

陈澄波

南方艳阳 —— 陈澄波艺术大展



中国美术馆

N A M O C

出品：中国美术馆公共教育部

支持：中国美术馆收藏部

策划：庞桂馨

视觉设计：蒋玉强

撰稿：刘畅

审校：徐沛君、杨应时

地址：北京市东城区五四大街一号

邮编：10010

网址：www.namoc.org

邮箱：ggyj@namoc.org



展览时间：2014-04-24 至 2014-05-20

主办单位：中国美术馆、财团法人陈澄波文化基金会、台南市文化局

展览场地：中国美术馆 13—17号展厅

南方艳阳 ——陈澄波艺术大展



2014年，适逢陈澄波120岁诞辰，于中国美术馆举办的“南方艳阳——陈澄波艺术大展”，既是对这位活跃于30年代中国画坛的台湾画家其艺术创作的全面展示，也将见证中国近现代美术史上，两岸文化艺术相互了解与密切交流的一段珍贵史实。

陈澄波是台湾地区历史文化变迁中极具重要性与代表性的油画艺术家，其短暂而精湛的艺术生涯中，始终充满对祖国文化的认同与投入，作品在“中国文化”与“乡土特色”乃至“现代意识”的多重交织中，呈现出鲜明的个性和独特的艺术造诣，是20世纪前半叶中国美术史上最具有代表性的画家之一。此次展览，经中国美术馆与陈澄波艺术基金会共同遴选，将展出其油画、水彩、素描等不同类型尘封多年的作品135幅。同时兼顾时代背景、画家生平与艺术特色等方面，对这位画家进行生动且深刻的呈现，有利于促进两岸的文化交流和艺术共识。

展览时间：2014-04-24 至 2014-05-20

主办单位：中国美术馆、财团法人陈澄波文化基金会、台南市文化局

展览场地：中国美术馆 13—17号展厅

认识画家



画家经历



1929—1931 陈澄波 摄于上海，背景为作品《清流》

(一) 坎坷童年：1895年生于台湾嘉义，幼年丧母，在父亲的教导下，接受了中国传统文化教育。14岁时父亲去世，大受打击之下，决心靠自己的力量出人头地。

(二) 留学日本：1924年辞去在台湾的教职，考入东京美术学院，自此展开五年的留学生活。在此期间，作品《嘉义街外》入选1926年第七回“帝展”，成为台湾第一位入选日本帝展西洋画部的油画家，奠定了画家日后的艺术地位。



