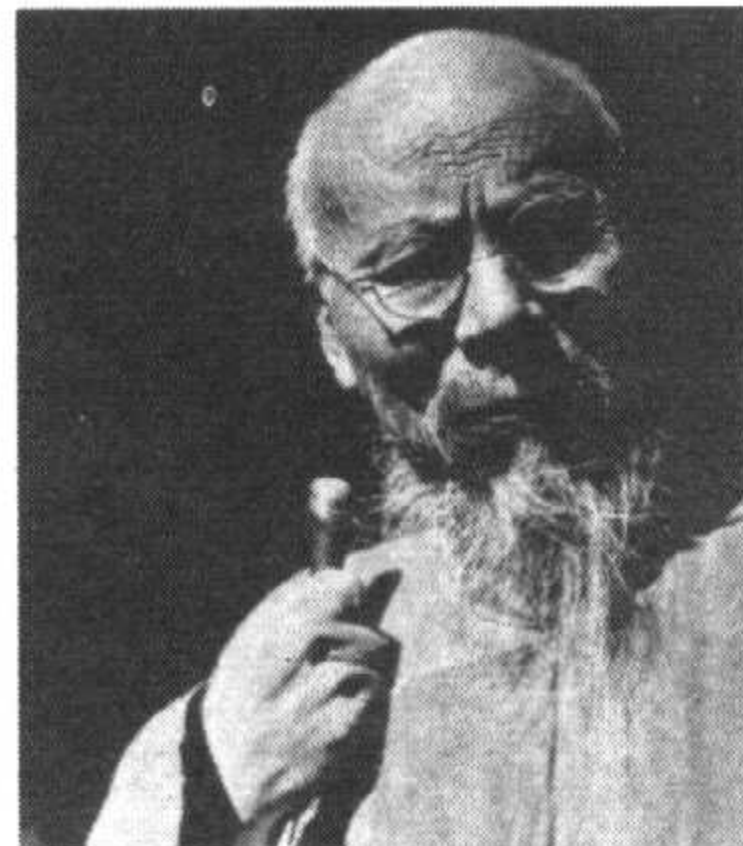
民国美术
6—25

李铁夫 / 刘海粟 / 丘堤 / 孙多慈 / 方君璧 / 潘玉良 / 李叔同 / 徐悲鸿 / 唐一禾 / 颜文梁 / 陈抱一 / 司徒乔 / 倪貽德 / 林风眠 / 方干民 / 董希文 / 关紫兰 / 庞薰琹 / 许幸之 / 王悦之 / 许敦谷 / 蔡威廉 / 关良 / 赵无极

西画家

26—109

高剑父 / 生平 / 游学日本 / 画风与作品 / 对高氏画风的争论 / 日本画即中国画 / 张大千 / 生平 / 大千风度 / 拿手画品 / 张大千率徒临摹敦煌壁画 / 丰子恺 / 生平 / 艺术贡献 / 丰子恺漫画结集出版 / 丰子恺艺术论 / 齐白石 / 傅抱石 / 生平 / 艺术成就

国画家

110—139

胡一川 / 早年的学习与创作 / 去延安 / 建国后的执教生涯 / 艺术成就 / 李桦 / 艺术成就 / 鲁迅创办木刻讲习班 / 鲁迅先生与中国的版画 / 徽派的版画 / 刘开渠 / 早年的求学及任教 / 抗战期间的创作活动 / 新中国成立后的创作活动

版画与雕塑

140—157

月份牌的来历 / 月份牌名称的由来 / 月份牌脱胎于商业广告 / 早期的月份牌 / 精刷精美，成为时尚 / 月份牌的绘画 / 绘画技法 / 烘托气氛 / 月份牌上的美女 / 月份牌的创始人郑曼陀 / 由画人像到画广告 / 第一个画月份牌的人 / 月份牌画家杭穉英 / 创办穉英画室 / 发展绘画技法

月份牌

158-171

民国摄影 / 漫谈摄影 / 中国第一个民间摄影团体 / 精武体育会摄学部 / 陈公哲的贡献 / 组织旅行摄影活动 / 郎静山 / 吴印咸

民国摄影

172-187

萧友梅创办国立音乐院 / 萧友梅的早年 / 北京大学音乐传习所 / 成立国立音乐院 / 人才辈出 / 成绩斐然 / 萧友梅对音乐教育事业的贡献 / 萧友梅的音乐创作 / 刘天华创作二胡曲 / 聂耳 / 早年的学习生涯 / 投身革命 / 创作的丰收年 / 音乐创作特色 / 黎锦晖 / 早年的学习与工作 / 创办中华歌舞团 / 创办明月歌舞团 / 西洋音乐的影响 / 艺术与大众相结合 / 重要的启蒙作品 / 青主的音乐理论 / 早年的学习及革命 / 主编音乐刊物 / 音乐是一种灵魂的语言 / 青主谈演奏 / 音乐是最高艺术 / 吴晓邦创办舞蹈学校 / 身世及幼年 / 东渡日本 / 创办舞蹈学校 / 举办个人舞蹈表演会 / 抗战时期创作的舞蹈 / 在重庆举办三人舞蹈晚会 / 教学与创办 / 早年的学习及实践 / 音乐创作 / 演奏特色 / 音乐贡献

188-221 音乐与舞蹈

民国万象

[壹]

art 艺术

民国美术

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共20余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

留洋学画风潮

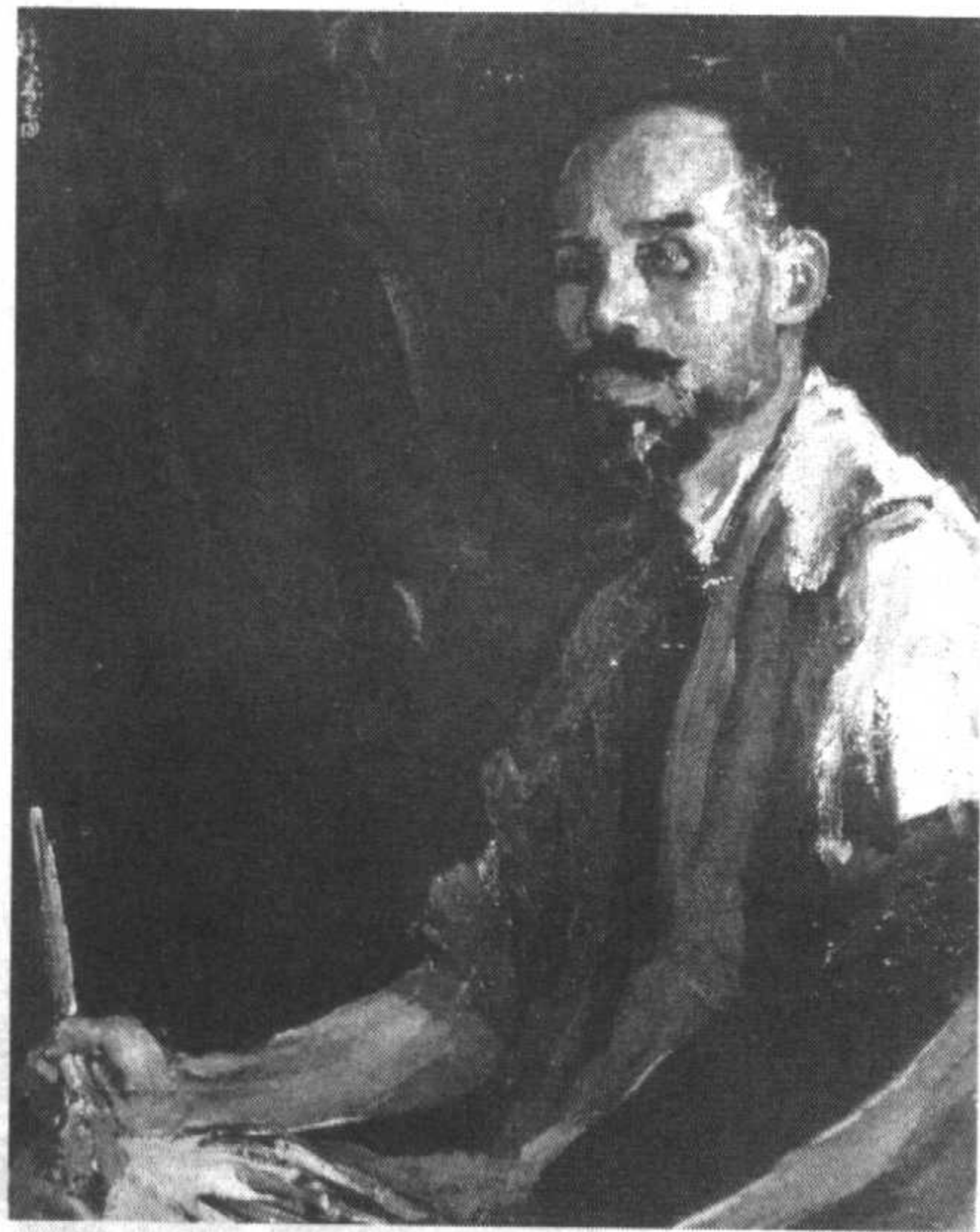
中国油画的先驱

留学生出国学习，是油画传入中国的主要途径。

中国第一位去国外学习油画的是广东人李铁夫。他于1887年得亲属资助进入英国阿灵顿美术学校学习。第二位是江苏人李毅士，他于1903年赴日本，1904年转赴英国。第三位是天津人李叔同，他于1905年东渡日本，入东京上野美术学校西洋画科。第四位是广东人冯钢百，他在1906年入墨西哥皇家美术学院习画。这四位出国学习油画的画家，成为中国油画的先驱。

民国艺术

↑ 李铁夫所画的冯钢百像。

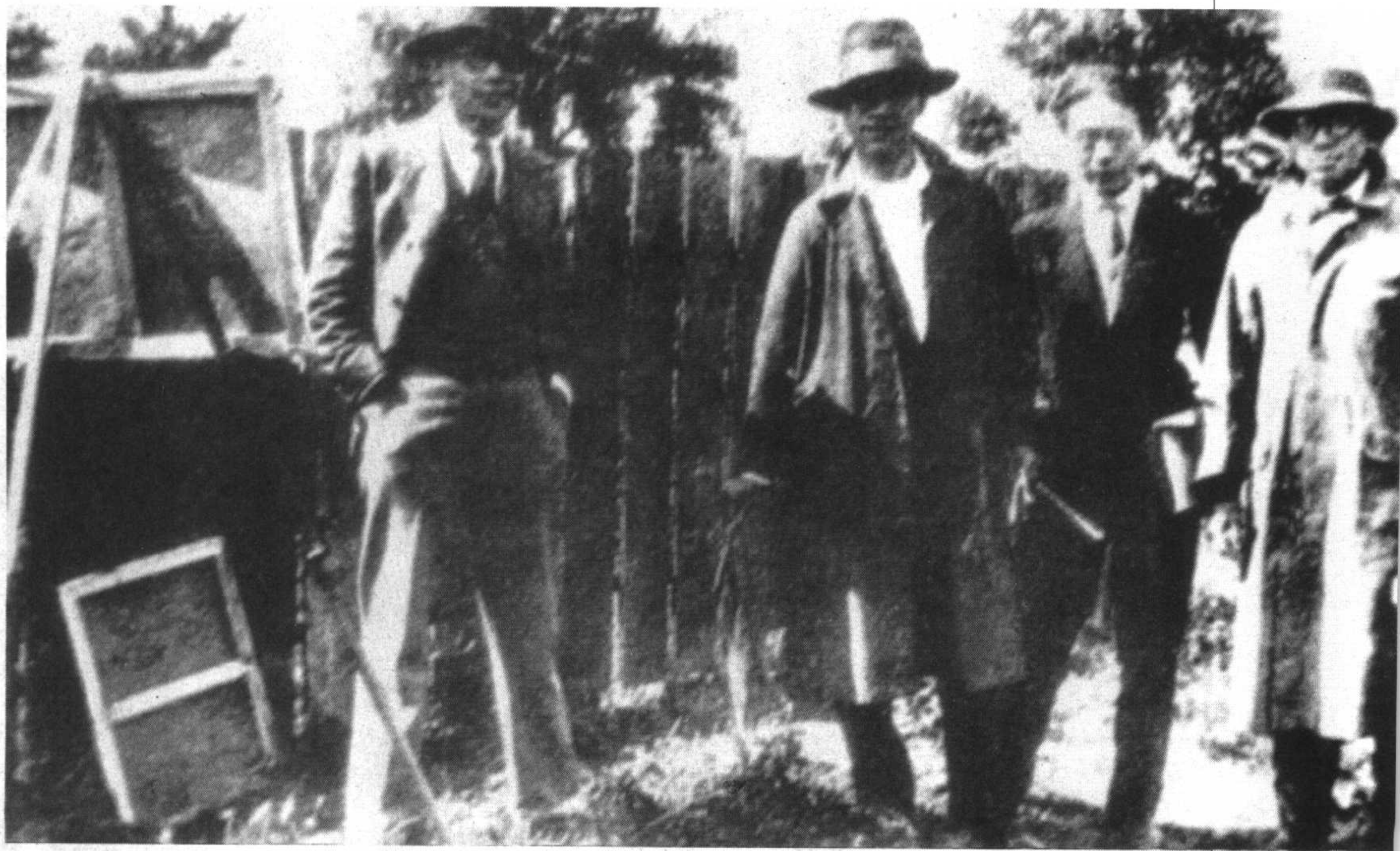
↑ 画家李毅士。

出国学画汹涌成潮

1910年以后，出国学画成为中国美术界的潮流。相继赴欧美的有吴法鼎、李超士、林风眠、林文铮、徐悲鸿、孙福熙、常玉、潘玉良、陈晓江、邱代明、陈宏、吴大羽、庞薰琹、周碧初、方君璧、王远勃、汪日章、汪亚尘、蔡威廉、唐蕴玉、常书鸿、颜文梁、庄子曼、周方白、吕斯百、吴作人、吕霞光、黄显之、方干民、唐一禾、胡善余、王子云、周圭、秦宣夫、唐亮、郭应麟、黄觉寺、赵无极、吴冠中等；相继赴日本的有陈抱一、胡根天、许敦谷、王锐之、关良、朱屺瞻、卫天霖、王道源、陈澄波、许幸之、丁衍镛、倪貽德、丘堤、梁锡鸿、赵兽、阳太阳、杨秋人、宋步云、黄新波、王曼硕、王式廓等。据有关资料统计，仅在1887~1937年间，美术留学生就有200多人。

↑ 1930年唐一禾（左一）、吴作人（左二）、艾青（左三）、周方白（左四）在巴黎。

西洋画法吹来新风

留洋的画家在归国之后大多执教于各地的学校，使油画在中国迅速传播开来，发展成为可以同国画相抗衡的画种。西洋画法具有写实的特性，拓宽了中国美术的视野，向中国的美术界输入了一种积极的人文主义精神，使绘画走出了书斋，更贴近于现实的社会生活。同时也使中国画吸收了新的营养，促进了中国画与西洋画的结合和创新。

京沪一带年轻画家不少人洋味十足。有时画什么和穿什么常分不开，画国画者多穿长袍马褂，年事稍长者则蓄山羊须，像宋徽殷这种画油画的，尤其是有印象派色彩的，自然打扮得更新潮，叼烟斗、穿西装，头发梳理得干净整齐，讲求生活的品位和感觉，仿佛今天港台人士所说的“雅痞”或者是“帅哥”。

↓ 画家宋徽殷作画时的情景。

民国艺术

美术学校兴起

学校是传播现代美术的阵地

学校是近代西学的产物。中国留学生归国后，就是通过创办美术学校来传播现代的西洋美术观念与技法的。油画作为一个外来的文化形态在这方面尤为显得突出。因为油画作为一种外来的美术形态，要想在中国传统绘画面前站住脚，只有依靠现代的教育手段，才能在中国的土壤上扎根。为了让东西方文化与美术能够进行正常的交流，一大批中国美术界的精英们耗尽了心血。

↑ 彭华琚女士的作品。

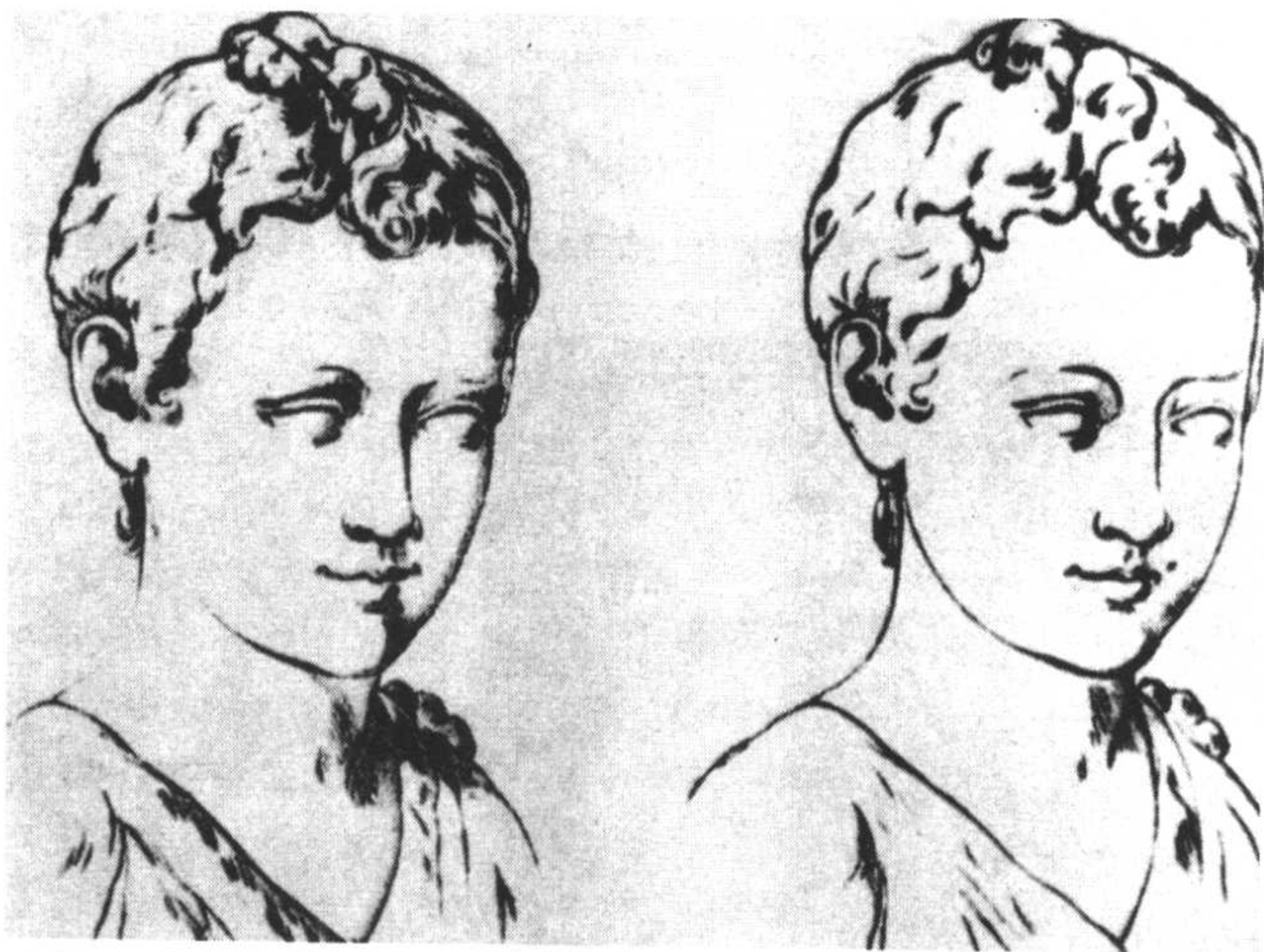
→ 画家彭华琚女士。现代美术学校的开办，使原先处于深闺中的女子，也可以成为画家。

土山湾画馆

中国最初的美术学堂，可追溯到1854年设于上海徐家汇天主教堂内的“土山湾画馆”。这个画馆实际上是教会的一种慈善机构。该馆1907年自编教材《绘事浅说》、《铅笔习画帖》等，大多以希腊石膏像的素描为范画或示意图，这是迄今见到的最早的西画教材。课程安排有水彩画、擦笔画、木炭画、铅笔画、钢笔画和油画。这个画馆培养出一些画家，如徐永清、周湘、张聿光、丁悚等。徐悲鸿在1942年说土山湾画馆是“中国西画洋画之摇篮”。

→ 上海土山湾画馆印行的素描教本中的示意图之一。

该馆1907年自编教材《绘事浅说》、《铅笔习画帖》等，大多以希腊石膏像的素描为范画或示意图，这是迄今见到的最早的西画教材。

→ 上海土山湾画馆印行的素描教本中的示意图之二。

民国艺术

民国时期的美术学校

南京两江优级师范于1905年设图画手工科，所开西画科目有素描、水彩画、油画、透视，日本老师为盐见竟。浙江两级师范学堂1912年仿照日本学制也设立图画手工科，除聘请日籍教师加江宗一外，留日归来的李叔同、曾孝谷也在这里教课。所用教材是商务印书馆出版的《铅笔画范本》和《水彩画范本》，李叔同还自编西洋美术史教材。

1911年冬由刘海粟、乌始光、汪亚尘、丁悚等人创办的私立上海图画美术院(后改为上海美术专科学校)；

1918年4月15日由郑锦主持的国立北京艺术专科学校；

1920年以唐义精、蒋兰圃和唐一禾为代表的武昌美术学校；

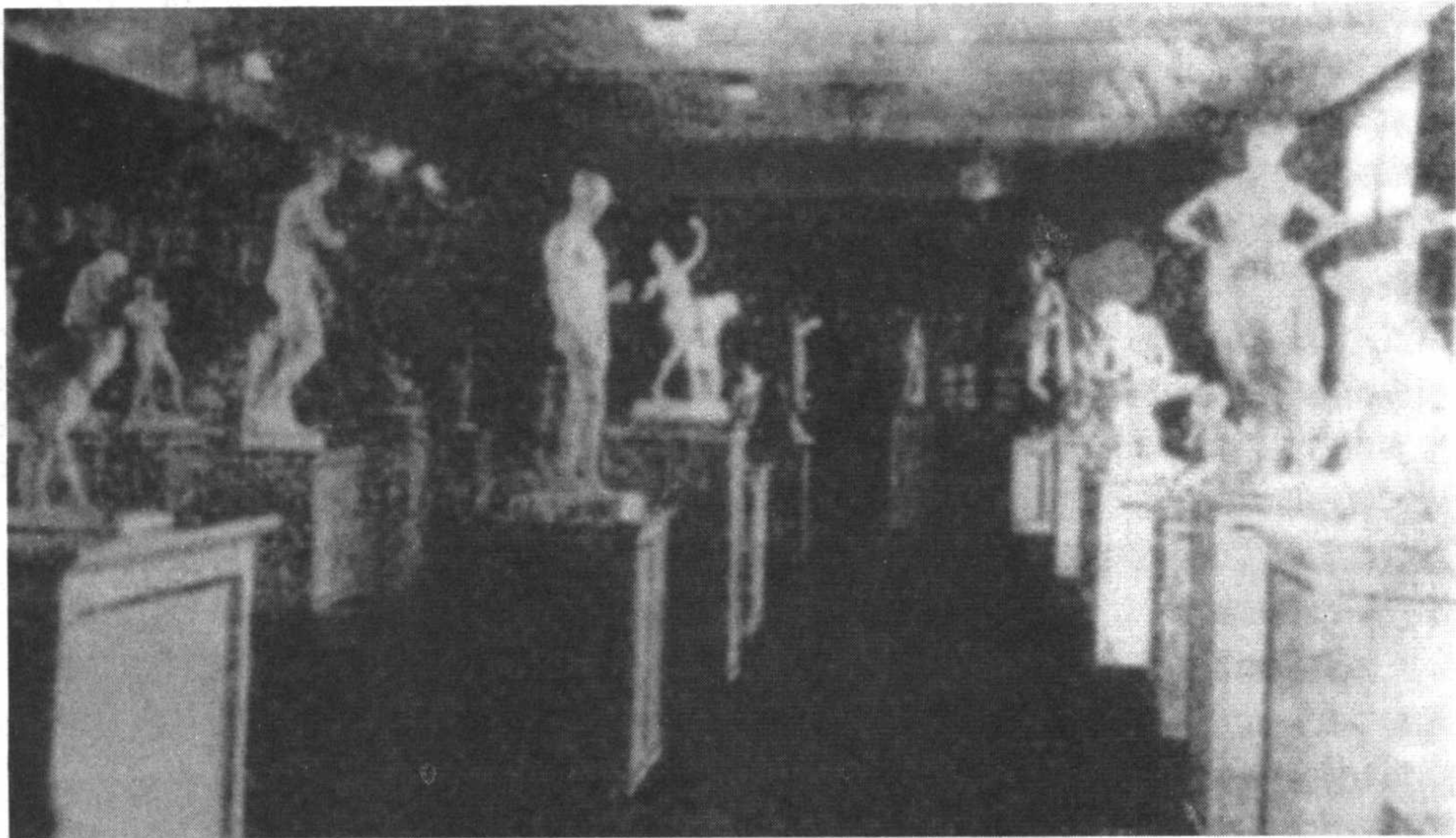
1922年由颜文梁创建的私立苏州美术专科学校；

1924年由王锐之主持的私立北京艺术学校；

1925年由陈抱一、丁衍镛创办于上海的私立中华艺术大学；

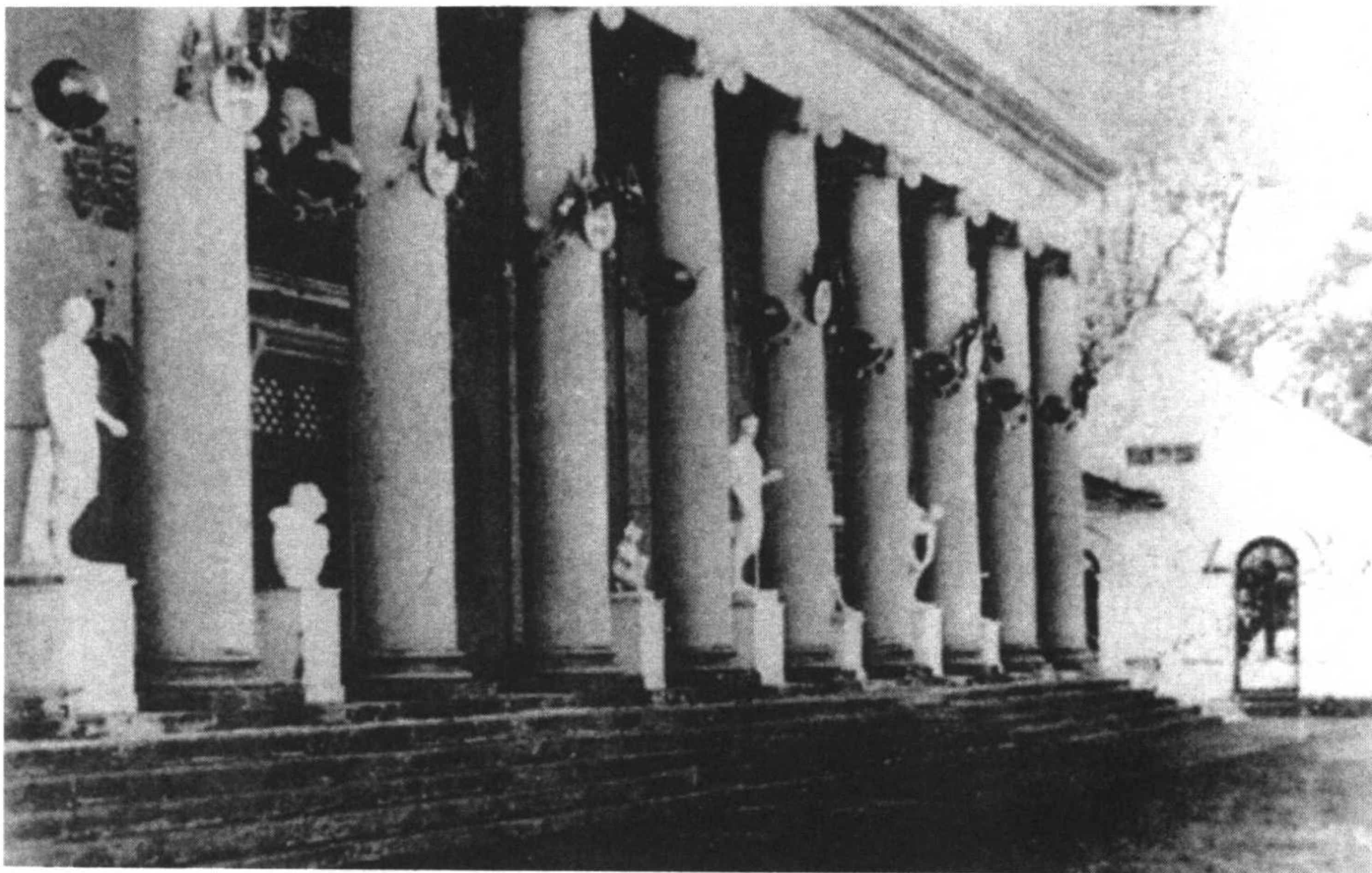
1927年建于南京以徐悲鸿为核心的国立中央大学艺术系；

1928年3月创建的由林风眠主持的国立杭州艺术专科学校。

↑ 苏州美术专科学校的石膏写生室兼陈列室。

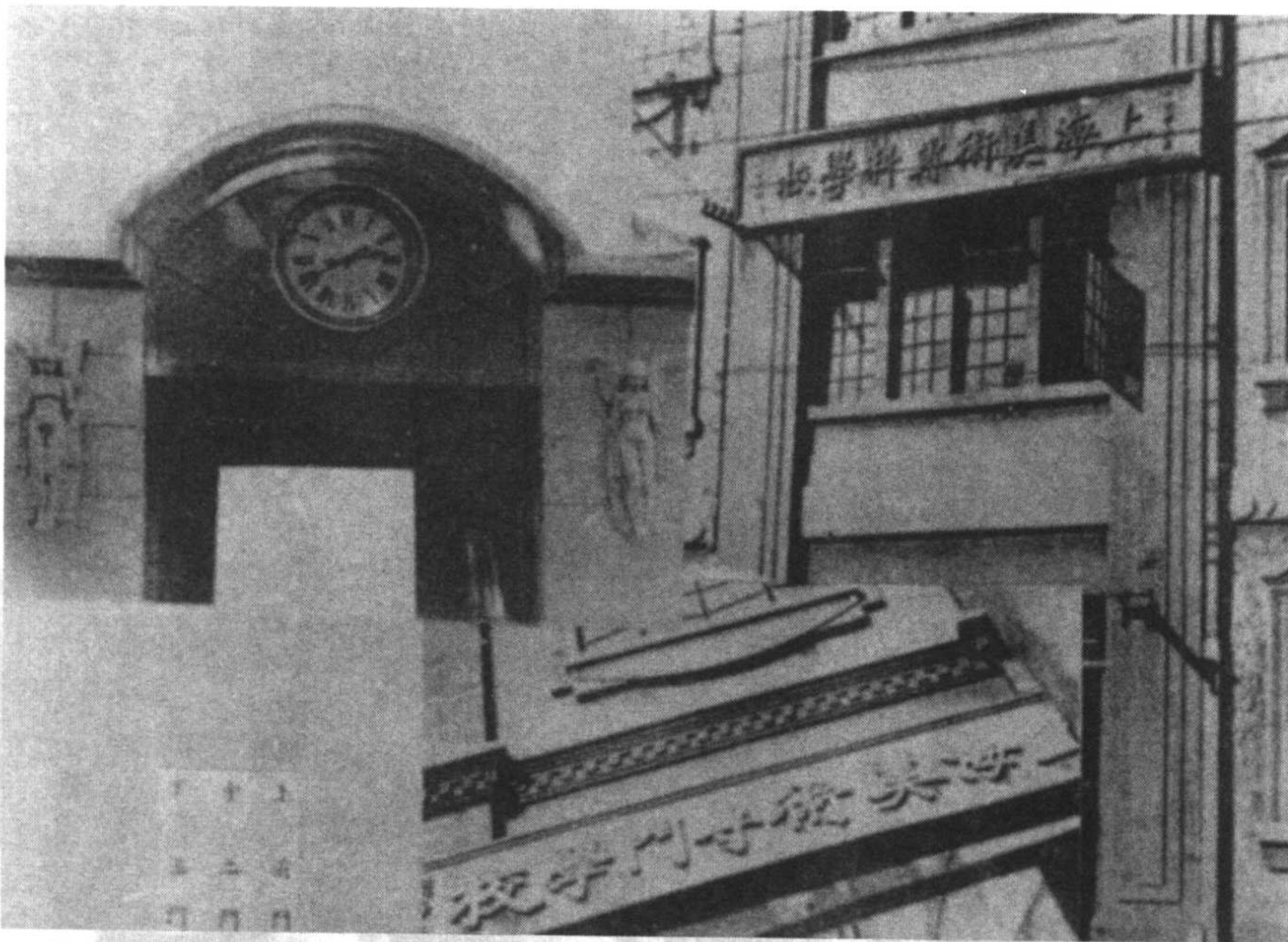

↑ 苏州美术专科学校的教学大楼。

民国艺术

↑ 上海美术专科学校旧址之一。

民国时期的艺术社团

美术团体的发展

民国时期，受西方民主思想和文艺思潮的影响，美术社团开始诞生。在五四前后，美术团体的风格成分还比较单一。在1929年以前，不少美术社团只是同仁们相聚的场所，有浓厚的沙龙味道，还到不了形成流派的程度。但到了30年代，美术社团已经呈现出多元局面，如“决澜社”和“中华美术独立协会”等。

画家们以各自崇尚的风格、流派及表现手法，真实地表现了这个时代的精神与风貌，尽管因战时条件所限，显得粗略或不成熟，但它表明了中国画家在严酷的现实生活中，从狭小的画室走向生活，从个人艺术的追求转向社会教育的功能，并以此作为衡量艺术价值的标准。

→ 1939年徐悲鸿在新加坡为在南洋义演的王莹作画《放下你的鞭子》(左为王莹)。

著名的美术社团

美术社团大多是以学校为中心形成的。其中重要的美术社团有“东方画会”(1915年)、“北大画法研究会”(1918年)、“苏州画赛会”(1919年)和“艺术运动社”(1924年)等都发端于学校。也有一些在学校以外从事画展、研究画艺的社团，如“天马会”(1919年)、“晨光美术会”(1920年)、“广州赤社”(1921年)等。

民国时期的美术社团多以西画为主，而且基本以长江流域为据点。如在上海有“艺苑”(1927年)、“决澜社”(1930年)、“默社”(1936年)以及“雁风洋画研究所”、“上海美术会”等；在苏州有“沧浪美”、“流萤画会”、“流星”、“艺声美术会”和“超社”等社团。

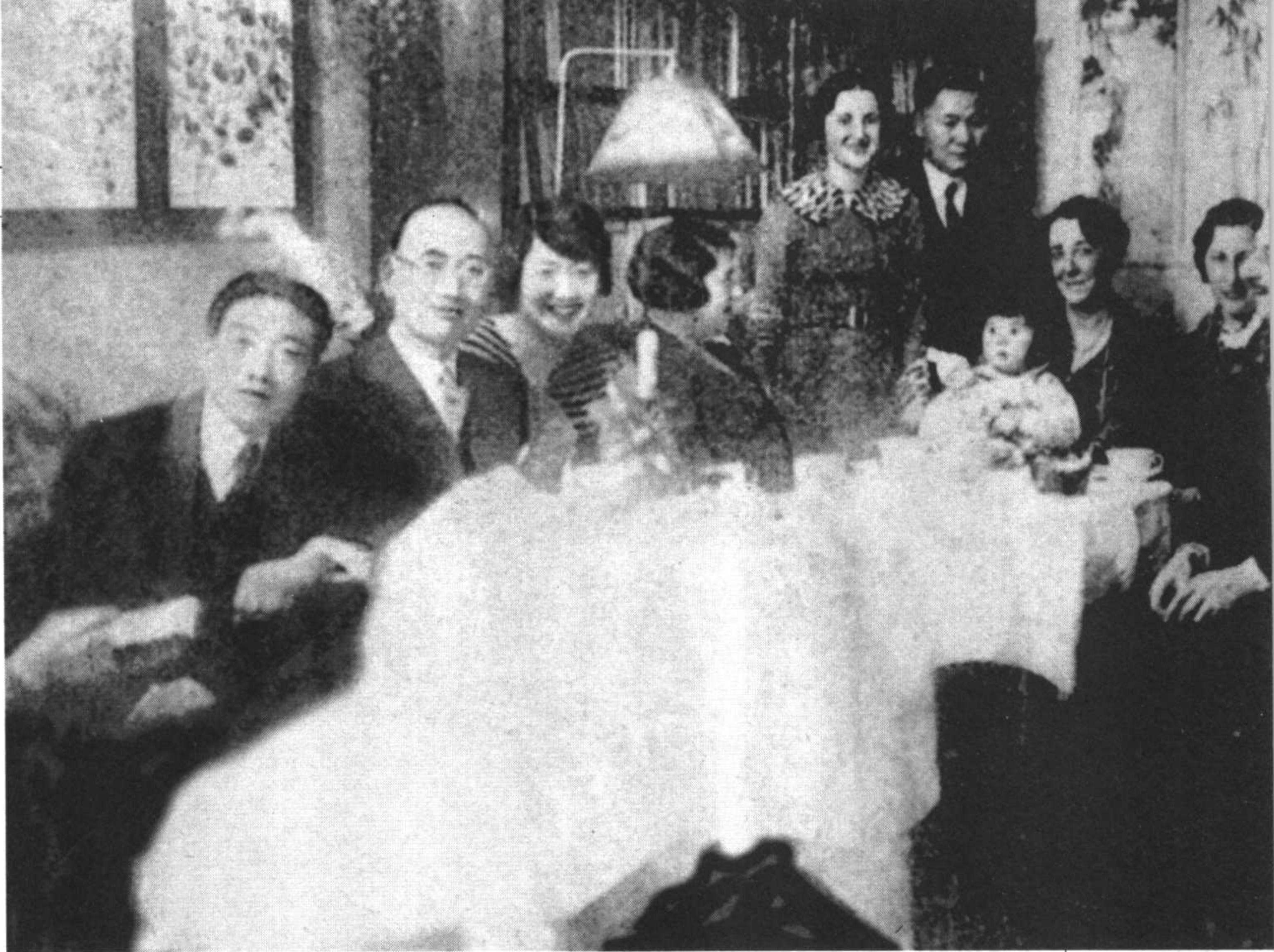
↓ 1924年北京“阿博洛学会”部分成员合影。前排左三、左四分别为王悦之和李毅士。

民国艺术

→ 徐悲鸿赴意大利前夕。画家徐悲鸿与其夫人将赴意大利开展览会，柏林东方学院讲师曾毕祺在宅内置酒为其欢送留影。

东方画会

“东方画会”是由上海图画美术院的西画教师组成的，有乌始光、汪亚尘、陈抱一和俞寄凡等人，其愿望是“以画会的形式，共同研究”来促进西画的发展。这是民国最早的西画社团。该社团倾向于印象派画风，有一种初习油画者的笔触表现力，注重大感觉。

北大画法研究会

“北大画法研究会”成立于1918年，得到北京大学校长蔡元培的支持。其成员有李毅士、贝季眉、钱稻荪、徐悲鸿、吴法鼎、卫天霖、郑锦和比利时人盖大士等。请外籍画家教油画这是近代中国的先例。这个社团的国画力量较强，创办了《绘学杂志》。杂志上发表过李毅士的文章《西画略说》，以及陈师曾的文章《绘画源于实用说》和徐悲鸿的文章《中国画改良论》。洋人盖大士教油画，李毅士教素描，徐悲鸿教水彩。画法研究会的几位导师李毅士、徐悲鸿、吴法鼎都是高举写实主义大旗的大家，受古典和写实绘画影响较深，画风细腻严谨、温雅和谐。

举办画展对促进民国时期的美术事业的发展大有助益。

← 1936年第二届全国美术展览时，武昌艺术专科学校的校长唐义精（前排左一）与教授蒋兰圃（前排左二）、唐一禾（前排右一）及部分学生在展厅前合影。

“苏州画赛会”与“天马会”

“苏州画赛会”以举办画展为特色，从1916年至1933年相继举办了14届画赛会，是中国近现代惟一以展览为活动方式，而且是画展持续最久的一个社团。由于当时没有“展览会”一词，故叫“画赛会”。所举办展览会的规模很大，第一届作品就多达千幅，参展画种很广。

“天马会”是由上海美专的刘海粟、江小鹁、丁悚、王济远、张辰伯、刘雅农、陈晓江、杨清磐等于1919年8月发起组成的。他们效仿法国春秋两季沙龙展的形式，每年举办春秋两季全国画展。他们相继举办了8次画展。“天马会”在整个20年代影响很大，在国画方面还拥有吴昌硕、王一亭等有影响力的国画大家。

“赤社”与“尺社”

成立于1921年10月的广州“赤社”与其他社团不一样，全由留美、留日的学生组成，如梁銓、陈丘山、冯钢百、胡根天、黄潮宽、徐有义等。它从事画展、业余培训和研究的任务。1929年在国民党当局的要求下更名为“尺社”。

“尺社”的画家大多留学于日本，少数从美国回来。他们各自的艺术观和风格并不统一。在“尺社”的画家中，冯钢百、胡根天与任真汉影响较大。

美术团体
聚集和培
养了人才

↑ 画家吴大羽，摄于20年代末。

→ 《国民》杂志第1卷第4号封面。这是徐悲鸿设计绘画的。

民国时期的画派

写实派

写实派以徐悲鸿为代表，是注重引进西方油画写实技法的画家群。最早的有李铁夫、冯钢百等，后来有李毅士、颜文梁、常书鸿、吕斯百、吴作人、李瑞年等。他们均有中国传统绘画的基础，又在西方经受过学院派油画正统的训练，不少作品在国外获奖。

徐悲鸿以张扬西方写实的绘画观念和技法，在中国画坛上确立了一代宗师的地位。在1929年他与徐志摩的一场笔战中，他写下了《惑》与《惑之不解》等文，他深恶痛绝地攻击塞尚、马蒂斯的作品是“无耻之作”、“乡下人的茅厕”。说“马奈之庸，雷努阿之俗，塞尚之浮，马蒂斯之劣”，其影响将是“吗啡海洛因”，因而“矫枉必须过正”。徐悲鸿对印象派绘画的认识和排斥态度，对中国画坛的影响很大，特别是他后来长期居于中国画坛要位，因而使写实主义在中国美术界一直占据主导地位。

↓ 《七七号角》 唐一禾 (1940年)

民国艺术

↑ 彭友仁的画作《难民行》。描述“九·一八”后东北人民的背井离乡之苦。

新画派

新画派以林风眠、刘海粟为代表，是以中西绘画融合为努力方向的画家群。他们在西方写实主义画风的基础上，又从本土文化汲取营养，以丰富绘画的语言。林风眠是明确提出中西绘画融合论的先行者，早在留法、德期间，就开始了对中国画、敦煌壁画的研究。他在《东西艺术之前途》一文中，对中西绘画进行了比较研究后，提出了相互沟通、取长补短的主张。他于1925年回国后，画了《人道》、《痛苦》等一系列反暴政的油画，以夸张、变形、奔放的造型，传递了一种强烈的民族忧患意识。蒋介石看了后不满地说：“青天白日之下，哪有这么多痛苦的人。”戴季陶则撰文批评林风眠的画是“新十阎王殿”。可见其艺术的震撼力。

刘海粟作为旧文化的“艺术叛徒”，是新画派中一位具有代表性的人物。他以敏锐的艺术感觉，总是站在艺术运动新思潮的前头，给他的学生以积极的影响。

↓ 刘海粟画作。

民国艺术

纯粹的天才是不能有经验掺杂其间的，所以真正的天才画家，应当是最天真的孩童。刘狮虽然已二十岁了，虽也有过了情感的旅行，但是在他眼睛里，美丽的东西还是比丑恶的多。无论哪一种骇异的诱惑，对于他总是甜蜜的：他情愿为一杯酒卖掉他的灵魂。他的技巧是多方面的，眼花缭乱的艺术宫里，处处有他敬慕的导师，爱恋的情人。

↑ 《诱惑》 刘狮

西湖風景以
九溪十八澗
為最勝處
晴雨皆宜
野渡橫橋
世身居此
境起誰人
閒歸空寫
其用拙依
意不筆文
海粟

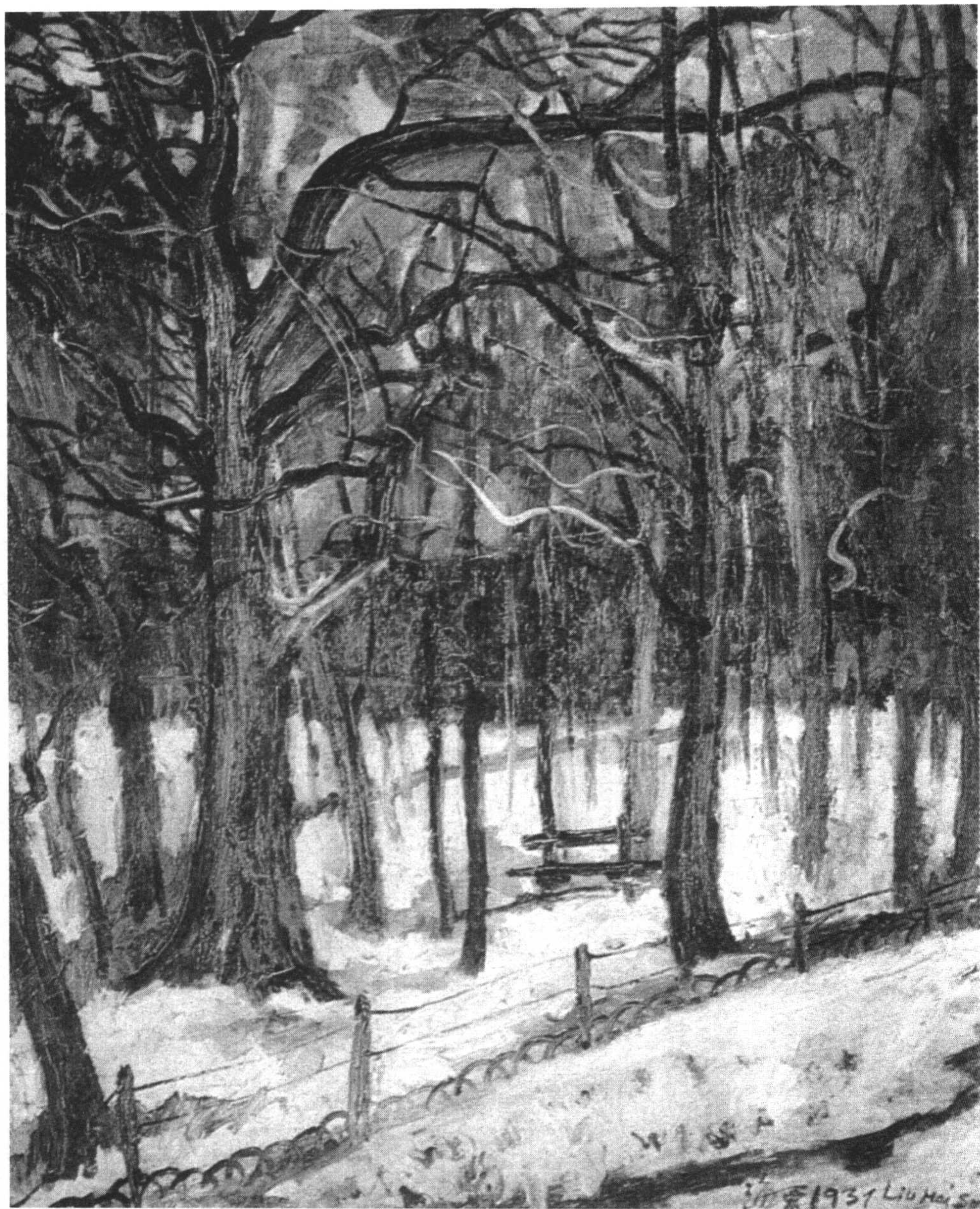

↑ 《九溪十八涧》 刘海粟 (1923年6月)

