

張書旂小寫意

相看兩不厭

Endless Perspectives: Shen Yaochu and Zhang Shuqi's Grand and Small Freehand Brushwork Exhibition

展出時間:

01.13.2024 - 02.06.2024

週二至週六

上午11:00至下午4:30

Tue.-Sat.

11am-4:30pm

硅谷亞洲藝術中心

Silicon Valley Asian Art Center
3777 Stevens Creek Blvd., 4th Floor.
Santa Clara, CA 95051
408 248 2698 www.artshu.com

沈耀初大寫意

序言

硅谷亞洲藝術中心進入第二十年第一個開幕的展覽，是大寫意花鳥畫大師沈耀初和小寫意花鳥畫大師張書旂的特展，意義是格外的。首先，我們在去年11月舊金山APEC會議期間舉辦了劉墉的工筆花鳥畫展，盛況空前，大家還記憶猶新。中國花鳥畫一枝三朵，工筆的兩頭就是大寫意和小寫意。從繪畫史來看，工筆花鳥興於唐末五代，盛于宋代，大寫意花鳥畫起於明代中期，大盛於於近現之吳昌碩、齊白石，而小寫意則從明末清初開始，從惲南田到清中期的新羅山人至近代任伯年也是大師輩出，張書旂則是被公認為繼任伯年之後最傑出的小寫意花鳥大師，而沈耀初則也被譽為「在吳昌碩之後的又一盞明燈……在花鳥畫方面樹立起來的一個新的里程碑」（中央美術學院李樹聲教授評語）。我們何其有幸，2005年在藝術中心創辦之初就得到灣區知名僑領、沈耀初先生的義子傅占陸先生的厚愛，舉辦《傅藏沈耀初畫展》並由中國美術學院出版社出版同名畫冊。2012年我們又得到張書旂先生在美國的哲嗣張少書、張美生昆仲及家人的信重，舉辦了張書旂1957年逝世後在美國的首次個展《張書旂在加州》。

張書旂1900年生於浙江省金華浦江縣的禮張村，八歲隨叔父學畫，1921年考入上海美專師範科，開始藝術生涯。1929年他得徐悲鴻舉薦赴中央大學藝術系任助教，1935年升任教授，並在南京舉辦大型個展。1940年秋在陪都繪制名作《百鴿圖》，由蔣中正邊跋作為國禮賀羅斯福三任美國總統，1941秋作為教育部委派的親善大使赴美巡回畫展和演示，為抗戰募得巨款，足跡遍北美主要城市，1946年底回國述職。1949年3月張書旂再度赴舊金山，並定居東灣彼特蒙，經營畫室，1957年8月因胃癌英年病逝。與同時代絕大多數中國畫家相比，張書旂的旅美（包括加拿大）13年（1941年10月至1946年12月，1949年3月至1957年8月）更是譜寫人生的壯麗傳奇。他的足跡所至，歷加州、紐約州、夏威夷等共十七個州和華盛頓特區，遍及至少美國三十九個城市和加拿大五個主要城市，作品被各館和私人廣為收藏，文化交流成果豐碩。尤其是他的現場揮毫作畫，速度之快捷、造型之準確、形象之生動，讓觀眾嘆為觀止。相關經歷不僅由翁萬戈主持拍成彩色電影紀錄片《妙筆生花》，在美國、加拿大各地放映，也由《生活》週刊彩頁及《紐約時報》等數百家報紙雜誌報道。張書旂先生是公認的繼任伯年之後的小寫意花鳥畫一代宗師。他和任伯年一樣，皆未得上壽，不到六十而終。張書旂最後的16年，除了短暫回國兩年以外，都身居海外，因為歷史的原因，他在海外的生活和創作都不太為人所知，直到他去世半個多世紀之後，才開始逐漸有所好轉。與同時代的花鳥畫大家如齊白石、潘天壽、李苦禪、王雪濤、陸抑非、沈耀初、趙少昂等相比，張書旂因為時代的風雲際會和「走海洋」的經歷，有了與眾不同的特色、成就和價值。他打通了花鳥畫中書寫性和描繪性的隔閡，以爽利松快的造型設色能力震驚了西方世界，同時，他又極大地豐富了花鳥畫的用色，在色調的跨文化的融合、混合色的綜合表現力，尤其是在白色的純美探索上，做出了開創性的貢獻，能代表現代中國繪畫與同時代國際性大師莫蘭迪（1890-1964）、藤田嗣治（1886-1968）等對話。中國花鳥畫要往前走和往外走，張書旂先生為我們留下了厚重的遺產和深刻的啓示。