1927 陈澄波 《嘉义街外》

(三) 游历江南：1929年结束留学生涯，强烈的“祖国意识”使他毅然回国，任教于上海。此期游历江南各地，作了大量写生。代表作品有《清流》、《上海码头》等。



1933 陈澄波 《上海码头》

(四) 重回宝岛：1933年返台，这段时间作画的主要题材是台湾风土。画家足迹遍布台湾，留下了大批动人的风景画作。1947年于台湾辞世，年仅53岁。



1947 陈澄波 《玉山积雪》



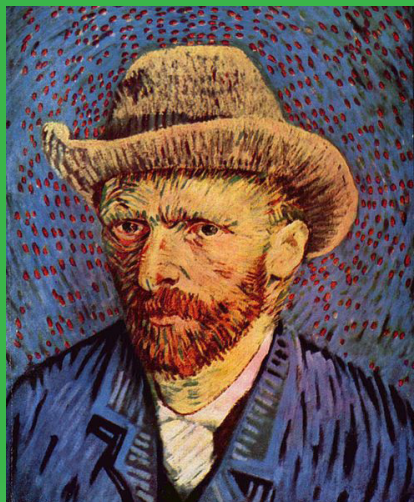
我的自画像

【知识链接】梵高的向日葵

梵高（1853—1890），19世纪末颇有悲剧色彩的画家。在其短暂又激情满溢的艺术生涯期间，向日葵是被反复创作的题材之一。



1928 陈澄波 《自画像》



1888 梵高 《戴毡帽的自画像》



1887 两段剪下的向日葵



1888 向日葵



1889 十四朵向日葵

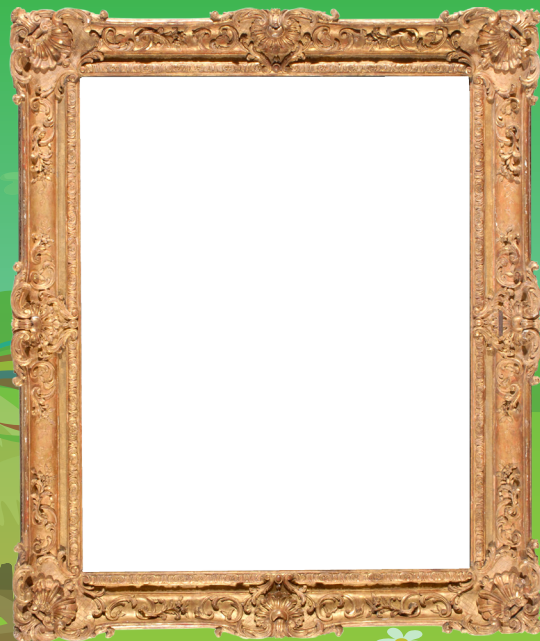


1889 花瓶里的十二朵向日葵

【互动】动动脑，画一画

仔细观察左面两幅自画像，在构图、笔触、色调等方面有什么相似和不同？

对着镜子找找你五官的特点，在下面的画框里画一张《自画像》吧！



这张自画像作于1928年，是画家留学日本的后期，那个年代的日本盛行印象派及后印象派的作画风格。画面中画家身着学生服、戴着宽边的帽子，颇像梵高自画像中的样子，毫不掩饰他对这位表现主义先驱的崇拜。

作品背景用了鲜艳的黄色表现向日葵，不仅将画面中深色调的画家本人衬托得更加立体，同时也是向梵高致敬的另一种形式。因为向日葵也是梵高作品中的一个经典符号。





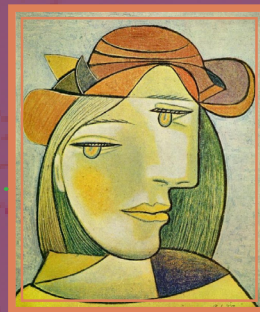
我的家庭

多视角

画家在表现他本人时用了平视的视角，而桌子又采用明显的俯视视角处理。这种结合不同角度处理画面的表现手法在立体派、表现派等流派画家的作品中也常见到。

【知识链接】立体派

立体派是现代艺术流派之一，于1908年始于法国。立体派艺术家以多角度描绘物体，并将它们并置在一个画面里。毕加索是立体派的代表人物。



1938 毕加索 无题

画中画

画面中人物背后的墙壁上挂的两幅风景画，也是画家自己的作品。这种“画中画”的形式，是画家感兴趣的表现手法。展厅里还有一幅“画中画”的作品，一起来找找看吧！

【互动】动动脑，画一画

作品《我的家庭》中，每个人物都有怎样的兴趣爱好？你是通过什么判断的？跟周围的人分享一下你的看法！

观察一下你的家庭成员的特点，画一张《我的家庭》吧！



年代不详 陈澄波 《我的家庭》

这幅画是画家全家在上海团聚的写照，是其家族画像中尺寸最大的画作。画中由左至右依次为：画家本人、次女陈碧女、妻子张捷、长子陈重光及长女陈紫薇。



跟着画家游宝岛

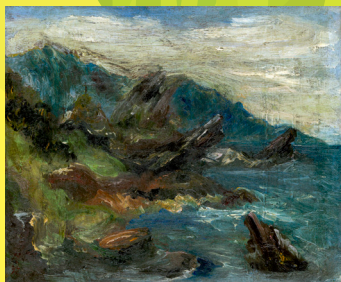
1933年返台以后，画家创作了大量描绘台湾风景的动人作品。



年代不详
陈澄波
《碧潭》
——新店



1924 陈澄波 《北回归线标志》——嘉义



年代不详 陈澄波 《宜兰海边》——宜兰



【知识链接】

诸罗城：台湾南部嘉义的旧称。

碧潭：台北地区的水源地，也是新店地区观光郊游和名胜最多的地方。

北回归线标志：北回归线是地球上北温带与热带的分界线。北回归线穿过澎湖列岛，横贯嘉义县，过玉山即高雄县北端横穿花莲县南部。北回归线标志是嘉义地区，甚至台湾全岛的知名景点