民国艺术

↑ 《卢森堡之雪》 刘海粟 (1931年)

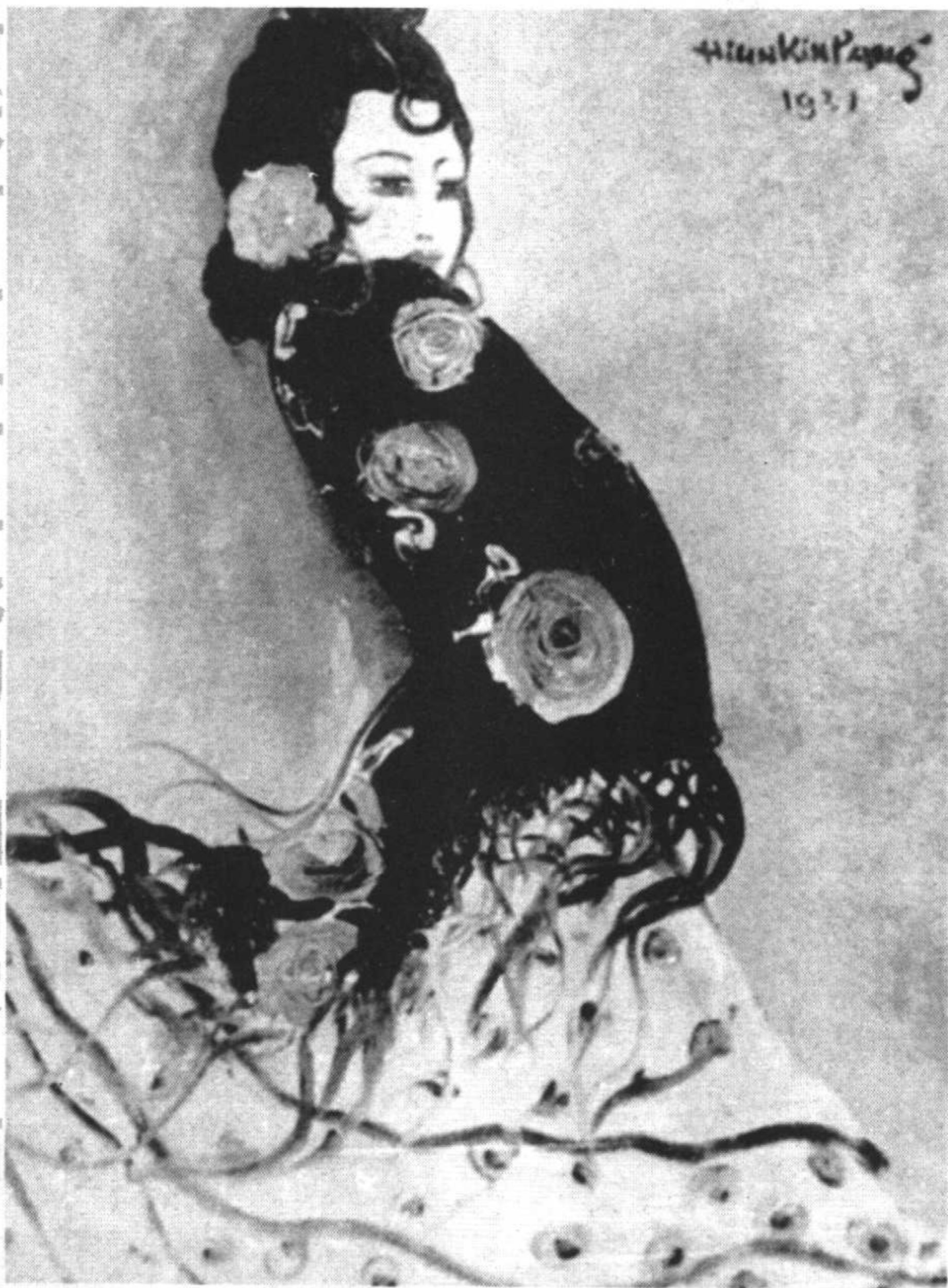

现代派

现代派以庞薰琑、倪貽德、梁锡鸿、赵兽等为代表，是向往与世界现代艺术同步的前卫派画家群体。他们对艺术形式的追求更为纯粹。

1931年，由留法归来的庞薰琑与留日的倪貽德、周真太、周多、阳太阳、杨秋人等人发起了“决澜社”。他们在宣言中提出，绘画“不是自然的模仿”，“不是宗教的奴隶”，“也不是文学的说明”，要“用狂飙一样的激情，铁一般的意志，来创造我们的色、线、形交错的世界”。他们前后举办了四次具有现代派画风的作品展。对此，有人说他们是形式主义绘画集团。

活跃于二三十年代的中国画家，面对外国的绘画，采取了全方位的活拿来主义。使西方近五百年的油画各流派，在二三十年中匆匆地得了社会认同。其中写实派基本上在显示了同一新的活力。现代派在

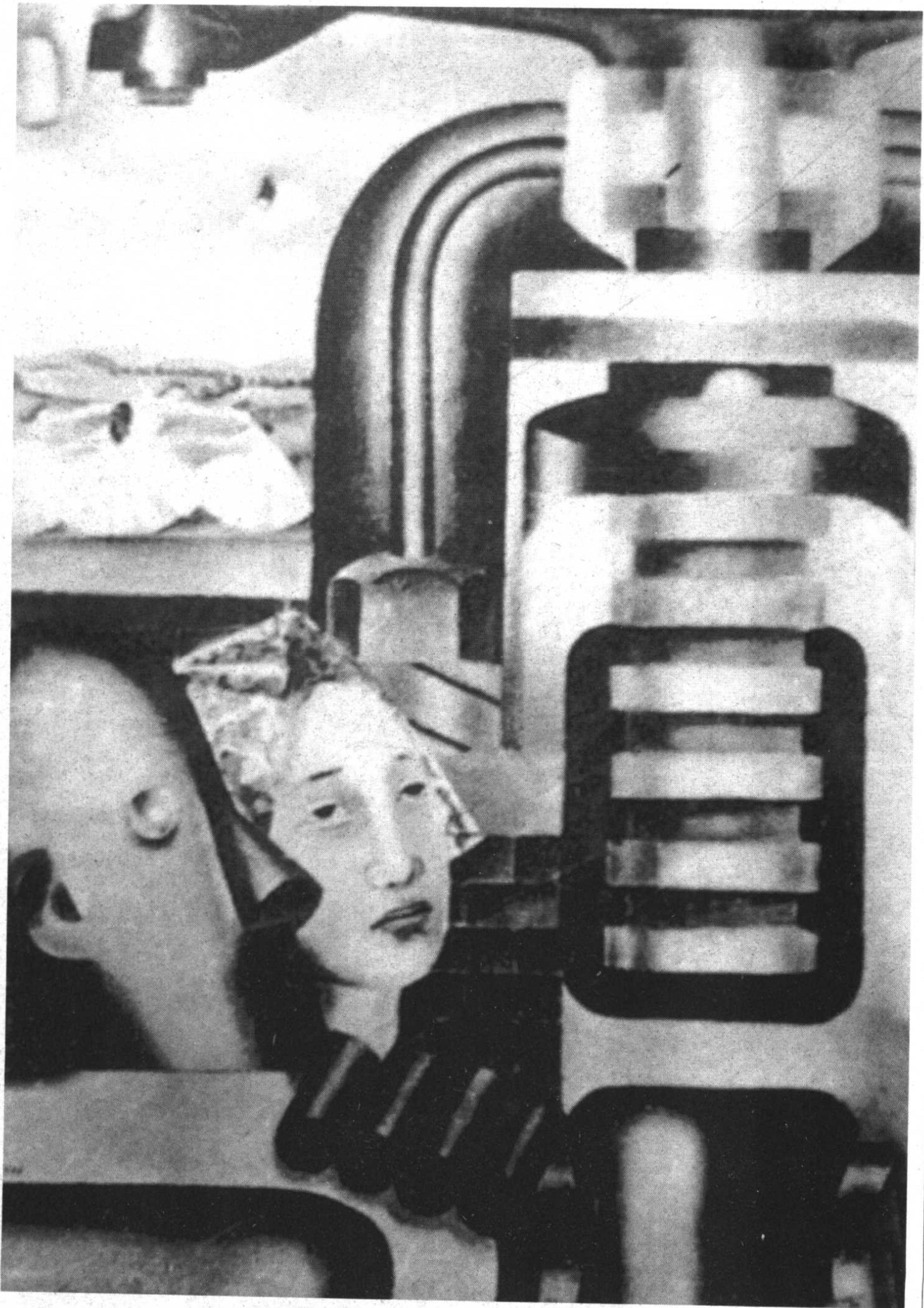

↑ 《西班牙舞》 庞薰琑 (1931年)

民国艺术

1. 《无题》 庞薰琹 (1934年)

民国万象 [贰]

art 艺术

西 画 家

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共40余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

李铁夫

出生及早年

李铁夫原名玉田，1869年出生于广东省鹤山县。当时沿海地区大批华工远涉重洋到海外，鹤山县也如此。1885年，李铁夫去加拿大谋生，18岁那年转赴英国，进入阿灵顿美术学校学习。他在考试中曾获得第一名和奖金，此后还多次获奖。

第一次办个人画展

1935年，李铁夫在香港举办归国后的第一次个人画展时，其中有11幅油画是在国外获奖的。但由于他生活艰难，作品散失严重，展出的只是他1919年至1928年的部分画作。

民国艺术

与他的同期留画无人能比肩。
时学家他

← 1930年胡根天（左一）、李铁夫（左二）、冯钢百（左三）在广州合影。

↑ 1910年李铁夫（前排左一）与纽约华侨电影公司的人员合影。

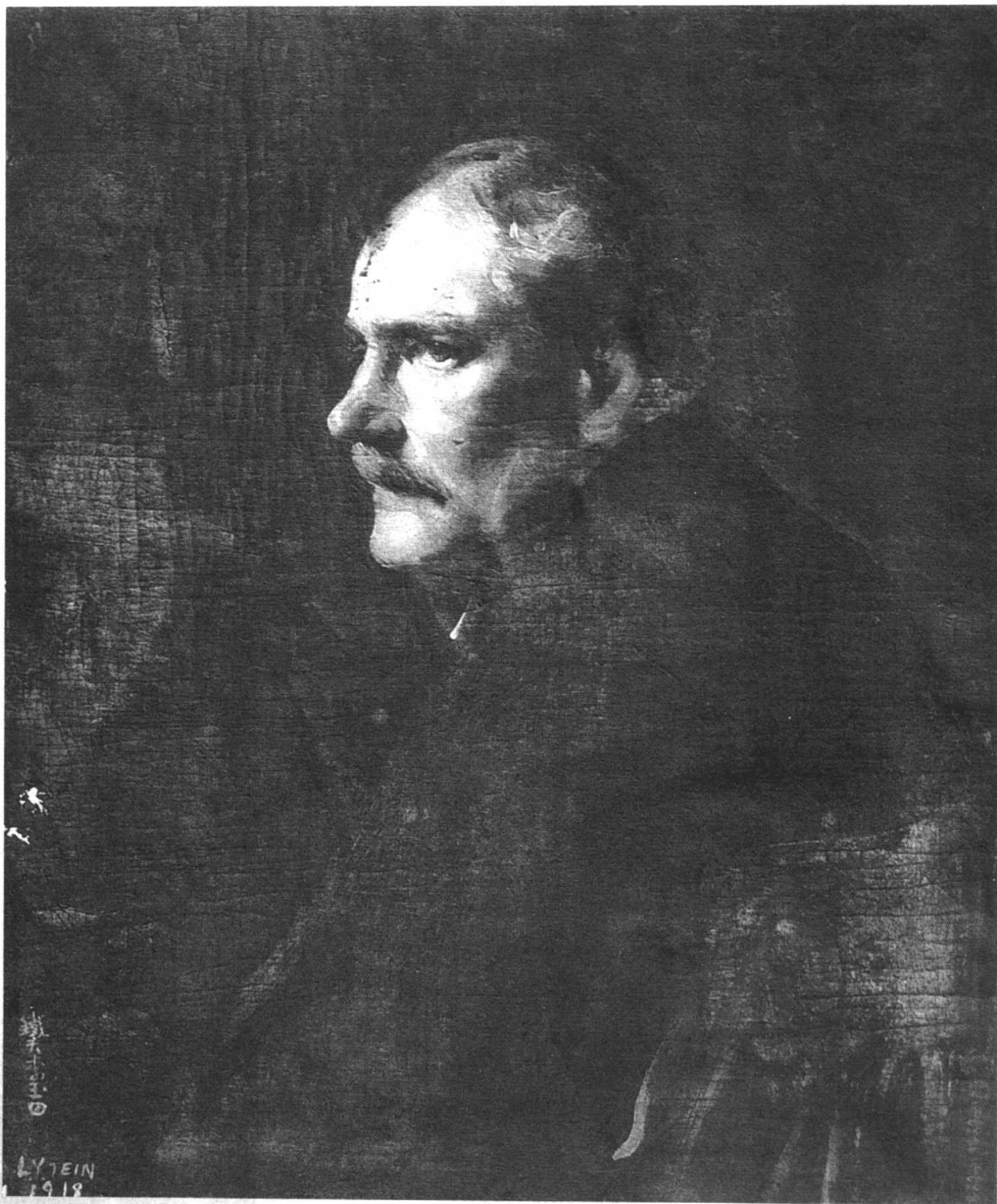
投身孙中山先生的革命

李铁夫1909年至1915年担任纽约同盟会的常务书记，把自己的艺术奖金和所卖的百余件油画得到的酬金用以资助孙中山的革命。孙中山与黄兴联名在海外报刊写过介绍李铁夫艺术的文章，称李铁夫“洵足与欧美大画家并驾齐驱，诚我国美术界之钜也”。

艺术成就

李铁夫的油画技巧娴熟老辣，有良好的油画感觉，与他同时期的留学生油画家无人与他比肩，就是晚他20多年的徐悲鸿也稍逊一筹。有评论者说：“李铁夫所探讨的西方艺术的途径和他笔下所掌握的西画的精神与内质是稍晚的几位留学西方的名画家所没有触及的。”

↑ 《音乐家》 李铁夫 (1918年)

孙中山与黄兴联名在海外报刊介绍李铁夫，称李铁夫“洵足与欧美大画家并驾齐驱，诚我国美术界之钜也”。

民国艺术

刘海粟

↑ 刘海粟。

生平

刘海粟，1896年出生，江苏常州人。别号海翁、静达老人、存天阁主，堂号存天阁、艺海堂。

刘海粟青年时代即热爱绘画，以身许艺。1912年创办了上海图画美术院，长期任上海美术专科学校校长。1915年设人体模特写生课程，1917年又创行野外写生，并定为教学制度。1918年创办《美术》杂志。1919年率先实行男女同学制度。1923年又创办了《艺术》周刊。

刘海粟自1919年开始出访日本以后，多次出访欧洲、日本和南洋，进行考察、讲学和举办展览。1931年曾在法国举办个人美术作品展。其作品中国画《九溪十八涧》获得1930年比利时独立100周年国际美术展览会国际荣誉奖。

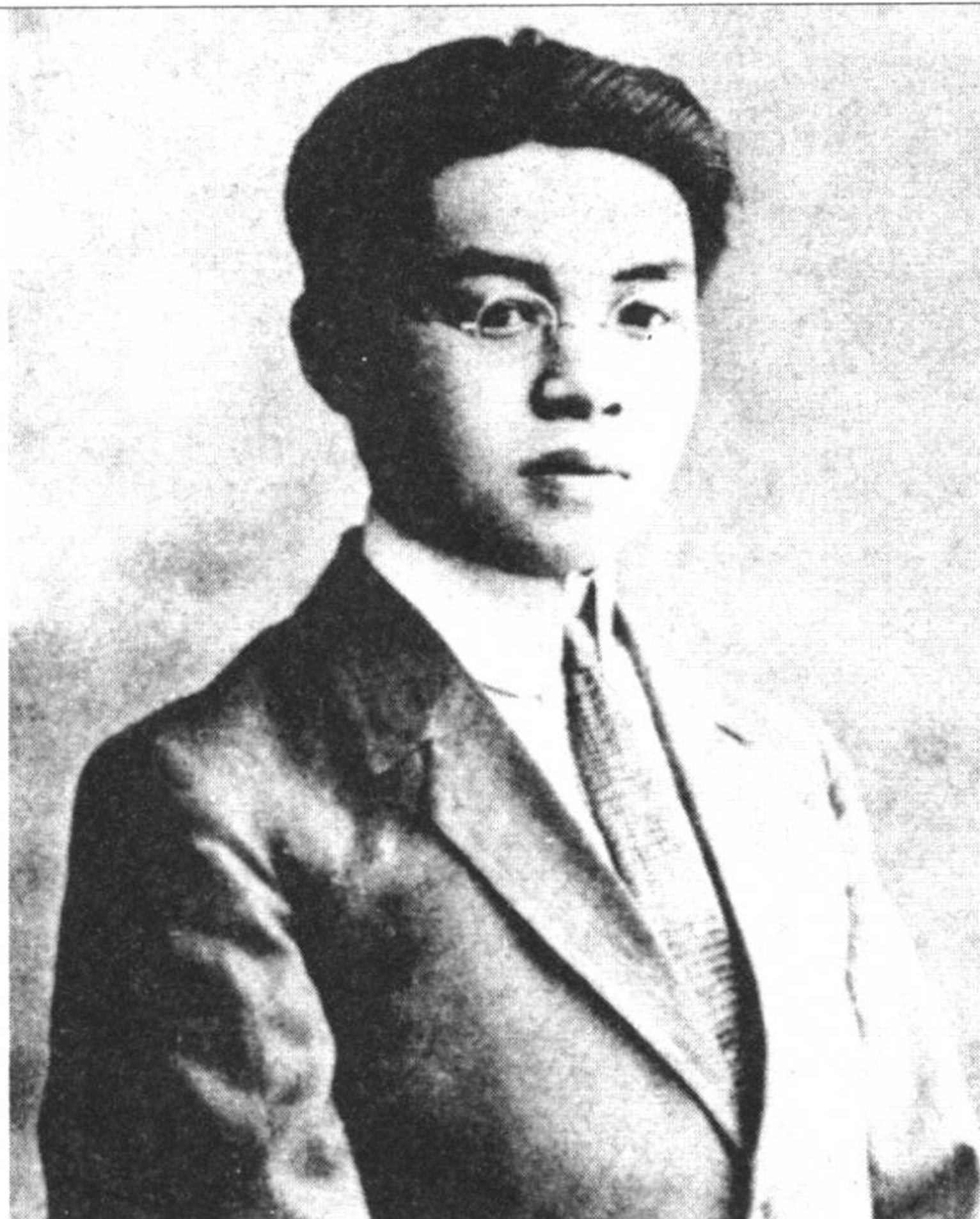
刘海粟自1919年开始出版《画学真诠》、《中国绘画上的六法论》、《刘海粟艺术文选》等理论书籍15种；自1923年开始出版《海粟之画》、《刘海粟油画选集》、《刘海粟中国画近作选》等画册、画集20种。

创办了上海
图画美术院

创办了《美术》杂志

创办了《艺术》周刊

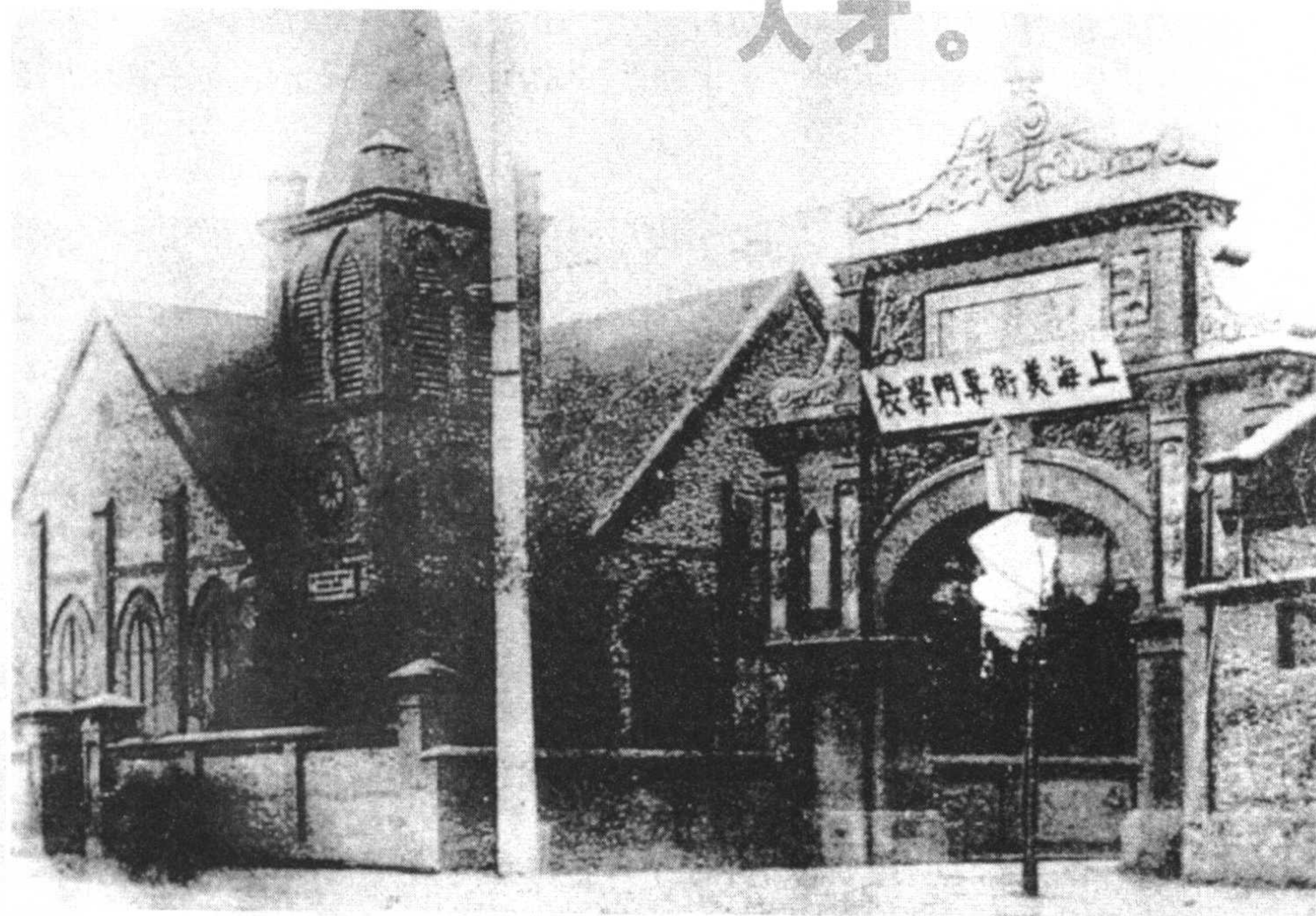

创办上海美专

1912年，刘海粟与马始光、汪亚尘、丁悚创办了第一所正规的美术学校——上海图画美术院（上海美专的前身），初为临摹，后由陈抱一以日本东京美术学校的西画教学法改进了该校的教学。

**上海美专是一所
有影响力的学校，
培养了大批美术
人才。**

↑ 创办上海美术专科学校时的刘海粟（1912年）。

↑ 创建于1912年的上海美术专科学校。

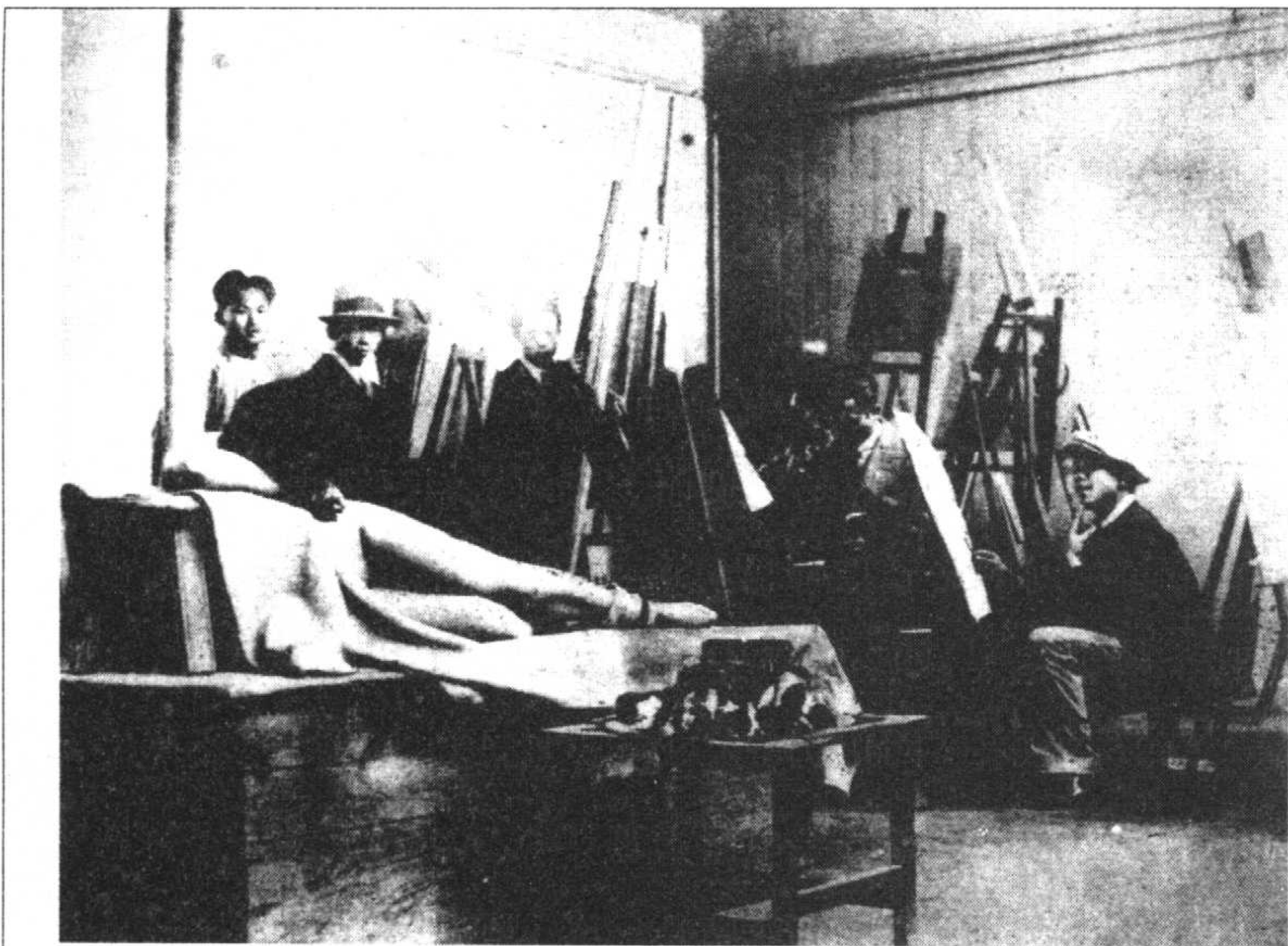
民国艺术

使用女模特，特别是使用了裸体女模特，这一消息传出，引起轩然大波，震动社会。

← 上海美专在进行人体写生。

使用人体模特写生

1914年，刘海粟的上海美专开始用人体模特儿写生。不仅使用了男模特，还使用了女模特。特别是使用了裸体女模特。这一消息传出，引起轩然大波，震动社会，不仅维护传统道德的卫道士们激烈反对，甚至军阀孙传芳也出面干涉。然而刘海粟不畏强暴，挺身而出，据理抗争，多次向社会公开表达自己的见解，以捍卫艺术的尊严。

省教育会议禁用模特

1925年8月24日，江苏省召开教育会议，通过了禁用模特儿的提案，引起各艺术院校的关注。上海美专校长刘海粟致书当局说：“鄙人首倡模特儿，光明正大，而一般无赖市侩，托其美名，以之裨贩。若今日上海所发现之裸体妓女照片，及恶劣画报等，实为害群之马，自宜严禁，毋须宽宥。兹本君子慎思明辨之义，请贵会明白其辞，修正前议，布之天下，曷胜感祷之至。”

上海市议员姜怀素要求美专校长
刘海粟给裸体模特儿穿上衣服。

↑ 1925年，上海美术专科学校第17届西画系毕业班教师、学生和裸体模特在一起。

刘海粟舌战群腐

刘海粟的行为言论引起各界关注。反对者说，“刘海粟提倡模特儿，足以丧失本性之羞耻，引起肉欲之冲动”；“先生顾以金钱势力，役使迫于生计之妇女白昼献形，寸丝不挂，任君摹写，是欲令世界上女子入于无羞耻之地位人也，而禽兽之不若矣”。

1925年9月26日，上海市议员姜怀素在《申报》发表他向当局递交的呈文，要求美专校长刘海粟给裸体模特儿穿上衣服。

10月初，上海市总商会会长兼正俗社董事长朱葆三，给上海美专校长刘海粟写信，“劝导”刘氏放弃采用人体教学。

刘海粟当即复信说：“今之伪道君子，未尝学问，以仁义而心盗跖，言夷狄而行媚外。……艺术上之模特儿，既与中国礼教截然二事，敝校夙本礼教精神，艺学微旨，导示学生。平日修德习艺，律身惟谨，政府严学纪，学校明约束，负责有人，无烦执事杞忧。”

刘海粟与危道丰的争论

上海县知事危道丰说：“模特儿就是光屁股的姑娘”，刘海粟借模特儿骗钱，“忘形若此，尚复成何体统！成何世界！成何人类！”

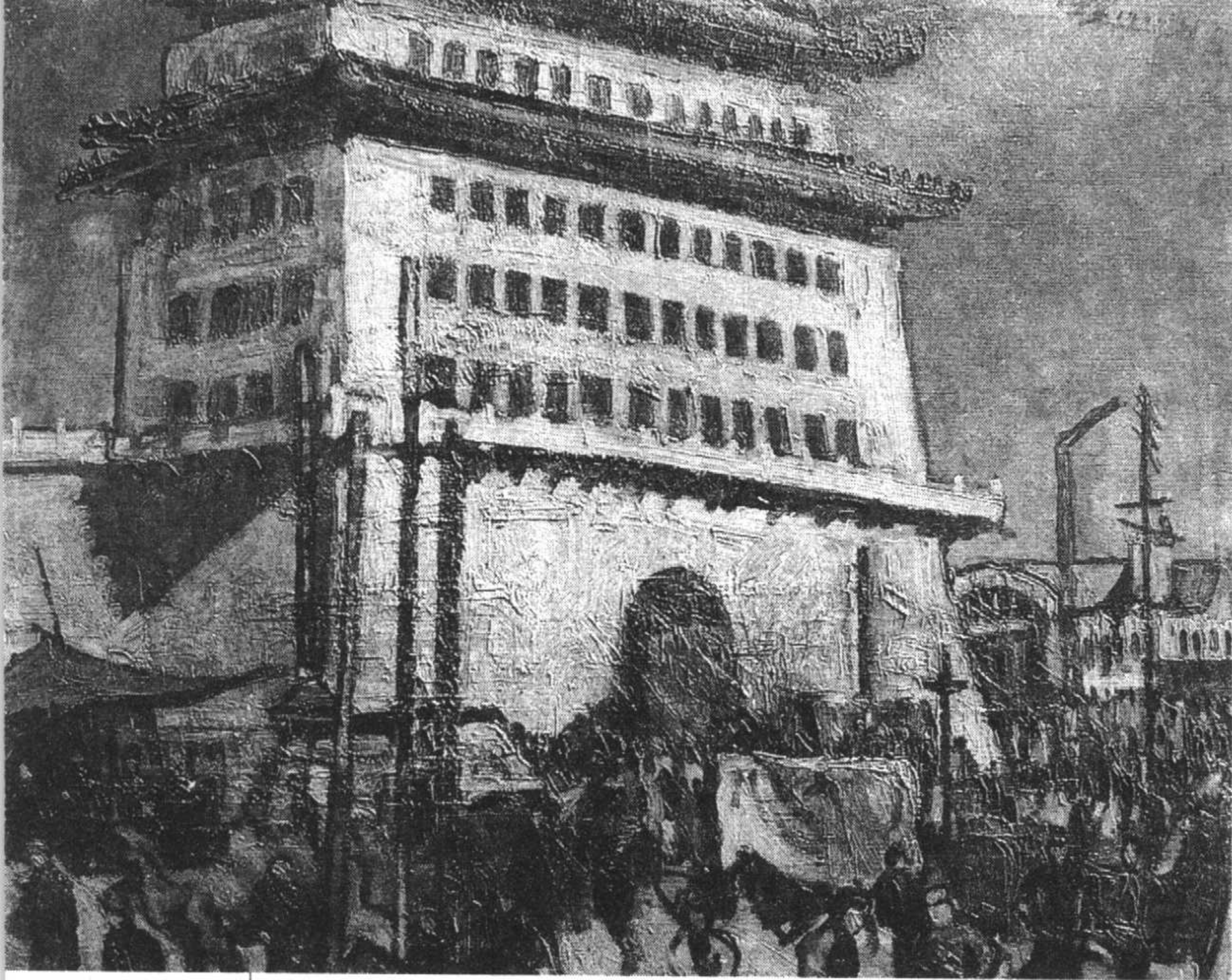
刘海粟驳斥道：“艺术尊严与市侩营利迥然有别”，“艺学上之模特儿既与中国礼教截然二事”。继而指出，许多人胸无点墨，坐井观天，俨然以卫道士自居，实则是满肚子男盗女娼。进而提出：像危道丰这样的人根本不配做政府官员，应予撤职。

危道丰声言要诉诸法庭，理由是刘海粟侮辱了他的人格。

↓ 刘海粟在巴黎美术学院与院长阿尔贝培纳合影。

← 《北京前门》
刘海粟 (1922年)

民国艺术

刘海粟抗辩孙传芳

1926年4月15日，上海美专学生急告校长刘海粟，军阀又欲查禁模特儿，并扬言要封闭美专，且已见于报载，大字标题写着“上海县长危道丰严禁美专裸体画”。刘海粟连夜执笔写了一封驳斥危道丰的信，并另附一函给《申报》主笔史量才，请他大胆发表。文稿完后，刘海粟已精疲力竭，第二天即被送进医院。

4月17日，此信在《申报》上发表，标题是“刘海粟函请孙传芳陈陶遗两长申斥危道丰”。

6月初，新任上海督办的孙传芳，就上海美专使用裸体模特儿一事致信美专校长刘海粟说：中国素重礼教，一直视“裸呈袒裼为鄙野”，为此，不得不下此禁令，希望你有自知之明，立即撤去模特，这样，对贵校名誉有增无减。

6月中旬，刘海粟复信孙传芳说：“如其以为非然者，则粟诚无状，累牍劣辩，干渎尊严，不待明令下颁，当先自请处分，刀锯鼎镬，所不敢辞！率尔布陈，伏维明察。”

经过刘海粟不屈的斗争，到1926年7月，争论不了了之，模特风波基本平息。

→ 1933年由商务印书馆出版的
《海粟油画》。

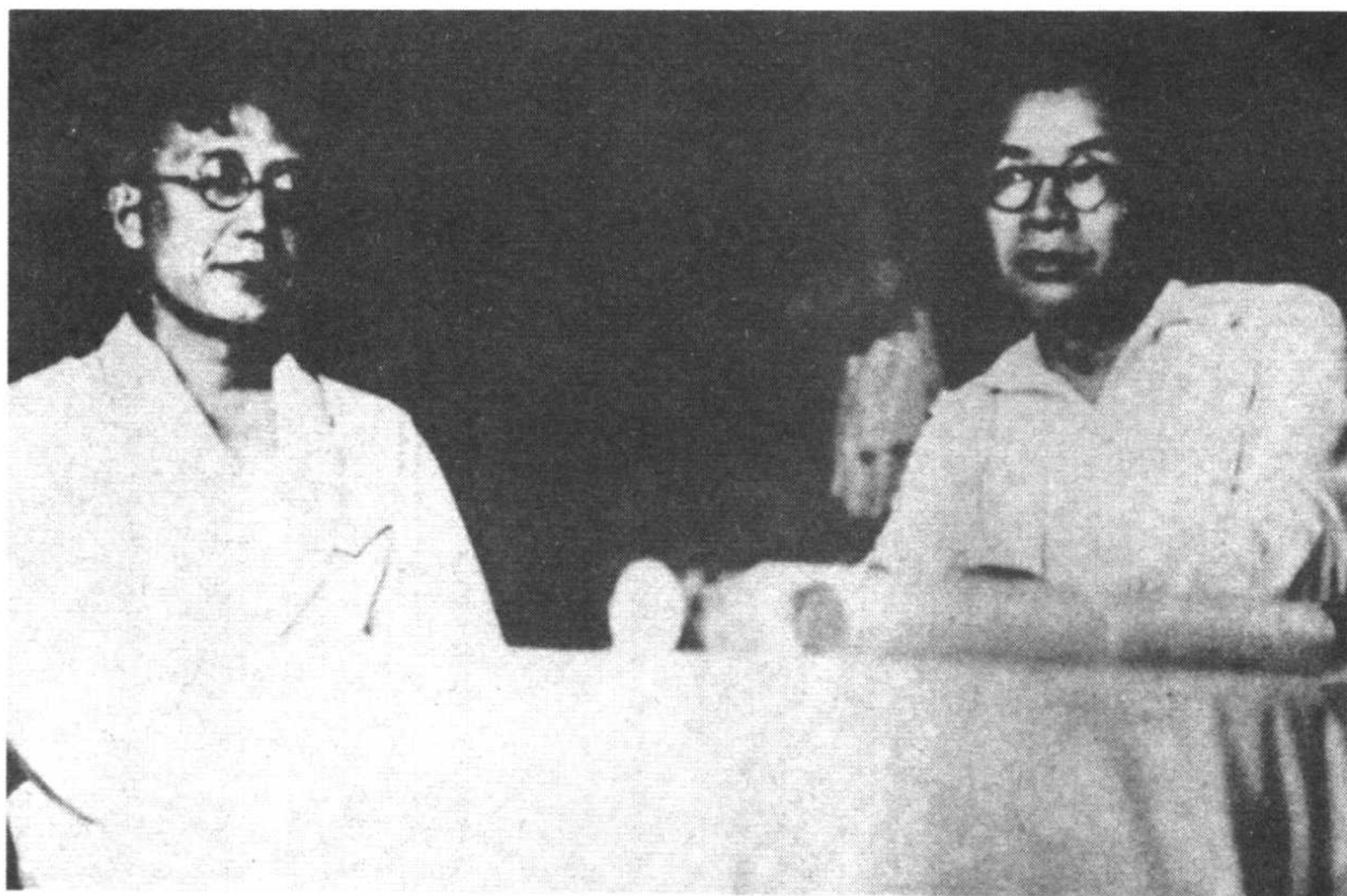

↓ 刘海粟于上海百灵登
大厦茶话会上作画。

→ 1937年8月，刚刚从海外归来的郭沫若（左）与刘海粟在上海。

民国艺术

↑ 法国教育部选购的刘海粟的油画。

丘堤

丘堤是20世纪30年代很有才华的一位女画家。她1924年就读于福州女子师范，利用假期兴办妇女工读补习班，传播绘画和编织知识。1928年毕业于上海美专西画科，后赴日本考察美术。回国后任上海美专西画研究员，参加“决澜社”的活动，是“决澜社”中惟一的一位女画家，并与庞薰棻结为伉俪。1948至1949年与庞薰棻参加上海美协的活动。解放后任工艺美术研究所研究员，1958年在京病逝。

“决澜社”中惟一的一位女画家，并与庞薰棻结为伉俪。

→ 自画像 丘堤

孙多慈

孙多慈(1912~1975),又名孙韵君,安徽寿县人,父亲孙养癯曾是孙传芳的秘书。她1930年入中大艺术系做徐悲鸿的旁听生,因聪颖才高,深得徐悲鸿的嘉许。1931年以绘画百分的成绩考入中大艺术系,成为徐悲鸿的学生。由于她与徐悲鸿的情感纠葛引出风波,失去学籍,去安庆教书。徐悲鸿在1935年给中华书局编辑所所长舒新城的信中还有“孙多慈画集请速出,成其大业(赴比利时留学)”之语,并出资2500元以中华书局的名义购孙多慈的画。

因聪颖才高,深得徐悲鸿的嘉许。

↑ 孙多慈(右三)1951年游欧途经美国纽约时与旅居美国的胡适(右一)、汪亚尘(左一)、王少陵(后排左一)合影。

↑ 《自画像》 孙多慈

方君璧

→ 画室中的方君璧。

方君璧，1898年生于福州，是中国最早赴国外学油画的女画家。1916年去法国巴黎朱里安美术学院学习，因逢第一次世界大战，故转到波尔多城，考入省立美术专门学校。两年后回巴黎，考入巴黎国立高等美术学校，进勃纳尔画室学习，是该校第一个中国女学生。1925年归国执教于中山大学和执信大学，一年后又重返法国，再进巴黎国立高等美术学校勃纳尔画室学习。1930年回国。1938年由商务印书馆出版《方君璧画集》。1949年出国，后定居美国。

民国艺术

中国最早赴国外学油画的女画家

1 《自画像》 方君璧

潘玉良

生平

潘玉良，1902年出生，江苏镇江人。原姓张。是民国时期的画家，雕塑家。1918年她入上海图画美术院学西画。1921年留学法国，入里昂国立美术学校。1923年入巴黎国立美术学校。1925年入罗马国立美术学院，专攻雕塑。回国后，在西画研究所任教。后任南京中央大学艺术系教授。1936年参加默社，从事西画创作。1937年移居巴黎，直至逝世。

民国艺术

→ 潘玉良像。

身世坎坷，而才华横溢
心比天高，而命运多舛。

陈独秀与刘海粟的帮助

发现潘玉良的绘画天才并建议她进上海美专学习的，是当时的中国共产党总书记陈独秀。陈独秀和潘赞化一起办过报，当潘玉良和潘赞化来到上海结婚时，陈独秀是他们惟一的来宾和证婚人。

入学考试时，潘玉良的成绩最好，可当时的教务主任不愿意接受一个出身青楼的女子入校，怕把学校的牌子砸了，竟没有录取她。刘海粟听说后，马上赶到榜前，在第一名的旁边添写了“潘玉良”三个大字，并亲自去通知她被录取了。

潘玉良终于进入了上海美专读书、学画，成为民国第一批男女同班学习的女学生。

入学考试时，潘玉良的成绩最好

↑ 南京中央大学艺术系部分师生合影。右起第五人为徐悲鸿，第七人为潘玉良，第九人为陈之佛，第十人为张倩英。

为了使潘玉良摆脱这个令人窒息的为封建势力所包围的恶劣环境,也为了让她在艺术上有更大的长进,刘海粟劝她去法国留学。在她学成之后,又毅然聘请她回美专担任绘画研究所系的主任和教授。