沈耀初1907年生於福建漳州詔安縣仕渡村，童年隨族叔沈鏡湖學畫，青年時開始鍾情大寫意，1948年隻身去台灣購農具，不料政權鼎革，滯留台島，孤身一人，長期做霧峰農技校老師，1965退休後孤身無依的他經鄉友幫助，棲身在中興新村鄒家的一處廢棄的養殖香菇的工棚中，除在1970年和1971年間應友人之邀，在私立的明道中學教過短期的圖畫課外，他全身心於繪畫。生活可謂艱窘寒陋之至，而他却以「心安茅屋穩，性淡菜根香」的恬淡之心，並詼諧地將這過去養蘑菇的地方稱為「萬丁園」，打量體察身邊的蟲草花鳥，萬慮澄定，心無旁騖，名也利也，都在天高雲淡外，不知不覺間，他的創作進入別樣的境界：在起飛的一瞬間一雙小翅膀突然夾緊的荷塘邊的小燕子，剛出殼的三隻蹣跚走步的小雞看上去又像三棵小白菜，在一架破舊的雞籠裡裡外外各自安生覓食嬉戲的群雞，在池塘邊微風輕拂閒定得似乎無聊的柳條下幾只水鴨正在午睡，柴門口那條知曉家貧可以放心酣睡的狗，紅棉樹下那只立身弓背的黑貓像是友好地和高枝上小鳥四目相對……所有這些景象，絲毫沒有為達官貴人貼金裝彩的廟堂氣，絲毫沒有為商家富戶裝點門面的風雅氣，沒有一般文人清高的山林氣，也沒有近現畫家身上不少見的名利纏繞的市井氣，只有白石老人講的純正純真、生動自然的「蔬筍氣」，正如藝術史家薛永年先生評論的：沈耀初「全身心地投入到繪畫裡面去，從大自然的花草蟲魚里感受天地的呼吸、時序的推移、生物的律動，把自己和所畫的對象完全融合在一起了，所以他畫的東西是從心裡流瀉出來的，沒有一點做作。」因此「萬丁園」時期是沈耀初創作的成熟期和高峰期。筆墨之好、題材之廣、數量之多，是空前的。在吳、齊之外，另立高峰。筆墨剛健凝練，結構緊密，墨彩交輝，形意雙合，生機生趣，讓人感興無窮。本次展出的《山梅園蔬》《富貴圖》都可見證。1970年代初金石名家王北岳先生偶爾在台中一家裱畫店見到其作品，驚異其筆墨而不知其人，告之台北歷史博物館負責展覽的好友姚夢谷，姚先生夜訪「萬丁園」，促成1973年沈耀初在歷博館之個展而一舉成名，並榮獲1974年之中華民國畫學會之最高榮譽獎項「金爵獎」。1977年他改自號「士渡人」為「士渡叟」，並於次年離開霧峰移居新竹，1980年定居新店，開始了他雄渾蒼古的晚年期。在筆墨上，較之「萬丁園」時期的剛健凝練，顯得厚重蒼勁，呈現爛漫多姿，結構疏放，墨彩已渾然一體。中鋒用筆，已從長短線變成戳向紙面的短線和點，隨機而密集，非常有衝擊力，形成類似雕塑的體積感。我們本次展出的《柳塘雙鴨》《登高一呼》等都是這一時期代表作。1990年6月沈耀初告別台灣，落葉歸根漳州，同年10月病逝。逝後其子遵父親遺囑在故鄉詔安建立的沈耀初美術館，該館在二十大現代書畫名家紀念館之列；在台灣，沈耀初也被文建會列為十大前輩畫家，成為兩岸公認的藝術大師。

我們深深有幸舉辦這一展覽，也深深的感恩。

硅谷亞洲藝術中心館長 舒建華

2024年元月

1 富貴圖
沈耀初
50.5 x 69 cm

2 春江水暖
沈耀初
47.5 x 69 cm

3 浴罷
沈耀初
69 x 46 cm

4 雙棲
沈耀初
69 x 69 cm

5 山梅圖
沈耀初
69 x 55 cm

6 荷
沈耀初
126 x 44 cm

7 登高一呼
沈耀初
135 x 45 cm

8 對聯
沈耀初
127 x 29.5 cm x 2

9 墨梅
沈耀初
90 x 28 cm

10 菊
沈耀初
99 x 34 cm

11 雙鵝
沈耀初
120 x 44.5 cm

12 菊花
沈耀初
39 x 37.5 cm

13 猫
沈耀初
40 x 50 cm

14 春意
張書旂
卡紙
56 x 35.5 cm

15 秋意
張書旂
卡紙
35.5 x 56 cm

16 雙魚
張書旂
卡紙
28 x 35.5 cm

17 梨花小鳥
張書旂
卡紙
35.5 x 28 cm

18 春花
張書旂
卡紙
28 x 36 cm

19 荷花蜻蜓
張書旂
卡紙
28 x 36 cm

20 秋景
張書旂
卡紙
35.5 x 56 cm

21 雙魚
張書旂
卡紙
28 x 35.5 cm

22 春江水暖
張書旂
卡紙
36 x 27 cm

23 梨花
張書旂
卡紙
35.5 x 56 cm

24 玫瑰黄鹂与粉蝶

張書旂

32 x 50 cm

钐印:书旂(白文)

25 母子情深
張書旂
53 x 70 cm
鈐印:书旂(朱文)

26 墨竹小鸟

張書旂

53 x 70 cm

铃印:书旂(白文)

27 柳塘白鹭

張書旂

Diameter直徑 39 cm

鈐印:书旂(白文)

28 蓮塘清趣
張書旂
38 x 70 cm
鈐印: 書旂(白文)

29 秋叶雄鸡
張書旂
99 x 39 cm
鈐印:书旂(朱文)

30 尋覓
張書旂
97 x 39.5 cm

31 回望
張書旂
107 x 33 cm

32 雙雞
張書旂
125 x 46 cm

33 双色牡丹
張書旂
99 x 43 cm
鈐印:书旂(朱文)

34 荷花翠鸟

張書旂

33 x 55 cm

鈐印:书旂(白文)

35 苍松白鹤
張書旂
71 X 53 cm