

苏州美术画赛会： 一个支点，奠定大众美育根基

■ 本报记者 施晓琴

1920年第二届苏州美术画赛会海报

“回望江南——苏州美术画赛会100周年特展”海报

20世纪初，在中国现代美术教育的起步阶段，苏州美术专科学校（以下简称“苏州美专”）发挥了重要的开拓作用，其在美术教育史上的重要性众所周知；同时期，作为中国美术史上第一座现代意义的美术馆——苏州美术馆的建立，也为中国美术事业的发展与大众美育的普及做出了重要贡献。但是，若要追寻这两个单位的起源，都绕不开一个重要的组织与活动，它就是苏州美术画赛会。

什么是“画赛会”？为何要发起苏州美术画赛会？其与苏州美专和苏州美术馆到底有着怎样的渊源？当今我们应如何评价和看待它？1月1日起，“回望江南——苏州美术画赛会100周年特展”在江苏苏州美术馆展出，展览以作品与文献联合展陈的形式带着观众回到了那段岁月。依循着展厅内生动的线索和详实的史料，心中的疑惑逐渐明朗起来，同时清晰浮现的还有20世纪上半叶中国早期美术教育的实践和美术展览的面貌。

复兴中国美术文化， 为大众美育服务

1918年，在蔡元培先生“以美育代宗教”的倡导下，颜文樑、樊少云、朱士杰、胡粹中、陈伽仙、徐咏青等人怀着复兴中国美术文化、倡导美术教育、推动国民艺术素质提高的愿景，共同发起苏州美术画赛会，并于1919年1月1日在苏州吴县观前街旧皇宫（今万寿宫）举办了首展，为期14天。

第一届苏州美术画赛会，多为各地学校美术团体参展。展品广泛，有中国画、水彩画、钢笔画、炭笔画、漆绘、照相着色、刺绣等工艺品，“琳琅满壁，美不胜收”。虽是草创，陈列未臻完善，画赛会却引起社会广泛关注。据陈瑞林编写的《中国现代美术史教程》中所言，因“当时尚没有流行展览会这一名称，故称为‘画赛会’”。之后，每年元月1日至14日举办画赛会，直到1937年全面抗战停止。1945年8月，抗战胜利后颜文樑自上海回到苏州，在筹备复校、接收和修复沧浪亭校舍的同时，也着手恢复苏州美术画赛会。1946年，第二十届苏州美术画赛会如期举行，直到1951年，第二十五届苏州美术画赛会为一届。

画赛会展出作品最多的一年，达二三千件。当时的团体参加者，有北大书法研究会、东大飞书会、中大及苏州各中等学校等；个人参加者，中国画

有吴昌硕、吴子深、顾鹤逸、顾公柔、顾公雄、陶冷月等，书法金石有张一麀、蒋吟秋、陈子彝等，西洋画有张光宇等，此外还有一些民间工艺美术师、摄影师等。

当时在上海、北京、天津也有不同形式的画会等组织活动，但持续了33年、举办了25届的苏州美术画赛会却是20世纪初影响较大、持续时间最长的画会，也是中国近现代美术史上第一个全国性美术作品展。这必然离不开颜文樑等创始人的坚持，正是这种对大众美育初心的坚守，使得即使在战事频繁的动荡年代，画赛会也克服种种困难延续下来。

专业美术院校

秉承着为大众美育服务的观念及精神，在持续举办画赛会的过程中，颜文樑等人发现，提供一个开放的平台，引进西方美术融入中国文化的土壤，使艺术从精英走向大众，仅仅只是走出了第一步。而要使普通群众不仅对艺术有热情，且同时拥有一定的艺术审美素养，则必须通过专门的专业教育才能实现。因此，他萌生了创办一所美术学校的想法。