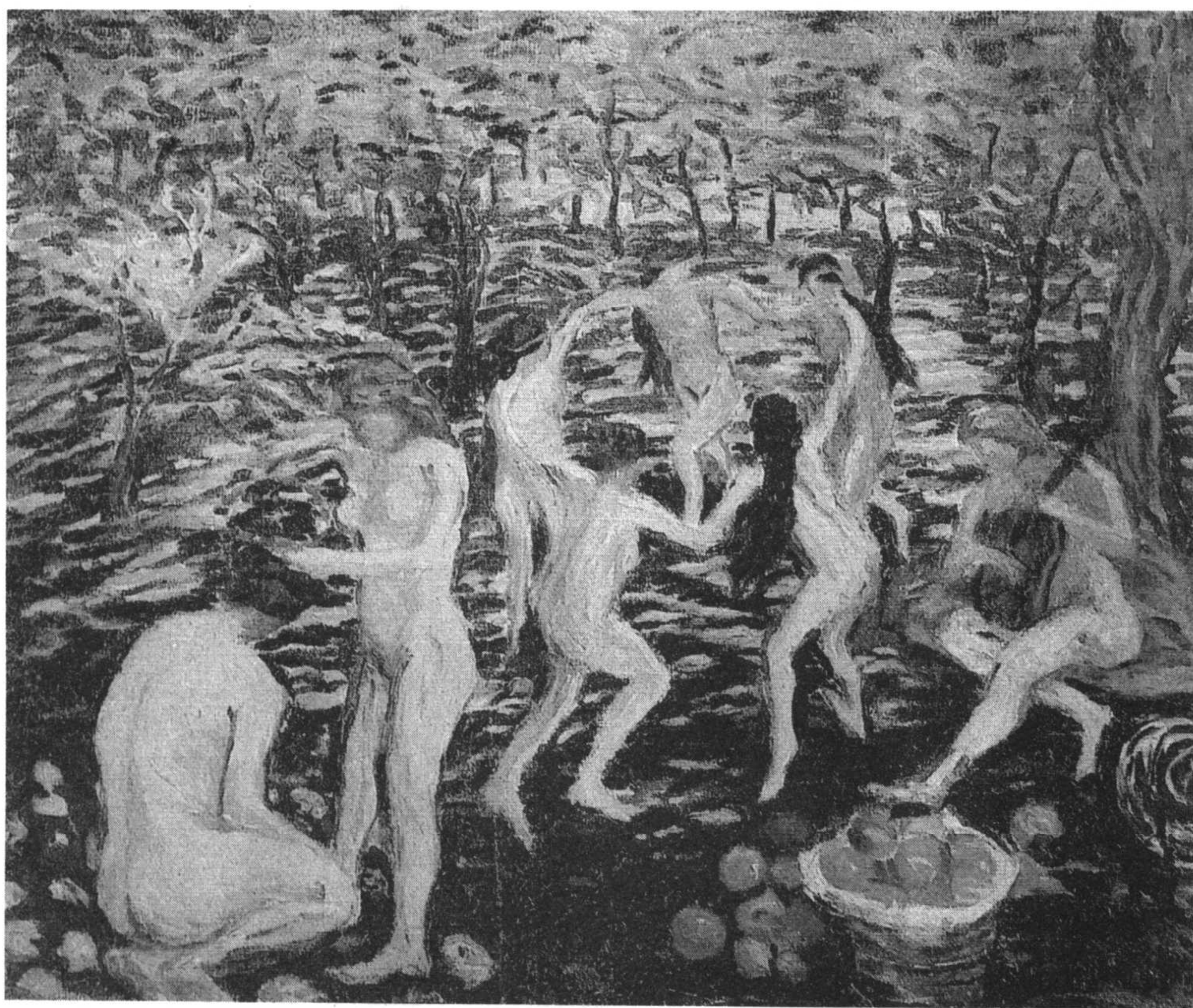

↑ 潘玉良在巴黎的工作室做雕塑。

民国艺术

↑ 《荣》 潘玉良 (1929年)

→ 1933年由上海中华书局出版的《潘玉良油画集》。

李叔同

李叔同的名号

李叔同(1880~1942)，号息霜，又号塘庐老人。此外还有20多个别名：黄昏老人、晚晴老人、李哀、一音、广侯……不胜枚举。39岁出家为僧，法名弘一法师。

李叔同自幼家境富裕，父亲是天津有名的银行家，有条件使他过着少爷公子的生活，并受到良好的文艺教育。

→ 在日本求学时的李叔同。

民国艺术

青少年时期

李叔同祖籍浙江平湖，后居天津。自幼家境富裕，父亲是天津有名的银行家，有条件使他过着少爷公子的生活，并受到良好的文艺教育，尤精诗词、篆刻、书法。但因在康梁变法期间言论激进，故在康梁失败后，避居上海。1901年考入南洋公学，受蔡元培美育思想和民主精神的熏陶。

留学日本

1905年东渡日本，考入东京上野美术学校。他之所以能考入东京上野美术学校，主要是因为他有多方面的才艺而打动了黑田清辉，得以录取。他从日本洋画的开山大师黑田清辉学西洋画，同时学音乐。此时他在音乐、戏剧方面的活动很多，与欧阳予倩同办“春柳剧社”，男扮女装自演“茶花女”，还创办了《音乐小杂志》。

→ 《裸女》
李叔同
(1910年前)

↑ 在留学日本期间演《茶花女》时的李叔同（左）与同学在一起。

回国任教

1910年李叔同回国，此后当过音乐教师，编过《太平洋画报》，与柳亚子组织“文美会”，主编《文学杂志》。但主要还是从事美术活动。

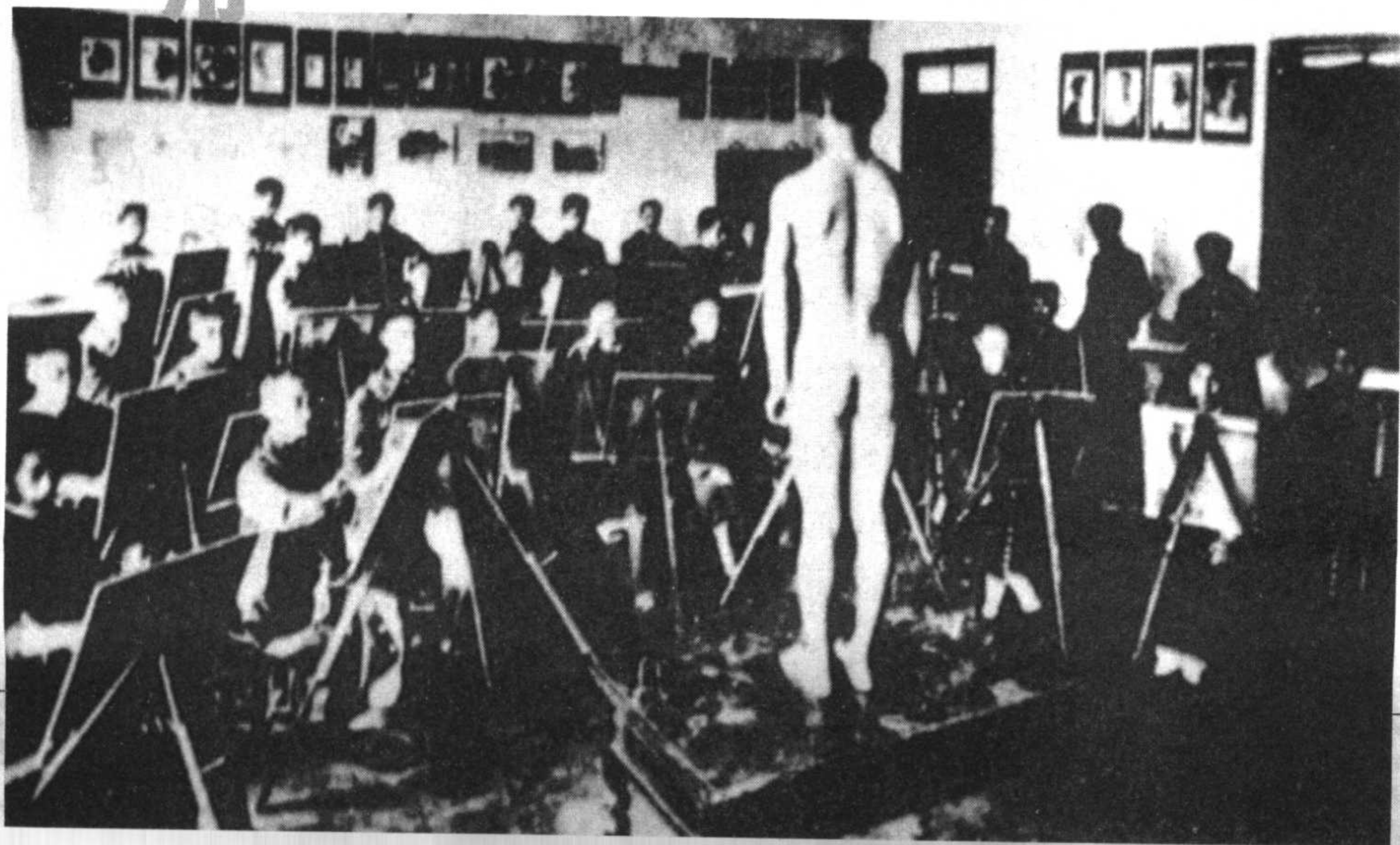
1913年在《太平洋画报》被封后，应经子渊校长的邀请赴浙江两级师范学堂任美术、音乐的主课教师。该校的师资阵容、质量在当时非同一般。鲁迅、沈钧儒、夏丏尊、陈望道、刘大白、马叙伦、朱光潜、姜丹书等都是该校的中坚。他的两位大弟子丰子恺、潘天寿及刘质平就是这时跟他学习的。1915年起又兼任南京两江优级师范的美术主课，由此奔走于宁杭之间。

李叔同是中国最早使用裸体模特的画家。

最早采用裸体模特

李叔同在浙江两级师范时就开始采用人体模特儿的教学方法，早于刘海粟在上海美术专科学校采用裸体模特。现在还留下一张他与同学、模特儿摄于画室的照片。

↓ 1913年李叔同（后排右中立者）在浙江两级师范学堂的绘画课堂上。这是中国绘画史上最早采用人体模特的记录。

李叔同的艺术成就

李叔同在任教期间，还编写了《西洋美术史讲义》，并组织了“洋画研究会”。

据他的学生李鸿梁回忆，在杭州时期他帮李叔同整理木箱时，看见里面都是去了木框的一卷一卷的油画，大多都是李叔同在日本时画的，而且有不少是画他的日籍夫人的人体油画。后来这批画在他出家后都送给了北京国立美术学校，但是这批画在后来数十年的战乱动荡中早已湮没无存。

现在人们所能见到的李叔同的画作大概只剩下三幅。一幅是叶圣陶先生所保留的一张李叔同画于日本的半裸女子油画肖像的黑白照片；另外一幅是丰子恺先生所保留的一张李叔同画的素描头像；还有一张是李叔同的《自画像》，但是不在中国，它收藏于日本东京美术学校，约作于1907年。这就是我们目前能见到的李叔同存于世上的三件稀罕的作品了。

从画作上看，李叔同的油画是写实的，而且技巧已非常老到，画风也颇得他的老师黑田清辉的风格。

李叔同出家

1918年7月13日，李叔同在杭州虎跑定慧寺披剃为僧，一代才子、艺术教育家、中国现代绘画的先驱者，就这样结束了他在中国绘坛上的艺术生涯。他忘却红尘，除书法仍随他遁入空门外，陪伴他终日的就是律宗、佛学了。

1942年10月13日，李叔同在福建泉州温陵寺圆寂，终年63岁。

姜丹书先生评论他说：法师早年是才子；中年是艺术家，是名教师；晚年是一代高僧。

民国艺术

他忘却红尘，
除书法仍随他遁
入空门外，陪伴
他终日的就是律
宗、佛学了。

↑ 出家后的李叔同。

徐悲鸿

出生及早年

徐悲鸿 (1895~1953), 中国现代著名画家、美术教育家。江苏宜兴人。自幼刻苦学画, 1917 年留学日本, 1919 年留学法国, 遍游欧洲诸国, 学习西洋绘画。

回国任教及办展

1927 年, 徐悲鸿回国, 任教于南京中央大学艺术系和上海南国艺术学院。在国内任教期间, 他先后赴法国、比利时、德国、意大利、苏联等国举办中国美术展览。

↓ 徐悲鸿画的自画像。

民国艺术

在国内任教期间，他先后赴法国、比利时、德国、意大利、苏联等国举办中国美术展览。

↑ 1928年徐悲鸿与蒋碧微在上海。

↑ 1929年徐悲鸿（右二）、吕霞光（右三）、蒋兆和（右四）、吴作人（右五）、田汉（左三）、俞珊（左二）、谢寿康（左一）在南京中央大学合影。

售画以助抗战

抗日战争期间，徐悲鸿屡以己作在国外展售，所得画款用于救济祖国难民。他还积极参加民主运动。同时，他没有放弃创作，并长期从事美术教育工作。

在新中国任画界要职

中华人民共和国成立后，他出任中央美术学院院长、中华全国美术工作者协会主席。

徐悲鸿在抗战期间出售自己的作品以捐助国家，在新中国成立后则身负要职以承担画界重任。

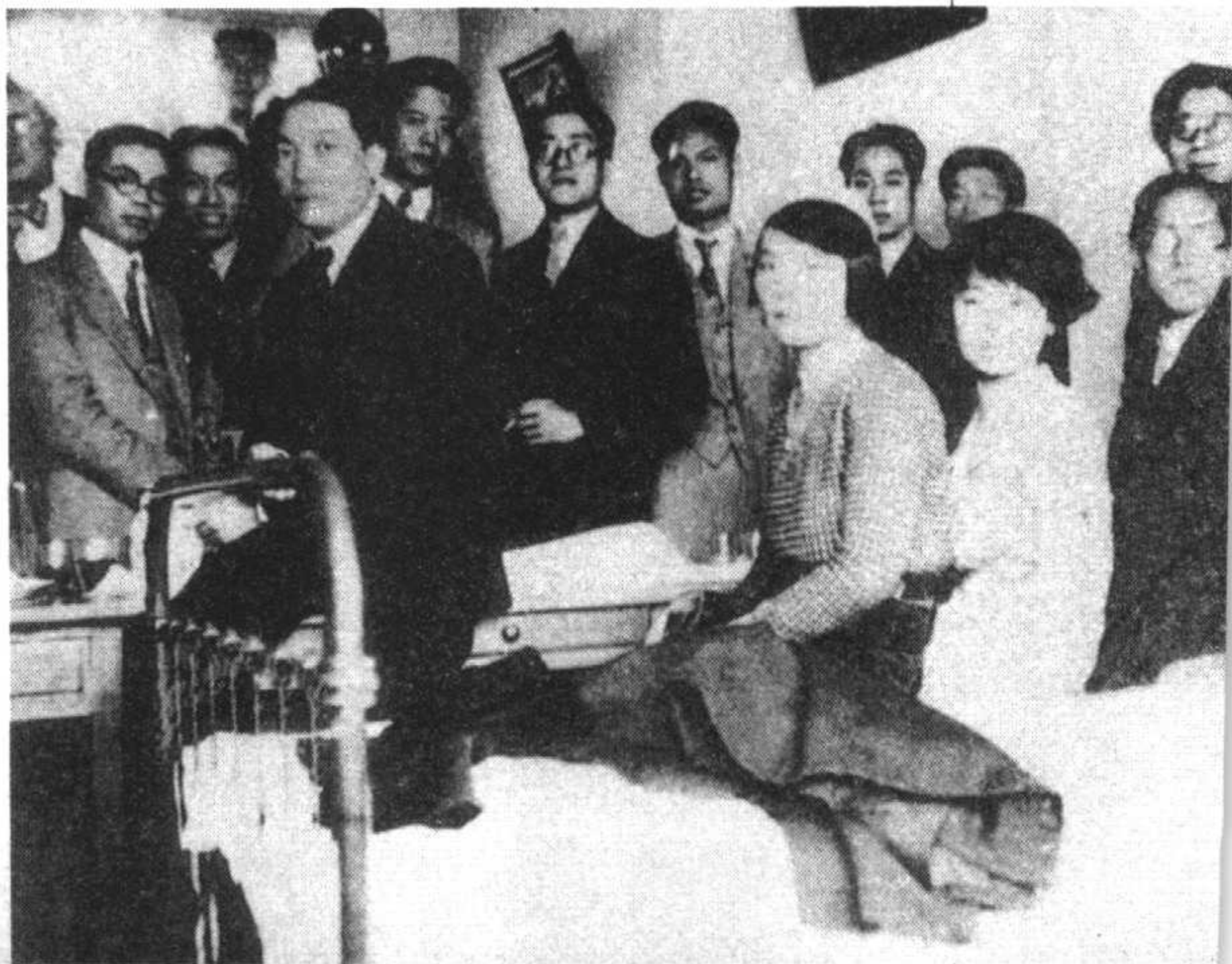
→ 徐悲鸿载誉归来。1933年徐悲鸿奉命赴法举办中国画展，随后转道入俄在莫斯科举行画展，然后由欧洲返国。这是他与夫人抵京时师生们开会欢迎的合影。

↓ 《箫声》 徐悲鸿 (1926年)

↓ 1933年5月在法国学习美术的留学生与徐悲鸿在巴黎合影(前排右起两位女子为马霁玉、张悟真, 后排右一为常书鸿)。

↑ 徐悲鸿在莫斯科对艺术界的同志即席挥毫。

徐悲鸿的艺术成就

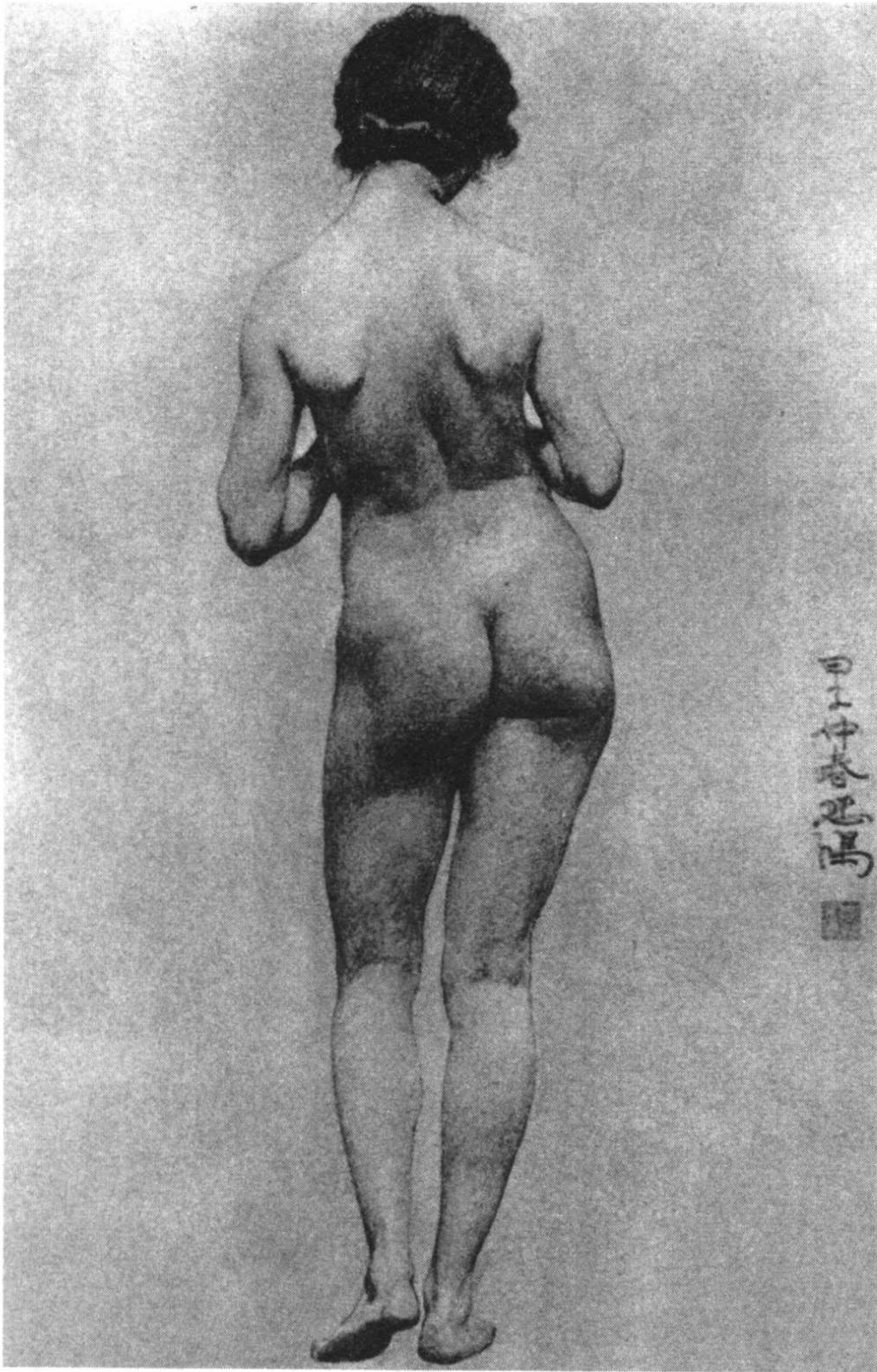
在绘画创作上，徐悲鸿主张“尽精微，致广大”，提出“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采者融之”，这一艺术见解成为他终生矢志的原则，使他的画既继承了民族优秀传统；又吸取了西方艺术之长，融中西画法于一体，艺术上极富创造性。

徐悲鸿擅长油画、中国画，尤精素描。其画作《田横五百壮士》、《(彳奚)我后》、《九方皋》、《愚公移山》等，均寓意深邃，寄托了强烈的爱国主义思想。所画花鸟、风景、走兽，简练明快，富有生气，尤以画马驰名中外。

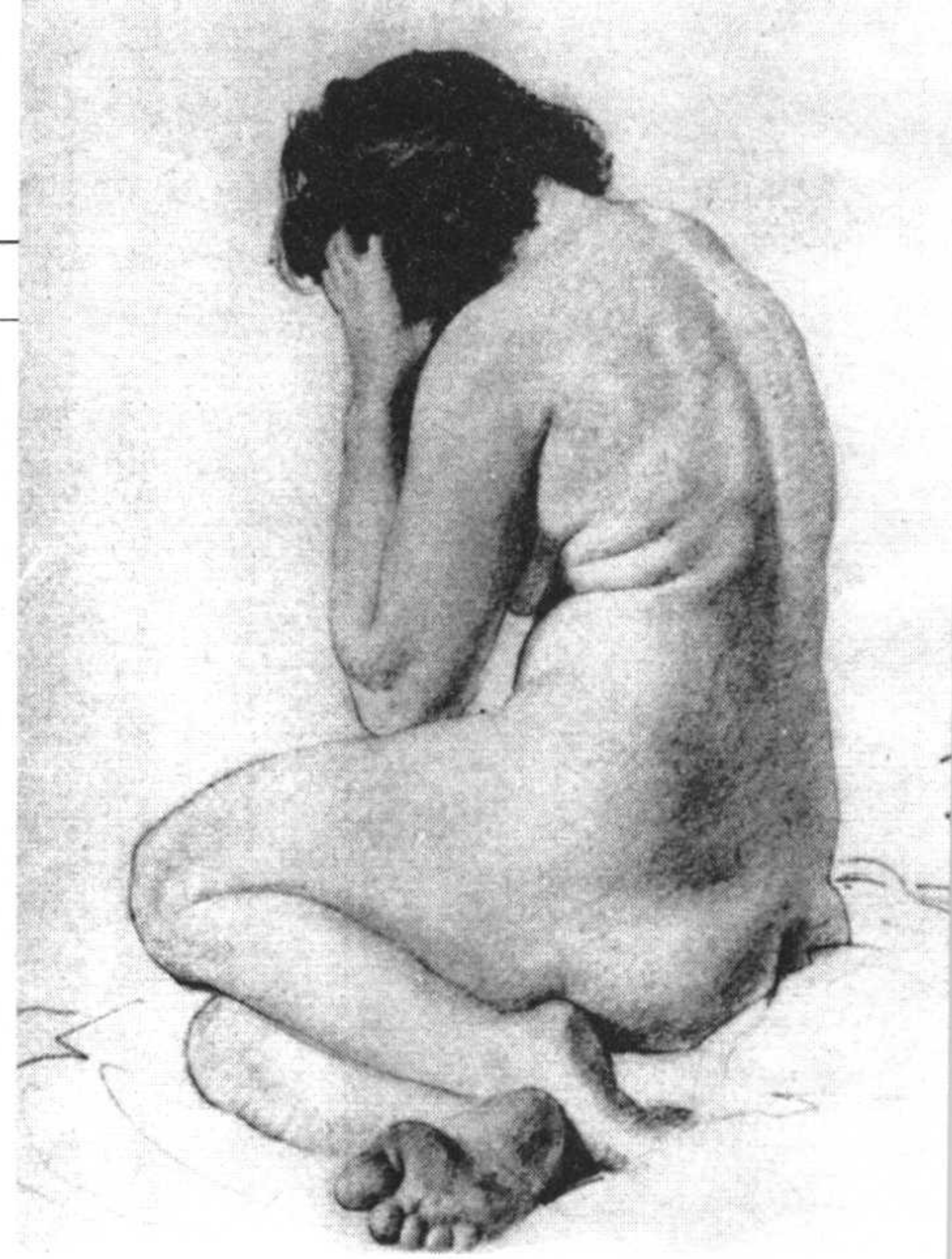
他去世后，国家在北京建立了“徐悲鸿纪念馆”。

↑ 徐悲鸿素描《女人体》。

↑ 徐悲鸿画的《女人体》。

→ 徐悲鸿的素描人物。

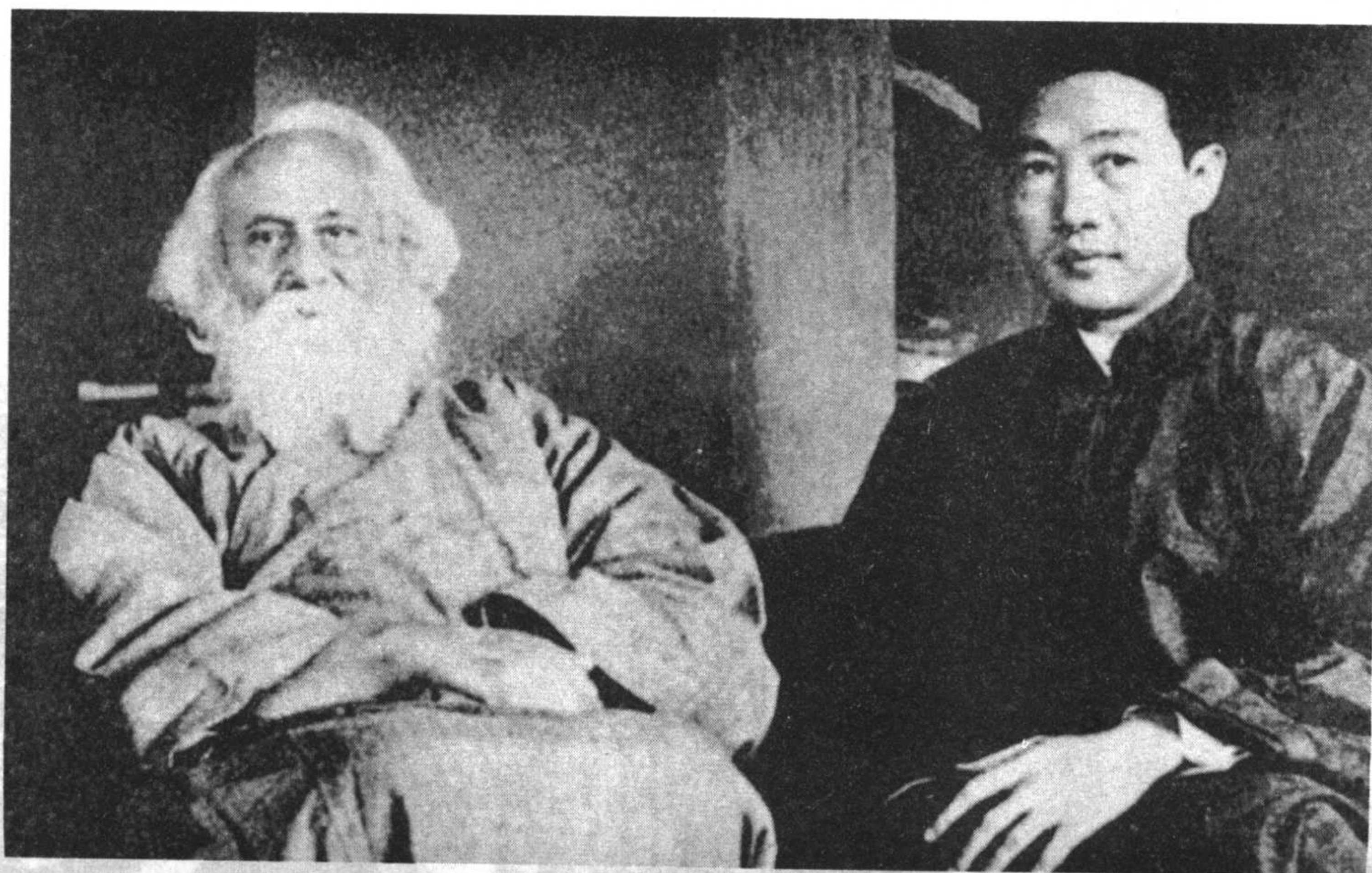
尽精微，致广大。

→ 徐悲鸿画的泰戈尔画像。

↓ 1940年徐悲鸿在印度与泰戈尔合影。

徐悲鸿发现齐白石

齐白石57岁时定居北京，60岁以后“衰年变法”，形成了独特的艺术风格。但他却一直默默无闻。在一次国画展览会上，齐白石的一幅《虾趣》立轴被挂在最不显眼的角落里，标价仅8元。当时任北京艺术学院院长的徐悲鸿见到此画，认为是难得的艺术珍品。当即要求展厅负责人将齐白石的这幅画移挂到展厅正中，与自己的《奔马图》并列在一起，并亲自将标价改为80元，还在说明栏中注上“徐悲鸿标价”五个字，而他自己的那幅《奔马图》才标价70元。此事传遍北京画界，齐白石由此一举成名。

徐悲鸿专程拜访齐白石，请他担任艺术学院的教授。他认为齐白石是画坛千里马。在徐悲鸿的一再推举下，齐白石走出茅屋，从此蜚声画坛，成为现代国画的一代宗师。

白石老人在给徐悲鸿的信中说：“生我者父母，知我者君也！”

在徐悲鸿的一再推举下，齐白石走出茅屋，从此蜚声画坛，成为现代国画的一代宗师。

→ 徐悲鸿素描。

↑ 《田横五百壮士》 徐悲鸿 (1928~1930)

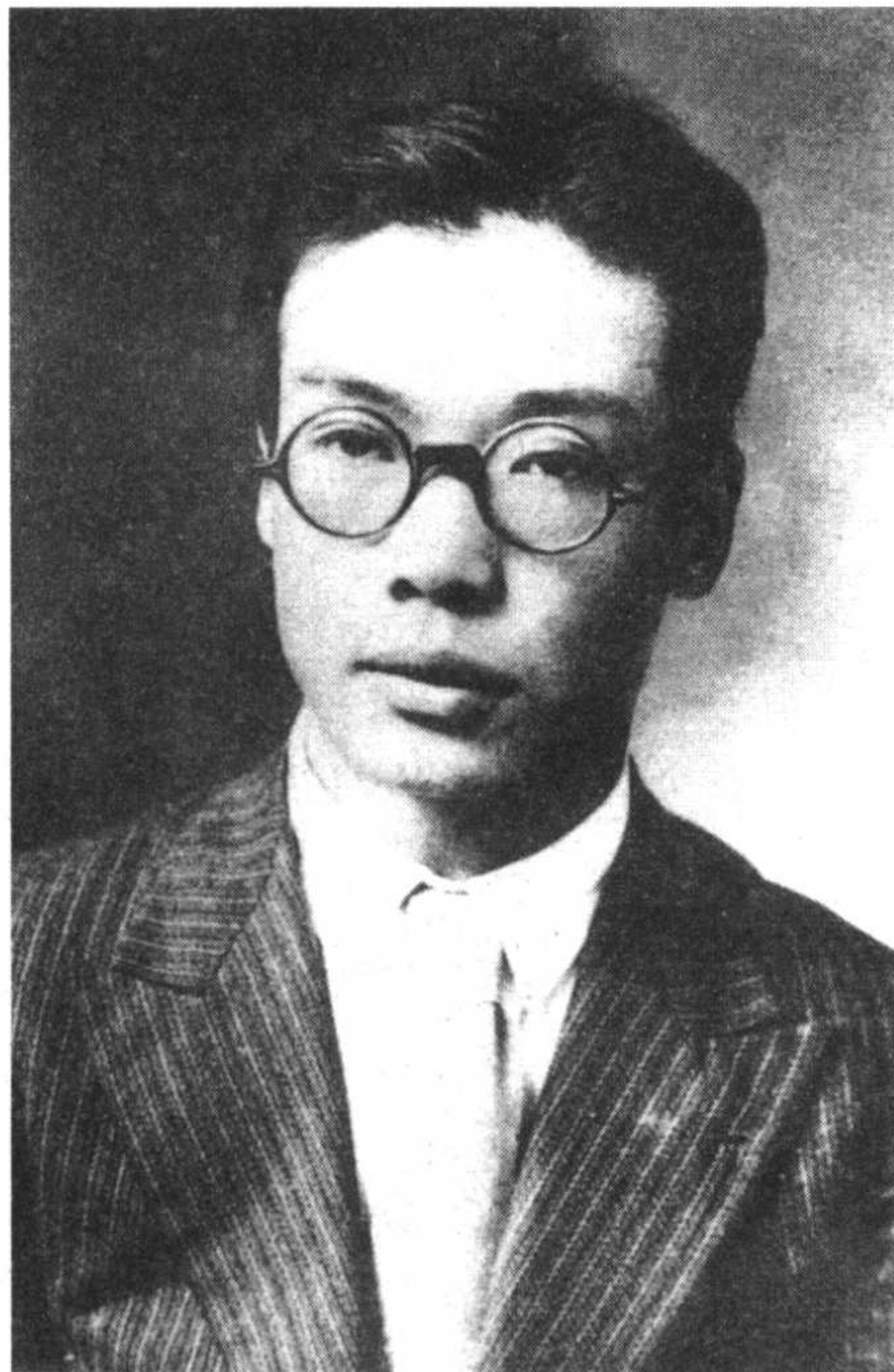
民国艺术

唐一禾

↑ 1936年执教于武昌艺术专科学校的唐一禾。

唐一禾在艺术专任教务主任和西画科主任，并到民间中去，投身于轰轰烈烈的抗日运动热潮中。

家庭背景

唐一禾出生于湖北省武昌，父亲是医生，大哥唐义精是画家。武昌艺专的前身武昌美术函授学校就是由唐义精与蒋兰圃于1919年创办的。1926年起，唐义精任校长，至1944年遇难为止。

学习

唐一禾1924年先入北平美术专科学校学习，接受曾在美国学美术时任该校教务长的诗人闻一多先生的影响，是反帝反封建的学生运动的积极分子，在校期间就创作了《铁狮子胡同惨案图》，抨击军阀段祺瑞政府。1927年中断学业回武汉参加北伐革命军的宣传活动，1928年转进武昌艺术专科学校学习。

出国与归国

1930年唐一禾赴法国考入巴黎高等美术学校，进新古典主义画家劳朗斯画室。1934年学成归国，在艺术专任教务主任和西画科主任，并到民间中去，投身于轰轰烈烈的抗日运动热潮中。

民国艺术

唐一禾画了很多宣传画悬挂于武汉街头，如《还我河山》、《正义的战争》、《铲除汉奸》等，其中油画《武汉警备者》反响很大。

→ 1941年唐一禾和夫人、儿子在四川江津。

创作

在抗战初期，武汉成为抗战的文化中心，各地的文艺家荟萃于此。唐一禾画了很多宣传画悬挂于武汉街头，如《还我河山》、《正义的战争》、《铲除汉奸》等，其中油画《武汉警备者》反响很大。1938年随武昌艺专迁址四川江津。1944年3月24日，唐一禾与其兄唐义精为筹措办学经费并参加全国师范会议和美术会议同赴重庆，途中不幸船覆罹难，年仅39岁。

颜文梁

颜文梁的美术活动

1922年，颜文梁（1893~1988）与胡粹中、朱士杰、顾仲华、程少川等好友创办苏州美术暑期学校（苏州美专的前身）。1931年策动吴子深出资5.4万元，建造希腊式的新型教学大楼，其规模和漂亮程度居当时全国美术学校之冠。1928年至1931年颜文梁留法游欧，用自己省下来的钱为苏州美专购置了4000多册图书、460余件石膏模型，还专门设置石膏陈列室用以长期安放，供学生观摩学习。如此规模的教具设备在当时所有美术学校中也是独家所有的。他对美术学校的发展建设费尽了心血。他一生勤劳、谦恭博得了“德高望重”的声誉，有“颜老夫子”之称。

艺术风格

颜文梁个性不善张扬，一生生活俭朴，油画作风稳健，雅俗共赏。颜文梁满足于当校长、教授，在不事喧哗的安静的氛围中勤奋作画。

他的画艺是不容忽略、轻视的。在中国近现代油画家家中，能深得印象派精髓又蕴含库尔贝以来欧洲写实艺术的丰厚教养的，除颜文梁之外找不出第二个人。

颜文梁画风里特有的雅俗共赏，让人看了赏心悦目的审美特性。他虽然曾受到艺术界的部分画家和评论家所诟病，但这应是他艺术风格中合理的一面，并不降低他的作品的艺术品格。

他一生勤劳、谦恭博得了“德高望重”的声誉，有“颜老夫子”之称。

颜文梁画风具有一种雅俗共赏、令人赏心悦目的审美特性。

↑ 1920年的颜文梁。

陈抱一

↑ 陈抱一与夫人陈范美（饭冢鹤）在日本东京合影（1916~1921年间）。

江湾画室存在的10年间，对上海西画界一直有着特殊的吸引力。

出生及早年

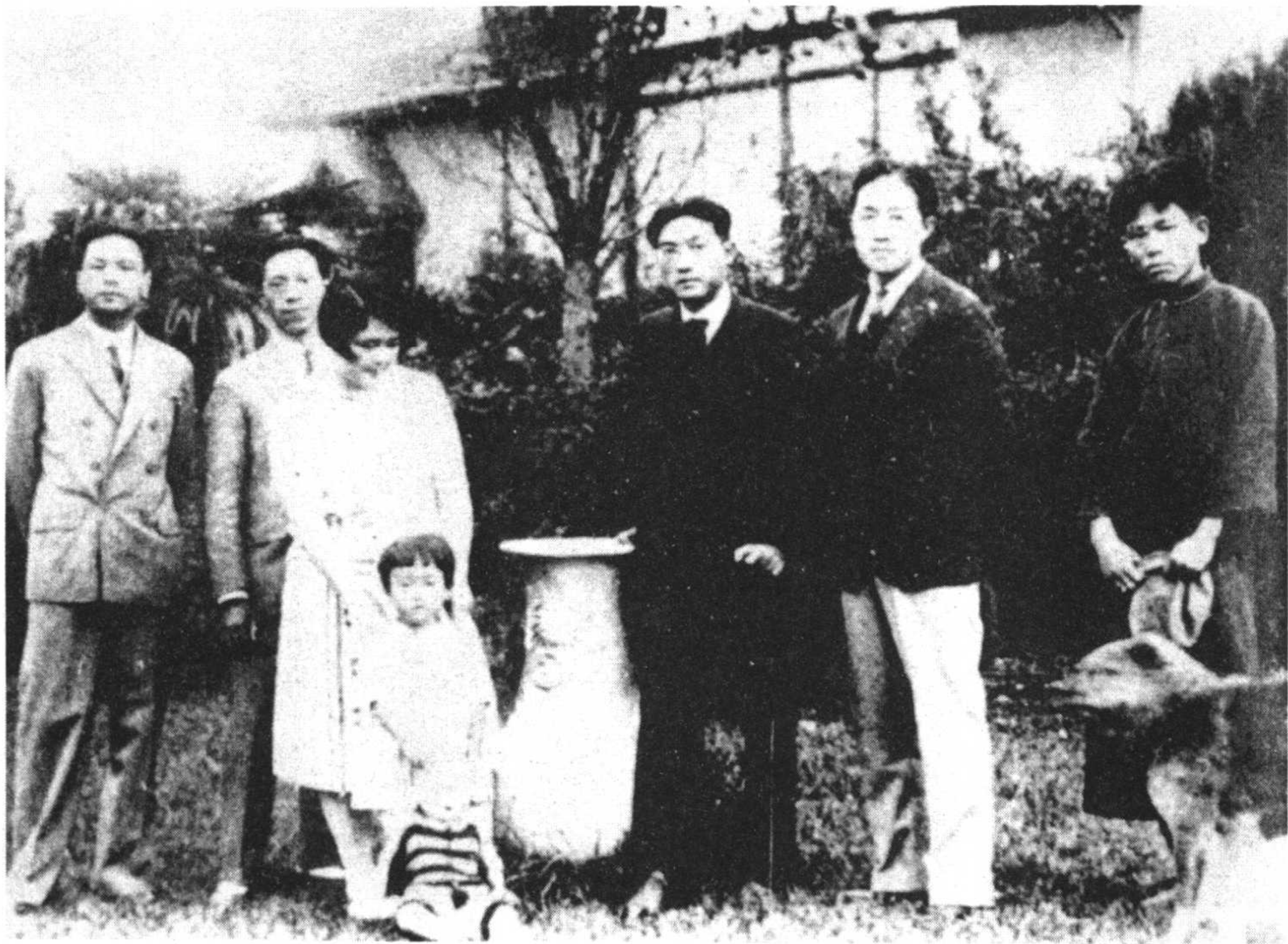
陈抱一(1893~1945)，广东新会人，早年与刘海粟同时在周湘的“布景传习所”学画，也曾一度受学于张聿光。1913年和1916年两度东渡日本，入川端洋画研究所，师从滕岛武二，后转入东京美术学校，1921年夏毕业回国。

江湾画室

1921年，陈抱一在上海江湾创立了一个远避闹市、豪华宽敞的江湾画室。在当时能拥有这样高级画室的独有陈一人。他一面在上海美专、上海艺术专科师范学校、上海大学美术科和中华艺大任教授，一面在江湾画室里过着超然的艺术家生活，同时兼事筹划或展开一些西画团体的活动。1932年，江湾画室被上海“一·二八”炮火所毁。

江湾画室存在的10年间，对上海西画界一直有着特殊的吸引力，许多著名艺术家都在这里流连，并有过留影。同时，这种环境也对陈抱一的油画风格、情调乃至作画心态都有很大的影响。

↑ 1927年陈抱一与徐悲鸿在陈家花园（右三为徐悲鸿，左二为陈抱一）。

→ 1939年陈抱一（左二）、陈夫人（左三）、钱鼎（左一）、周碧初（右一）、周练霞在上海大新公司四楼画厅举办“五人画展”时合影。

↑ 1923年陈抱一与夫人在江湾画室。

民国艺术

↑ 1928年陈抱一（右一）与夫人（右二）、关紫兰（右三）、有岛生马（左一）等人在一起。

陈抱一的画，一如其人，一派温文尔雅之态和自信洒脱的气度融贯其间，毫无颓丧之气。

↑ 《关紫兰像》 陈抱一（1930年）

陈抱一的画风

陈抱一画花卉、静物总是娇丽可人，用笔意气风发，讲究一种稳健的笔法之美，其色彩明丽单纯。

看陈抱一的画，一如其人，一派温文尔雅之态和自信洒脱的气度融贯其间，毫无颓丧之气。中国早期留日的画家似都有这种风格。

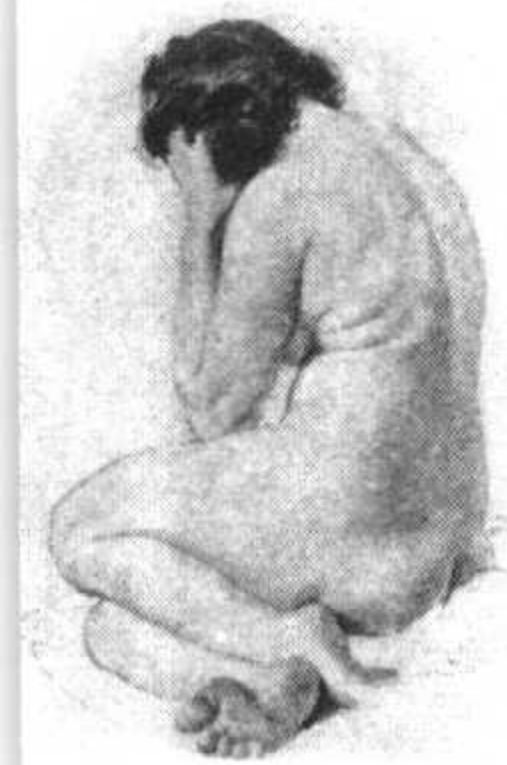
司徒乔

贫困的早年

司徒乔是广东人，自幼与父母过着一贫如洗的生活。幼时因吃不上饱饭，常随母亲回娘家吃不体面的饭。靠在岭南大学附小当差的父亲的关系，得入教会学校念书，后又在岭南大学文学院学习四年。

与鲁迅的关系

司徒乔17岁(1924年)到北京读燕京大学，在鲁迅领导的“未名社”画书籍封面与插图。1926年6月在中央公园水榭举办首次个人画展，他的名作《五个警察一个○》和一幅水彩画《馒头店门前》被鲁迅用20元购买下来。从燕京大学神学院毕业后，赴武汉参加北伐工作。1928年在上海自己的“乔小画室”举办“乔小画室春季展览会”，鲁迅为之写序。年底赴法国学画，在写实画家比鲁门门下接受了半年的训练。1930年去美国纽约，1931年回国。1936年10月鲁迅逝世时，他画下了家喻户晓的《鲁迅遗容像》。

民国艺术

↓ 司徒乔
与冯伊湄蜜
月旅行过沪
时留影。

1928年在上海自己的“乔小画室”举办“乔小画室春季展览会”，鲁迅为之写序。

司徒乔创作了大量的作品，但由于他一直过着颠沛流离的生活，散失了很多。

↑ 司徒乔。

司徒乔的创作

司徒乔创作了大量的作品，曾于1926、1928年和1946年在北京、上海和南京分别举办过三次画展，作品有几百件之多。但由于他一直过着颠沛流离的生活，散失了很多，仅1937年在南京大轰炸中，他十几年间创作的两箱画便全部毁于战火。

他留下的画作中，最著名的是油画《放下你的鞭子》和《冯伊湄像》。前者是司徒乔在新加坡时看金山、王莹所率领的抗日剧团宣传队演出街头剧《放下你的鞭子》而创作的。

↑ 《放下你的鞭子》 司徒乔（1940年）

↑ 《冯伊湄像》 司徒乔

倪貽德

早年的学习

倪貽德1901年生于杭州，1919年考入上海美专西画系，受业于李超士，并随美专的教务长、美学家吕澈先生学习美术史论。1922年毕业留校任教，担当俄籍教授普特西斯的助手。

参加创造社

郭沫若、郁达夫和成仿吾成立“创造社”后，倪貽德也加入了，并相继发表了《玄武湖之秋》、《东海之滨》、《初恋》、《残春》等小说，并在青年中流行一时。

赴日本留学

1927年秋倪貽德东渡日本，入东京“川端绘画学校”，向藤岛武二、中村研一等学习画技，并攻读美术史论著作，还与王道源组织“中国留日美术研究会”。1928年，因日本侵略山东酿成“济南惨案”而愤然回国。

← 1929年3月，倪貽德在画展上留影。

郭沫若、郁达夫和成仿吾成立『创造社』后，倪貽德也加入了。

↑ 写生中的倪貽德。

教学与美术活动

倪貽德回国后，先后在广州市立美术学校、武昌艺专、上海美专任教。1931年他回母校上海美专任教授，创办西画社团“摩社”，主编《艺术旬刊》。1932年与庞薰琹组织“决澜社”。1937年抗日战争开始，倪貽德出任第三厅（郭沫若任厅长）美术科代理科长，1938年又回上海美专工作。1941年上海租界被日军占领后离开，进入国立杭州艺专任教。