【互动】连连看

把作品中所描绘的地方，与地图上的图标连起来吧！



1936
陈澄波
《淡水河边》
——淡水



1934 陈澄波 《展望诸罗城》——嘉义



1935
陈澄波
《阿里山之春》
——阿里山

诗画相映



【知识链接】诗画关系

在中国古代传统文化中，诗与画常常被联系在一起。许多诗中呈现优美的画境，许多画中让人体会到诗的意境。这就是我们常说的“诗中有画，画中有诗”。

【互动】诗配画

小朋友，从下面给的诗句中选一句，画画浮现在你脑海中的画面！

★ 大漠孤烟直，长河落日圆。

——（唐）王维《使至塞上》

★ 知否？知否？应是绿肥红瘦。

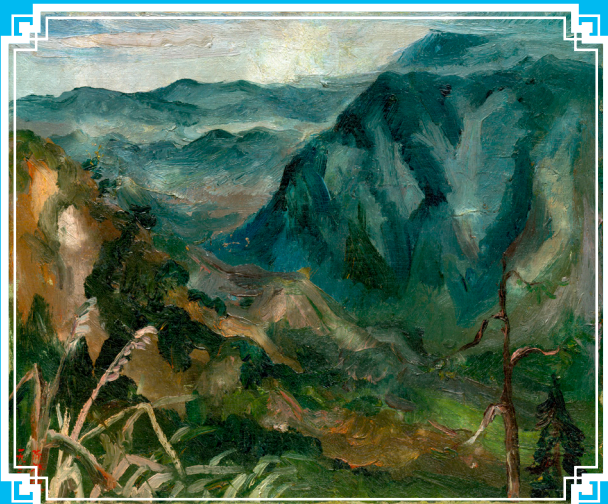
——（南宋）李清照《如梦令》

★ 孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

——（唐）柳宗元《江雪》

★ 两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。

——（唐）杜甫《绝句》



1935 陈澄波 《玉山远眺》

.....

生长着一串串成熟的耳尖

专注的聆听风

和冬日的不空吹得

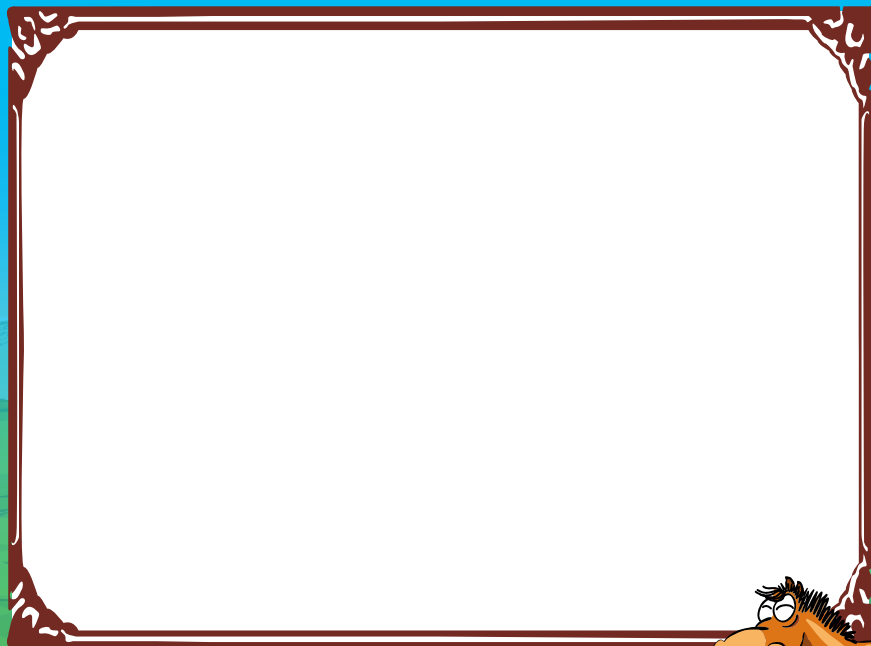
那么的饱

而整座山脊开心的

装满了沉默的云朵

——路寒岫《坚持——观陈澄波画作〈玉山远眺〉》（节选）

上文节选自当代诗人在观看了画家的作品《玉山远眺》后写的诗作，视觉观感在这里被转化成了文字形式来呈现。而诗画相互转化的历史由来已久。



静物之美



【互动】静物重组

左图中的各个元素已经被抽取出来，请你剪下来，把它们重新组合成一幅你自己的静物画，完成后再给它起个名吧。小图中的静物作品可以作为你的构图参考。



年代不详 陈澄波 《酒瓶与水果盘》



【知识链接】参考静物作品



1929 马蒂斯 《静物》



1894 塞尚 《静物：水壶与水果》