事实上，画会的美展在社会上有了一定影响力，这也给予了创办者们创立美术学校的底气 and 信心。1922年，在苏州美术画赛会举办至第四届之时，颜文樑、胡粹中、朱士杰共同创办了苏州美专。可以说，苏州美术画赛会融入了苏州美专孕育的过程，为苏州美专的建立奠定了坚实的基础。这个画会举办的美展不仅普及了大众美育，提高了社会大众的审美观念，而且也吸引了一些爱好美术的社会人士，激发了他们学习美术的愿望，为日后开办苏州暑期美术学校既提供了生源，也提供了师资。因此，苏州美专与苏州美术画赛会相互促进，相辅相成。作为苏州美专展现教育成果的重要平台之一，苏州美术画赛会也为苏州美专输送了大量优秀的美术教师，充实和丰富了苏州美专的教育力量，共同为当时中国的美育做出了贡献。

外滩风景（水彩）30.5×149.5厘米 李咏森

催生第一座美术馆

苏州美术画赛会突破了传统“文人雅集”私密性的艺术交流方式，以美术展览的形式使中国的美术交流开始走向了公共空间，成为一种实现公共文化交流不可缺少的平台，是现代美术展览制度出现之前的具有公共性的早期美展形式。

在历届展览中，苏州美术画赛会对美术展览的方式方法做出了多方面的探索，成为中国现代美术展览方式的一个基本模型。民国后期一些综合性的美术展览多从“苏州美术画赛会”借鉴而来。画赛会的一些展陈方式，如展线布置的条理性、灯光和作品的配合、在展览会上增加美术特刊、杂志、展览作品的多样化和表现社会形态、社会生活的多样性等，仍然是当今美术展览的基本展陈方式。

最重要的是，因为要连续定期举办画赛会，但展览场地却不能固定于某一地，这样的情况直接催生了一个专业美术馆的诞生。1928年元旦，在第十届苏州美术画赛会举办之际，苏州美术馆举行了开馆仪式。它不仅是中国美术史上第一座美术馆，也是20世纪上半叶中国唯一一个由美术院校开办的美术馆，开创了中国美术院校设美术馆的先河。

为推进美术教育的力度，颜文樑还为苏州美术馆设置了馆刊、美术杂志《沧浪美》（后改名为《艺浪》），直到今天《艺浪》仍在继续出刊。90多年来，苏州美术馆一直沿袭苏州美术画赛会开放性、秩序性、稳定性、持续性的特点，以革新、包容、开放、务实的精神和多元并置的展览理念举办各种展览和相应的学术活动，成为一个具有影响力的美术馆。

中西融合 影响深远卓绝

尚辉在《颜文樑研究》中写道：“‘画赛会’移借‘赛会’一词，并不寓有比赛的性质，这个中国现代美术史上初期举行美术展览的组织，不免还含有‘舶来’的意味。”事实上，苏州美术画赛会不仅

在形式上向国外展览学习，具有一定的沙龙性质，同时，也是当时为数不多的将中国传统绘画和西方写实主义绘画相结合的社团之一。

在当时的美术界，既有一群坚持传统的国粹派、守旧派艺术家，也有倡导抛弃传统全面向西方学习的激进主义者，在这样的环境下，颜文樑等人坚定支持蔡元培的主张，中西融合，倡导中国画的革新。因此，苏州美术画赛会不仅同时展出油画和传统中国画，更囊括了刺绣等民间美术、摄影照片、实用美术、儿童画等更大范围的美术门类，具有先进性。与此同时，画赛会坚持“提倡画术、互相策励、巨资浏览、不加评判”的性质，更显示出其海纳百川、平等自由、鼓励多元的意味。