↑ 《夏》 倪貽德 (1932年)

民国艺术

理论建树

倪貽德擅长油画、美术理论。曾出版有早期著作《西洋画研究》、《艺术漫谈》、《画人行脚》等。

新中国成立以后，任中央美术学院华东分院油画系教授、副院长。

↑ 《坐着的女人》 倪貽德

← 《人物》 倪貽德

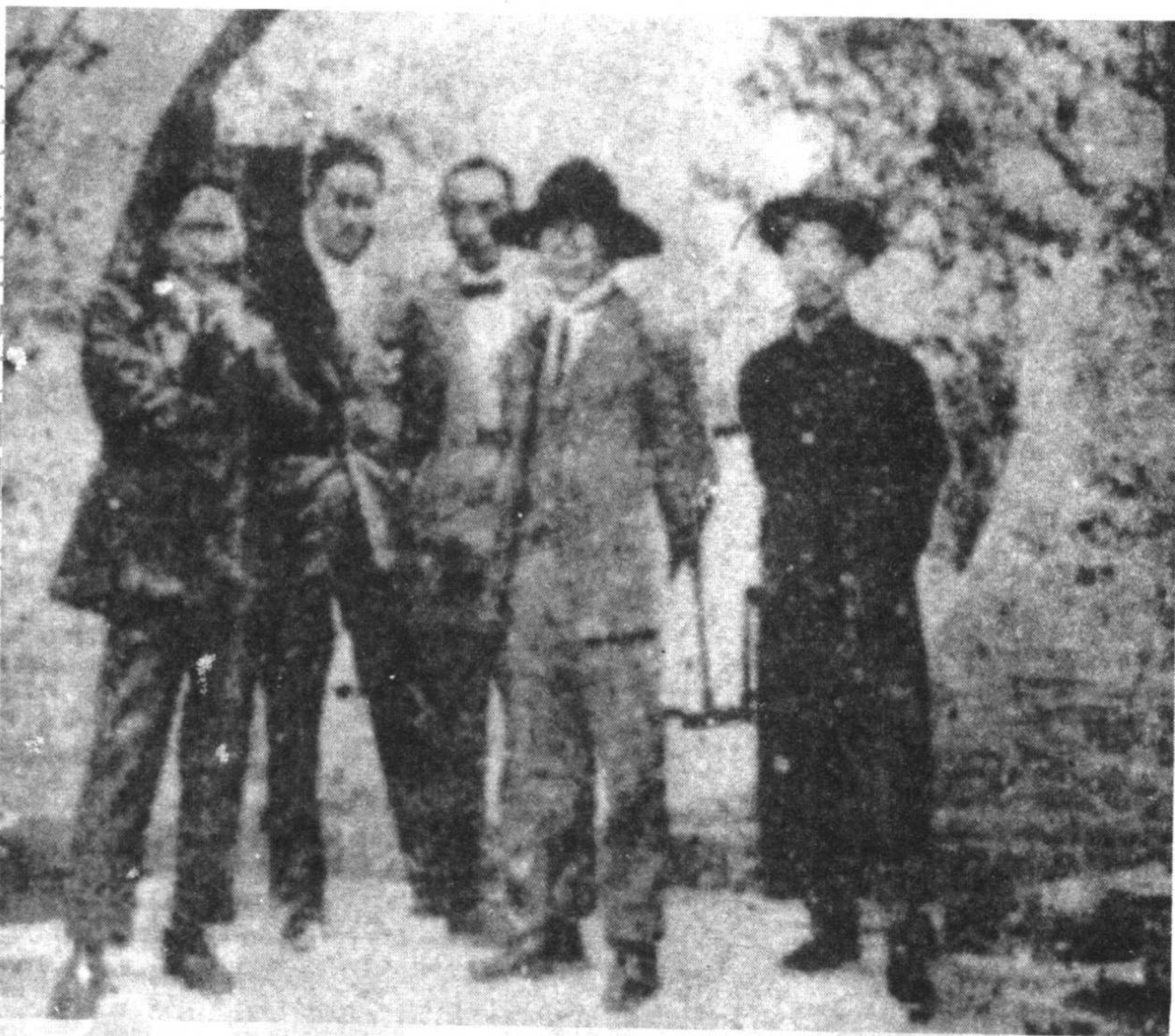

林风眠

早年的教学活动

林风眠(1900~1991)早年在欧洲学习绘画,受到蔡元培的赏识而回国发展。1925年他在蔡元培的推荐下担任了北京国立艺专校长。1928年,又接受蔡元培的委托,到杭州创办国立艺术院(随后改名杭州国立艺术专科学校),林风眠担任校长直到抗战爆发。30年代的杭州国立艺专是中国新美术教育最成功的院校之一,培养了一大批颇具创造力的艺术家。

↑ 三十年代杭州国立艺专是中国新美术教育最成功的院校之一,培养了一大批颇具创造力的艺术家。

↑ 与朋友在一起的林风眠(右二)。

民国艺术

发起组织艺术大会

1927年，任北京国立艺专校长的林风眠发起组织了“艺术大会”，主张艺术家走出象牙塔，深入民间，了解大众，表现大众的生活和苦难。5月1日，艺专校内，自校门至大礼堂墙壁上、柱头上均贴有该校学生所作漫画多幅，及关于艺术的各种标语，上面书写着：

打倒模仿的传统的艺术！

打倒贵族的少数独享的艺术！

打倒非民间的离开民众的艺术！

提倡创造的代表时代的艺术！

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！

全国艺术家联合起来！

东西艺术家联合起来！

人类文化的倡导者世界思想家艺术家联合起来！

林风眠主张艺术家走出象牙塔，深入民间，了解大众，表现大众的生活和苦难。

→ 国立杭州艺术专科学校的学生与法籍教授克罗多及其夫人合影。

创杭州国立艺专及艺术主张

1928年3月1日，林风眠创办的国立艺术专科学校在杭州成立，成为中国美术界的一件大事。

在1927至1929年三年中，林风眠相继发表了《致全国艺术界书》、《艺术的社会与社会的艺术》、《我们要注意》、《徒唤奈何是不成的》、《重新估定中国绘画底价值》等文章，呼吁“为中国艺术界打开一条血路”，要“建设东方新兴艺术”。他说：

“艺术家是比任何人都加倍地疾恶如仇的，同时在艺术界，真亦难免有被人误会的所在；但无论如何，这到底是小而又小的小事，值不得我们如此战斗的。——我们所应疾的恶，是人类整个儿的大恶，我们所应战的敌人，是致全国或全人类于水火的大敌，不是人间的小疵。”

“中国现代的艺术，已失其在社会上相当的能力，中国人的生活，精神上，亦反其寻常的态度，而成为一种变态的生活。人与人之间，既失去人类原有的同情心，冷酷残忍及自私的行为，变为多数人的习惯，社会前途的危险之爆发，将愈趋险恶而不可收拾。”

民国艺术

← 1928年，国立杭州艺术专科学校的“艺术运动社”部分成员合影。前排右起第二人为林风眠，他身后戴眼镜者为潘天寿，左起第四人为李超士，第二排左一为林文铮。

『艺术家是比任何人都加倍地疾恶如仇的，同时在艺术界，真亦难免有被人误会的所在，但无论如何，这到底是小而又小的
小事，值不得我们如此战斗的。——我们所应疾的恶，是人类整个儿的大恶，我们所应战的敌人，是致全国或全人类于水火的大敌，不是人间的小疵。』

↑ 任国立杭州艺术专科学校校长时的林风眠。

↑ 《静物》 林风眠 (1934年)

林风眠的艺术创作

林风眠的水墨重彩画在20世纪30年代就已初露端倪，后来就一发不可收拾，几乎成了林风眠调和中西的主要创作载体。

林风眠的油画也有独到之处。苏天赐评价说：“当年林风眠以他的油画巨制《人道》、《痛苦》等一系列作品所给予文化界的震撼有如暴风骤雨，只可惜那时的中国油画事业却才是刚刚起步。当时影响再大，也还是很小的范围，习惯于传统的审美观念的人们对它们尚未来得及仔细审视，这座突兀出现的山峰却从地面上消失！日本帝国主义者的入侵，不但横蛮愚蠢地毁灭了这批作品，而且由于侵略者所带给中国人民的苦难，带给林风眠本人生活历程上的巨大改变。”

林风眠的水墨重彩画几乎成了他的主要创作形式。

↑ 《摸索》 林风眠（1923年）

方干民

早年

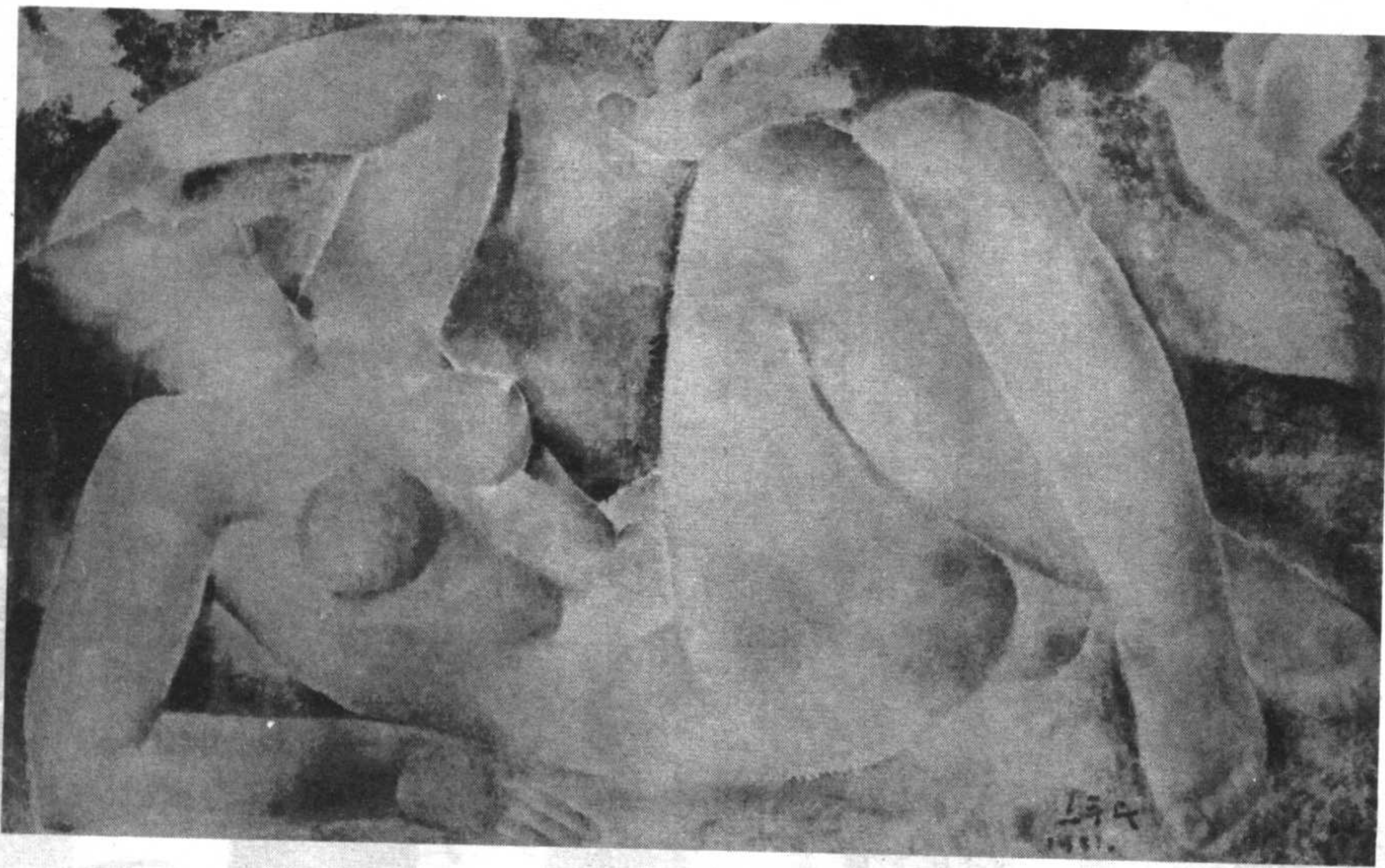
方干民(1906~1984)浙江温岭县人,1924年考入上海美专。1926年留法,就读于法国国立巴黎高等美术学院,在著名学院派历史画家让·保尔·罗朗斯工作室学习。1929年毕业回国。

执教生涯

回国后任上海新华美专教授,后在国立杭州艺专任教,因画风近似立体派而出名,被称为“方派”,其作品有《秋曲》、《白鸽》和《西湖游船》等。后被校方解聘。1940年到国民党党史史料编辑委员会史画室工作。1944年秋潘天寿出任国立艺专校长,再度回校任教。两年后又离校。1948年任上海美术专科学校教授。1958年起一直任教于浙江美术学院,直至逝世。

民国艺术

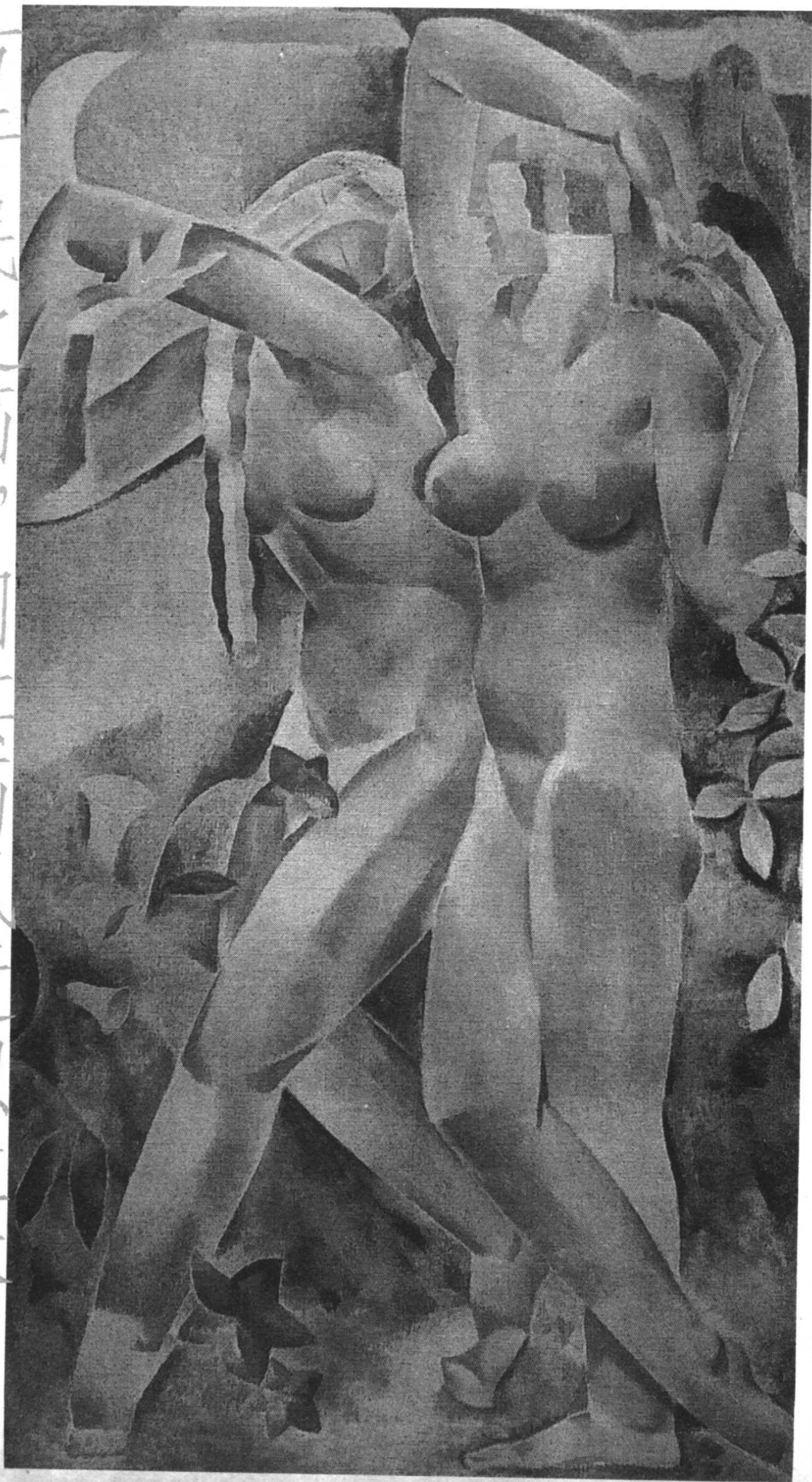

↑ 《白鸽》 方干民(1934年)

方干民之画，因其画风近似立体派而出名，被称为『方派』。

→ 《秋曲》
方干民
(1934年)

董希文

家庭背景

董希文(1914~1973)出生在浙江绍兴。父亲是一个古玩家，他从小就随父亲访寻古玩字画，这对他的成长及艺术发展有极大的影响。

学画生涯

1932年，董希文入苏州美专学习素描；1934年进入国立杭州艺专预科班，拓宽了眼界。1936年升入本科，颇得林风眠、李超士赞赏。抗战开始后，董希文转入上海美专借读。不久，董希文随杭州艺专迁移，于1939年在昆明毕业。随后去越南河内的法国美术专科学校深造，接受法国油画家的教导。半年后回国，在贵州省合作委员会任编辑。

民国艺术

父亲是一个古玩家，他从小就随父亲访寻古玩字画，这对他的成长及艺术的发展有极大的影响。

← 20世纪40年代的董希文夫妇。

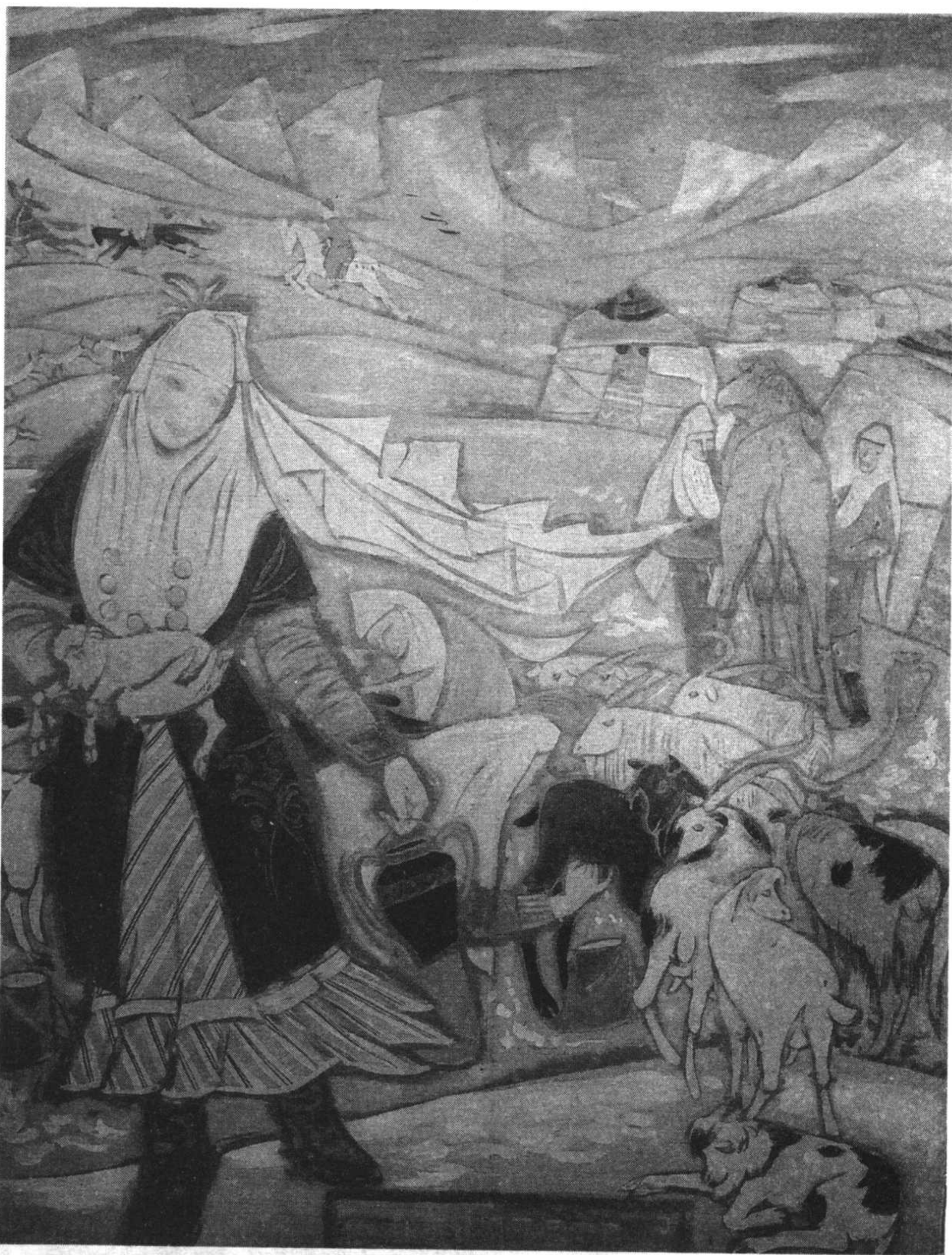

敦煌及创作

1943年偕同夫人张琳英去敦煌临摹壁画，一去就是两年半。他对第五、第六世纪的壁画进行了深入的研究，后来创作的一系列油画都体现了油画民族化的倾向，如《祁连放牧》(1943年)、《哈萨克牧羊女》(1948年)等。

董希文后来创作的一系列油画都体现了油画民族化的倾向。

↑ 《哈萨克牧羊女》 董希文 (1948年)

关紫兰

↑ 关紫兰女士在其画室中。

↓ 1930年关紫兰（前左二）在上海举办个人画展时与陈抱一（前左一）及夫人（右一）、女儿陈绿妮（右二）在一起。

↑ 《少女》 关紫兰 (1929年)

庞薰琑

→ 1929年庞薰琑在巴黎。

早期的学习

庞薰琑1906年6月生于江苏常熟县，自小就练习花鸟画、水彩画。1921年考取上海震旦大学预科，曾学过医科，因志趣不合，改学油画，教师是一位在上海的俄国人。1925年8月，赴法国巴黎叙利恩研究所学习绘画，1927年转到格朗特·歇米欧尔研究所。

民国艺术

→ 《构图》 庞薰琹

现代主义的西画团体“决澜社”的成立，在上海掀起了一股现代绘画热潮。

艺术活动

1930年初庞薰琹回国，先在常熟塔前小学当图画教员，后与周太真、汪荻浪等人在上海组织“苔蒙画会”，不久画会被封，去上海昌明美术学校代课，同时也应邱代明之请，到上海美专代课。1931年与倪貽德、张弦、王济远、杨秋人、阳太阳等人发起组织现代主义的西画团体“决澜社”，持续四年之久，在上海掀起了一股现代绘画热潮。

教学生涯

1936年“决澜社”解散后，受北平艺术专科学校之聘，任图案系教授。“七·七事变”时随学校南迁，后辞职。1938年冬来到昆明，入“中央博物馆筹备处”工作，研究古代装饰艺术和少数民族的造型艺术。在此期间作水彩画较多，兴趣也逐渐转向工艺美术。

1940—1945年任四川省立艺术专科学校实用美术系主任。

他崇拜毕加索，进行多方位的形式探索，一变再变，作品甚丰。

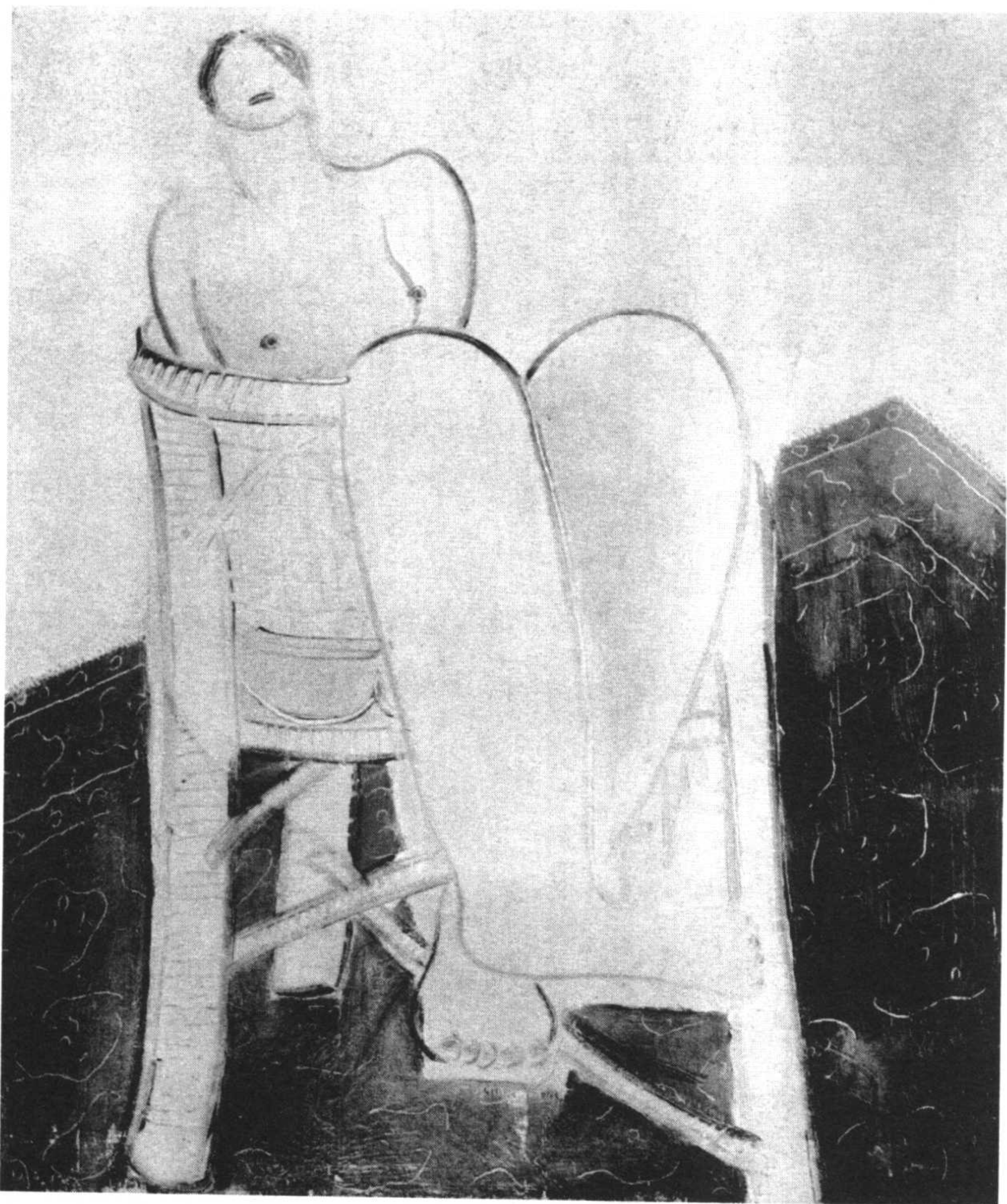

↑ 《人像》 庞薰琹 (1929年)

民国艺术

↑ 《藤椅》 庞薰琹

现代西画的格局中也占有极其独特的地位。而且在中国

庞薰琹不仅是『决澜社』的盟主，而且在中国

艺术成就

庞薰琹油画的黄金时代是20世纪30年代。他崇拜毕加索，进行多方位的形式探索，一变再变，作品甚丰。非传统写实的艺术价值取向贯穿他的一生，由40年代开始，他逐渐转向民族艺术的研究，油画作品也淡化了原先的沉重感、思辨性，而表现出含蓄的自娱性和民族气派。

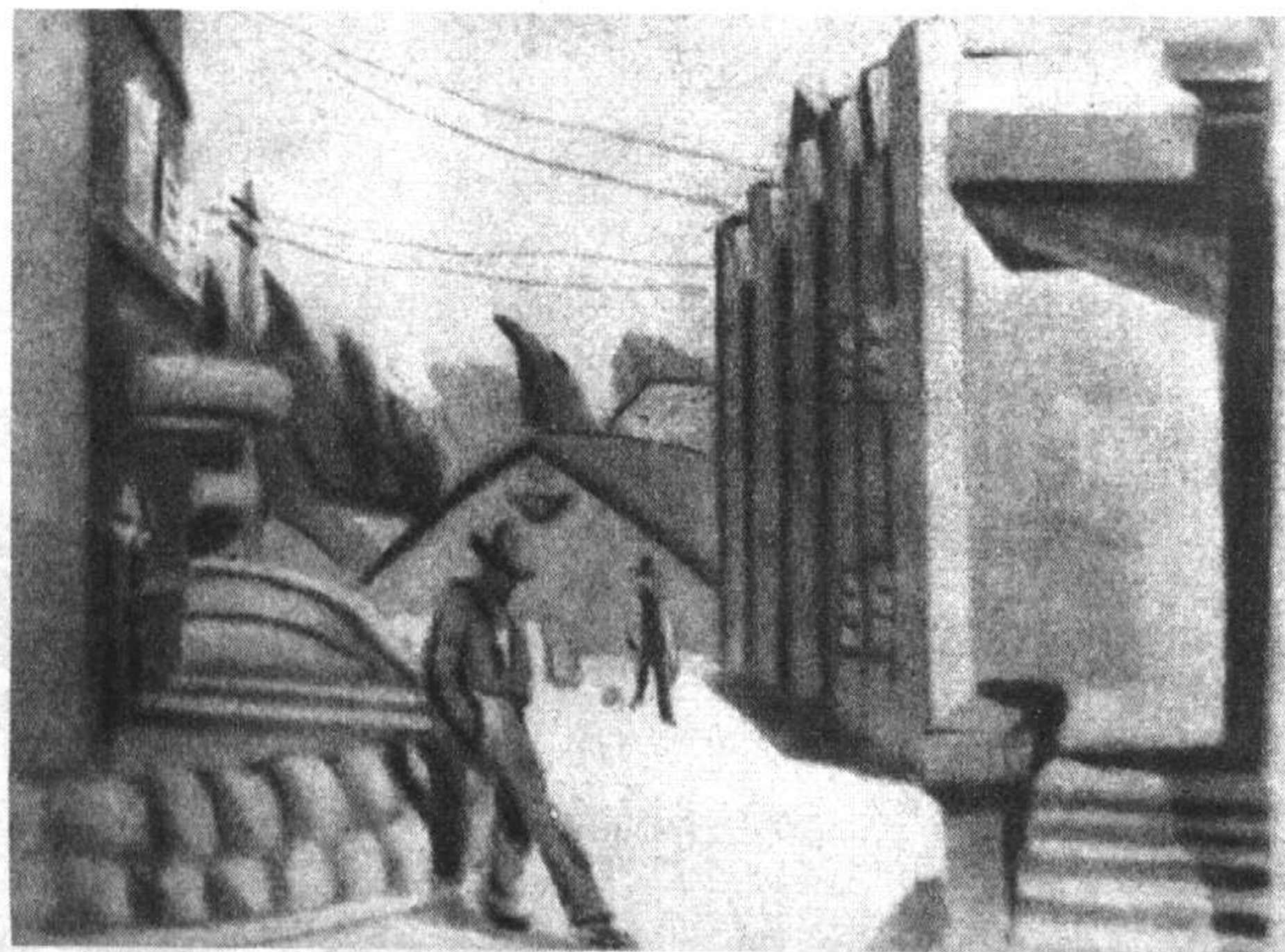
许幸之

早年的学习

许幸之(1904~1991)祖籍安徽,生于扬州,学名许达,曾用笔名霓路、天马。1917年拜吕凤子为师,1919年进入上海美专,受业于王济远、汪亚尘,与吴印咸、倪貽德是同学。1922年毕业,与创造社的郭沫若、成仿吾、郁达夫交往,作品深得郭沫若等人的赏识。1924年得郭沫若等人的资助,赴日留学,先进川端画会,后考入东京美术学校西洋画科。

许幸之倾向于进步文艺 投身于革命

1927年,许幸之受郭沫若电召,回国参加北伐。“四·一二”政变后被捕入狱,由东京美术学校校长作保才得以出狱,重返日本随藤岛武二学习。1929年应夏衍电召回国,任教于上海中华艺大西洋画科。1930年与沈西苓等人发起组织左翼美术团体“时代美术社”,并被推举为中国左翼美术家联盟第一任主席。

← 《失业者》 许幸之

他执笔撰写的“时代美术社宣言”抨击了“为艺术而艺术”的观点及“拜金主义”的创作思想,宣称美术运动“是对压迫阶级的一种阶级意识的反攻”。

民国艺术

↑ 《逃荒者》 许幸之 (1934年)

转向于电影和戏剧

许幸之从1935年起至1954年转向电影、戏剧、写作事业，导演了著名的电影《风云儿女》，影响巨大的电影插曲《铁蹄下的歌女》即由许幸之作词、聂耳作曲。与吴印咸合作拍摄大型抗战纪录片《中国万岁》。改编过《阿Q正传》，导演过《雷雨》和《日出》等话剧，出版过诗集、散文和电影导演方面的著作。1954年调入中央美术学院，回归于美术创作。

艺术风格与成就

许幸之早期的画在写实主义的基础上融入了德国表现派、野兽派的手法，整个画面形态都透出一种青春苦闷期的压抑感。如《晚步》表现一种个人的彷徨苦闷。《失业者》已有普罗美术的意味，但仍不像他晚年的油画那样写实、清新与祥和。他画于1934年的《逃荒者》和《铺路者》手法愈加写实，表现了对现实的同情和批判。

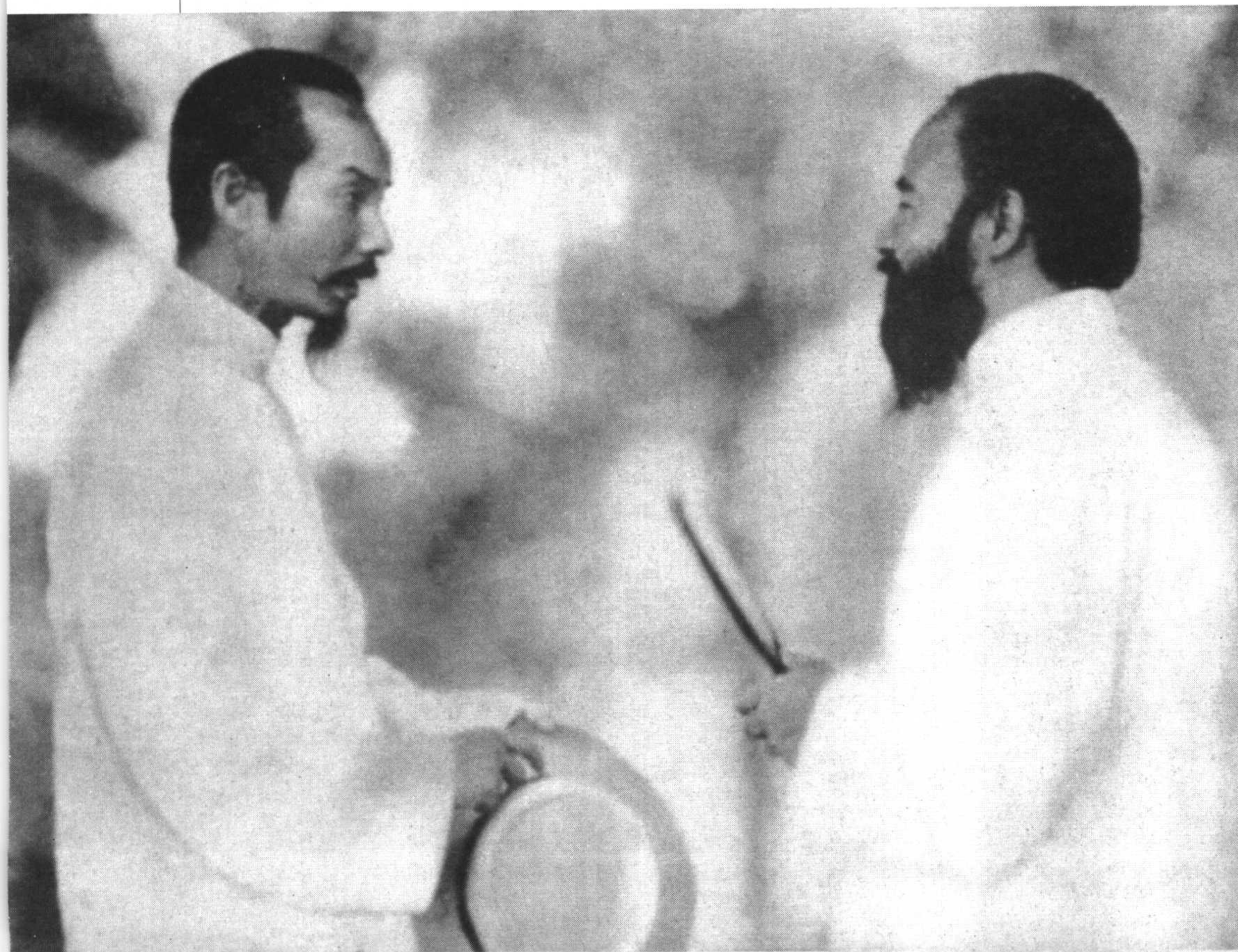
← 《晚步》 许幸之 (1926年)

王悦之

王悦之(1895~1937),原名刘锦堂,台湾台中人。1915年留学日本,初入川端绘画学校,继入东京美术学校。1920年回国。1924年创办私立北京艺术学院,1928年任教于国立西湖美术学院。1930~1934年间,为私立北平美术学院院长。兼任北大造型美术研究会导师。他画的《亡命日记》、《弃民图》等,影响了抗日美术运动。

↓ 王悦之(左)与张大千合影。

→ 《台湾遗民图》 王悦之 (1934年)

此图用三个妇人来代表被日本侵略者占领后的台湾人民的形象。两旁合掌祈祷的妇人，陪衬着中间的妇人，她右手捧着地球仪，左手掌心是一只眼睛。寓意盼望收复国土、统一祖国的愿望。

此图用立轴形式，图案效果薄而用线把墨案融于一体。图本案的均匀造型。用水图工艺融于一体。

许敦谷

许敦谷(1892~1983),又名许太谷。台湾台南人,1913年东渡日本,1916年考入国立东京美术专科学校,从师藤岛武二、长厚孝太郎等。1920年回国,任教于南京艺专、武昌艺专。曾与胡根天组织进步美术团体“赤社”。1926年投身北伐,任国民革命军政治部艺术股长。抗战期间,在重庆、云南等地的艺术院校及中学任教。解放后在云南师范艺术系任教,曾任云南美协分会理事。主要油画作品有:《锦缎与苹果》、《雪后车迹》、《山居雪霁》等。

许敦谷曾组织进步美术团体“赤社”。

↓ 《山居雪霁》 许敦谷 (1933年)

↑ 许敦谷（左）、周勤豪（中）、关良（右）在上海合影。

蔡威廉

家庭背景

蔡威廉，浙江绍兴人，蔡元培先生之长女。1904年生于上海。小学和中学分别在上海、北京读完。她曾先后三次随父母旅居欧洲。第一次是1914年至1916年去法国；第二次也是去法国，约1918年回国；第三次是1922年至1927年去法国、比利时，并就读过比利时布鲁塞尔美术学院和法国里昂美术专科学校。

十年执教

1928年国立杭州艺术学院成立，她被聘为西画教授，并和林文铮结为伉俪，在这所当时全国最高美术学院里执教了10年。1938年抗战开始，她与林文铮离开国立艺专前往昆明。1939年5月因产后褥热，病逝于昆明医院，年仅36岁。

↑ 蔡威廉。

民国艺术

蔡威廉出身名门、教养良好，又身为国立杭州艺专西画教授，但目前绝大多数的美术家还是对她一无所知。她的才华仅闪光了几年便被淹没于动乱的时代和繁琐的家务之中。

↑ 《女孩》 蔡威廉

画风及作品

蔡威廉的画风粗放、结实有力，接近后期印象派，属一种阳刚类型。擅长肖像，兼事风景。她为音乐家李树化、作家丁玲以及自己都画过肖像，还画过《秋瑾绍兴就义图》，被国民党政府收藏。她的作品《天河会》则取材神话故事，表现仙女们在银河沐浴戏耍，评论者说其“笔触轻松，色调明快，气氛欢乐，充满着浪漫主义的幻想精神。……与文艺复兴以来的人文主义思想一脉相承，体现着作者对妇女自由、个性解放的期望与追求。”当时有的论者把她当做考察中国西画肖像的代表来论述肖像艺术的演变。

关良

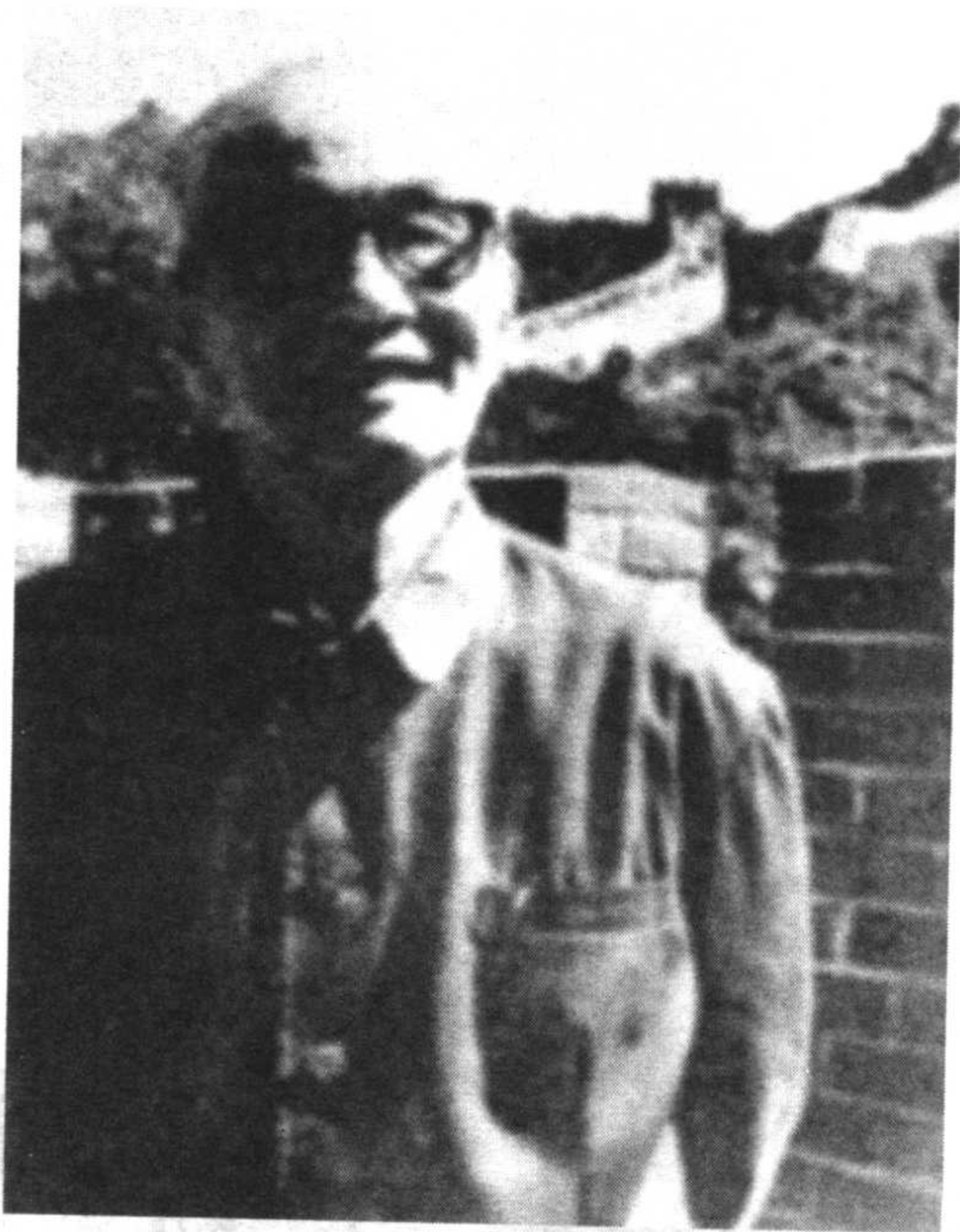
生平

关良，1900年出生，广东番禺人。1917年东渡日本求学，1923年毕业于日本东京太平洋美术学校。同年归国，相继于上海美术专科学校、广州市立美术学校、重庆国立艺术专科学校、杭州国立艺术专科学校任教。曾参加过北伐战争，任北伐军总政治部宣传科艺术股股长。在抗战期间，于大后方从事艺术活动。

关良的油画作品有《古瓶新花》、《三峡》、《魏灵格洛风景》等。他还擅长国画，特别是画戏剧人物，曾出版《关良戏剧人物》、《关良画集》、《关良油画集》、《关于京剧人物水墨画的体会》、《关良艺术随谈录》等。

倪貽德的评价

倪貽德在早年的一篇文章里对关良描写道：“本来潇洒脱俗的他的作风，现在是更接近于文人画的趣味了，那微妙的调子，淡雅的色彩，那洒脱不羁的用笔，把东方风格的题材，疏疏落落地毫不费力的表现出来。他似乎融合石涛、八大山人的作风在洋画的技法中了。”

↑ 晚年的关良。

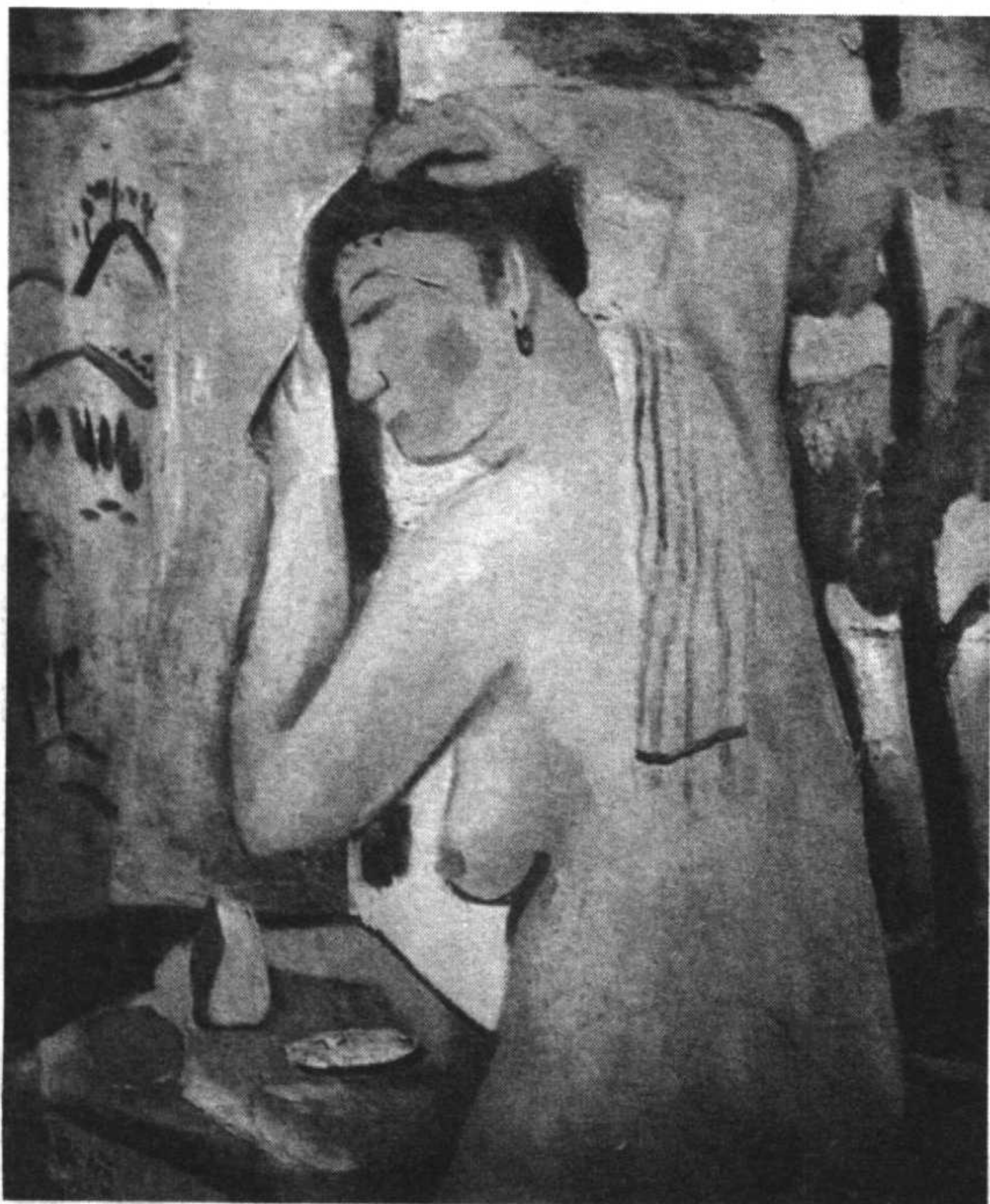
民国艺术

关良在中国早期现代主义西
画运动中的地位毋庸置疑。

↑ 《西樵》 关良 (1935年)

← 《浴后》 关良 (1924年)

他油画的独特风格，他过人的才气，在西画界一直是人们称道的对象。

赵无极

赵无极，原籍江苏南通，1921年生于北京，后在南通读私塾。其父是古代书画文物的收藏家，他从小得到传统艺术的熏染。1935年春入杭州国立艺专，学习西洋画，受林风眠、吴大羽等人的指导。毕业后留校任教，曾于1941年在重庆举办首次个人画展，1945年参加在重庆举办的“独立画展”。这时，他已经以前卫艺术家的姿态出现于中国艺坛。1948年赴法国巴黎学习绘画，接触了欧洲现代艺术家，开阔了他的艺术思路。50年代中期以后，他完全抛开抽象符号，成为有个性特色的抽象画家。1964年，赵无极加入法国国籍。

赵无极的抽象绘画作品，以丰富而微妙的色彩变化构成微茫的空间为特色。作品中的抒情意味使他在法国抽象画家中独树一帜。

↑ 《油画》 赵无极

民国艺术

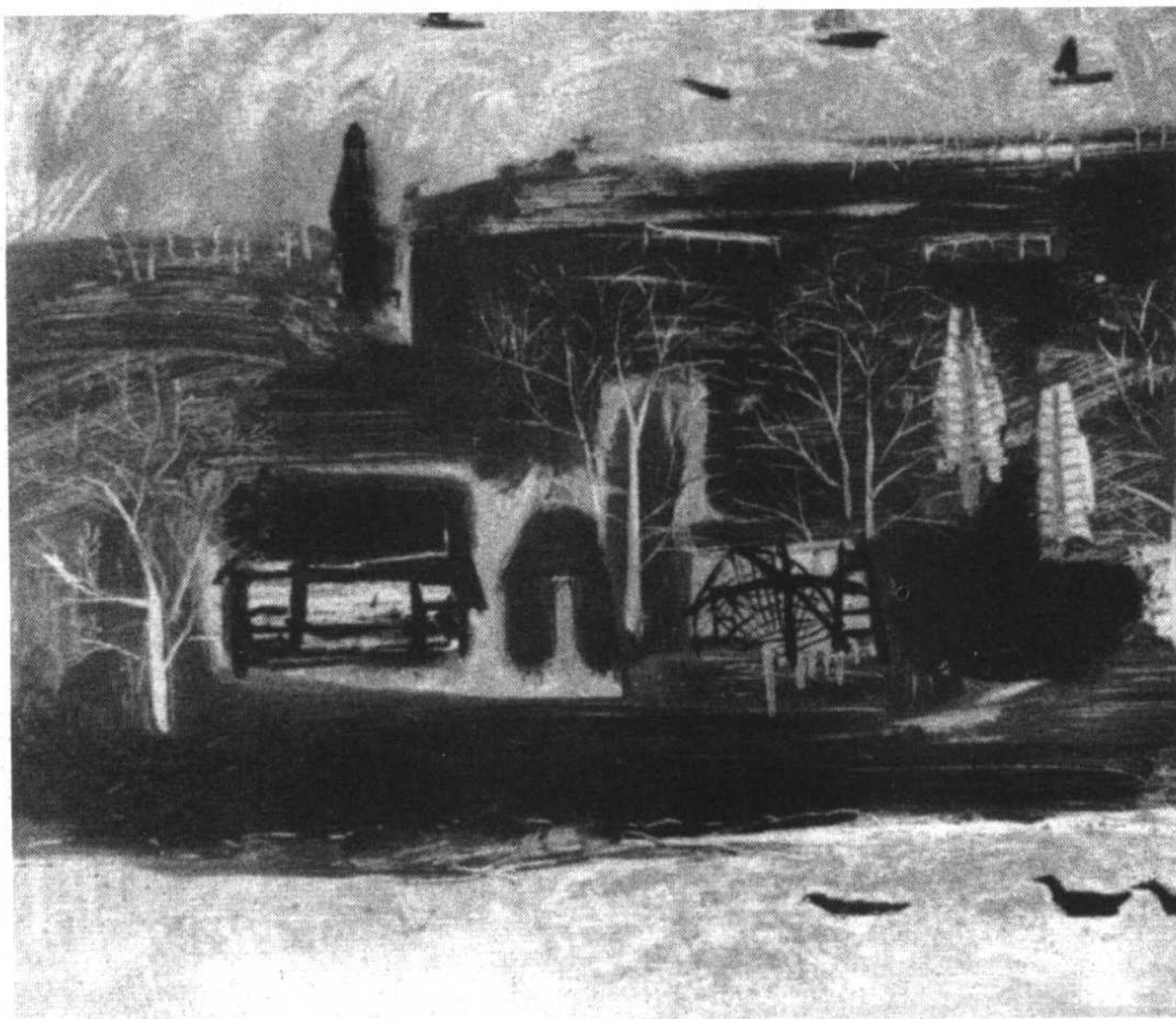

↑ 《静物》 赵无极

《静物》这是赵无极早年作品，画面色调饱满厚重，盘中的苹果与衬布、背景浑然一体。画家所关注的不是苹果的自然形态，不是对象个体之间的差异特点，而是创造一个由形、体、色构成的自然空间。它所传达的除了色彩之美和结构之美以外，还有一种对于充盈着生命力的自然的赞美。

↓ 《油画》 赵无极

民国万象

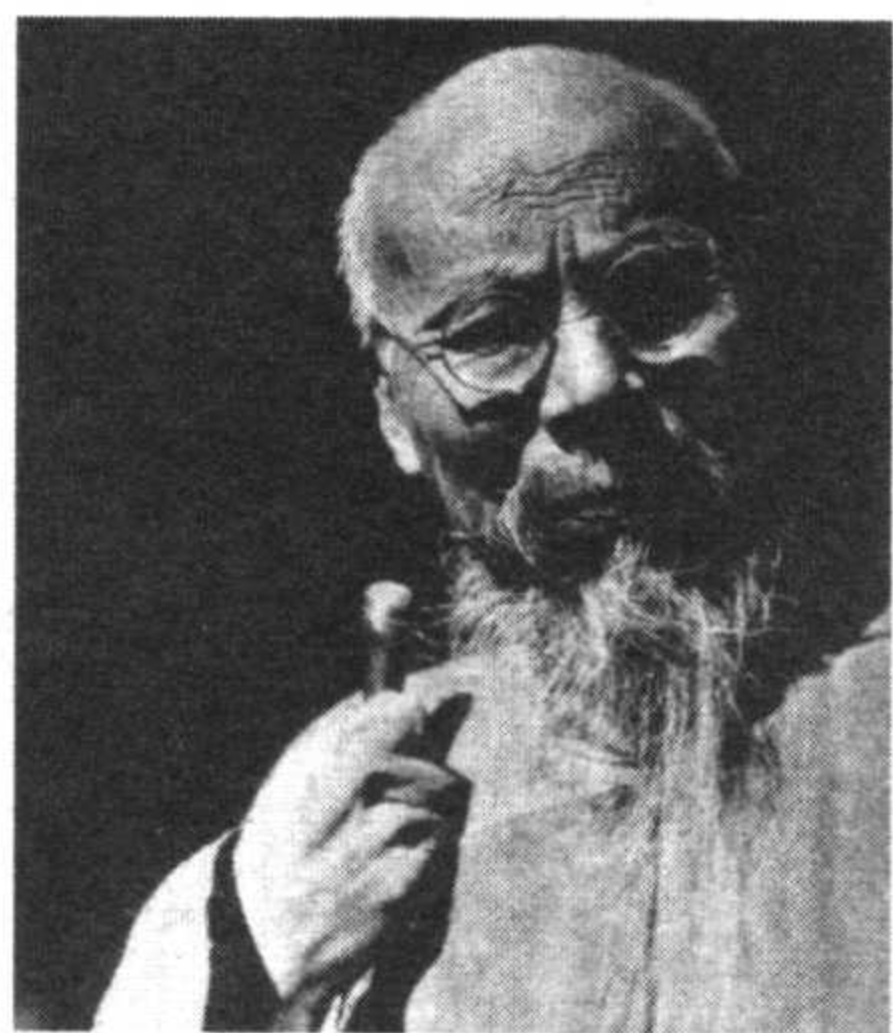
[叁]

art 艺术

王国

田家

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1930年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共20余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

高剑父

在他生活的时代，高氏在艺术上已拥有很高的声誉和众多的追随者。

生平

高剑父，生于1879年，广东番禺人。早年师事居廉。1903年赴澳门求学。1906年游学日本，毕业于东京美术学院。1908年归国，主持广东同盟会，在广州起义中任联军总司令。辛亥革命后，从事美术教育，创办了春睡画院、南中美术院，并曾任广东省立工业学校校长、广州市立艺专校长、南中美术院校长以及中山大学、中央大学艺术系教授等。

游学日本

高剑父游学日本期间，其活动范围主要在东京，与东京画坛以横山大观为代表的“朦胧体”保持距离，而致力于向竹内栖凤、山元春举、今尾景年、木岛樱谷等画家学习。这些画家大都承传了圆山四条派的画法，在汲取西洋绘画要素的同时，保留了自身的风格。这给高剑父以很大启发。

← 1913年高剑父于日本。

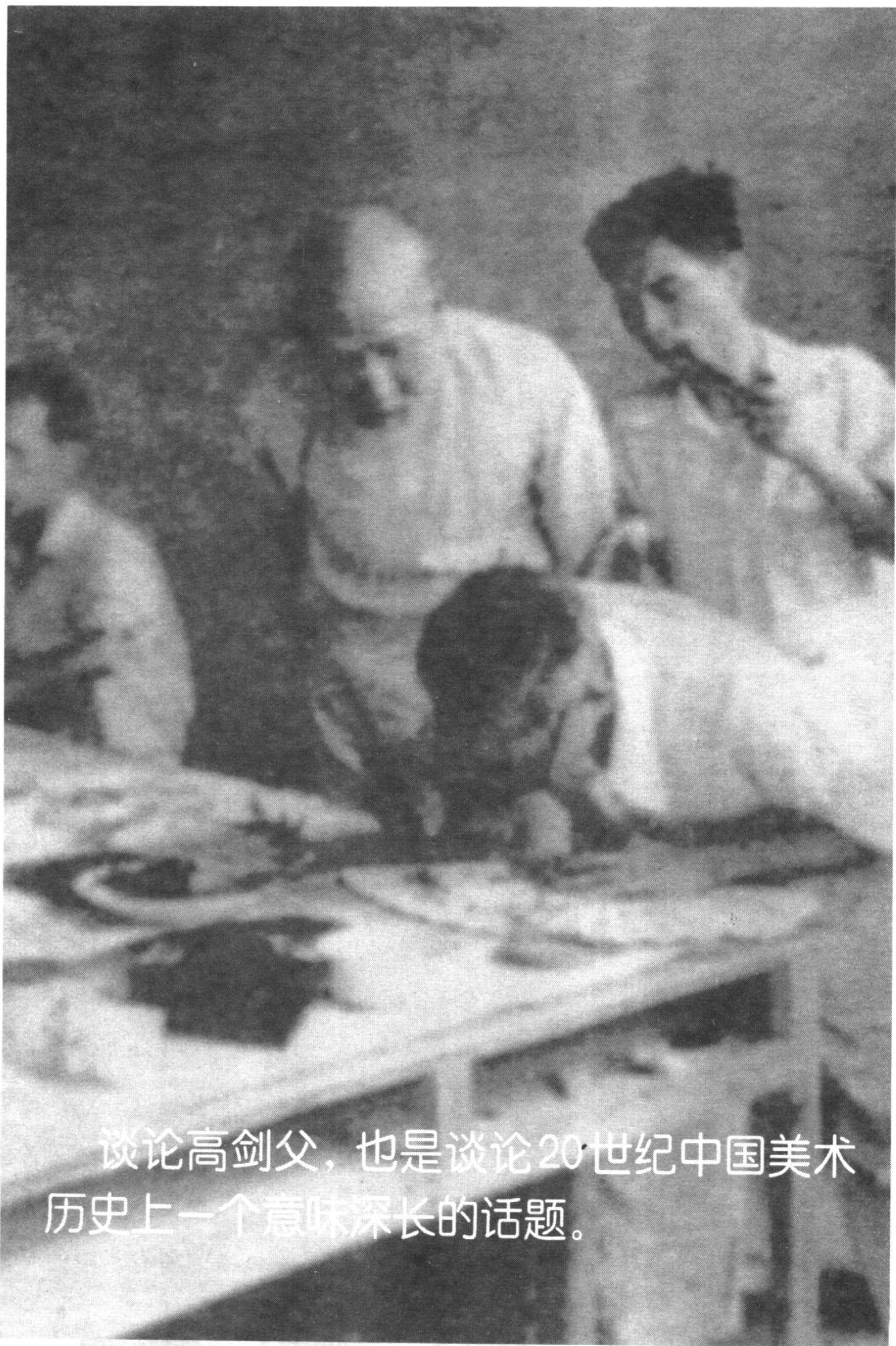
↑ 1921年广东省第一届美术展览会开幕，全体职员合影，前排左三为高剑父。

高剑父是辛亥革命的元老，又是新国画运动的倡导者和著名的美术教育家。

画风与作品

高剑父的作品风格经历了清末民初的日本风格时期以后，从20年代初期开始，趋向于传统的线条风格。从作于1922年和1923年的《秋菊》、《赤松图》，作于1924年的《涛声清在空》以及其他作品中，都可以明显地看到这一点。他完全放弃了带有日本背景和手法的画风，而转向于单纯、传统的书法性线条的韵律美。他把《景年花鸟画谱》奉为范本。直到晚年，他认为自己已经荡尽日本风格的所有影响的时候，仍然把《景年花鸟画谱》推荐给学生，因为这部画谱的笔法展现了古代东方绘画传统中的白描线条韵味。

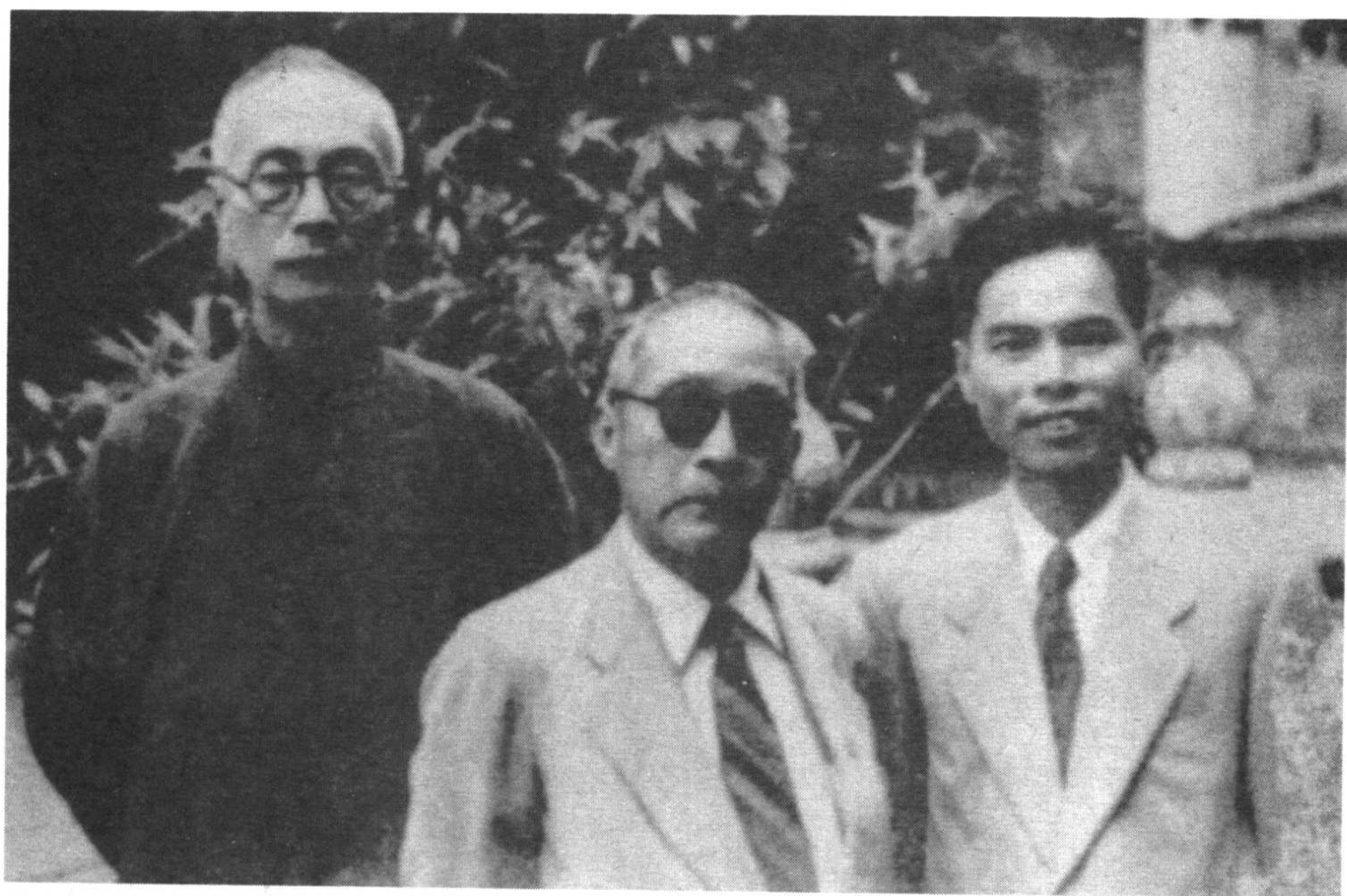
谈论高剑父，也是谈论20世纪中国美术历史上一个意味深长的话题。

↑ 20世纪30年代时的高剑父在作画。

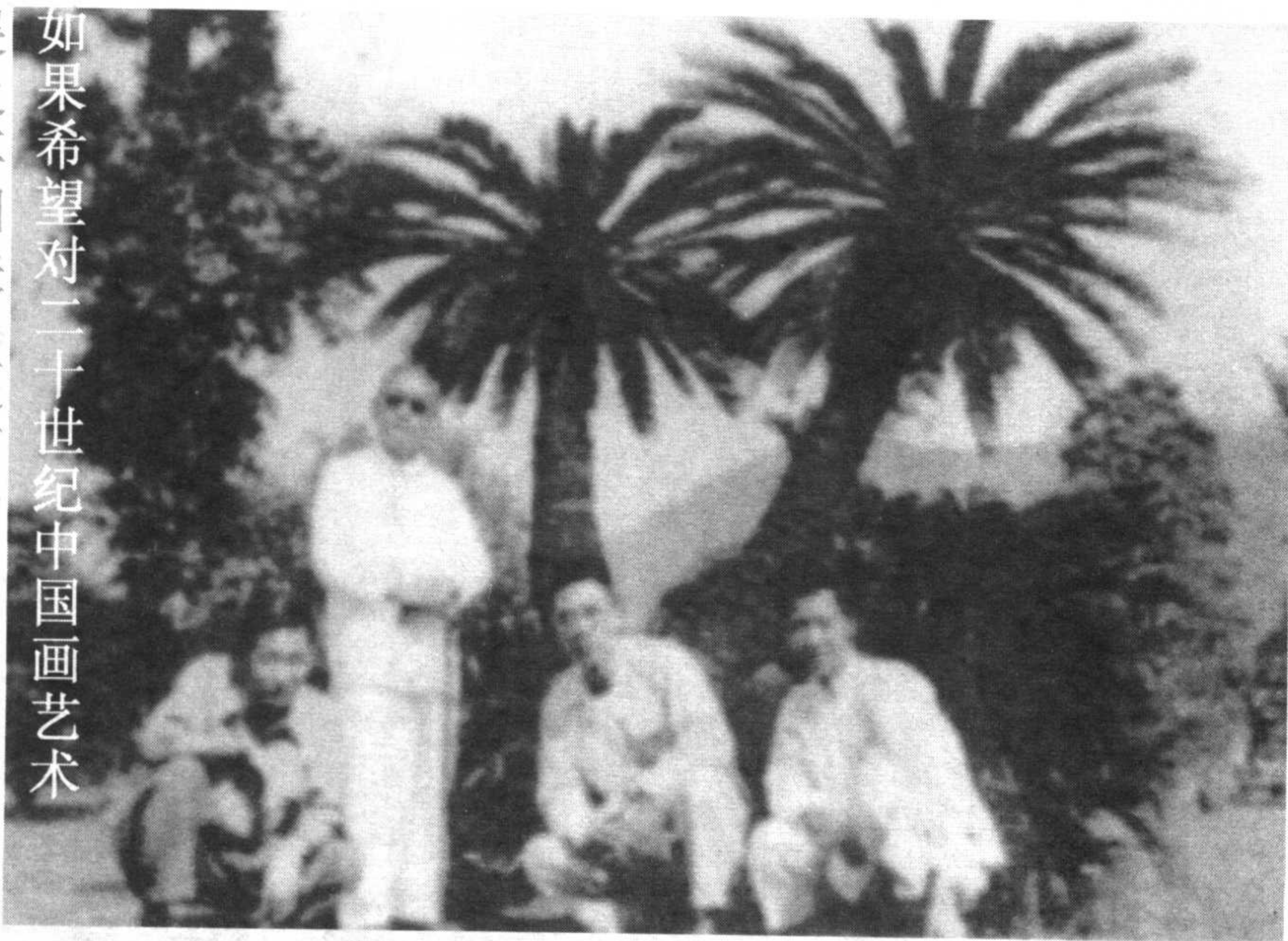
民国艺术

↑ 1947年高剑父（中）与陈树人（左）、关山月在广州。

我们就无法绕开高剑父。
的发展及其相关问题有所了解的话，
我们如果希望对二十世纪中国画艺术

↑ 高剑父（站立者）和他的学生。

↑ 20世纪40年代，高剑父（中）与澳门的学生在一起。

高氏之向日本画包括西洋画学习，无非紧跟欧化东渐、揖西注中、世用为归的潮流。

→ 20世纪40年代，高剑父在评点学生的作品。

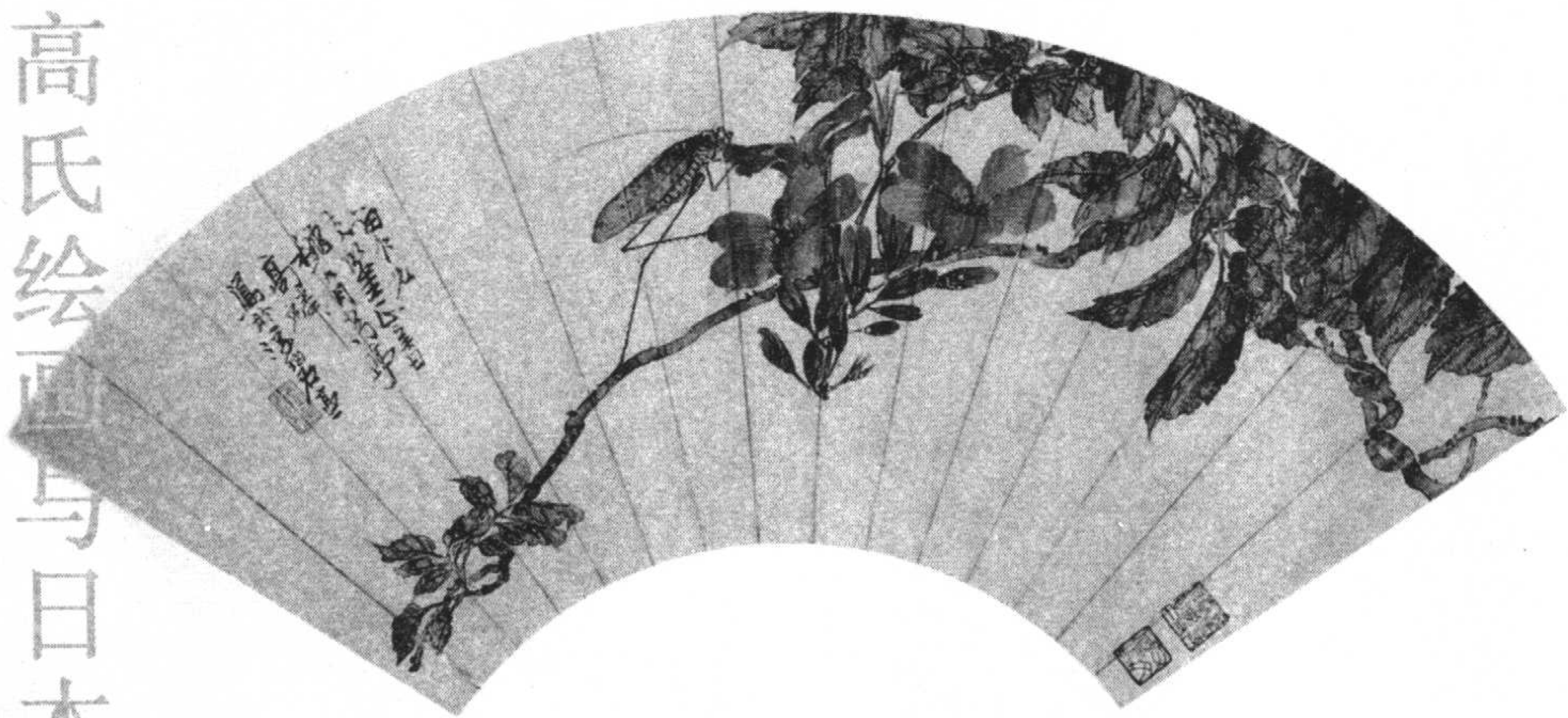

民国艺术

高氏绘画与日本画存在相当复杂的关系。

↑ 《蝉鸣荔熟》 高剑父

对高氏画风的争论

高剑父的绘画与日本画存在密切的关系，因而中国画界对其画风一直有两种截然不同的观点。激赏者如维新派著名诗人丘逢甲即赞其“渡海归来笔犹变，丹青着手生瑰奇”；而诟病者如广东国画研究会的秋山，贬斥高氏之画数典忘宗，“欲为其子孙不可得，乃甘为彼抱养之义儿”。这两种相反的论断伴随了高氏整个艺术生涯。

日本画即中国画

高剑父把日本画视为中国画。他说：“日本画即中国画”，因此其向日本绘画学习亦无不可。高剑父把向异族文化艺术学习的背景追溯到汉唐时代的佛教美术，指出这种美术不仅吸收了印度文化的佛教艺术主题，而且包括作为其载体之一的艺术风格。

日本风格一直是罩在高剑父头上的阴影，尽管他对此有不同的认识，但他仍然把远离日本风格视为个人艺术进步的重要标志。

↑ 《仿恽寿平水仙蟹石》 高剑父

民国艺术

↑ 《翠羽赛禽》 高剑父

张大千

← 张大千像。

大千先生之名，早随其画蜚声中外，被誉为中国画坛继往开来的一代宗师。

生平

张大千，1899年5月10日出生于四川内江。原名权，改名爰，字季爰，号大千，斋名大风堂。祖籍广东番禺。1917年与二哥善孖留学日本，在京都学染织。1919年回国拜曾熙、李瑞清学书画。1925年首次在上海举行个人画展。1933年参加巴黎印象主义博物馆主办的中国近代画展，作品《荷》被该馆购藏。1936年应徐悲鸿之邀，任南京国立中央大学艺术系教授，《张大千画集》首次由上海中华书局出版。1941年赴甘肃敦煌石窟，潜修临摹，计276件，1944年出版《大风堂临抚敦煌壁画》两册。1949年前在北京、上海、重庆、成都举办个人画展十余次。1949年赴台北，后转赴香港暂居。1977年返台北筹建“摩耶精舍”，1978年于台北定居。著有《画说》。著名作品有《华山云海图卷》、《长江万里图》、《庐山图》等。

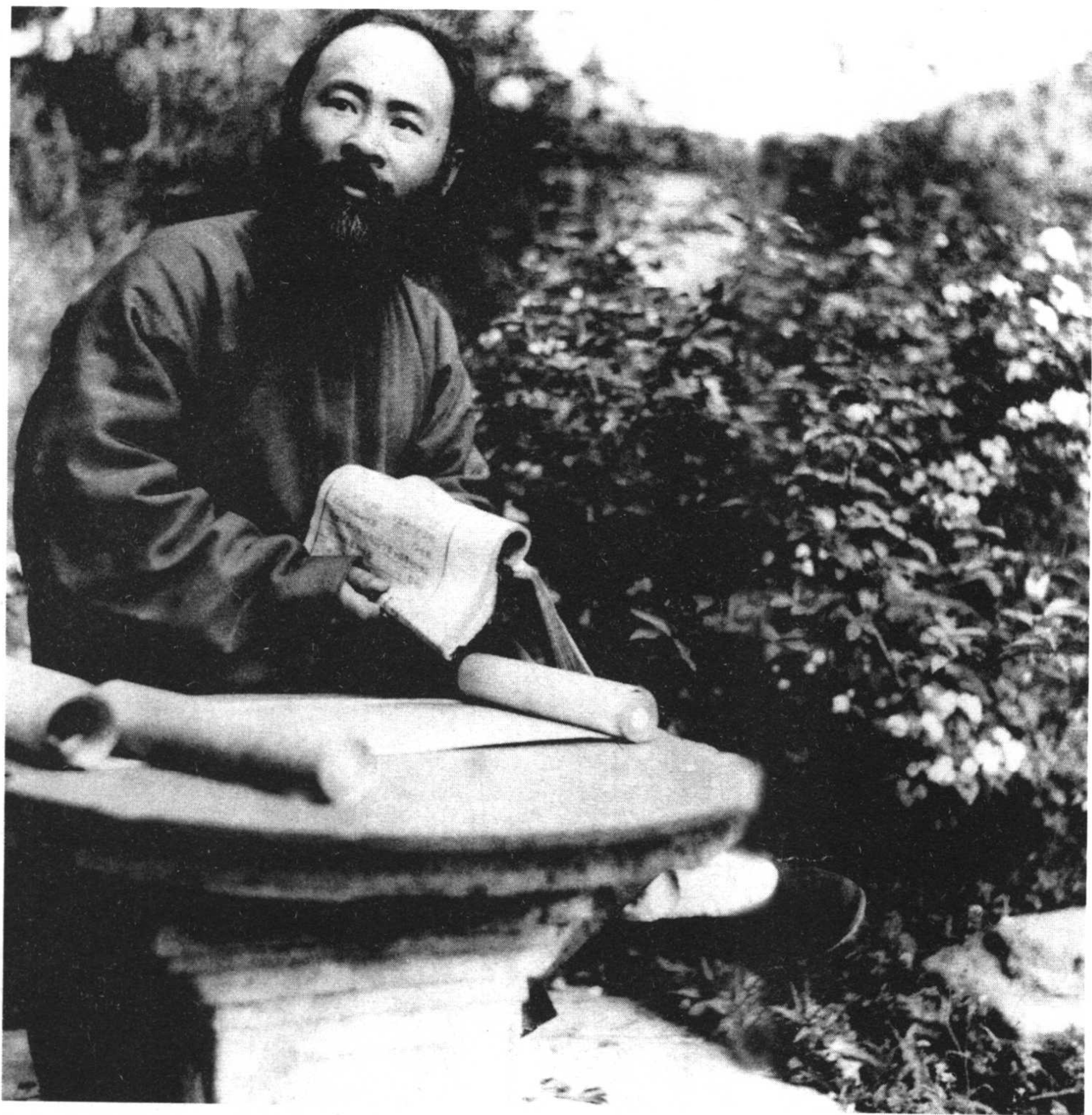

→ 1933年，
蜀中著名国画
家张大千在观
赏山水。

张大千画山水闻名，喜畅游。常留恋于丛山长水之地吸取此大自然之万年精髓以作画面之构图，故其豪气隐藏于满髯间，而尤沉沉静静焉！去岁春游南岳，入冬又走岭南——观罗浮鼎湖，阳朔桂林各入仙出神之名胜，来日倦游归来定有不少奇峰新构也。

↑ 画家张大千。

1941年，画家张大千因一脸长须而有“美髯公”之誉。有人曾问他睡觉时，长须是放在棉被里还是放在棉被外，从此他回家后，就寝时无论长须置于被里还是被外，均感不适，以至辗转反侧，彻夜难眠。

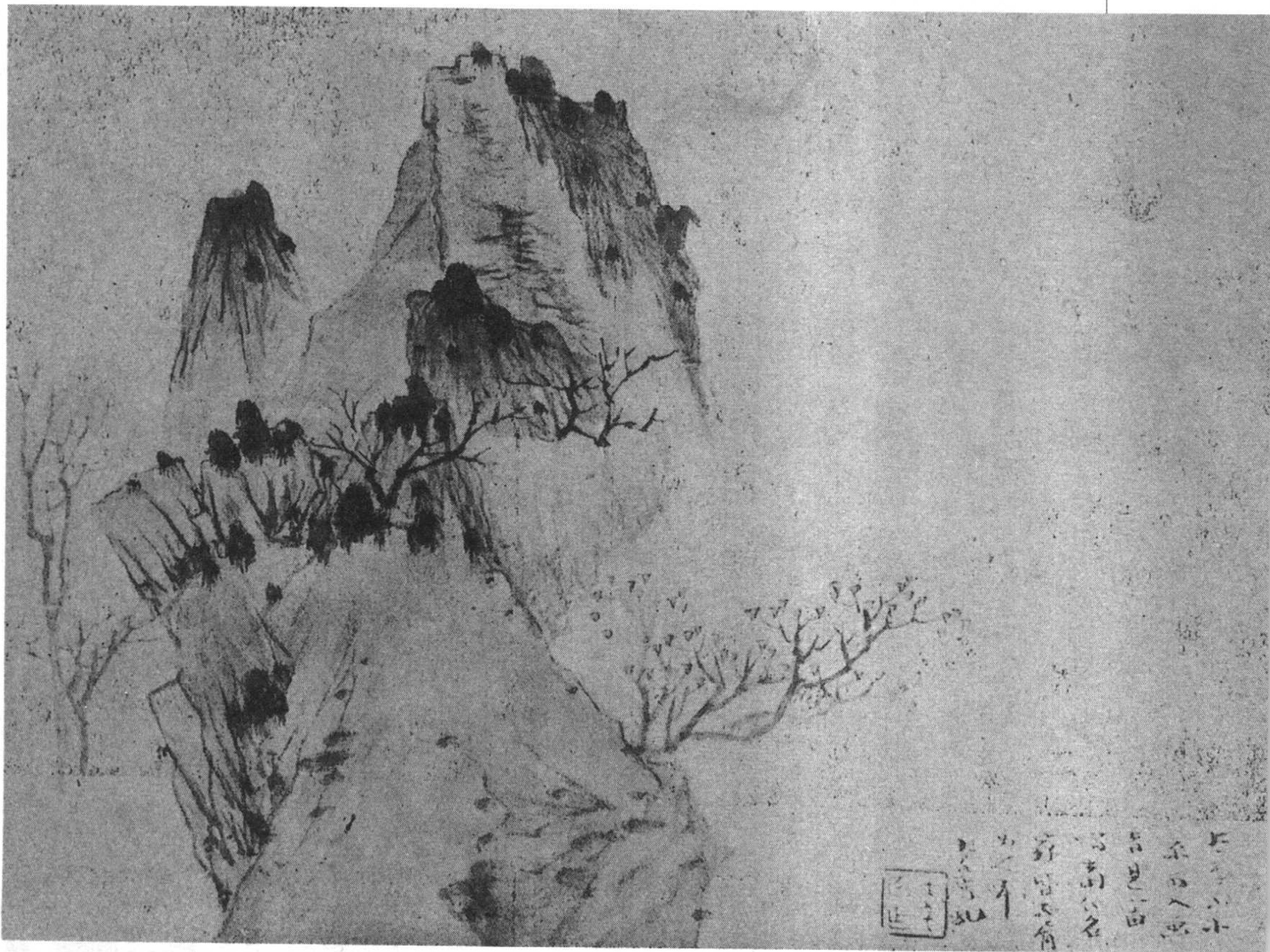

大千风度

大千先生衣着俭朴，喜穿长袍、便鞋。去塔儿寺时，只比日常多顶别致的古学士帽，多串念珠。走起路来，美髯飞舞，飘飘然有居士之气，大儒之风。对迎接的喇嘛，合十答礼，回献哈达，神态温雅而庄重。

拿手画品

大型“水笔仕女”，是大千先生拿手画品。但他不多画，每至一地，才画一帧。而且以此开笔，然后才画它品。这已成为与众不同的一种定规。

↑ 《太平山小景》 张大千

↑ 《青山寺下望》 张大千

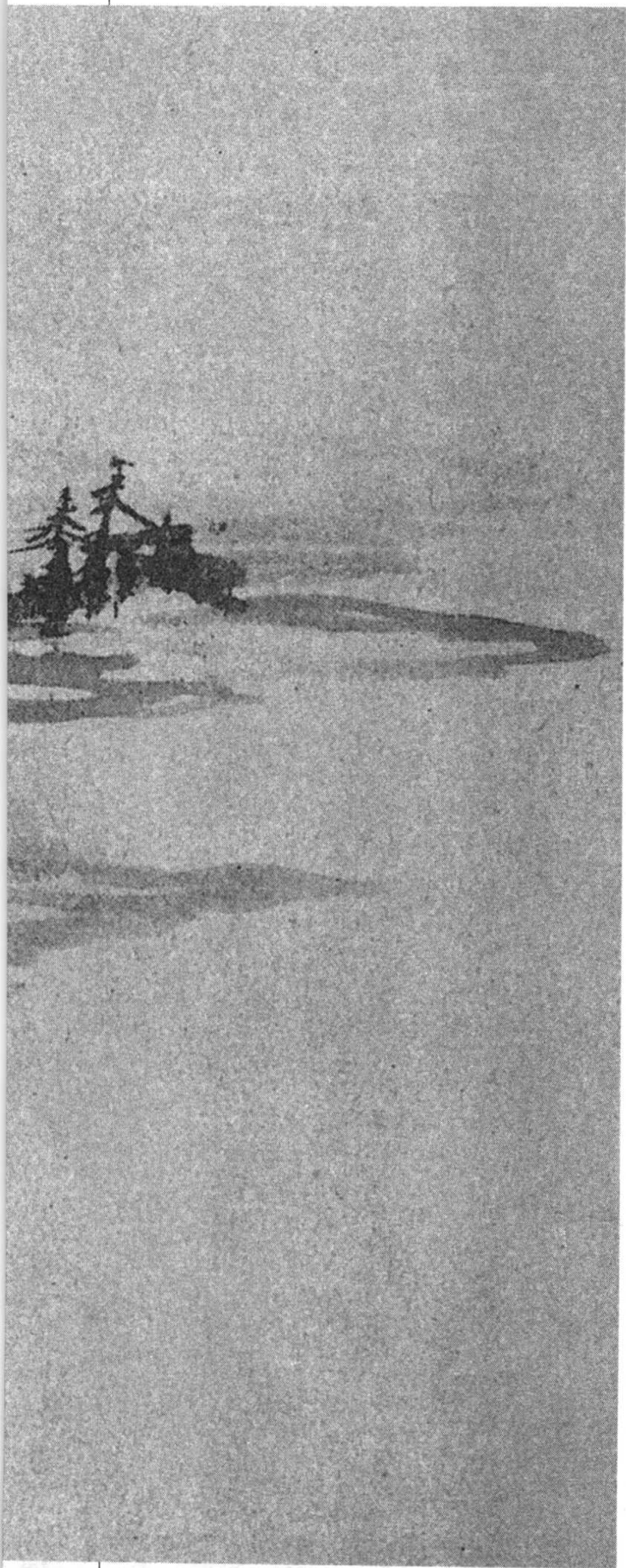

张大千擅绘山水、鱼虫、人物、花卉、飞禽走兽，冶工笔写意于一炉，笔画淋漓，气势磅礴，为一代宗师。

张大千率徒临摹敦煌壁画

1942年3月，张大千率领一批青年画家到甘肃敦煌莫高窟临摹壁画。张大千一再告诫临摹人员，临摹时不仅要形似，更要神似。如菩萨要肃穆端庄但不能呆板，飞天要活泼可爱而不能媚俗，武士应该威武雄壮却不能面目狰狞。张大千不像文物工作者那样据实临摹，他每临摹一幅壁画都要找同一时代、同样内容的壁画互相对照参考，特别是人物的面部、手脚等裸露部分，都是在反复观察壁画原作之后才下笔勾线的。对他所临摹的壁画，张大千绞尽脑汁，把颜色都复原了，就跟新的一样，终于将其形神俱佳地复原了。

丰子恺

↑ 丰子恺照。1934年题赠《良友》画报。

生平

丰子恺，1898年11月9日出生，浙江崇德人，幼名慈玉，学名丰润，堂号缘缘堂。1919年毕业于浙江省立第一师范学校，曾从师弘一法师李叔同，并受其佛教思想影响。1919年与同学在上海创办专科师范学校。1921年自费赴日本进修，不到一年资尽回国，先后在浙江省上虞县春晖中学、上海立达学园等校教图画、音乐，同期开始漫画创作。1930年回乡定居，相继发表《缘缘堂随笔》。“七·七”事变后举家西迁，途经桂林，曾任教于广西师范。1942年辗转到达重庆，曾任国立艺术专科学校教授兼教务主任。抗战胜利后，于1946年迁居杭州，1948年出游台湾、厦门，1949年回上海定居。

↓ 1947年，丰子恺（右一）与梅兰芳（右二）、朗静山（右三）于上海合影。

艺术贡献

丰子恺出版有绘画作品《子恺漫画》、《子恺画集》，文学作品《缘缘堂随笔》、《缘缘堂再笔》，艺术理论《西洋画派十二讲》、《艺术趣味》、《艺术漫谈》、《音乐入门》、《近代十大音乐家》，翻译外国文学作品《初恋》、《猎人日记》、《源氏物语》等。

→ 丰子恺为出家前的李叔同拍照，并于照片上题“弘一法师在俗时留影”。

无论“为艺术的艺术”，“为人生的艺术”，“象牙塔艺术”，“普罗艺术”，凡人世间的绘画，必以人之常情和画的本职，为千古不变的两个根本条件。

弘一法师在俗时留影

弘一法师在俗时留影

丰子恺漫画结集出版

1926年9月，开明书店出版了《子恺漫画》，这是丰子恺的一本即兴随笔式的作品集。实际上当时在创作这些小画时，丰子恺并没有想到拿去发表。只是1925年朱自清在他与俞平伯合办的不定期文艺刊物《我们的七月》上，首次公开发表了丰子恺的一幅小画——《人散后，一钩新月天如水》。郑振铎看到这幅小画后，便向朱自清了解了丰子恺的情况，并通过胡愈之向丰子恺索画，在他主编的《文学周报》上陆续发表。郑振铎把这些画称之为“漫画”。从此，丰子恺开始专注于他的“漫画”创作。

绘画是造型美术，应以画的本职为主。但同时又须近于人情，方是纯正的绘画。

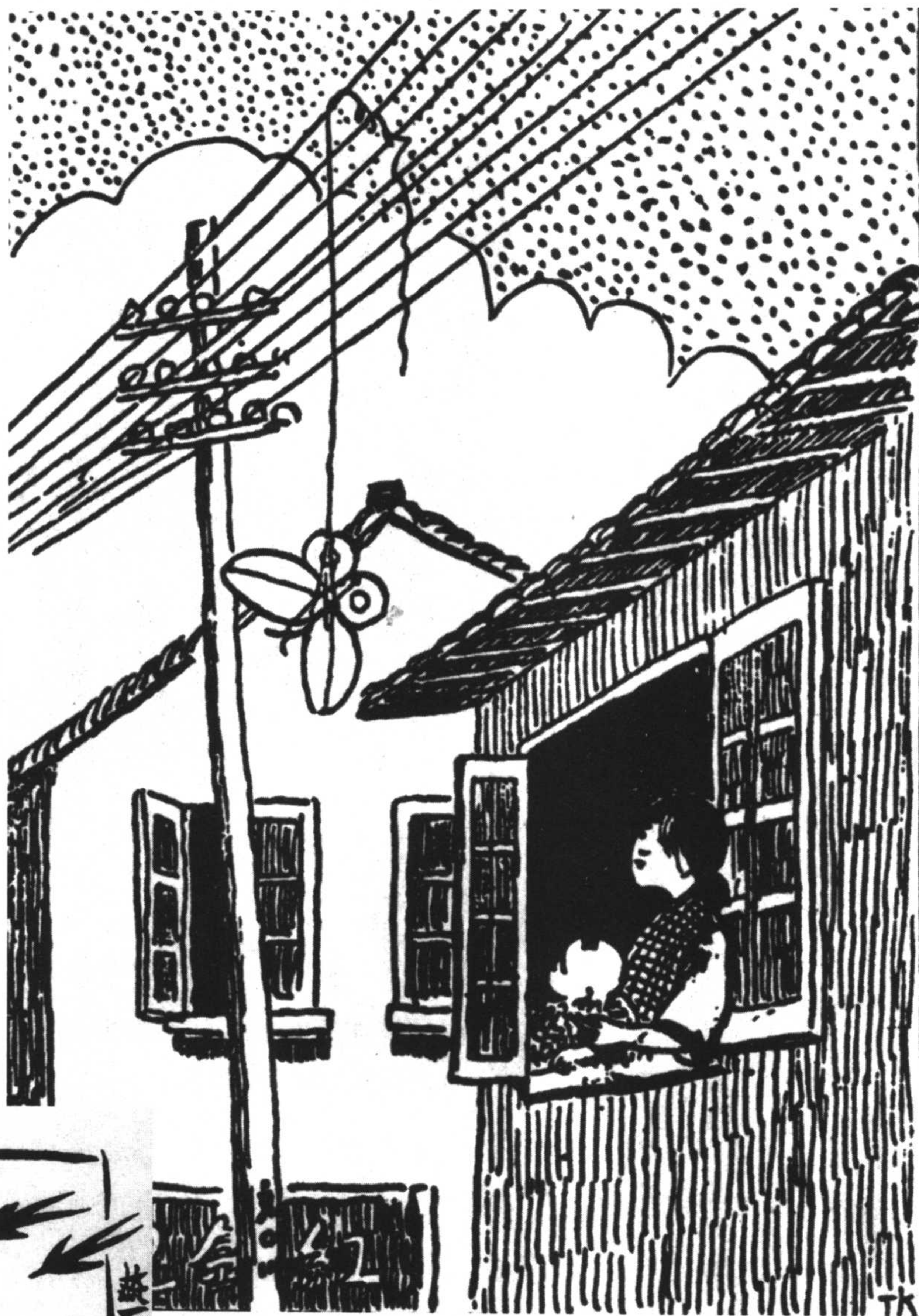

↑ 丰子恺和他的女儿。

丰子恺艺术论

在《劳者自歌》中丰子恺说：“中国画描物向来不重形似，西洋画描物向来重形似；但近来的西洋画描物也不重形似了。中国画描色向来像图案，西洋画描色向来照自然；但近来的西洋画描色也像图案了。中国画向来重线条，西洋画向来不重线条；但近来的西洋画也重线条了。中国画向来不讲远近法，西洋画向来注重远近法；但近来的西洋画也不讲远近法了。中国人物画向来不讲解剖学，西洋人物画向来注重解剖学；但近来的西洋人物画也不讲解剖学了。中国画笔法向来单纯，西洋画向来复杂，但近来的西洋画也单纯了。中国画向来以风景为主，西洋画向来以人物为主；但近来的西洋画也以风景为主了。余此类推。自文艺复兴至今日的西洋绘画的变迁，可说是一步一步地向中国接近。”

↑ 《断线鸪》 丰子恺

燕归人未归

← 《燕归人未归》 丰子恺

民国艺术

T.K.