1951年后，苏州美术画赛会结束，但它对苏州美术乃至整个江南地区的美术发挥着深刻影响。以颜文樑、胡粹中、朱士杰、吴作人为代表的艺术家，吸收西方油画的古典主义和现代主义的艺术理念和艺术方式，创作了许多既有西方油画特点，又有中国文化元素的民族油画作品，在艺术如何反映社会现实生活，推动油画与现代美术教育事业在中国的发展做出了贡献；以傅抱石、钱松壘、亚明、宋文治、魏紫熙为代表的江苏省国画画家开始行程二万三千里的写生活动，“新金陵画派”在中国画坛呼之欲出，为中国画开创了一种新的时代样式；以“江苏水印木刻学派”为代表的苏州老一辈版画家们努力吸收姑苏桃花坞木刻传统年画的艺术技巧，赋予水印版画以形式单纯而色彩强烈的江南意蕴。这一切都受到苏州美术画赛会的影响。

直到现在，当我们回溯历史，依然能被这些充满理想抱负、带有家国情怀，并对艺术有着执着追求的美术家、美术教育家身上的优秀品质所感动，他们筚路蓝缕为大众美育和中国美术事业发展探索实践穷尽一生的精神仍然深深影响着一代又一代的美术工作者及普通大众。

行家说

1月5日，展览主办方召集了多位不同领域的专家，举办了座谈会，他们通过对“苏州美术画赛会”的历史回望，对江南地区艺术家个体与艺术团体的艺术面貌进行纵向梳理和横向比较，为江南美术勾画一个相对完整的文脉逻辑，以期从丰富的历史图像中，展示社会进程与美术教育、美术展览和美术创作的辩证关系，以及探讨百年前的那场展览对当下的启示意义。以下为部分观点摘编。

举办此次特展旨在突显三大思考：一是“回望江南”，以苏州美术画赛会历届美术展品在内容、题材、语言、风格等方面的探索与变革，呈现中国近现代美术发展的线索和风貌，引发人们对20世纪中国美术史更为积极的思考；二是以苏州美术画赛会为契机，在其诞生百年之际，将江南美术放在中国近现代美术的整体格局去考察，感受百年来的国脉与文脉、国运与文运、传统与创新、艺术与时代、艺术与生活，以及艺术家与人民的关系；第三是以苏州美术画赛会走过的非凡历程为线索，力图通过文献资料梳理与学术思考，对江南和中国的近现代美术在艺术思想、艺术方法、艺术语言、展览方式、美育途径等诸多方面的问题进行重新发掘与研究，以更深入、更全面、更系统地展现苏州美术画赛会对中国美术事业的贡献，促成对苏州美术画赛会的研究成为中国近现代美术史研究的一个重大学术课题。

——罗一平（展览策展人、中国美协策展委员会副主任）

今天终以展览呈现画赛会之大概面貌，重新建构起一段段珍贵的史实，一幅幅难忘的画面、一种种绚烂的色彩。有了这个展览，湮没在历史长河里的那一段美术史，得以填补；有了这个展览，颜文樑那一代前贤的美学美意美德，得以窥见；有了这个展览，命运之芳华，方臻圆满。苏州美术馆提出的“传承颜文樑先生思想文化血脉，自回望江南破题，将苏州及其文化艺术作为典型个案放置于江南的大历史、放置于世界的大视野中加以观照，重新发现苏州在江南乃至世界历史文化长河中的大美大意”的学术观点，以及其后所做的一切实践，亦都传承于苏州美术画赛会的深远内涵。

——曹俊（苏州公共文化中心主任、苏州美术馆馆长）

100年后再次举办画赛会特展，特别有历史回望感。从展览中看到画赛会的影响面非常广，从苏州到上海、北京乃至广州，其凝聚的艺术创作面貌辐射全国，从中可以清晰地看到参展艺术家在那个年代如何进行中西融合，以及中国的传统在20世纪上半叶如何延伸发展。因此，它对苏州本土的美术建设和对整个20世纪中国美术史所起的作用不可估量。此外，画赛会的举办也推动了实用美术的发展，完成了美术的现代性转化，这一点通过展览海报可以得到很好的诠释。苏州美术画赛会蕴含的现代性转换的意涵相当丰富，值得深度挖掘。