← 《瞻瞻的车》 丰子恺

↑ 《贫民窟之冬》 丰子恺

乡村学校的
音乐课

← 《乡村学校的音乐课》 丰子恺

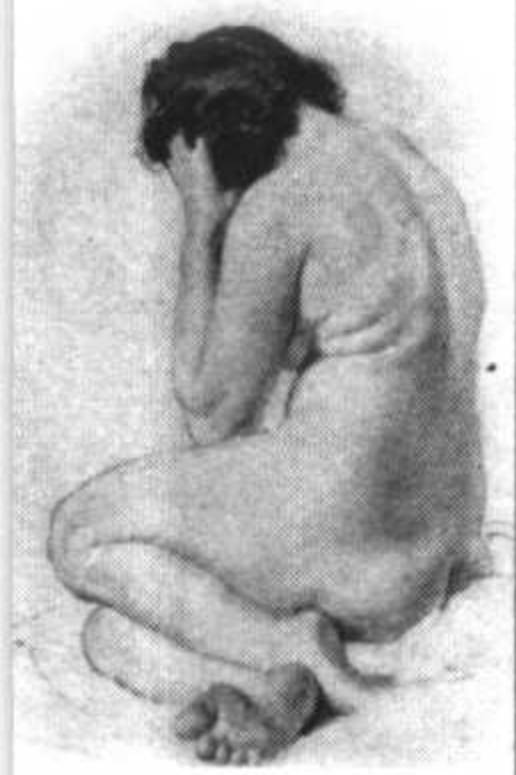

齐白石

擅画花鸟、草虫，亦能山水、人物，兼工书法、篆刻，长期以鬻艺为生。

1 画家齐白石在作画。

民国艺术

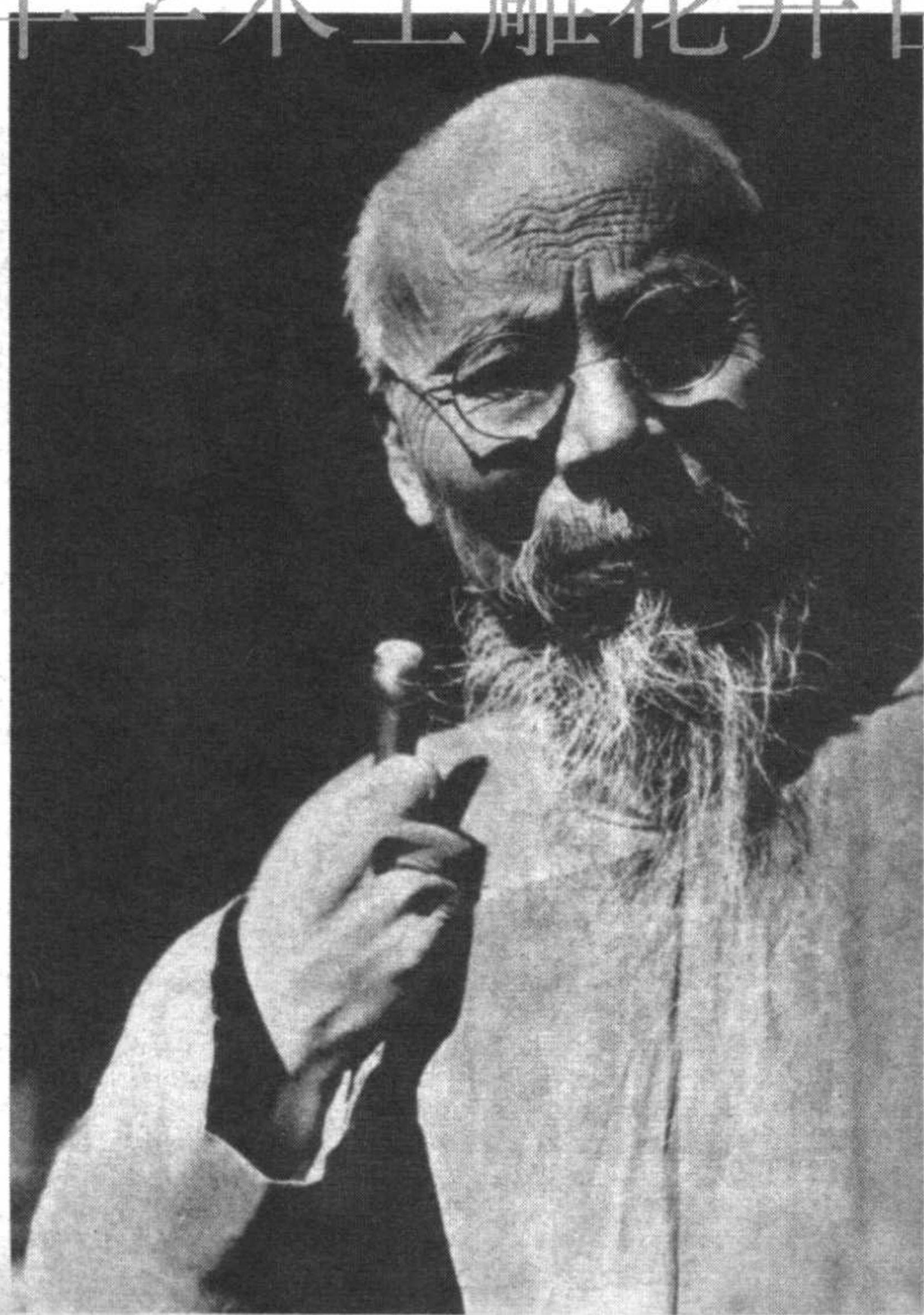

齐白石(1863~1957), 湖南湘潭人, 小名阿芝, 名璜, 字渭清, 号濼生, 别号白石山人、寄萍堂主人、杏子坞老民、借山馆主人等。擅画花鸟、草虫, 亦能山水、人物, 兼工书法、篆刻, 长期以鬻艺为生。

早年学木工雕花并自学绘画。1900年后专事绘画。曾多次游历南北各地。1913年后到北京以卖画、篆刻为生。建国后, 历任中央美术学院特级教授, 中国画院名誉院长, 中国画研究院院长, 中国文联第一、二届委员, 中国美协第一届主席, 第一届全国人大代表。1953年获“人民杰出艺术家”称号。1955年获民主德国艺术科学院通讯院士衔。1956年获世界和平理事会颁发的1955年度国际和平奖金。有个人画集多种。

早年学木工雕花并自学绘画

← 画家齐白石。

**早年家境贫寒，
但刻苦努力，
自学成才。**

← 白石老人96岁高龄时与小孙女在一起。

↓ 白石老人与其子、孙辈在北京家中的铁栅屋前合影。

民国艺术

白石笔法，自成一格，烂漫天真。

儘了力子燒鍊方成一粒丹砂
塵世凡夫眼界
看為鐵醜身
家白石山翁
意造并題新
句
此五此壽一日製
四幅此幅弟四也

← 《铁拐李》
齐白石

白石隐时，
藏珠掩玉。
白石问世，
一鸣惊人。

→ 《雄鸡图》
齐白石

民国艺术

↑ 《虾》 齐白石

傅抱石

生平

傅抱石，1904年生于江西南昌。早年于瓷器店学徒，自学篆刻和书画。后来就读于江西省第一师范学校，1926年毕业并留校任教。1933年东渡日本，于帝国美术学校学习雕塑和东方美术史，同时兼习篆刻及中国画。1935年归国，任南京中央大学艺术系教授，1938年任郭沫若主持的政治部第三厅秘书，从事抗日宣传。1940年回南京中央大学任教。新中国成立后，任南京师范学院美术系教授、江苏省国画院院长等职。

艺术成就

傅抱石擅长山水、人物画，并兼及书法、篆刻及美术史论。他曾于各地写生，足迹遍及大江南北、长城内外。平生多次举办个人画展。出版学术论文有《中国绘画变迁史纲》、《中国绘画理论》、《中国古代山水画史的研究》、《山水人物画技法》等。

← 傅抱石留学日本前在南京玄武湖留影。

民国艺术

他曾于各地写生，足迹遍及大江南北、长城内外。

→ 《镜泊飞泉》 傅抱石

民国万象 [肆]

art 艺术

版 画 与 雕 塑

1928年，黎锦晖在上海成立了「中华歌舞团」。成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共100余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

胡一川

早年的学习与创作

胡一川，1910年生，原名胡以撰，福建永定人。1925年从印尼回国，1926年入厦门集美中学读书。1929年考入杭州西湖国立艺术院，在校期间曾与同学组织“一八艺社”，参加鲁迅先生领导的新兴木刻运动。1930年加入中国左翼美术家联盟。1932年在上海大厦大学附中任木刻教员，后因从事工人运动被捕，坐牢3年，出狱后到厦门美专任教，并任《星光日报》木刻记者。

↑ 胡一川像。

去延安

1937年去延安，1938年在延安鲁迅艺术文学院任木刻研究班主任。曾率领鲁迅艺术木刻工作团深入敌后开展宣传工作，并创办木刻工厂，大量印制木版年画和宣传画。1942年参加延安文艺座谈会。抗战胜利后，于1946年到华北解放区，曾任华北大学第三部美术科副主任。

建国后的执教生涯

1949年华大三部美术科与国立北平艺专合并后，任中央美术学院教授兼美干班主任。1953年南下武昌，筹建中南美术专科学校，任校长。1958年迁校广州，改建为广州美术学院，任院长。

艺术成就

胡一川擅长油画、木刻。著名作品有三四十年代创作的版画《到前线去》、《牛犊变工队》等。新中国成立后，五六十年代创作的油画《开镣》为中国革命博物馆收藏，《前夜》为中国美术馆收藏。曾出版有《胡一川油画风景画选》。

胡一川曾率领鲁迅艺术木刻工作团深入敌后开展宣传工作，并创办木刻工厂，大量印制木版年画和宣传画。

↓ 《到前线去》 胡一川

李桦

李桦 1907 年出生，广东番禺人。1926 年毕业于广州市立美术学校，1930 年留学日本，1932 年回国后任教于母校。1934 年在广州组织现代版画会，主编不定期木刻画刊《现代版画》，从事新兴木刻运动，得到鲁迅先生通信指导和鼓励。1938 年任中华全国木刻界抗敌协会理事。抗战胜利后主持中华全国木刻协会工作，当选理事长，编辑出版《抗战八年木刻选集》。新中国成立后，曾任中国版画家协会主席。

↑ 《丰收也是一样的穷》 李桦

民国艺术

↑ 《怒吼吧，中国》 李桦

← 《狱中回忆》 李桦

艺术成就

李桦擅长版画，早期木刻《怒吼吧，中国》，50年代作品《征服黄河》等，均为中国美术馆收藏。出版有《李桦木刻选集》、《李桦画集》、《美术创作规律二十讲》，美术评论集《西屋闲话》、《美苑漫谈》等。

鲁迅创办木刻讲习班

>>> 鲁迅先生与中国的版画

文 / 郑振铎

版画(woodcuts)在今日的中国,发生了空前的作用;青年版画家们在今日的中国也尽了他们对国家民族很大的贡献。在内地,印刷厂相当的缺乏,新型的制版术均有无所施其技之感。版画乘时崛起,代替了锌版,代表了铜版,代表了彩色石印,成为最适用的宣传工具。我们内地,有的是刻板用的木材,有的是刻板用的各式刀,

民国艺术

↑ 1936年10月,鲁迅在第二次全国木刻流动展览会上与青年们交谈。

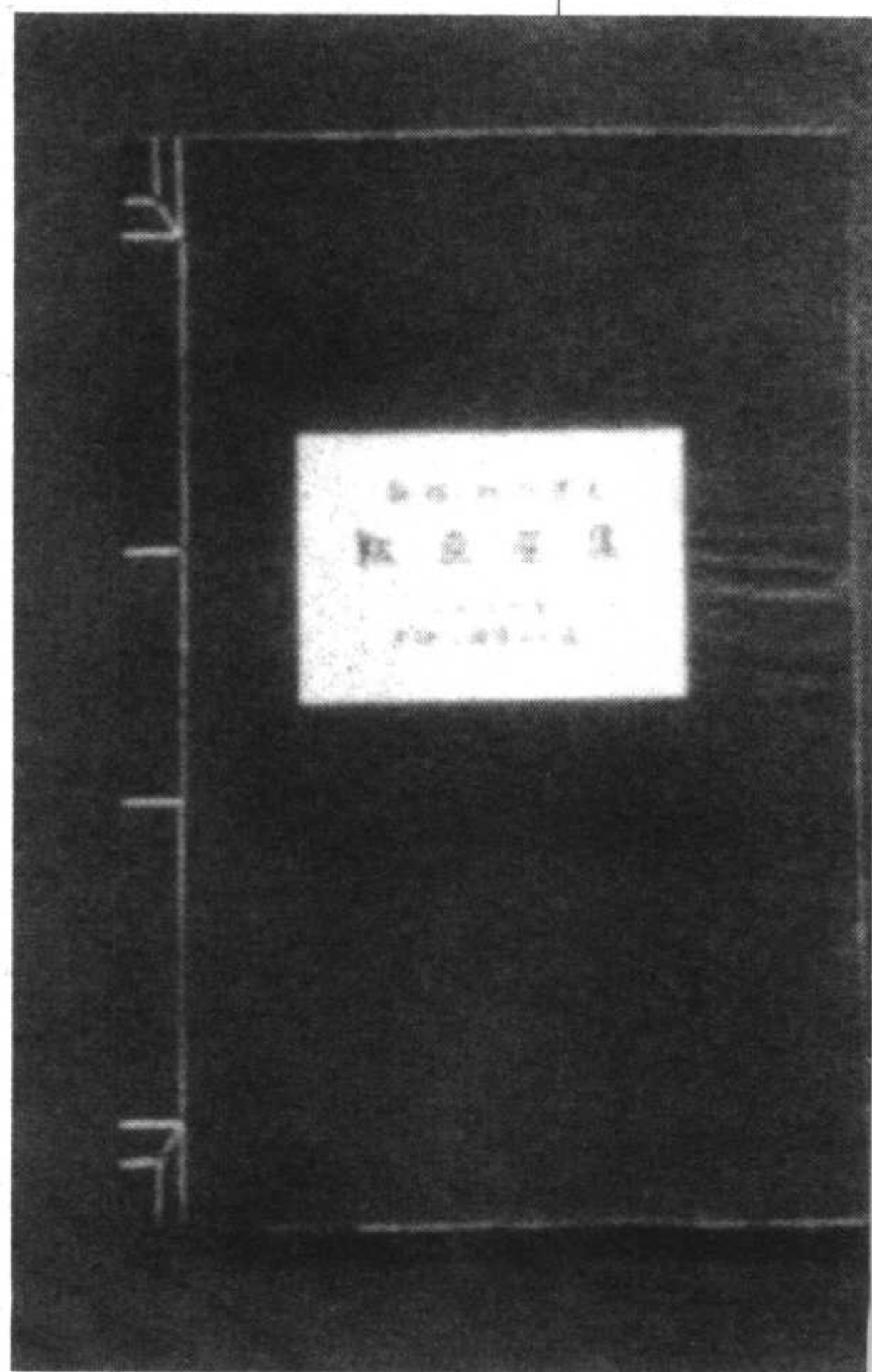
有的是美好的手工纸。这一切，被我们的青年版画家们充分的利用着，产生出空前未有的效果。

我们应该感谢鲁迅先生，他是最早提倡版画的复兴运动的。他主持了两次“木刻展览会”，印制了梅斐尔德的《士敏土之图》(民国20年)，麦绥莱勒的《一个人的受难》(民国22年)，《引玉集》，《木刻纪程》(民国23年)，《苏联版画集》，《凯绥·珂勒惠支版画选集》，A.阿庚的《死魂灵百图》(民国25年)，还为青年木刻家们口译版画的技术，并讲演关于木刻画的问题。对于欧洲近代版画的介绍，他尽了最大的力量。同时，也不菲薄我国古代版画，曾与我合印了

↑ 《面包》 珂勒惠支《农民战争》铜版组画之一。

↓ 鲁迅自费出版的《凯绥·珂勒惠支版画选集》。

《北平笺谱》六册(民国23年),《十竹斋笺谱》第一册(民国24年)。这一切,都开辟了我们研究的与技术的先路。

关于现代我国的版画,友人马耶先生搜集得不少,不久可以印行,这里不谈。这里所谈的乃是我国一千余年的版画发展的经过,在我国艺术史上可以说是补充了一篇重要的新页。许多欧美和日本人写的《中国艺术史》,版画从不曾占据过一行半页的地位。商务印书馆最近发行的福开森(John C. Ferguson)所著的《中国艺术综览》(Survey of Chinese Art),自金石书画至玉器、瓷器、建筑、家具、织物各为专章;乃至玻璃、珐琅、石屏、印章、墨、砚、古琴之属,无不述及,“几包括中国艺术之全部”,独无一语及版画。在日本艺术史上,“浮世绘版画”占的地位很高。为什么为世界版

画之鼻祖,且雄踞版画史最高座的中国版画却无人注意及之呢? Laurence Binyon 的《Catalogue of Japanese and Chinese Woodcuts in the British Museum London 1916》一书所记录者仍以日本版画为主,我国版画仅居附庸之地位而已,且所收均非上乘之作,得书不易,当是最大的原因之一罢。我二十几年来,专意搜集我国版画,所得附插版画之图籍,在三千种以上。所见所得单幅之“年画”等亦不下两千幅。

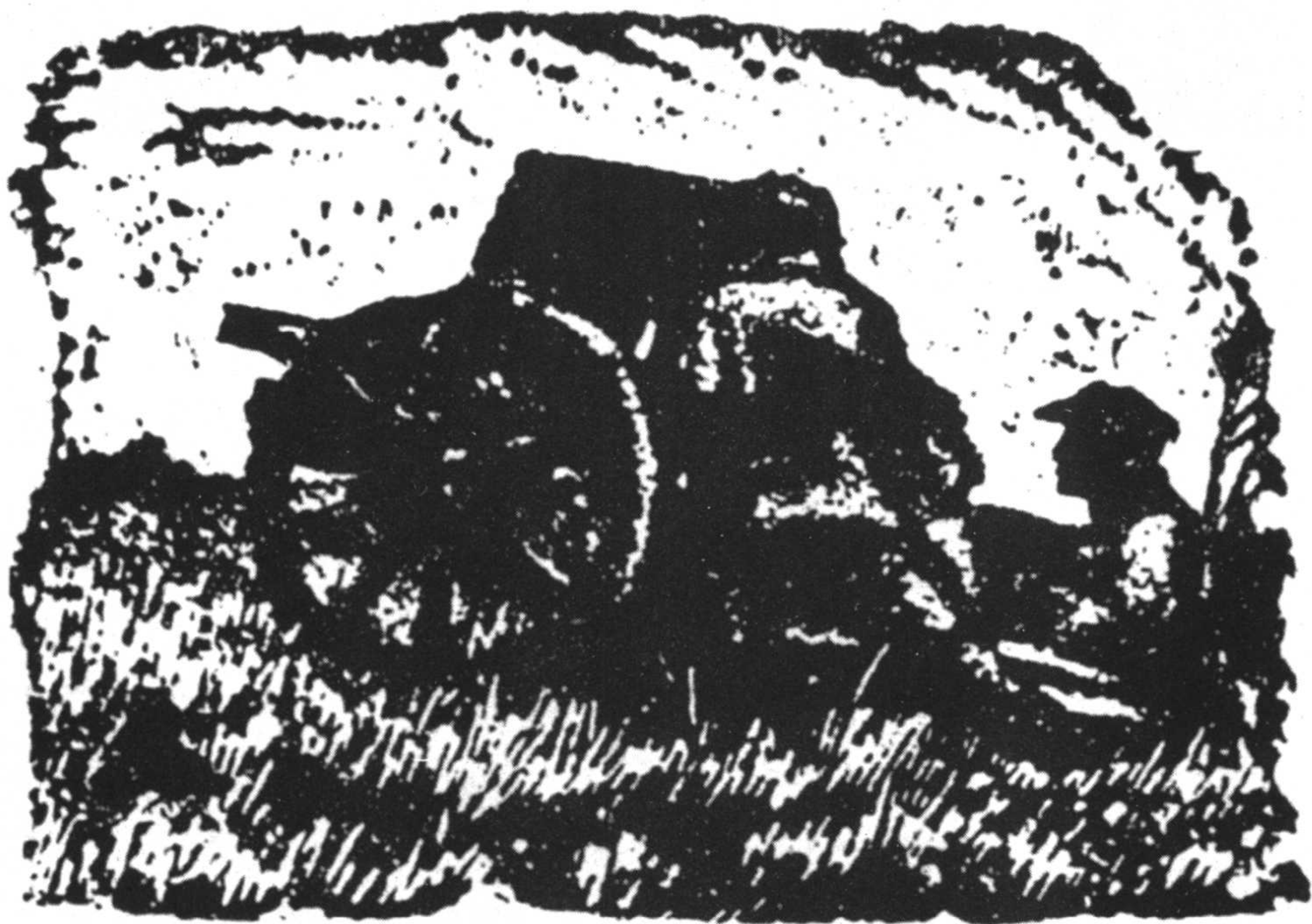

↑ 《鲁迅先生》 罗清桢 (1934年)

民国艺术

↑ 版画《轰》 林夫 (1938年)

有见必收，有闻必录，在各公、私图书馆及各收藏家所摄得之版画影片亦盈数筐。近发愤聚集所得之材料，编为《中国版画史》四册，《中国版画史图录》二十册，交上海良友复兴图书公司经售，或足一雪世人忽视我国版画之耻罢！

欧洲最早之版画为纸牌上的图饰；时在公元一千四百十年左右。其时为我国永乐八年左右，正是我国版画第二个黄金时代；其富丽精工之程度，已达欧洲近代版画之境界。而欧洲的版画，方在胚胎萌芽之期耳。

于无书不图，有图则必求徽派之刻工。

《大公报》1936年8月

徽派的版画

>>> 徽派的版画

文 / 郑振铎

徽派的版画，谈不到什么“力”，什么深刻的人性的表现。他们只是以雕刻版画为生的匠人的作品。他们摹刻着名家的画藁，或自有那末一套谱子；父以是传之子，兄以是传之弟，子以是传之孙。他们有那末一副精致绝伦的刀和尺，那末一双熟练精工的眼和手，更加之以地土所产的坚致耐用的梨和枣，便形成了明代中叶以后徽派版画的黄金时代。你只要翻开一本明代徽板的剧曲，你一看到其中的插图，准得被其细腻匀称的线条，雅致工整的布局所迷醉了。你不会看一眼便抛在一边的。不错，看多，惯了，也许要腻烦，觉得老是那末一套谱子；不错，人物脸部的表情是太愉快了，雷同多；各个美人都像是从一个模子里铸出来的，而笑和愁，哭和作态，也都是陈陈相因，没有什么强烈的个性可见，不错，那山和水，那石和树，那房室和园亭，那室内的布置，那廊庙和军营的生活形相，也都是那末一套谱子，不相殊，无甚变化；甚至那水波的回漩，岫云的舒卷，茶烟的袅袅，奇石的嶙峋，也还是那末一套谱子，甚至衣衫的襞痕，发髻的式样，文武百官，官人佣仆的冠裳打扮，也都有那末一套谱子，看不出时代的特点，看不出地域的色彩。不错，他们是按了一定的画谱来雕刻的；他们的制作，往往是东拼西凑以成之的。假如有什么特殊的作风，不同的画格，那是要归功于画家们的。版画作家们的个性和作风却难分别得出。正像近代英国派的童话插图之把我们带到小神仙的世界，绝秀美绝静谧的童话的世界里去一样，我们的徽派版画家

民国艺术

也将我们带到一个理想化的美丽的“画里乾坤”去，远远的，远远的，抛却了现实的人世间在后面。

在这版画的世界里，一切生活是那末清丽，那末恬静，那末和平而满足；就是写死亡，描春态，写“殉杀”的悲剧，写震天撼地的斗争，也还是那末“温柔敦厚”的，一点剑拔弩张之态也没有。

他们气魄不大；他们要的是雅致小巧的布置，他们爱的是小园林，是假山，是喷池，是小盆景，他们喜欢娇小的女性，温柔的生涯，暖馥馥的内室，出奇的窗饰和帐帟。他们一切是小，但必求其精致，求其完美。

像黑夜把大地上的一切丑恶都遮蔽了一样，他们也将健美的技巧，把人世间一切的丑恶都遮掩了。他们写市尘，是那末熙熙攘攘的；写游乐，是那末舒徐纤缓的；写一切紧张的丑陋的活态，是那末适可而止。

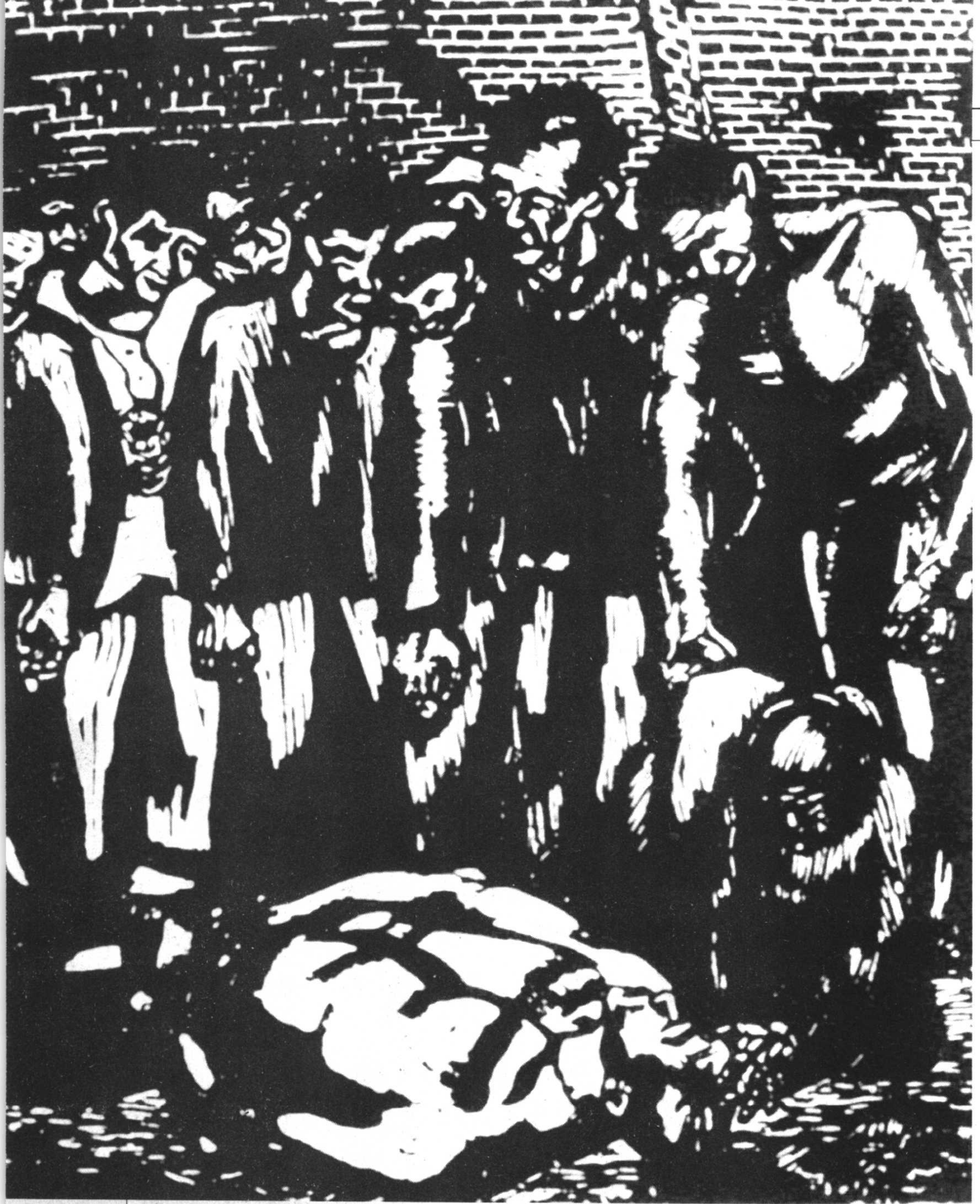
要在那里面找“力”，找深刻的人性的表现，是无望的。但他们却以温柔敦厚，代替了“力”的表现，以“健美”的脸谱，代替了穷形尽态的人性的描写。

这是一个真正的古典的生活的描写，是古希腊人的生活的重现。古希腊人在墓门上刻的死亡，是那末飘逸隽美，绝对令人感不到一点恐怖；古希腊人雕的神和巨人之战，雅典人和“半马人”之战，那末震天撼地的生死相拼，但却表现得那末温柔敦厚，只令人感到“美”，不令人感到一点儿的战栗与厌恶。那便是“古典”的美，那便是“健全”的美。

《大公报》1934年5月6日

↑ 《殉难者》 陈铁耕 (1933年)

版画与雕塑

← 《光荣的战绩》
陈九

← 《拉》 陈烟桥

刘开渠

他身材颇高，大概六尺以上，阔肩，长臂，肤色微黑，脸也是长长的。常带一种忧郁出神的感觉。说话的调子，亦较缓慢，却从没有废话，都是先思而后言的。总之，这位刘先生给我的初次印象——高大而忧郁，都有些像我读过的『最后的莫希甘人』。

——黄震遐

刘开渠与八十八师
纪念塔组图。

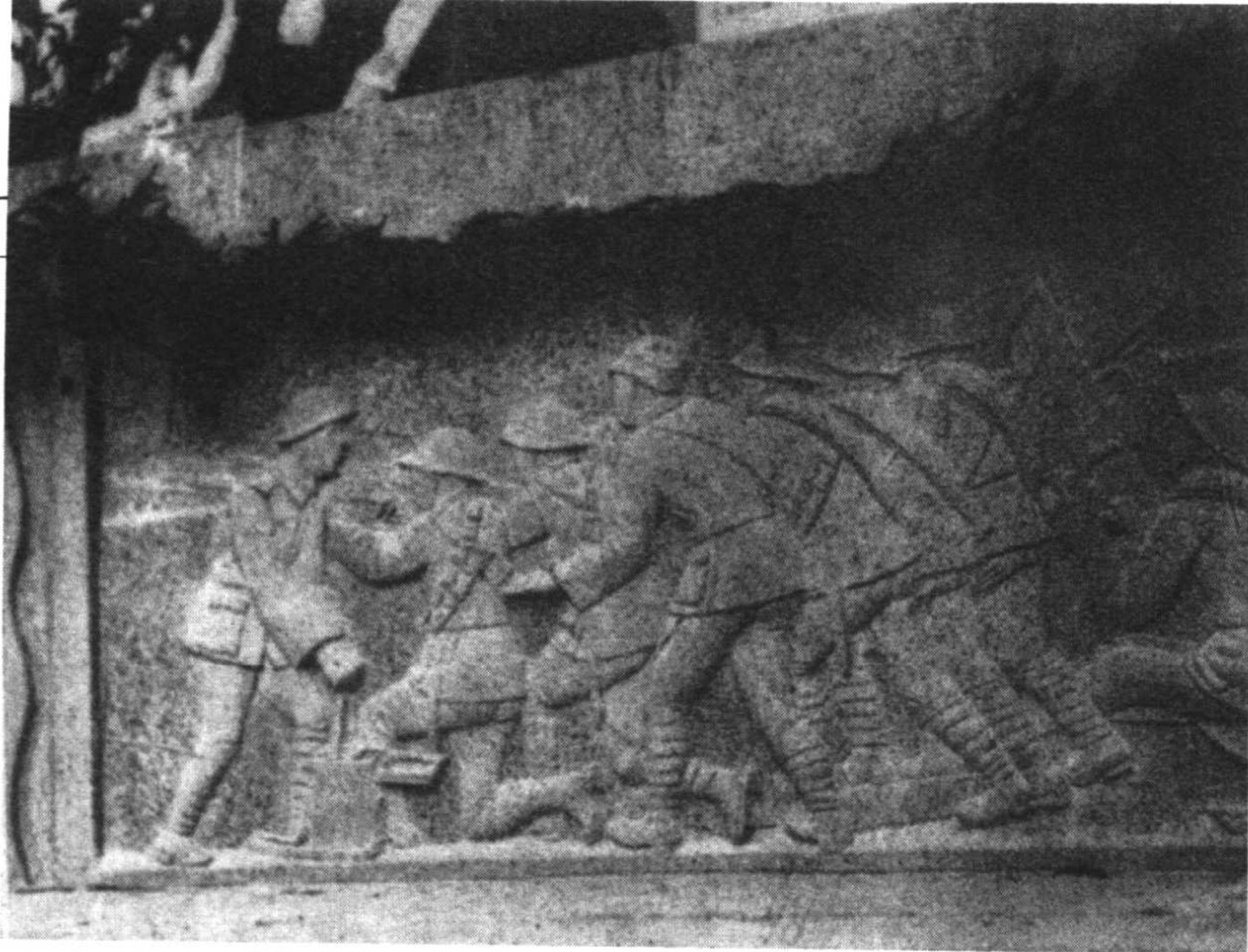
早年的求学及任教

刘开渠，1904年10月出生，安徽萧县人。1920年就读于北京美术专门学校西画科。青年时期喜爱文学和艺术理论，曾在北京《晨报》、《现代评论》发表小说和论文20余篇。北京美专毕业后受聘到南京大学院工作，后任教于国立西湖艺术院。1928年得蔡元培帮助赴法国留学，考入巴黎高等美术学校雕塑专业，毕业后为导师朴舍留做助手。1933年归国，任教于国立杭州艺术专科学校。

民国艺术

↑ 陆军第八十八师为纪念“一·二八”淞沪战之牺牲，特请杭州国立艺专雕塑教授刘开渠负责全部雕像。图为纪念塔上之浮雕“抵抗”。

刘先生的生活是很孤独的，他正在过着一种最吻合于艺术创造的理想的精神生活。他实际的精神伴侣，似乎只有书籍和音乐。然而他却并没有把自己关在象牙塔中，他有一双懂得世故的眼睛。

抗战期间的创作活动

“一·二八”淞沪抗战爆发后，刘开渠受邀创作了《淞沪抗战阵亡将士纪念碑》。“七·七”事变后随校迁往湖南沅陵，辗转于贵阳、昆明、重庆。最后流寓成都，参加中华文艺界抗敌协会成都分会的活动。同时在艰苦条件下从事雕塑创作，为成都东门广场和春熙路完成《川军出征抗日阵亡将士纪念碑》和《孙中山像》。1945年完成大型浮雕《农工之家》。1946年迁居上海，与画家陈秋草、张乐平等组织上海美术家协会。

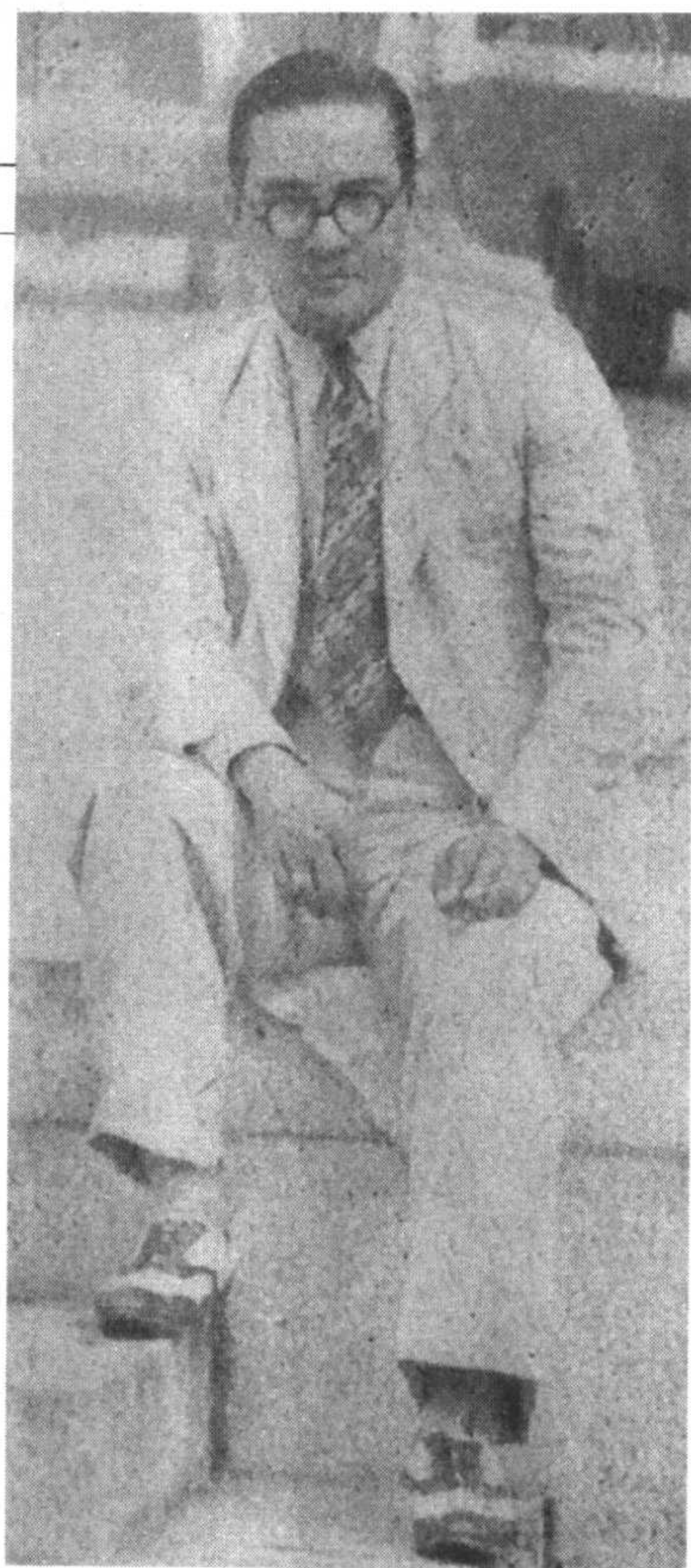
新中国成立后的创作活动

新中国成立后，曾任国立杭州艺专校长、中央美院华东分院院长、杭州市副市长。1952年参加天安门广场人民英雄纪念碑的兴建工作，任设计处处长、雕塑组组长，并完成《胜利渡长江，解放全中国》、《支援前线》和《欢迎解放军》三面大型浮雕创作。1959年任中央美院副院长。1979年任中国美术馆馆长。出版有《刘开渠雕塑作品集》、《刘开渠美术论文集》。

↑ 《郑洪年造像》 张辰伯

↑ 云南雕刻家李金发。

民国艺术

→ 1936年蜡像雕塑家程枕霞应德国中国学院之请，将其所雕之唐、宋两代蜡像，佩以亲手所制之服，于8月间带赴德国公开展览。程氏特于4月15日在北平招待各界参观，作出国前之纪念。

↑ 《心弦的颤动》 万籁鸣

民国万象 [伍]

art 艺术

月份牌

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成
时，全团约60人，团员中一些演员后未成为中国影坛的
著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半
部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始
黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中
华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌
舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员
1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞
班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年
联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共60余人。
在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状
态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口
味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

月份牌的来历

月份牌名称的由来

经年画研究家王树村考证，“月份牌”一词最早出现于清光绪22年(1896年)。当时在繁华的上海四马路上有一家鸿福来吕宋大票行，随彩票奉送了一种《沪景开彩图·中西月份牌》画片。此图出现之后，“月份牌”这个名词就被沿用了下来。

月份牌脱胎于商业广告

上海是中国通商口岸，外国资本家在上海办工厂、开洋行，想尽各种办法进行商品促销。他们带来了许多外国广告画，但不易为中国大众所接受，于是“月份牌”就成了他们进行产品广告宣传的最好形式。

早期的月份牌

月份牌是中国传统年画中的一个分支，发祥地是近现代商业最发达的上海。

月份牌最初是用擦笔淡彩作画，以近代印刷制版印成的彩色画片，并附有阴阳历和四季节气排成的年历表，上面还有厂商的商品广告。以后，月份牌却成了擦笔淡彩作画的彩色印刷画片的专有名词。这种画片即使只有年历表或只有商标图案，甚至只标一个厂名，也叫月份牌。

大城市的美女，新式的服饰、发型，时髦的氛围，一下子把农村群众对于传统木版年画的兴趣转移到月份牌上来。

精刷精美，成为时尚

老月份牌的印制在当时也十分新颖。制版是由技师在石板上用手工点成（即石印），一幅画的用版往往多达十几块。有的月份牌还加印金银线。当一张印制考究的月份牌面世，进入农村市场时，作坊木版印制的民间年画就很难与之匹敌了。英美烟公司、南洋兄弟烟公司、华成烟草公司、商务印书馆、信谊制药厂等等纷纷成立了广告宣传部门，网罗一批画家，为他们画月份牌画。

→ 倪耕野绘制的广告月份牌。

一时间，月份牌那新颖的画面，精美的印刷成为了一种时尚和潮流，达到了辉煌的程度。

月份牌的绘画

绘画技法

中国的传统绘画用色，分工笔重彩与写意淡彩两种。月份牌的画家们按照中国传统敷色的原则与方法，配合西洋的水彩画法，以更充分地表现质感、量感和空间感，补充了国画单纯平涂渲染的不足，同时令画面色调丰富，明暗、透视效果更好，描写细腻，感人至深。

烘托气氛

为烘托画面的气氛，表现意境，则春、夏、秋、冬的景色各有不同，加上雨、雾、烟霞、阴晦、阳光的变化，气氛自然有别。因而绘画时必须掌握不同天气的基本色调和光暗，不论是配上远山、丘壑、河流、溪涧、园林、树木、亭台、花草、鸟虫、走兽，或者题跋配诗，都需使画面更清新、悦目，在人景交融中透出情趣、神韵和艺术感染力。

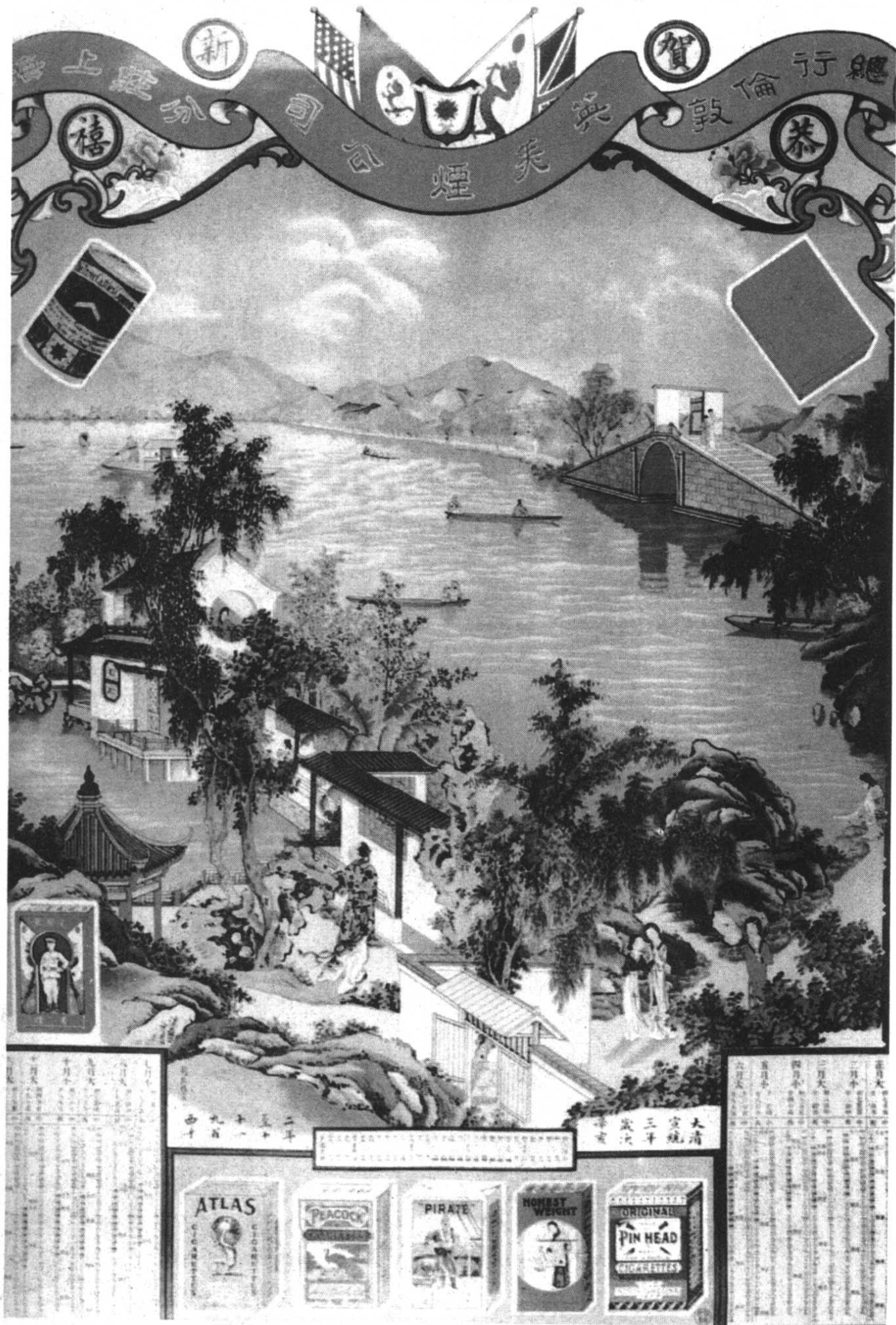
→ 谢之光于20世纪20年代所作月份牌。

民国艺术

月份牌

↑ 老上海的月份牌。

↑ 《一幅春容不易描》 倪耕野

民国艺术

月份牌上的美女

月份牌上的形像一律都是美女。这是由市民的喜好决定的。美女们千姿百态，妩媚异常。

因为月份牌画具有强烈的装饰特性，就算是美女的秀发，亦要画得丝丝清晰。服饰要勾花点缀，佩饰要披金点翠，衫裙榈边则要退染层次，甚或沥银勾金，尽量达到璀璨绮丽，工整细致。

服饰也很重要，因为服饰能体现女士的风采和气质，又能体现时代、身份和个性。服饰的配搭需讲求和谐，舒适和高雅。女士站立或安坐所形成的衣纹结构、组织的疏密、纹的长短、粗细、曲直等，必须有机地统一，同时显出有强有弱、有虚有实、有轻有重的

旋律变化，才能充分表现美女的神形体态，产生感人的力量。

在月份牌画中，随处可见美人的手在伸、合、曲、翘之间，各个不同，变化万千，充分表现女士们的心灵、意向和婀娜多姿的风韵。

← 周柏生于20世纪20年代所画月份牌。

月份牌的创始人郑曼陀

由画人像到画广告

郑曼陀1885年出生于安徽歙县，原在杭州二友轩照相馆画人像，1914年来到上海谋生，被西药商黄楚九看中，开始了广告画的生涯，并把画擦笔肖像的方法运用到月份牌上来。

↓ 郑曼陀作的月份牌广告。

第一个画月份牌的人

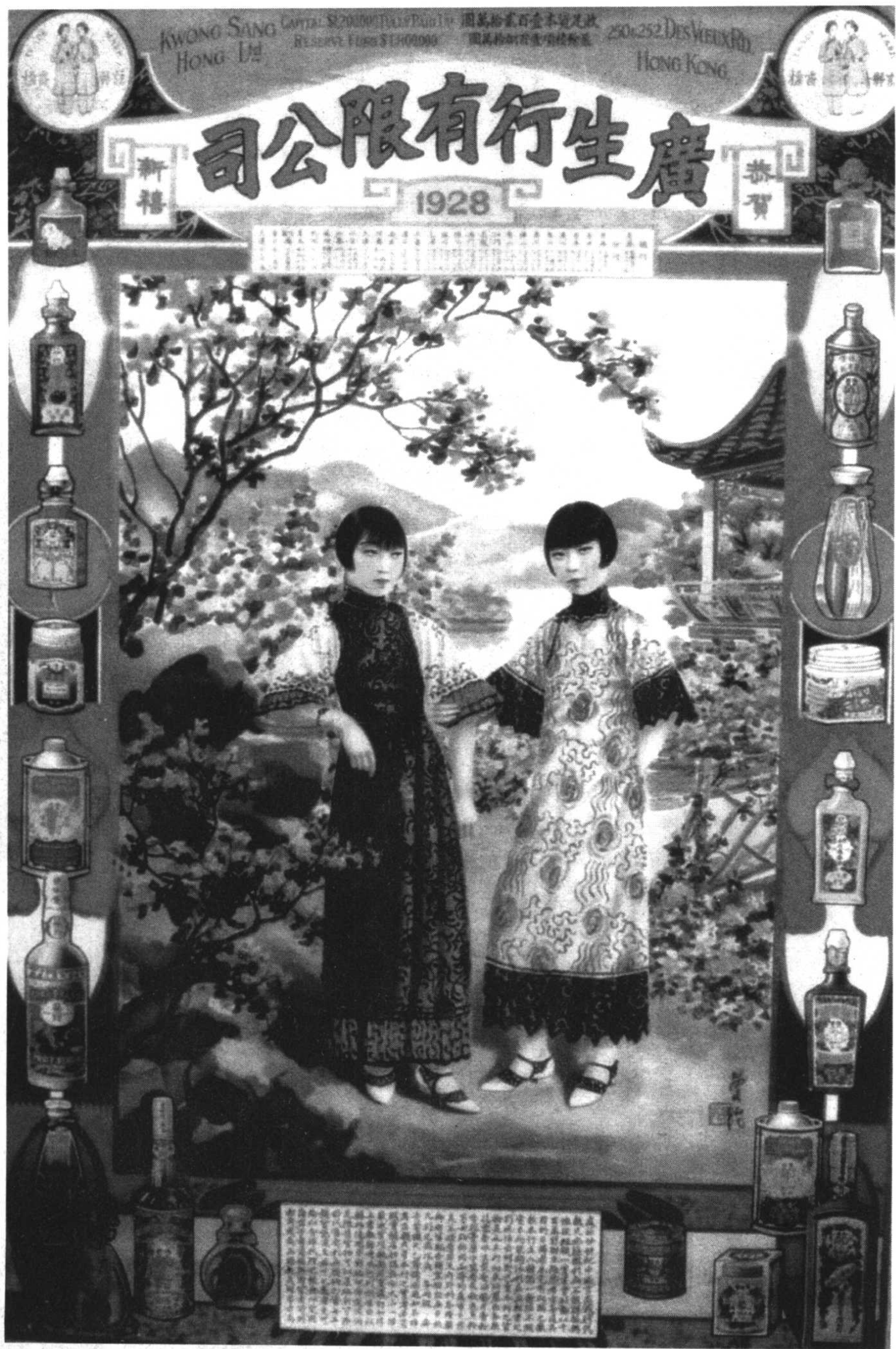
20世纪20年代初，郑曼陀才30来岁，由于他有在照相馆画人像的经历，一旦着手画月份牌，就把画擦笔肖像的方法运用到月份牌上来，在传统年画之外另辟蹊径。他的画手法细腻，造型准确，真实感强，施以淡彩之后，显得格外明快典雅，形成了月份牌画独特的雅俗共赏的艺术风格。画于1914年的早期作品《晚妆图》，曾有岭南派名家高剑父的题字。

月份牌的独特风格，是郑曼陀使用擦笔淡彩而开创的。

月份牌

↑ 20世纪20年代郑曼陀作的月份牌。

月份牌画家杭樾英

→ 著名月份牌画家杭樾英与妻子王罗媛。

是份美给带作
罗多画原形，英创
王许牌人杭来灵感。

民国艺术

创办樾英画室

杭樾英生于1900年，浙江海宁人，10岁多就到上海商务印书馆图画部当练习生，学习包装设计。18岁开始，他就开始出版老月份牌画。23岁时，独立创办了“樾英画室”，有何逸梅、金雪尘、李慕白等人加入。

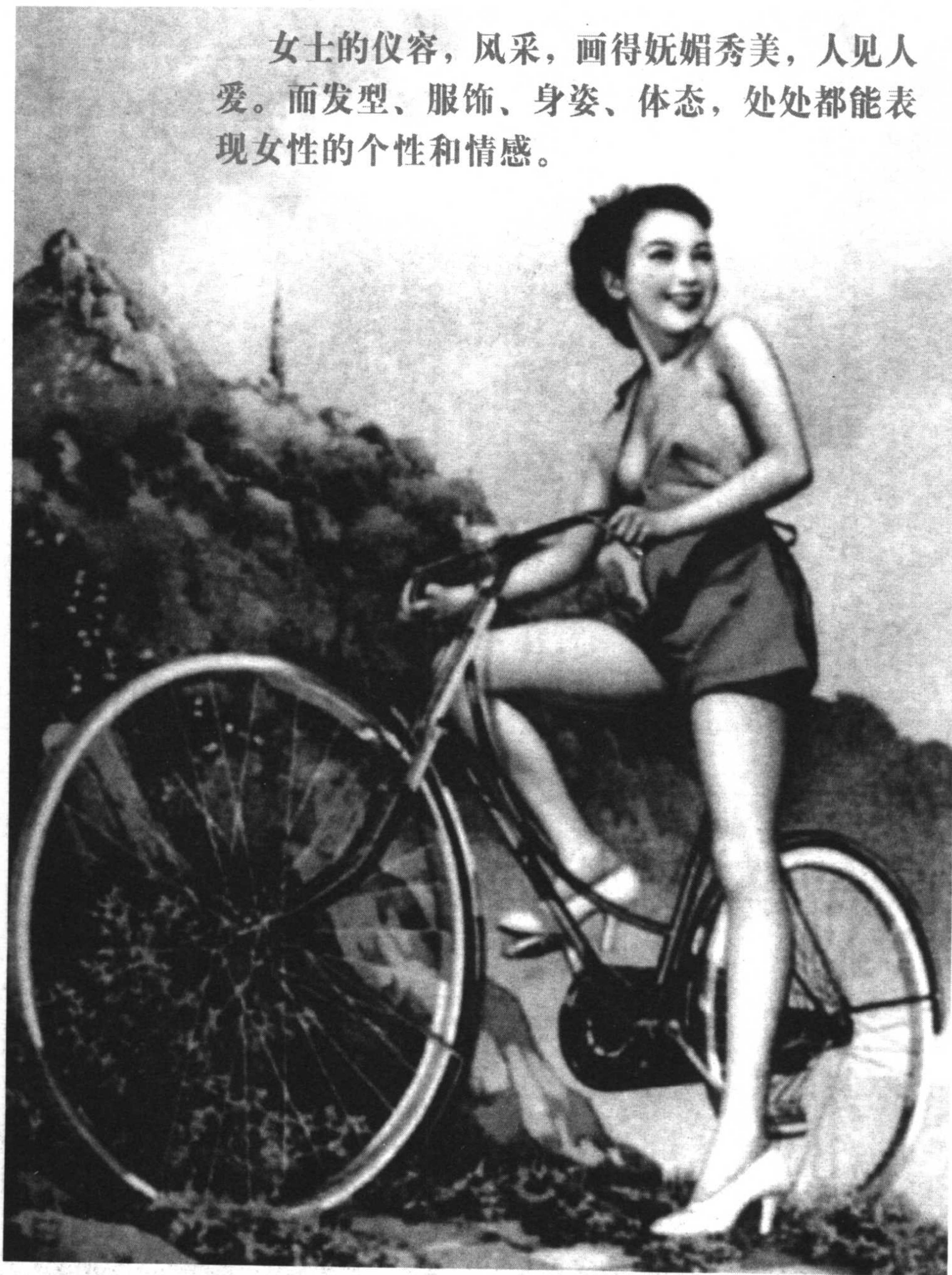
发展绘画技法

杭樾英在郑曼陀擦笔淡彩画法的基础上，又有了新的发展。他画得更为细腻，还吸收了外国彩色卡通及广告画技巧，其构图活泼，色彩丰富而鲜亮，深受群众的欢迎。

女士的仪容，风采，画得妩媚秀美，人见人爱。而发型、服饰、身姿、体态，处处都能表现女性的个性和情感。

↑ 杭榭英绘制的广告月份牌。

↑ 《五指弄缠绵图》 杭榭英 (20世纪20年代)

民国艺术

月份牌

↑ 杭樾英创作的广告月份牌。

民国万象

[陆]

art 艺术

民国摄影

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共40余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

民国摄影

漫谈摄影

摄影术之传入吾国，远在九十年前，宜昌照相馆，尚藏有达盖尔氏照相法之照片，足征斯术之入内地，由来已久。曩昔国人之究习此道者，以营业为多，即有自供玩赏，或视之为专门学术锲而不舍者，偶有心得，辄秘而不宣，未尝公布于世。

溯吾国爱好摄影者之团体，以北平光社为之先，余偕数同志发起华社，其时亦甚早，曾于民国十七年春，在上海时报摄影室，举行第一次展览会。其时广东景社亦已成立，由是各地学校，乃有摄影学会之组织，国人于此道，始作进一步之探讨。不数年间，有突飞猛进之成绩。

余于摄影，髫龄即深感兴趣，常思宇宙事物之影像，能使之传远存久，而复逼真当时情景者，舍摄影术莫由，盖此种存象，较之文字图画之描写为真确也。

先君七十年前之结婚照片，当时情景，今犹宛然可观。今岁蜀中丰收，其出产可供十年之需，虽以天赋膏腴，而水利之功亦绝大，其工程皆数千年前古法，今可利用摄影，广传于世，而供各国人士之研究参考。其他类是之道，可得摄影之助，世广为流传或研讨者，正不可胜举。由此可知摄影之于社会及各种学术之关系至巨也。

近来世界各国，美术摄影，钻研日精，能于板刻之纪象作用外，别求情趣，由机械的而化为艺术的，其进步询足惊异，而所采构图理法，亦多与吾国绘事相同。如凑合数种底片，汇印于一张，若吾国画家之对景物随意取舍者然，而造成理想之新境地，其法一也；又

民国艺术

取底片之一部而剪裁成章，及用长焦点镜摄影，在适合角度，求图面物象匀称，与吾国画中，远近物体，匀称而无大差别，其理同也。由此观之，东方艺术，可为摄影之助，摄影亦足证东方艺术，已早入于精妙之域也。今者世界各国，国际影展，每年多至百数十起，投寄作品者至千人之多，主办者既不限国籍，出品者亦无门户之见，由兹足证世界之摄影团体，已渐臻吾国所谓大同之道矣。

顾摄影虽已进于艺术之域，非仅供私人之娱赏，亦以文化为归墟，故对于工业医学，尤努力贡献其功能。总之任何科学之发明与促进，务须以人类之幸福为鹄的，方有不可磨灭之价值，以此复令人追思先哲达盖尔氏摄影术之发明，因其发明，而得今日精进之境地，其功厥伟。今值氏公布其摄影术之百年纪念，又届中国历史最久之良友画报出版150期，书此以作纪念。

《良友》1940年纪念号第150期

↑ 《春耕》 郎静山摄 (1932年)

中国第一个民间摄影团体

精武体育会摄学部

中国第一个民间摄影团体，是成立于1913年的精武体育会摄学部。该部是上海“精武体育会”的文艺性社团，以摄影技术教育及创作研究为会员的专门课程。

民国初年，武术界著名拳师霍元甲创办“精武体育会”。为拍摄编辑武术图解，自行组织了“摄学部”和“和兴影相公司”。1916年，摄学部拍摄的武术照片开始在商务印书馆印刷出版。如1916年商务印书馆的《学生杂志》为之设立了连载专栏，并出版发行了《谭腿》、《达摩剑》等单行本及《谭腿十二路》挂图，照片资料丰富，并配以讲解文字，便于普通大众对武术动作的形象理解。使摄影成为一种图像媒介。

陈公哲的贡献

叶向荣任摄学部主任，陈公哲和程子培任教授。陈公哲在摄影方面颇有建树。他花费了大量精力从事于摄影技术的研究改进，著有《论摄学》和《摄影测光捷径》等摄影学论文。陈氏在书中介绍了他自行设计的一种曝光计算方法，且通过表格换算，迅速确定曝光量，对于当时的摄影技术、经验的提高很有实用价值。设计成功后，曾被送往英国皇家摄影学会，以求评定推广。陈还自费印刷成册，分发会员使用。此外，陈公哲还发明改造了一些摄影器具，如“旅行暗箱”。经他改造装配的单镜头反光照相机，也获得成功，在精武体育会会员中使用。另外，陈公哲的胞妹陈士超在摄影上也有一定成就，是摄学部的主要负责人之一。

民国艺术

精武体育会的摄影发展可贵的努力和探索。
 精武体育会的摄影发展可贵的努力和探索。
 精武体育会的摄影发展可贵的努力和探索。

组织旅行摄影活动

摄学部还经常组织会员到各地进行旅行，在途中进行摄影创作，会员们均自带照相器材，随时随地进行拍摄，并使用摄学部自行设计的旅行暗箱冲洗照片，大大提高了会员的摄影创作兴趣和能力。通过旅行拍摄，创作出了不少优秀的摄影作品。其中的代表作有女摄影家陈士超所摄《苏台烟景》，曾获一致好评，被刊登在精武体育会的纪念册上；陈公哲摄《三潭夕照》，构思富有新意，光影运用很有功底，作品的格调又高，得到了摄影界同行的赞赏。汉口精武体育会成立时，曾将该作品展出义卖，被“某君以数百金买去”。

摄学部教学设施齐全，设有冲洗暗房和照相布景等全套设施，供会员实习使用，并按期授课指导。会员毕业时经过考试合格后，发给“精武摄学部毕业证书”。

↑

上海精武体育会摄学部在进行旅行摄影。

↑ 《在水之湄》 “梅梢月斜人影孤，恨薄情四时辜负！” 黄般若摄

民国艺术

摄影是一门崭新的艺术，
镜头的魅力是无限的。

← 《再会罢，夏天！》
黄琳摄

郎静山

↑ 1930年郎静山与雷佩芳新婚合影。

中国摄影界的 先驱和泰斗!

郎静山 1892年出生，中国最早的摄影家之一。浙江兰溪人。早年于南洋学院毕业。1912年任申报馆摄影记者。1928年创办中华摄影社。1939年以中国山水画理论为基础，结合摄影艺术的特性，创造了集锦照相机法。1949年到台湾。历任台湾“中国摄影学会”会长，中国文化大学、台湾艺术专科学校教授。曾获英国皇家摄影学会，美国摄影学会高级会士衔。

↑ 《丰满的小腿，一刹那之诱惑》 郎静山 摄（1933年）

民国摄影

↑ 1933年《时代》画报的封面 郎静山摄

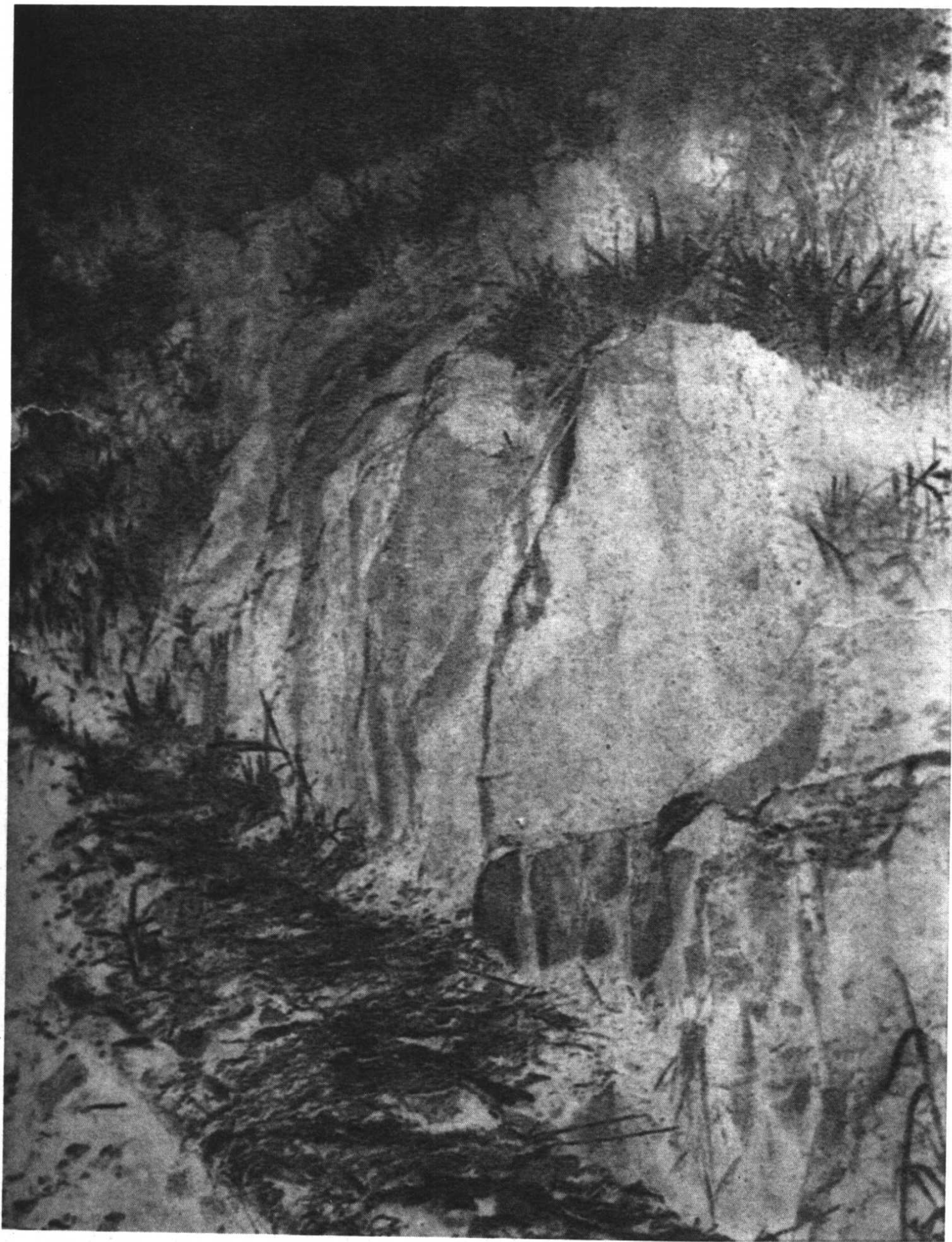

↑ 《莫干山》 郎静山摄

民国艺术

↑ 《泰山如笑》 郎静山摄

吴印咸

→ 1938年从
武汉来到延安的
年轻摄影家吴印
咸。

吴印咸 (1900~1993)，江苏沭阳人，中国著名摄影艺术家。上海美专毕业，后从事艺术教育和舞台美术，以及电影摄影工作。1938年到延安，先后任延安电影团摄影队长、团长、东北电影制片厂处长、厂长、北京电影学院副院长、中国摄影家协会副主席等职。曾拍摄《马路天使》、《白求恩大夫》、《红旗谱》等电影，著有《摄影艺术表现方法》、《人像摄影》、《摄影用光》、《吴印咸摄影集》等。

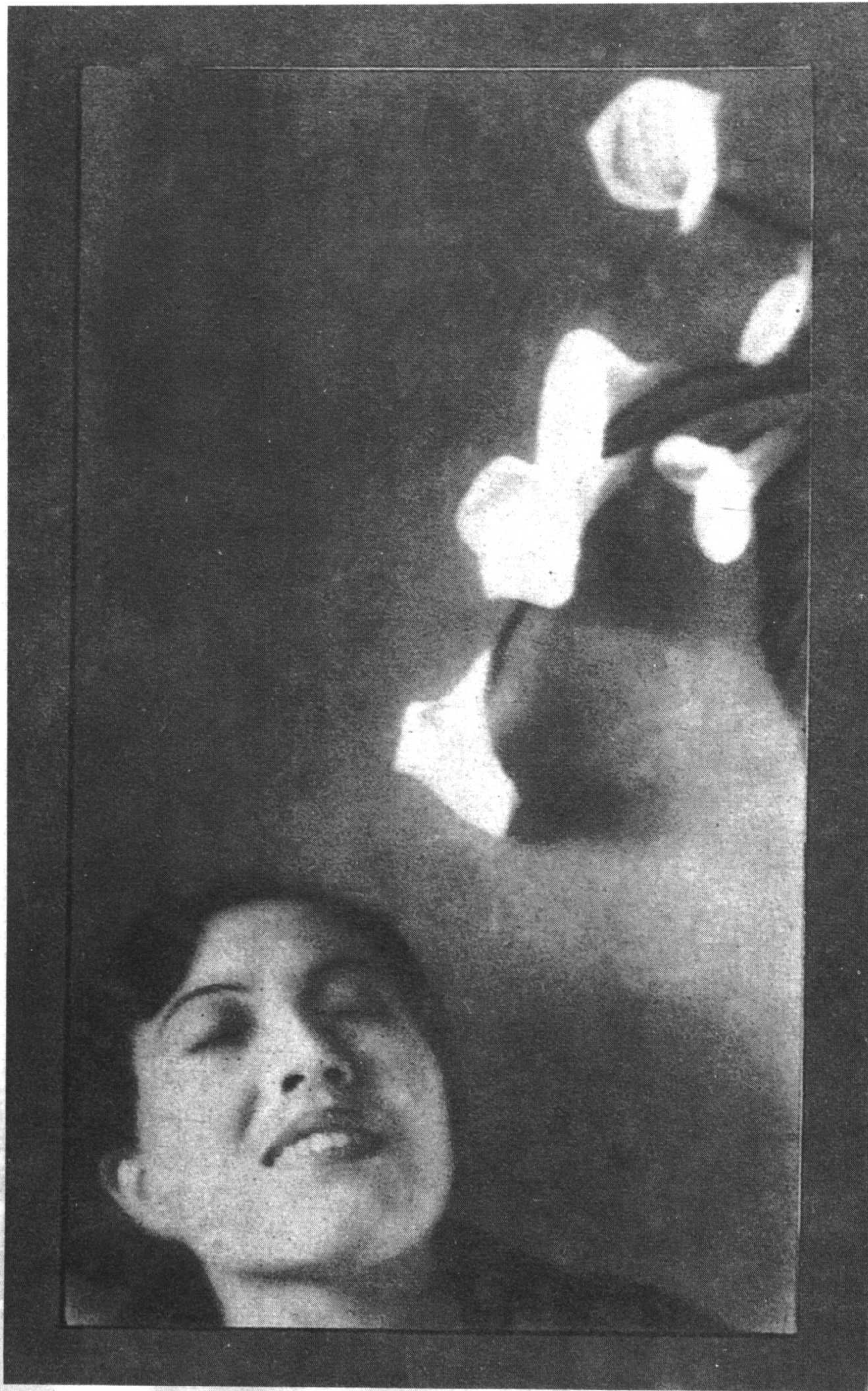
民国艺术

↑ 《汲水女》 吴印咸摄

↑ 《待吻》 吴印咸摄

民国艺术

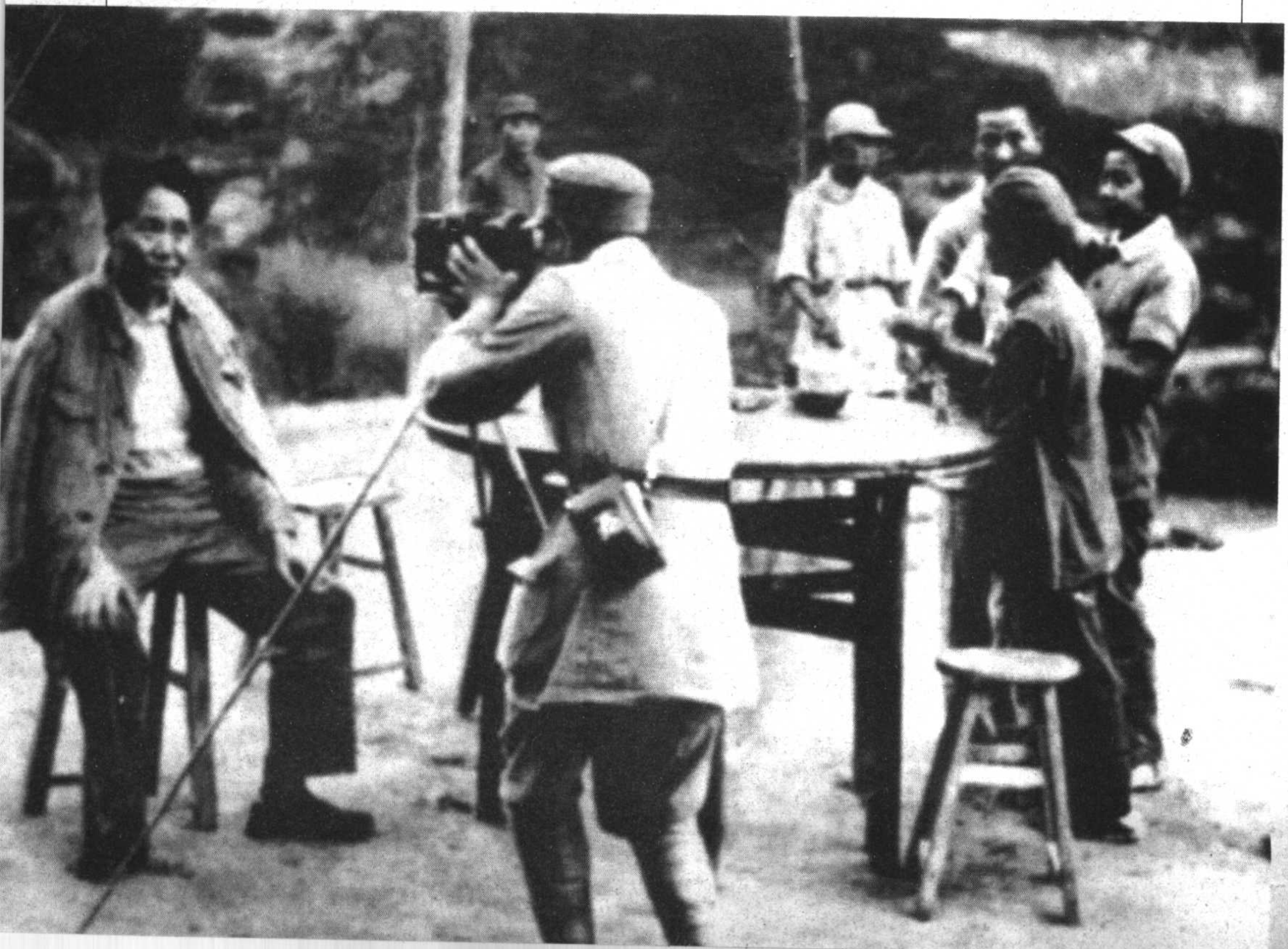

民国摄影

← 《晓市》 吴印咸摄

↓ 摄影家吴印咸在延安为毛泽东拍照。

民国万象

[柒]

art 艺术

音乐与舞蹈

1928年，黎锦晖在上海成立了『中华歌舞团』，成立时，全团约200人，团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。

1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共10余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳

萧友梅创办国立音乐院

↑ 民国时期的作曲家萧友梅。

萧友梅的早年

萧友梅，1884年1月7日生于广东香山县，幼年在澳门开始接触西洋音乐。1899年就读于广州时敏学堂。1901年留学日本，先后就学于东京高等师范学校附属中学、东京音乐学校及东京帝国大学哲学科，攻读教育学，并学钢琴、声乐。1906年加入同盟会。1910年回国。中华民国成立后，曾任南京临时大总统府秘书。1912年10月，又留学德国，就读于莱比锡大学及莱比锡音乐学院。1916年以论文《中国古代乐器考》获莱比锡大学哲学博士学位。1920年春回国，任教育部编审员。

北京大学音乐传习所

在蔡元培与萧友梅等人的努力下，1922年10月，北京大学附设音乐传习所在原北京大学音乐研究会基础上建立。蔡元培兼任所长，萧友梅任教务主任。中国开始出现专门的音乐教育机构。1927年，北洋政府下令停办北京各高等学校所设音乐系科，音乐传习所被迫解散。

国立音专采用了欧洲专业音乐教育较为发达国家单科音乐大学的体制，设有本科、研究班、本科师范组，附设高中班、高中师范科及选科，并按专业分设理论作曲、键盘乐器、乐队乐器、声乐、国乐各组。

↑ 1922年12月12日，北京大学附设音乐传习所开学典礼。萧友梅任该所教务主任。

成立国立音乐院

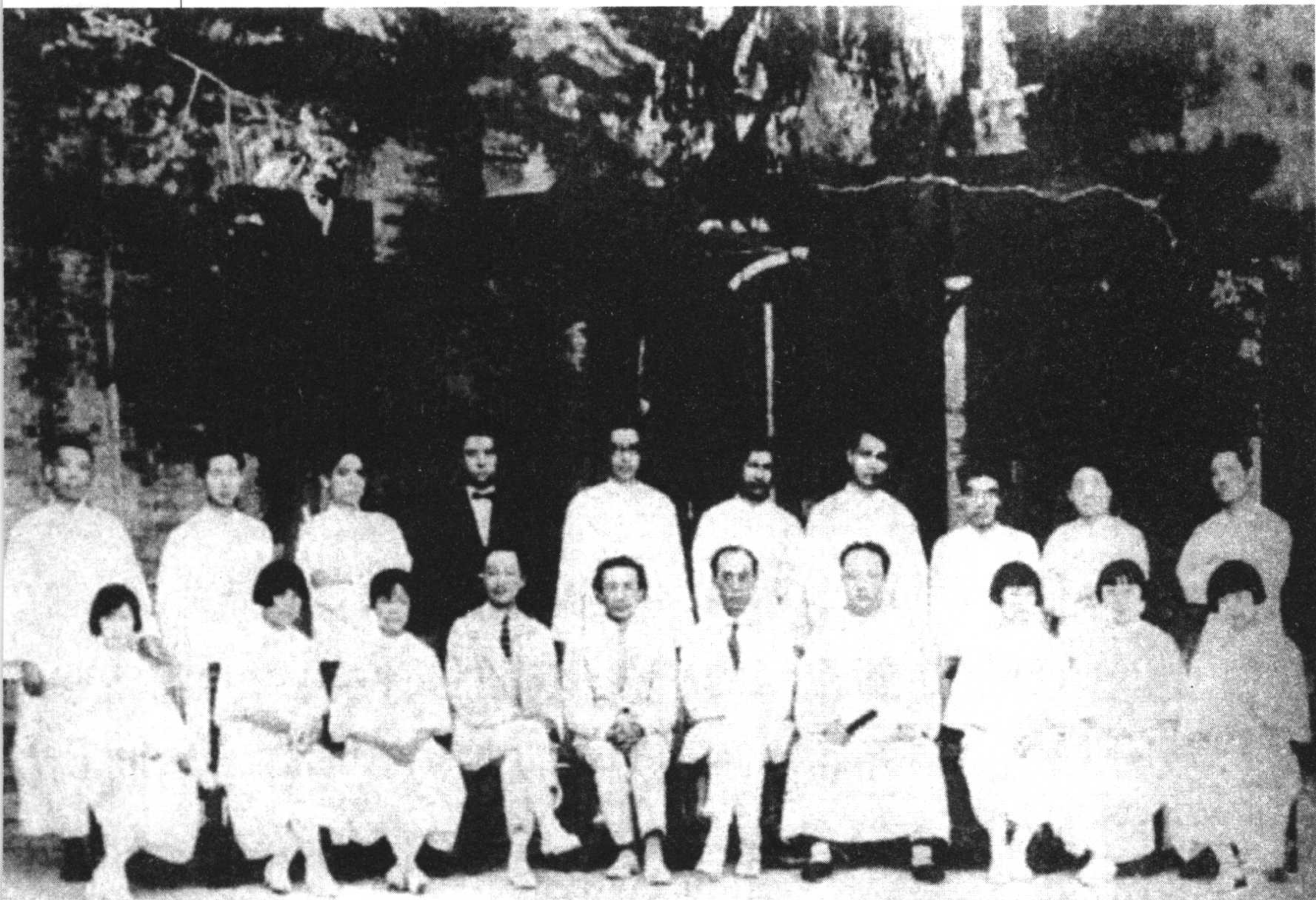
1927年11月27日，萧友梅在蔡元培的支持下，在上海成立了“国立音乐院”。这是中国第一所独立的高等专业音乐学院。初建时由蔡元培任院长，萧友梅任教务主任。后蔡元培辞去院长职务，由萧友梅任院长。1929年，国立音乐院改名为“国立音乐专科学校”，萧友梅任校长。学校设预科、专修科，开设钢琴、声乐、小提琴、二胡、琵琶、乐理、和声、国文、英文、文化史等课程。

人才辈出

国立音专培养出不少杰出的音乐人才，在理论与作曲方面有贺绿汀、吕骥、江定仙、陈田鹤、刘雪庵、钱仁康、谭小麟；在声乐方面有喻宜萱、周小燕、斯义桂、朗毓秀、蔡绍序；在钢琴方面有李献敏、丁善德、范继森、吴乐懿等。

1929年9月，音乐院改组为国立音乐专科学校，萧友梅担任校长，他鞠躬尽瘁，直至于1940年病逝。

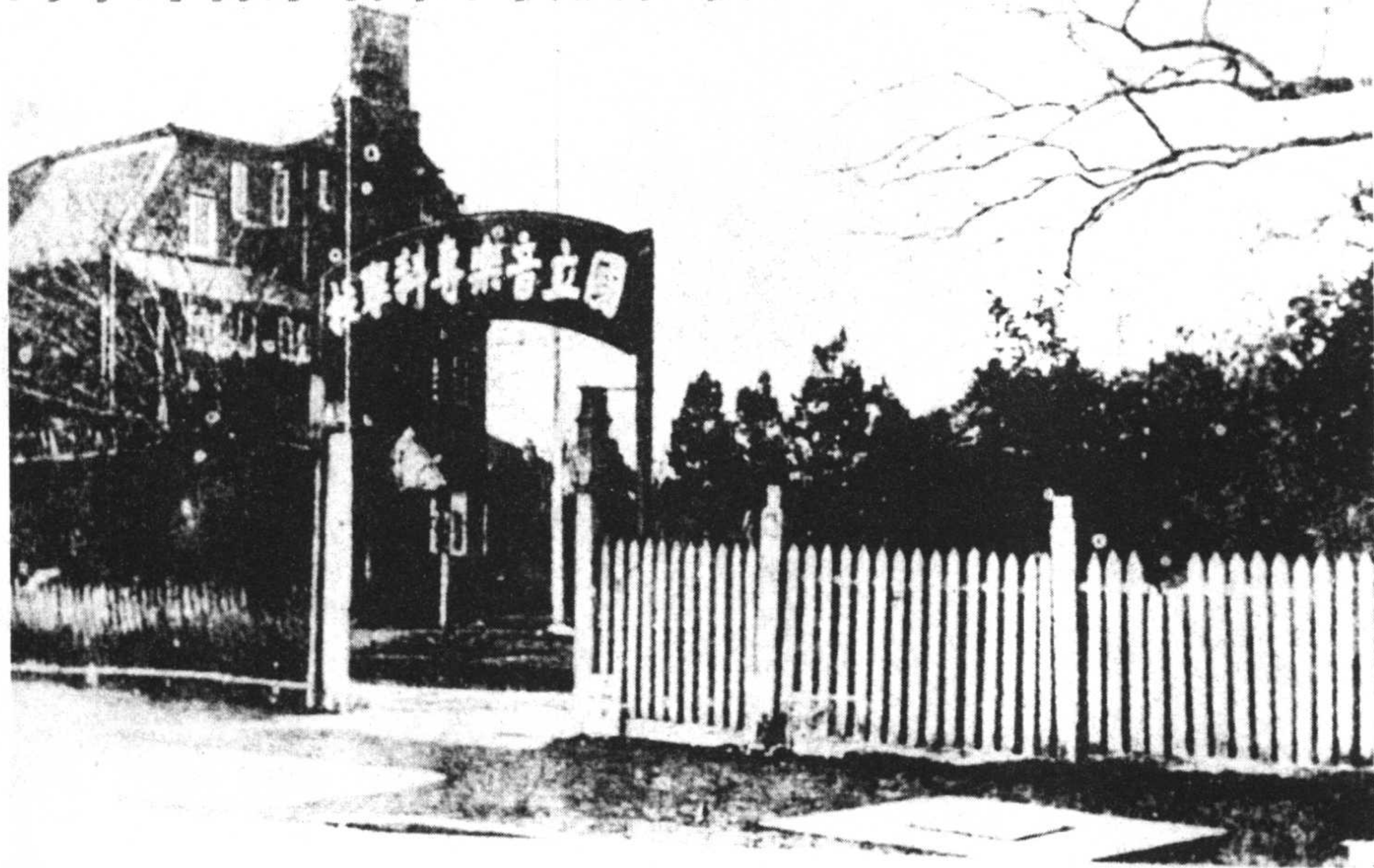
↑ 在萧友梅、蔡元培等人的努力下，1925年8月，北京艺术专门学校增设音乐系。这是该系人员合影。

成绩斐然

国立音专师生的创作、论著、演出，当时在社会上有较大影响，促进了中国音乐事业的发展。如萧友梅的《普通乐学》、《和声学》；黄自的清唱剧《长恨歌》、歌曲集《春思》、《爱国合唱歌曲集》；青主的歌曲《大江东去》、歌曲集《音境》及著作《乐话》；周淑安的《抒情歌曲集》、《恋歌集》、《儿童歌集》；应尚能的《创作歌集》、《燕语》；陈洪的《乐曲与曲式》；朱英的琵琶曲等。在编辑出版方面，有青主主编的《乐艺》季刊，以及由他主编的丛书30余种；音乐艺文社出版版由黄自等主编的音乐艺文社的《音乐杂志》和晨报的《音乐周刊》，陈洪主编的《音乐月刊》、《林钟》等。

萧友梅非常重视教师的质量。为此，他不遗余力，聘请了一批具有较高音乐造诣和丰富教学经验的中外音乐名家、教授任教。

↑ 国立音乐专科学校。萧友梅任校长。

萧友梅对音乐教育事业的贡献

萧友梅毕生坚持不懈地致力于发展中国音乐教育事业。他认为中国近代音乐文化落后的原因之一，在于“历代向无真正音乐教育机关之设立”。为此，他力主学习西洋音乐发展的经验，并具体着手创建专业音乐院校，直接参加教学活动。

萧友梅还编写了许多教材。如：《初级中学乐理教科书》(6册，1924~1925年)、《新学制唱歌教科书》(3册，1924~1925年)、《风琴教科书》(1924年)、《钢琴教科书》(1925年)、《小提琴教科书》(1927年)、《和声学》(1927年)、《普通乐学》(1928年)等。此外，还发表了50余篇音乐论文，其中重要的有：《什么是音乐》、《外国的音乐教育机关》、《什么是乐学》、《中国音乐教育不发达的原因》(1920年)、《中西音乐的比较研究》(1920年)、《古今中西音阶概说》(1930年)、《中国历代音乐沿革概略》(1931)、《最近一千年来西乐发展之显著事实与我国旧乐不振之原因》(1934年)、《复兴国乐我见》(1939年)等。