——尚辉（中国美协美术理论委员会主任、《美术》杂志社社长兼主编）

这个展览使我们回望到了100年前中国的美术形态，不光是作品形态，还包括事业形态。在此次特展中，我们看到了最早的美术生态面貌，以及从这一点上逐渐衍生出来的变化、拓展。从一件事、一个活动却呈现出了整个现代美术形态的发展脉络，可见主办方在前期下足了功夫，才能以小见大，体现出不同层面的、丰厚的学术价值。展览所呈现出来的全方位美术形态的概念，也提供了很多研究的可能。

——吕品田（中国艺术研究院原常务副院长）

看过展览，我印象最深的是苏州美术画赛会为现代中国美术教育知识体系建构所做的贡献。一个展览会、一个院校、一份刊物和一座美术馆，这种四位一体的办学体系和知识构建，是系统性的建构，并且在延续不断的举办之中，逐渐得到完善。这种系统的知识建构工作，对于中国教育事业尤其是美术教育事业，有着重要意义。

——郑工（中国艺术研究院美术研究所研究员）

（文字由本报记者施晓琴整理）

沧浪美（油画）1985年 颜文樑

水墨缘工作室16年

■ 张培础

水墨缘工作室跨过15个春秋，已是第16年了，在人类历史长河中只是个瞬间，但以人生而言，16年也可谓长，是一个懵懂孩子的人学念书起始到大学完成基本知识结构的全过程。而对于水墨缘工作室的某个画家可能是美院毕业，从青年踏入中年，抑或中年进入老年的时段，在整个艺术生命所处的位置不得不说是人生中绕不开的精华关键的时刻。从入门到站稳，从青涩到成熟，从沉稳到苍劲，老中青画家在各自的艺术人生历程中留下自己稳健的脚印。

水墨缘不是体制内的机构，但它有一个强大依托和后盾——上海美术学院。它是我们工作室初创期全体及当前大部分成员的母校。共同的出身凝聚了全体画家核心的精神力量，维系了兄弟姐妹般大家庭式亲密的关系。我们是一个自由松散却有强大凝聚力的艺术群体，共同对水墨艺术不懈的追求

都市人物系列（局部）（国画） 李平

探索及收获成果，使我们成为沪上颇具影响力的艺术平台。

水墨缘画家是一个自豪的称谓，工作室从2004年的20余位画家发展至今已70余人，老中青三代浓缩了上海水墨画坛一批实力派的中坚力量。通常的艺术院校关注的是学院内常规的艺术教学，毕业之后的学生难以得到学校持续的关心，也许水墨缘工作室的宗旨正弥补了这一环节，不同届次毕业的学生、部分退休老师凝成了一个整体，继续组织并参与了美术界的各种活动和交流。工作室平台的空间凝聚延续了大家水墨艺术上的理想和追求，让梦想成真。和艺术院校校友会不同的是，我们不仅仅停留在回顾、联络感情聚会的层面，更注重在水墨艺术的探索追求，这是一部承载共同艺术目标、企求艺术升华的阶梯，让我们共同攀登新的高度。

本次展览也是面向社会和学院回顾15年以来历程的汇报。工作室画家们积极投入美术创作，参加国内各项专题的创作活动。如上海历史文脉题材、时代风采、中国神话及上海美术大展，各类主题纪念画展，也有三五成群的自组联展。仅以五年一届的全国美展为例，近3届共23人人选作品39件。其他全国美展20余幅，为弘扬海派绘画，推动上海美术创作作出了应有的贡献。水墨缘的健康成长、活动的开展也离不开上海美术界，如上海美术学院、上海美术家协会、上海中国画院等各级领导和众多名家的关心支持和帮助，经常参与我们的展览和各项活动，为表达我们的敬意，本次展览也特邀了沪上一些著名水墨画家参展，为展览增添了亮丽色彩。

（作者系上海美术学院教授、水墨缘工作室主任）