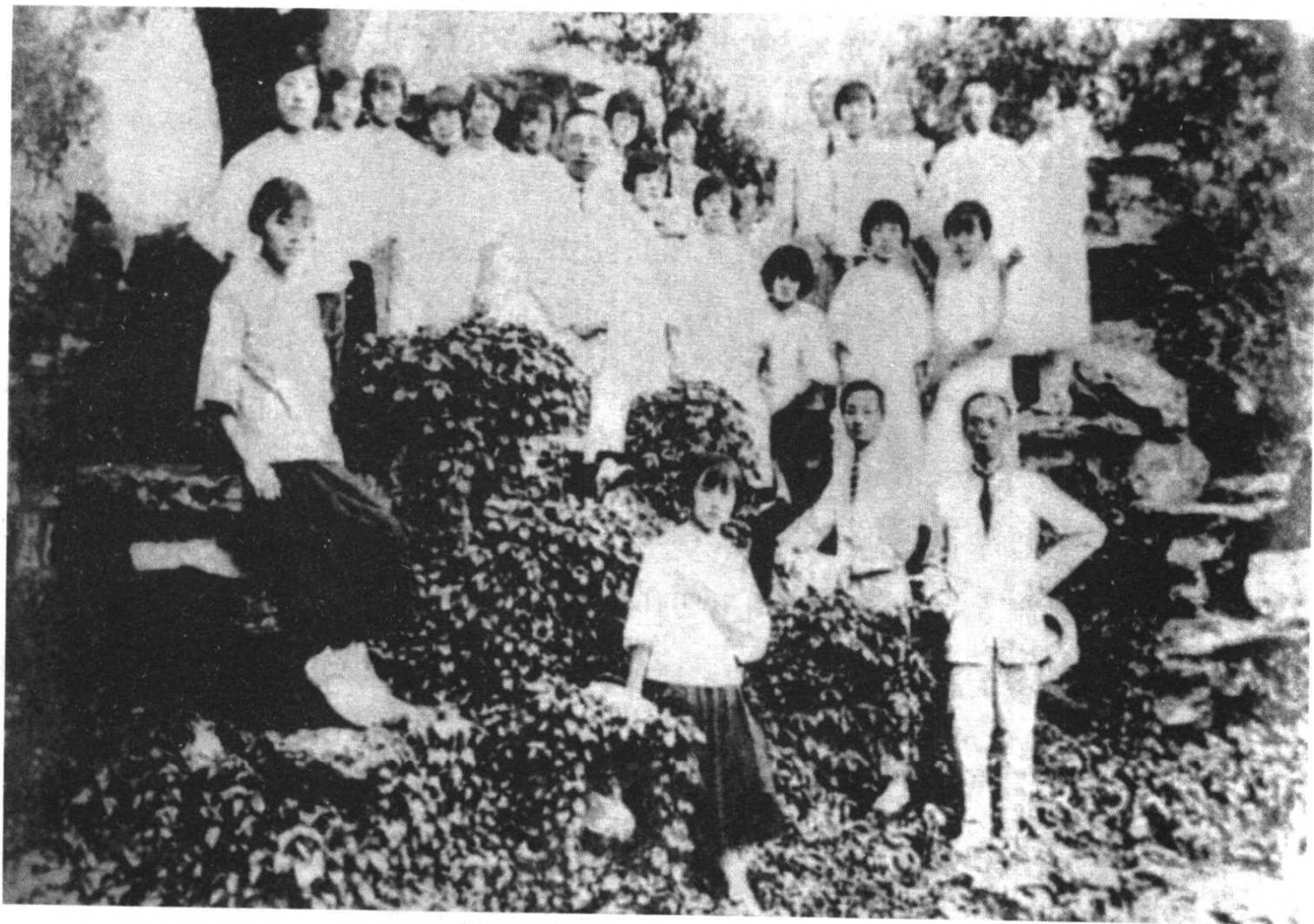
民国艺术

↑ 1923年前后成立的北京大学管弦乐队，共16人。萧友梅多次指挥这支乐队。

萧友梅聘请从国外留学归来的本国优秀音乐家到校任教，如周淑安、应尚能、赵梅伯、李惟宁、黄自、易韦斋、龙沐勋、青主、朱英等，组成了强大的教学阵营。

↑ 1924年5月，北京女子师范大学音乐科部分师生合影。时萧友梅、刘天华为该科教师。

萧友梅的音乐创作

萧友梅也是一名优秀的作曲家。在德国留学时，他已创作了弦乐四重奏《小夜曲》和钢琴曲《哀悼引》等。回国以后又创作有《别校辞》和《春江花月夜》等近百首歌曲和两部大型合唱曲，以及大提琴曲《秋思》和管弦乐曲《新霓裳羽衣舞》(1923年)等。这些在中国都属开创性的尝试。他于1920年所作《卿云歌》，成为辛亥革命后中华民国政府颁布的第一首国歌。

他的歌曲作品《问》纯朴亲切，曾被广泛传唱。还有一些则同当时的反帝爱国斗争有直接联系，如《五四纪念爱国歌》(1924年)、《国耻》和《国民革命歌》(1928年)以及《从军歌》(1931年)等。

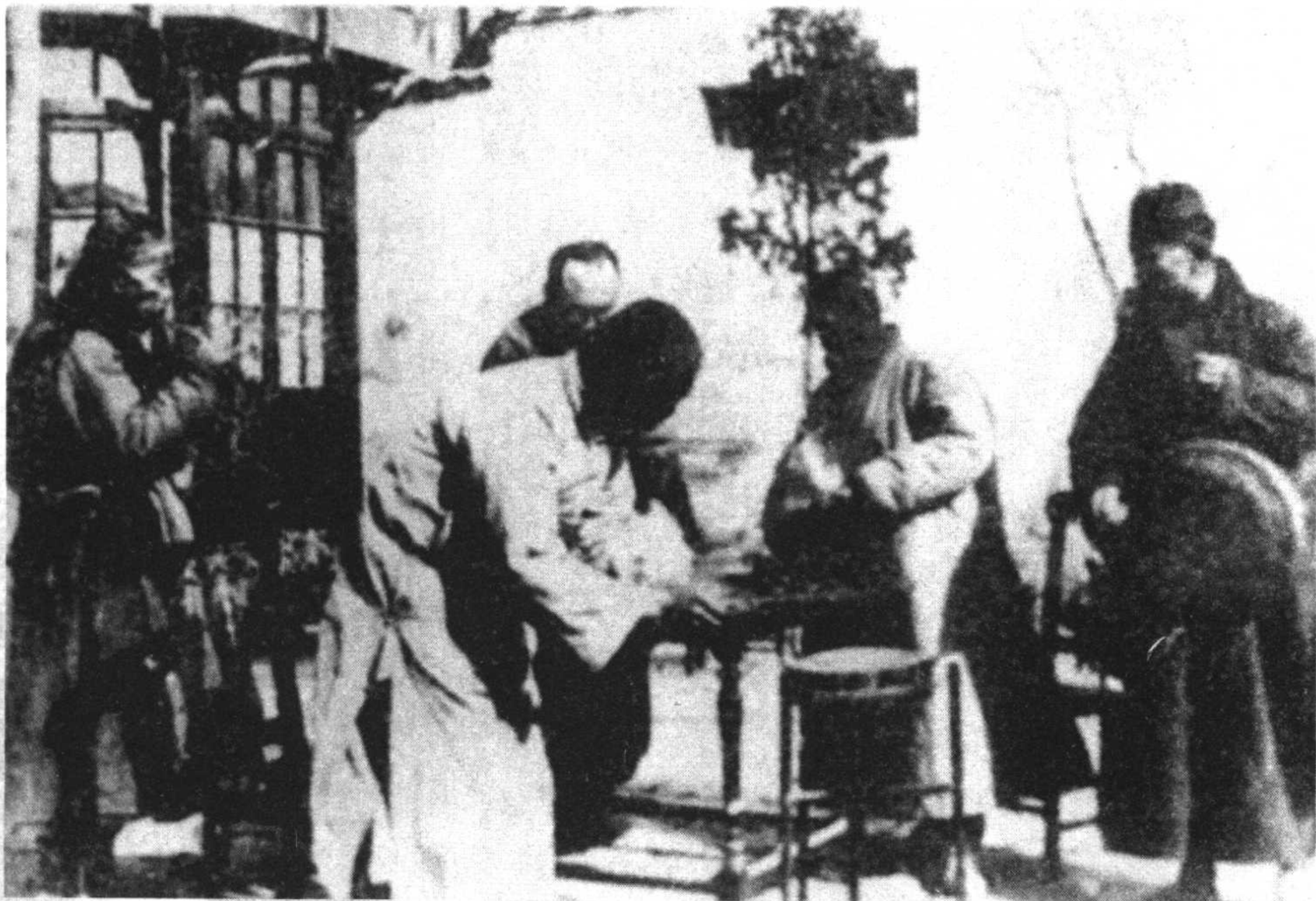
刘天华创作二胡曲

早年的学习及实践

刘天华（1895~1932），中国著名作曲家、民族乐器演奏家、音乐教育家。江苏省江阴人，1895年2月4日出生在一个知识分子家庭。辛亥革命前曾参加“反满青年团”军乐队，1912年在上海加入“开明剧社”乐队，对新音乐有着多方面的了解与实践。他在青年时代曾在江苏、河南等地求师，学习二胡、琵琶、古琴演奏，在北京大学附设音乐传习所任教期间又向民间艺人学习“大擂拉戏”、昆曲，收集民间锣鼓乐。同时，还学习小提琴、钢琴和作曲理论知识。

民国艺术

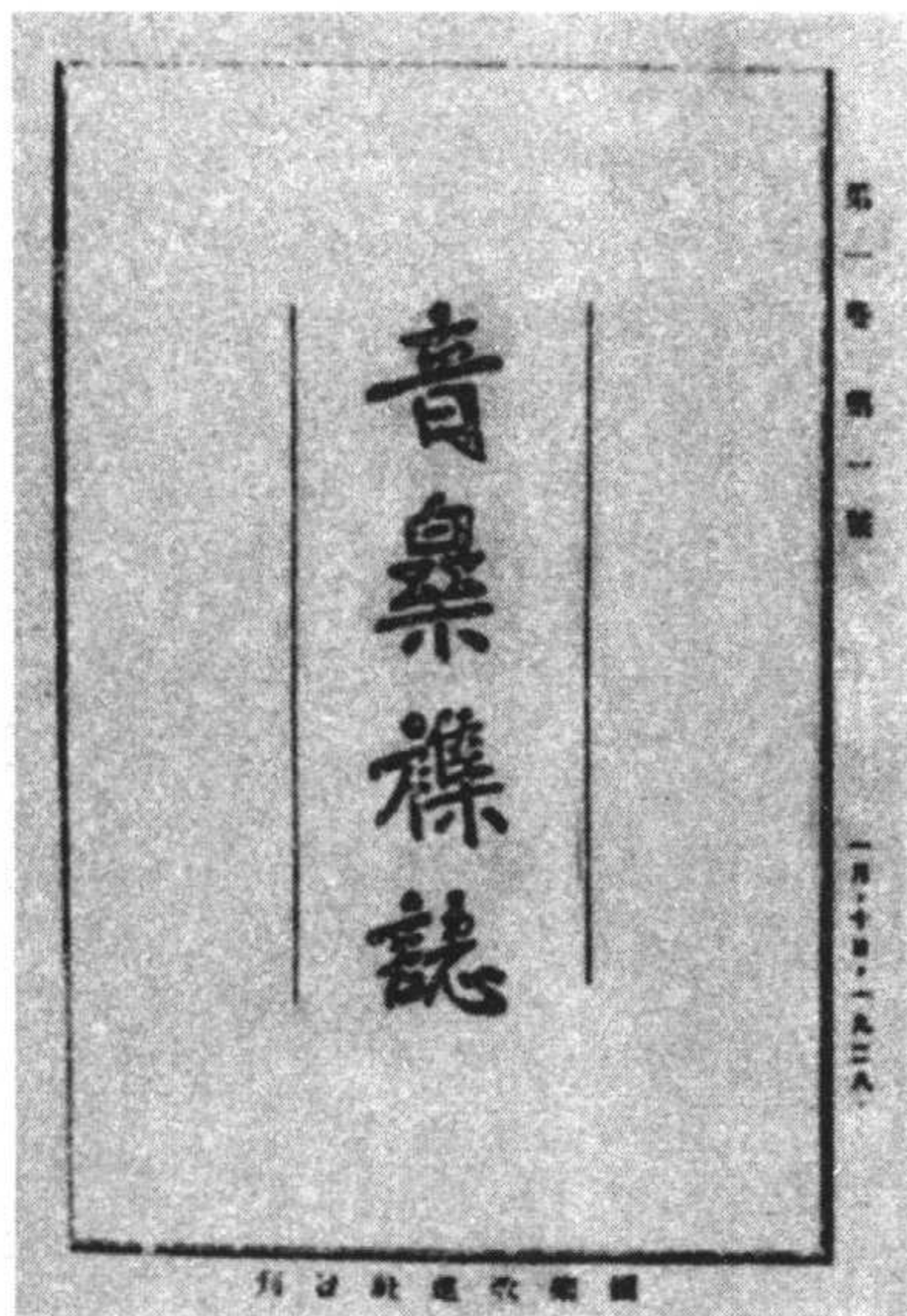

↑ 刘天华深入民间，汲取民间音乐艺术的营养。

↑ 作曲家刘天华。

↑ 刘天华参与并主持的国乐改进社刊物《音乐杂志》。

音乐创作

1918年，他在贫病中完成了《病中吟》二胡曲的创作。1922至1932年，是他音乐创作的重要阶段，他的10首二胡独奏曲、3首琵琶独奏曲、2首丝竹合奏曲都是在这一时期创作完成的。

演奏特色

刘天华掌握了民族器乐的创作规律，又不拘一格地借鉴、吸收其他中西乐器的演奏技法。如《光明行》运用了西洋音乐中大三和弦的琵琶音进行和转调手法；《改进操》吸收了古琴上绰、注手法与三度和音的旋律特点，并利用双弦拉奏复音，显示了国乐改进的成果。此外，二胡曲《空山鸟语》吸取民间单弦拉戏的模拟自然音响的手法，音乐活泼生动。《烛影摇红》则是运用三拍子和变奏曲式的结构原则写成的一首优美抒情的二胡曲。

刘天华二胡音乐中开创了中西音乐融合的艺术风格，在器乐文化创造方式上显示了与“五四”新文化共同的特征。

↑ 刘天华拉小提琴的背影。

音乐贡献

民族器乐创作，是刘天华对中国音乐最重要的贡献。尤以二胡音乐为突出。他开拓了二胡独奏音乐的新天地，并使之成为极富表现力的音乐。他还在二胡、琵琶音乐创作、教学、演奏以及乐器改革、传统音乐记录等方面做出了重要贡献。

刘天华的二胡独奏曲充分体现了其富于创新精神的个性和继承传统、学习西洋同时又有所发展的创作特色。

刘天华的二胡曲通过各种渠道传遍大江南北，成为民国时期最为流行的中国器乐曲。

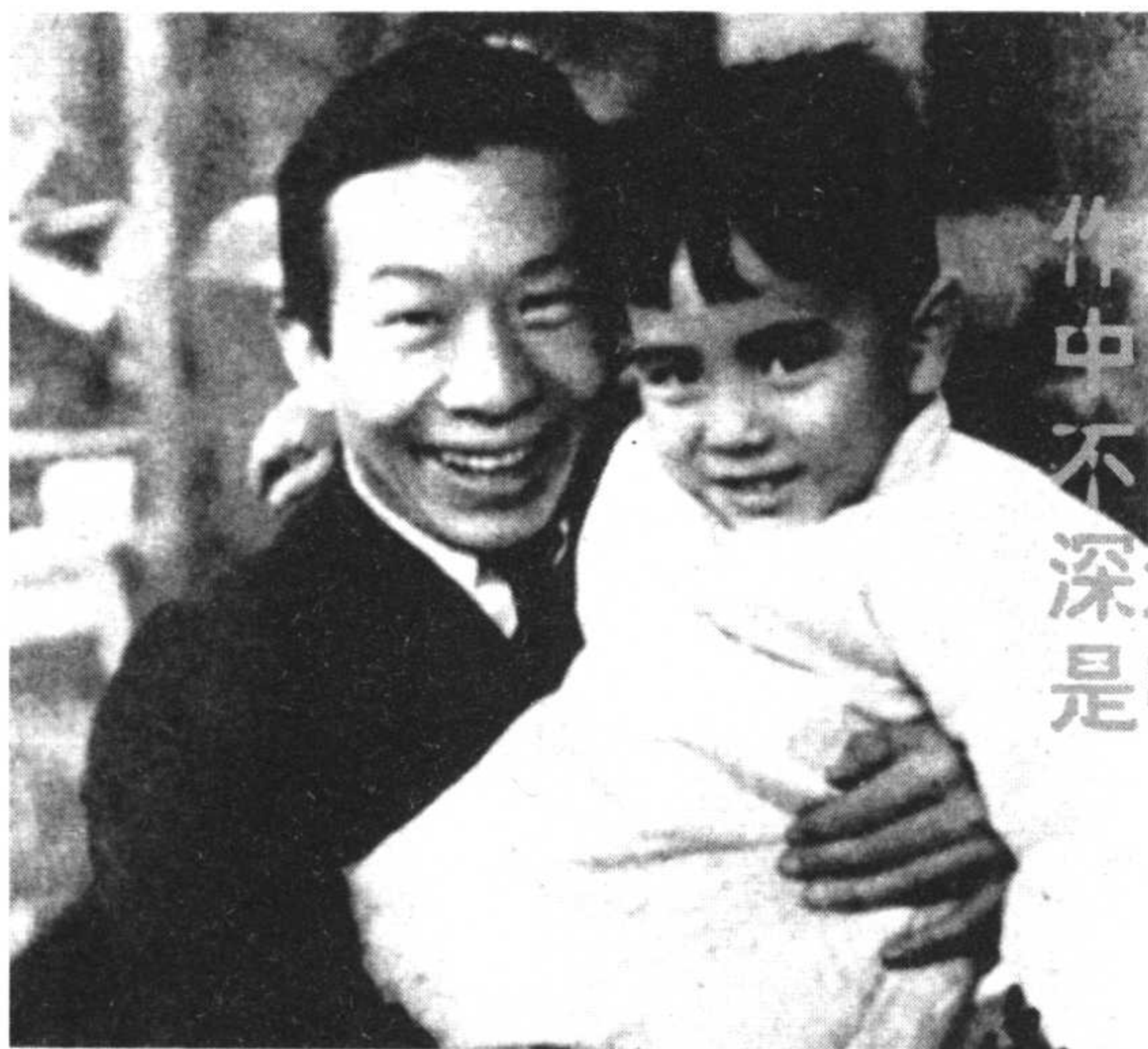
↑ 刘天华是民国时期的著名音乐教育家。图为他与学生们的合影。后排右三为刘天华。

聂耳

→ 聂耳创作了《卖报歌》。这是他与小演员黎铿在一起。

聂耳的音乐创作自始至终就与中国左翼电影密不可分，他影响深远的作品大多是电影歌曲。

早年的学习生涯

聂耳（1912~1935），云南玉溪人，生于昆明市。出身贫寒的中医家庭。4岁丧父，6岁入省立第一师范附属小学，10岁入私立求实小学。从小爱好音乐，是求实小学音乐团的成员，担任过演奏和指挥，还主演过话剧《青春的梦》。1924年考入昆明联合中学。

1927年7月，聂耳考入云南省立第一师范高级部外语组。他是学校戏剧研究会的骨干分子，曾在《罗密欧与朱丽叶》、《女店主》中扮演女主角，并学习小提琴和钢琴。

1928年冬，聂耳考进云南第十六军的学生军，并随军进入湖南。半年后，离开军队返回昆明，回第一师范继续学习。

1930年7月，聂耳从云南省立第一师范毕业，赴上海。11月参加了上海反帝大同盟组织的群众抗日示威游行。1931年考入明月歌舞社拉小提琴，后升任首席小提琴师。

投身革命

1931年“九·一八”事变和1932年“一·二八”后，聂耳以黑天使的笔名写了《中国歌舞短论》、《黑天使答黎锦晖》等文章，对明月歌舞社领导人黎锦晖为歌舞而歌舞的行为进行批评，并愤而辞职，先后在联华影片公司一厂、百代公司音乐部工作。

1933年，聂耳经田汉介绍加入中国共产党。此后，他积极从事左翼音乐、戏剧、电影工作。1933年苏联之友社成立音乐小组，他和任光、张曙、吕骥等首批加入。这一年，他创作了《饥寒交迫之歌》、《开矿歌》、《小工人》、《雪》、《静夜曲》等歌曲，并写了《影界漫话》、《电影的音乐配音》等评论。还在电影《母性之光》中，扮演了黑人矿工。

创作的丰收年

1934年，是聂耳创作最丰盛的一年，他的绝大部分作品都是在这一年写成的。如歌曲《伤兵歌》、《卖报歌》、《雪花飞》、《白雪歌》，歌剧、电影、话剧插曲《码头工人歌》、《苦力歌》、《毕业歌》、《大路歌》、《小野猫》、《开路先锋》、《牧羊女》、《飞花歌》、《告别南洋》、《慰劳歌》、《梅娘曲》、《春回来了》等；民族器乐曲《金蛇狂舞》、《山国情侣》、《翠湖春晓》、《昭君和番》，评论《看俄国歌剧杂谈》、《一年来之中国音乐》以及短篇小说《一个冒险的摄影故事》等。他与田汉合作创作歌剧《扬子江暴风雨》，还兼饰码头工人老王。

在民族危机越来越深重、急迫的情况下，聂耳的创作起到了鼓舞人民斗志，唤起人民觉悟的作用，成为中国左翼音乐的重要奠基人。

民国艺术

著名作曲家聂耳先生

电通

半月刊

第七期

Late Mr. George Njal, well Known Chinese Music Compos

↑ 1935年8月16日出版的《电通》画报第七期封面上登载的聂耳像。

音乐创作特色

聂耳的创作既吸收了外国音乐的养分，又充分利用中国音乐的优秀成分。为了能够创作出人民喜闻乐见的音乐作品，他经常到码头、工厂观察了解下层民众的生活，亲身体验他们生活的艰辛、苦难、沉重，因此他的创作里总是能够表现出那个时代人民的感情和呼声。聂耳的创作具有鲜明的个人风格，如非方整的曲式结构、丰富多变的句式、多用短句、休止等，使得他的音乐有一种冲锋、拼搏的时代特质。

→ 1933年，聂耳为电影《母性之光》创作插曲《开矿歌》。图为演员陈燕燕在试唱《开矿歌》。

电影成就了聂耳
的影响。聂耳也扩大了电影

民国艺术

聂耳创作了《义勇军进行曲》后，受到国民党政府的迫害，于1935年4月初，准备经日本转道去苏联和西欧进修音乐。同年7月17日，在日本藤泽县海滨游泳时溺水而死，终年23岁。

↑ 1935年7月17日，音乐家聂耳在日本藤泽县海滨游泳时溺水遇难。图为聂耳为人们留下的永远的微笑。

黎锦晖

早年的学习与工作

黎锦晖（1891~1967），湖南湘潭人，出生于书香门第，在家乡读小学、中学时广泛接触民间音乐。1912年于长沙高等师范学校毕业，先后在北京、长沙、上海等地任音乐教员、机关职员、报刊编辑、文史教员等职位。在此期间，受到西洋音乐的很大影响。1916年，他在北京参加了“北京大学音乐研究会”的活动，开阔了艺术视野。

创办中华歌舞团

1928年，黎锦晖在上海成立了“中华歌舞团”，成立时，全团约30人，黎锦晖任团长兼音乐指挥。团员中一些演员后来成为中国影坛的著名人物，如王人美。该团是为赴南洋演出而组建的。该团每次演出的模式基本上是前半部歌唱、舞蹈、歌舞表演，后半部是歌舞剧。从此时开始，黎锦晖的歌舞创作和演出活动越来越呈现出商业气息。也就是说，随着中国经济的发展，都市大众文化在以上海为代表的大城市中艰难地发展起来了，黎锦晖的中华歌舞团就是其中的代表。

↑ 音乐家黎锦晖。

“学校中表演高尚的歌剧是学校中最有价值的举动”，而且“对于社会教育有极大的帮助，……可以使民众渐生尊重一切艺术的心情”。

外国音乐舞蹈的熏陶，激发了他创作中国歌舞剧的热情。

↑ 黎锦晖组建的明月歌舞团在进行舞蹈表演。

创办明月歌舞团

中华歌舞团在1929年解散。1930年黎锦晖又成立了明月歌舞团，薛玲仙、王人美、黎莉莉担任歌舞助教兼主要演员。1931年该团被上海联华影业公司吸收，成立了联华歌舞班，黎锦晖任主任，又吸收了聂耳、周璇等人。1932年，联华歌舞班夭折后，又组建了明月歌舞剧社，共40余人。在这一时期，黎锦晖的创作进入了商业化程度相当高的状态，尤其是他的歌曲创作越来越注意迎合市民的欣赏口味，热衷于描摹表现男欢女爱。因而在黎锦晖手下的聂耳首先发难，严厉批评黎锦晖的商业倾向。

↑ 黎锦晖的表演曲《麻雀与小孩》。

西洋音乐的影响

黎锦晖的创作与西洋音乐的影响是分不开的。在上海时期，他每周都去公共租界和市政厅听交响音乐会，而且“在听音乐之前，一定阅读张若谷在《申报》上发表的这一次交响乐节目的介绍与说明”，并“经常观摩意大利米兰大歌舞团，美国但尼斯古典歌舞团，法国邓肯舞蹈团和上海俄侨业余剧团演出的各种歌剧和舞剧”。这些外国音乐舞蹈的熏陶，激发了他创作中国歌舞剧的热情。

艺术与大众相结合

黎锦晖在20世纪20年代的创作还有着比较多的理想精神，他在歌舞剧《麻雀与小孩》的卷头语中这样写道：“学校中表演高尚的歌剧是学校中最有价值的举动”，而且“对于社会教育有极大的帮助，……可以使民众渐生尊重一切艺术的心情”。黎锦晖的创作从一开始就注意到了艺术作品与大众接受之间的关系。黎锦晖是以一种启蒙的姿态去结构作品的，他把音乐作品当做是塑造民众精神的利器。

← 黎锦晖创作的歌剧表演曲《努力》。

民国艺术

→ 黎锦晖的表演曲
《可怜的秋香》。

黎锦晖创作的歌舞剧是一种大众文化样式，它需要比较发达的城市经济和商业化的操作手段以及数量更大的市民阶层。因为这些，上海比北京有更大的优势。

重要的启蒙作品

黎锦晖的音乐启蒙的重要作品有《可怜的秋香》(1921年)、《葡萄仙子》(1922年)、《月明之夜》(1923年)、《三蝴蝶》(1924年)、《神仙妹妹》(1925年)、《最后的胜利》(1926年)、《小小画家》(1927年)等。这些作品，表现了“五四”时期科学、民主、平等、博爱等启蒙思想，受到了广泛的欢迎。

青主的音乐理论

中国现代文艺第一次成熟期是在30年代，诗歌、小说、戏剧、绘画、音乐，都在此时期结出了第一批硕果，音乐、美术理论也在此时期绽放了她初次的娇艳。

← 青主在创作中。

民国艺术

早年的学习及革命

青主（1893~1959），原名廖尚果，又名黎青，黎青主，广东惠阳人。1912年留学德国，学习法律，兼习钢琴及作曲理论，1920年获得柏林大学法学博士学位。1922年回国参加国民革命，曾任国民革命军第4军政治部主任等多种职务。1927年12月，广州起义失败后，被国民党政府通缉，后来隐姓埋名，过着“亡命乐坛”的生活。

青主把音乐艺术看做是“最深的宗教的情感表现”，他祈望以此“革除中国人内界的种种病根，使他因此重新得到人生的真意义”。

主编音乐刊物

1929年起青主担任国立音专乐艺社刊物《乐艺》季刊及校刊主编。从1928年到1932年，青主先后为《乐艺》、《音》等刊物撰写了60多篇音乐理论文章，并出版了《乐话》和《音乐通论》两本音乐专著，另外还有部分声乐作品。他指出，音乐不仅能够唤起人们的幻想，更能把那条直达上界的、光明的路告知人们，满足人们的灵魂要求。

音乐是一种灵魂的语言

青主在《音乐通论》中说：“音乐是一种灵魂的语言，只在这个意义的范围内，我们也可以把音乐当做是描写灵魂状态的一种形象艺术，如果我们将我们的灵魂当做是我们的上界，那么，我们也可以把音乐当做是上界的语言。”

↑ “联华声乐团”成立合影。后排左起为孙瑜、聂耳。后排右起为导演蔡楚生、孙师毅、联华二厂厂长陆洁。

青主谈演奏

在音乐的演奏与表现方面，青主也从音乐是“灵魂的语言”这一音乐美学思想的角度进行剖析：“因为音乐是灵魂的语言，故此当演奏的时候，不论哪一个音，都要从我们的灵魂出发，经过我们的手指，直达到别人的灵魂里面去。”由此他要求演奏者：在“演奏某一种音乐作品的时候，不但是要完全忘记自己，兼要忘记那个创作的艺人，并要忘记这是艺术，把演奏的‘我’、创作的艺人、全部的艺术，化合成一个思想，一件事实。”这种对于音乐表演艺术的美学观，强调了演奏者要对作品有深层的理解，表演时要全身心地投入以及体验艺术的真谛。

青主写道：“音乐是由灵魂说向灵魂的一种语言，用来改善我们的精神生活，并非只用来刺激我们的耳朵”。

↑ 西洋乐器传入中国之后，受到了越来越多的听众的喜爱。这是1936年7月8日，英国文化运动委员会在英国驻南京大使馆举办音乐会，吸引了许多新潮的青年男女。江浙一带受西方影响，有着追求时尚的传统。

民国艺术

音乐是最高艺术

在《乐话》中，青主将人们的视听分为内界和外界，外界即是自然界，内界则是人们心灵中与自然界对抗的“潜势力”，是“新的世界”。他指出音乐是用来表现人们最深的情感的，只有音乐才能打动人们的灵根，认为音乐艺术是最高解放一切的艺术。

↑ 与青主同时的探索音乐美学的作曲家黄自。

↓ 广东音乐家吕文成。30年代曾在上海中华音乐会和精武体育馆粤乐组传艺，创作有《平湖秋月》、《步步高》、《下山虎》等200余首乐曲。

1932年7月31日，电影界、音乐界的艺人在上海高桥海滨浴场集体娱乐合影。前排左起为黎锦花、周克、聂耳、黎莉莉、陈燕燕、史斌、华旦妮、殷明珠，后排左起为蔡楚生、史东山、王人美、孙瑜、黄绍芬。

吴晓邦创办舞蹈学校

身世及幼年

吴晓邦，1906年12月18日出生于江苏省太仓县沙溪镇的一个贫农的家中，幼时被过继给人当养子，取名吴锦荣。5岁入本乡私塾，7岁进吴县浒墅关小学读书，取名吴祖培。1916年，随养母迁居到苏州市胭脂巷的吴宅，不久便进入美国人开办的东吴大学附中读书。

东渡日本

五四运动给吴晓邦以极大的震动，他积极投身到进步活动中来。1929年，吴晓邦东渡日本入著名的早稻田大学学习。因景仰肖邦而更名为吴晓邦。

↑ 20世纪30年代，吴晓邦（前排左二）与塞克（前排左三）、吕骥（前排左四）、张庚（后排左四）、吴伯箫（后排左二）、黎舟（后排左一）等合影。

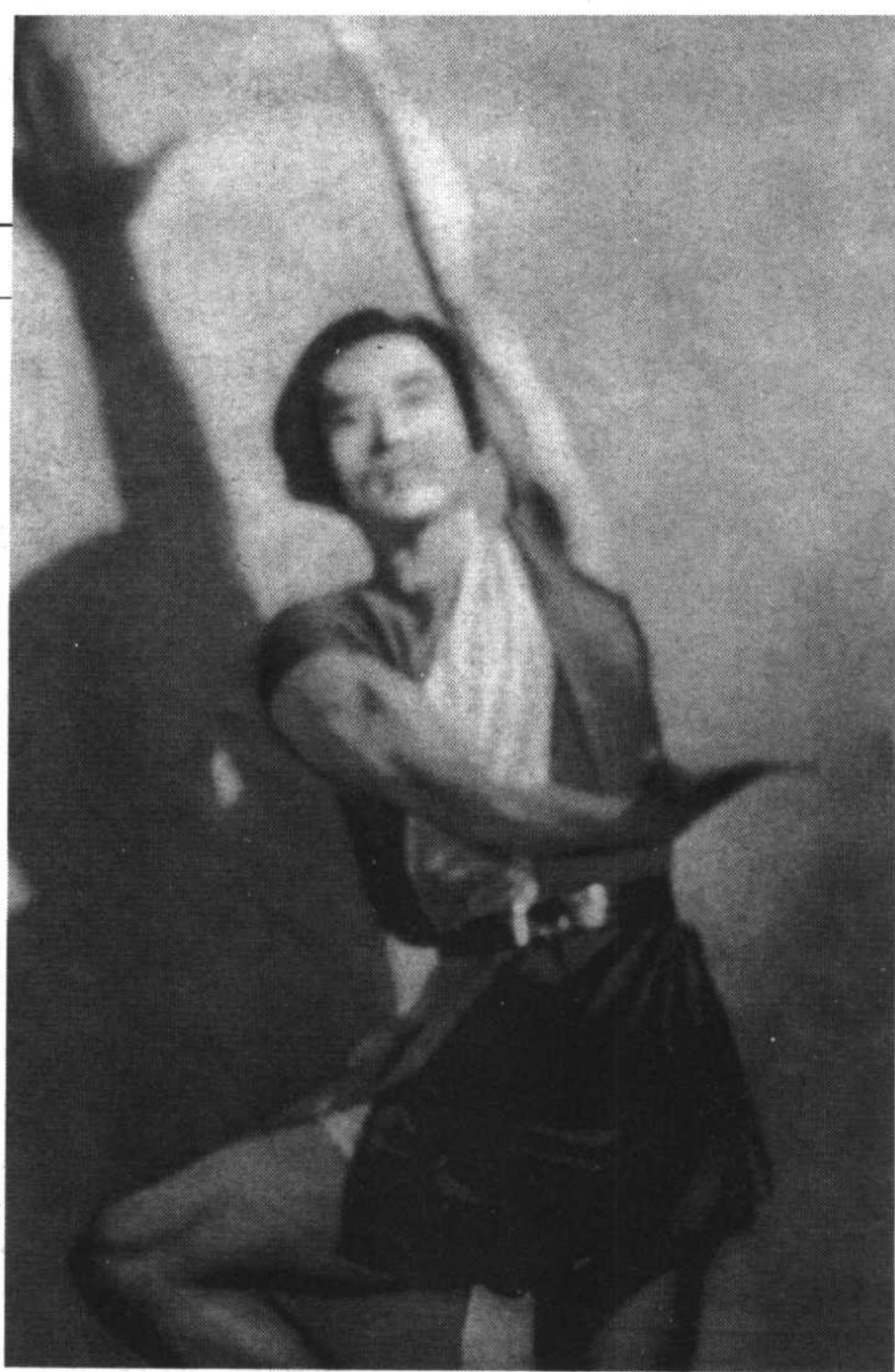
创办舞蹈学校

有一回，吴晓邦在学校礼堂中观看学生的舞蹈演出，当舞蹈《群鬼》出现时，吴晓邦的心灵一下子被震撼了，他感受到了舞蹈的魅力。于是决心从事舞蹈事业。1931年，吴晓邦开办了他的舞蹈学校。

举办个人舞蹈表演会

1935年9月，吴晓邦在上海举办了“中国现代第一个个人舞蹈表演会‘晓邦舞蹈作品发表会’”，演出了他自己创作的《送葬》、《傀儡》、《小丑》、《幻想的破灭》、《吟游诗人》、《爱的悲哀》等11个舞蹈。

1937年4月，他又举办了他自己第二次个人舞蹈演出，创作了《拜金主义者》、《奇梦》、《懊恼的解脱》、《中庸者的悲伤》、《和平的憧憬》、《思想恐慌时期》等。在这些作品中，吴晓邦表现了中国人民苦难深重的生活，表达了民族新生的渴望。在这些作品中，他大胆运用了西方现代舞蹈的手法，为中国现代舞蹈开拓了一条途径。

↑ 吴晓邦创作的舞蹈《幻想的破灭》。

抗战时期创作的舞蹈

抗战爆发后，吴晓邦用聂耳的音乐创作了同名舞蹈《义勇军进行曲》。此后他创作了100多个舞蹈，有《游击队员之歌》、《大刀进行曲》、《丑表功》、《流亡三部曲》、《传递情报者》、《思凡》、《饥火》、《血债》、《合力》，以及舞剧《罌粟花》、《宝塔与牌坊》、《虎爷》、《春的消息》等等。

在上海，他创作出《丑表功》、《传递情报者》、《徘徊》和《国际歌舞》，同时开始投身于中国现代舞剧艺术的探索性实验中，创作了中国现代艺术史上的第一批舞剧如《罌粟花》等。

→ 吴晓邦在表演《小丑》。

吴晓邦用舞蹈阐明了美与丑、善与恶的界限，唤醒和鼓舞人民只有起来战斗才是惟一的出路。

在重庆举办三人舞蹈晚会

1941年6月，在重庆抗建堂，吴晓邦、盛婕和戴爱莲举行了一场有历史意义的三人舞蹈晚会。他们不但演出了自己的代表性作品，而且共同创作并表演了《合力》。此后，吴晓邦和盛婕不停地辗转往返于贵阳、重庆、成都、广州等地进行演出、讲学，过着颠沛流离的生活。

民国艺术

教学与创办

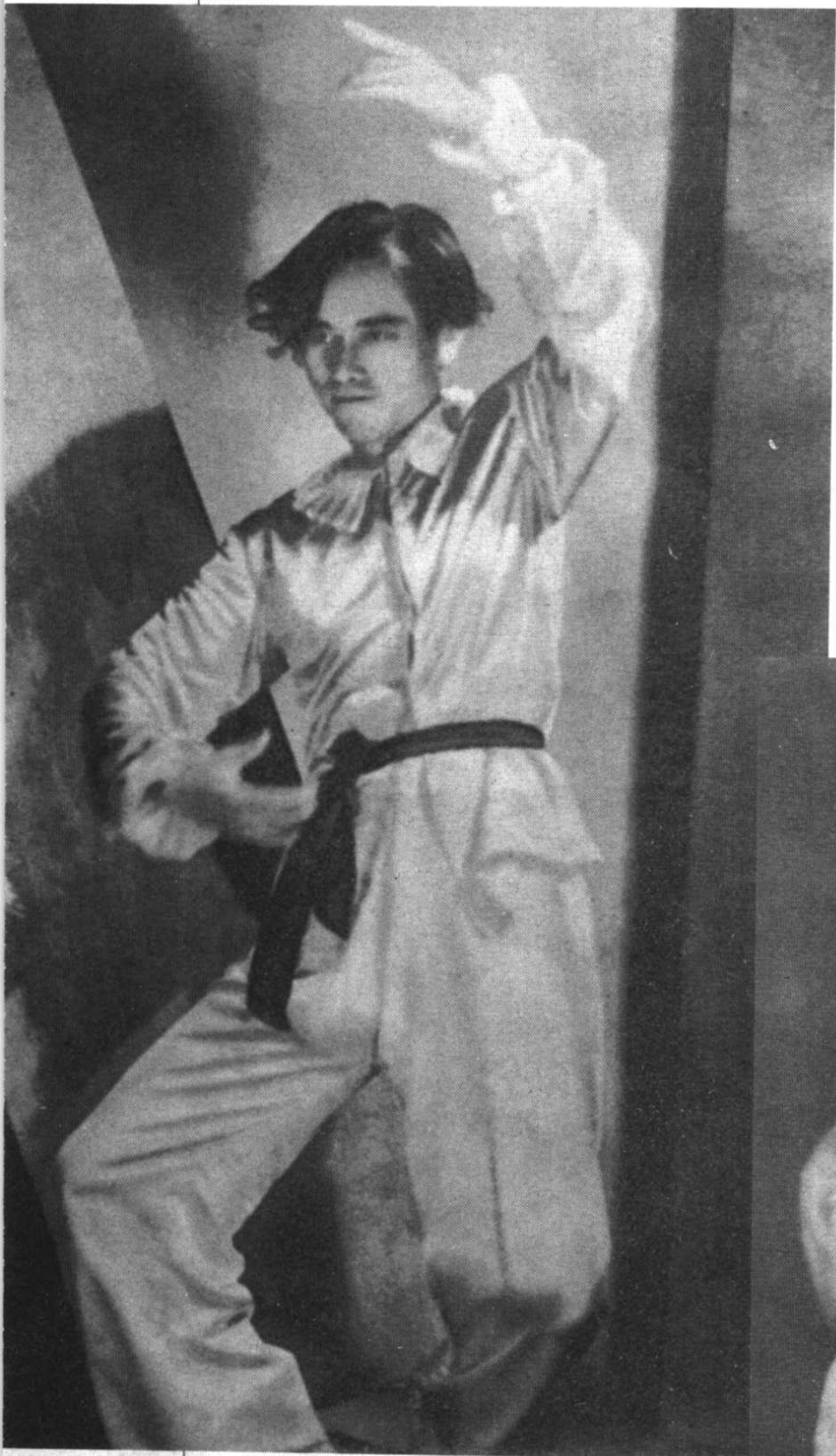
1942年7月，吴晓邦受聘到广东曲江艺术专科学校舞蹈班工作。在一年的教学中，他总结了几年来的创作经验，整理出一套新舞蹈基本训练教材，并努力使其系统化、科学化、中国化。付诸使用后，收到很好的效果。这期间他还相继创作了舞蹈《饥火》、《思凡》、《生之哀歌》、《迎春》、《网中人》、《月光曲》、《花之歌》及舞剧《宝塔与牌坊》等作品。

此时，吴晓邦的创作从内容到形式都发生了很大的变化，他的舞蹈艺术进入了成熟期。他十分注重从中国传统的人体艺术和人的日常生活动作中提取素材，并与时代的呼声相呼应，用完美的舞蹈形式来表达时代与民族的渴望、幻想和理想，因此他的作品始终洋溢着一种生命的激情，一种生生不息的民族不屈之精神。

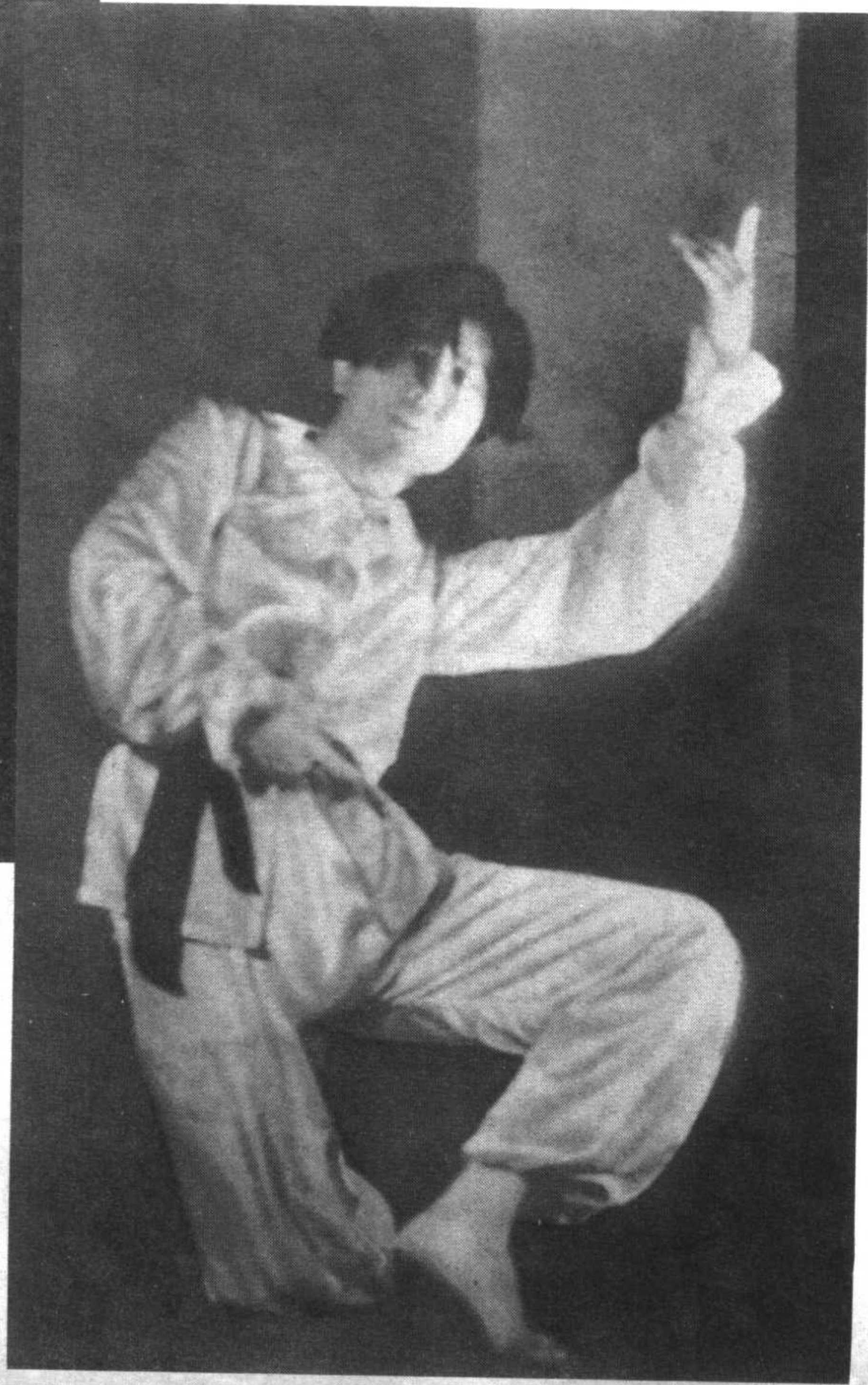

← 吴晓邦创作的宝塔与牌坊剧目宣传画。

“晓邦舞蹈学校”成立后，中国新舞蹈的先驱吴晓邦开始了他为之呕心沥血一辈子的舞蹈教育事业。

↑ → 吴晓邦的舞蹈《吟游诗人》。上图为开幕时轻快的舞姿。右图为悲愤时的情形。

↑ 由徐来女士主办的风舞乐队。由黎锦晖领导，在上海扬子舞场表演。

↑ 舞蹈家郎美娜、郎妮莎女士。

魔术表演艺术家郎德山携其二女美娜及妮莎演艺海外，回国后定居于上海，郎美娜、郎妮莎曾在南京、北京的戏院表演。妮莎精音乐，美娜精舞蹈。美娜设跳舞学院于南京大戏院，专为国人指导舞艺。

↑ 1935年1月，中国魔术师郎德山回国在上海表演，这是其长女美娜的舞姿。

民国万象·艺术 参考书目

- 《中国油画百年图史》 广西美术出版社
 《老照片·民俗风光》 江苏美术出版社
 《老照片》 山东画报出版社
 《都会摩登》 三联书店
 《世态万象·社会时尚万花筒》 光明日报出版社
 《良友·随笔》 上海社会科学院出版社
 《良友·人物》 上海社会科学院出版社
 《良友忆旧·一家画报与一个时代》 三联书店
 《老上海广告》 上海画报出版社
 《上海旧影》 人民美术出版社
 《艺术大师之路丛书·关山月》 湖北美术出版社
 《艺术大师之路丛书·齐白石》 湖北美术出版社
 《高剑父画集》 广东旅游出版社
 《中国美术社团漫记》 上海书画出版社
 《梨园往事》 北京出版社
 《老上海·已逝世光》 江苏美术出版社
 《老南京·旧影秦淮》 江苏美术出版社
 《老北京·帝都遗韵》 江苏美术出版社
 《近代上海繁华录》 上海文化出版社
 《中国美术史》 三联书店
 《旧中国大博览》 科学普及出版社
 《老月份牌》 上海画报出版社
 《当代十大画家》 上海人民美术出版社
 《文史资料选辑》 上海人民出版社
 《艺术名人自述》 花城出版社

民国艺术

艺术

民国

责任编辑：韩金英

封面设计： 中子画艺术设计

ISBN 7-80130-796-8

9 787801 307965 >

ISBN 7-80130-796-8/J·26

定价：28.00 元