

陳緣督與民國時期天主教美術

燕 飛*

民國時期的天主教美術曾進行過一系列當地語系化運動。在此期間，畫家陳緣督以其開創性、探索性的藝術表達力創作出具有中國本土特色的天主教繪畫作品。他深入探索天主教美術在中國的發展，其作品有助於本國信眾接受曾被視為舶來品的天主教。本文通過論述陳緣督與天主教美術的關係，探究民國時期天主教美術的發展特色。

陳緣督像（攝於民國）
圖片來自《中國公教美術》（珂羅版）
1950年1月第1版 奧地利出版

民國時期（1911-1949）在中國歷史上曾經起了重要的轉折作用。這一時期，中國天主教美術發展十分迅速。在1919年掀起的以弘揚“民主科學”為主題、反帝反封建的五四愛國運動的影響下，新文化運動的思想革新及社會主義思想的輸

入陸續進行，天主教被指責為帝國主義的文化侵略者，在中國的傳播遇到障礙。宗教團體中的有識之士迫切希望改變這種狀態，隨即展開一系列本地化工作，努力將被視為舶來品的天主教融入中國本土，而藝術是整個當地語系化運動中的一部分。

為了天主教的順利傳播，1919年教宗本篤十五世（Benedict XV）發佈〈夫至大〉通諭，通諭特別強調突出本國傳教士的主體地位。1922年，教宗比約十一世（Pie XI）派遣剛恒毅⁽¹⁾主教任宗座駐華代表，希望他到中國具體落實〈夫至大〉中的本土化精神，為中國天主教當地語系化工作的展開提供了有利條件。“對於剛恒毅推動中國天主教的‘本土化’，該文獻起了至關重要的作用，成為理論與教律上的有力支撐點。”⁽²⁾他深入探索天主教在中國本土化的出路，加之他難能可貴的藝術天份及早年組織藝術社團的實踐經驗，可以說他的到來促進了天主教美術在中國的發展。一次偶遇，剛恒毅結識了畫家陳緣督，即鼓勵他探索怎樣使信徒敬禮用的宗教畫像具有民族特色，這新的起點極大促進了天主教美術在中國的發展。此後，在陳緣督教授的影響下，中國出現了一批基督教義畫家，他們成為民國時期天主教美術的有力實踐者。⁽³⁾

* 燕飛，浙江理工大學美術史學碩士研究生，研究方向：中國基督教美術研究，中西基督教美術比較研究，中國近現代美術史研究。

一

陳緣督（1902-1967），西名 Lukas Chen Hs，號梅湖，廣東梅縣人，自幼習畫，勤奮好學，聰穎過人，山水、花鳥、翎毛、人物無一不能，尤擅長人物；兼能詩詞音律，作品常常賦有生動簡練的文字，以文點圖之睛。他十七歲起師從金城學畫，1923年入中國畫學研究會，1927年參與創辦湖社畫會並擔任副總幹事。⁽⁴⁾

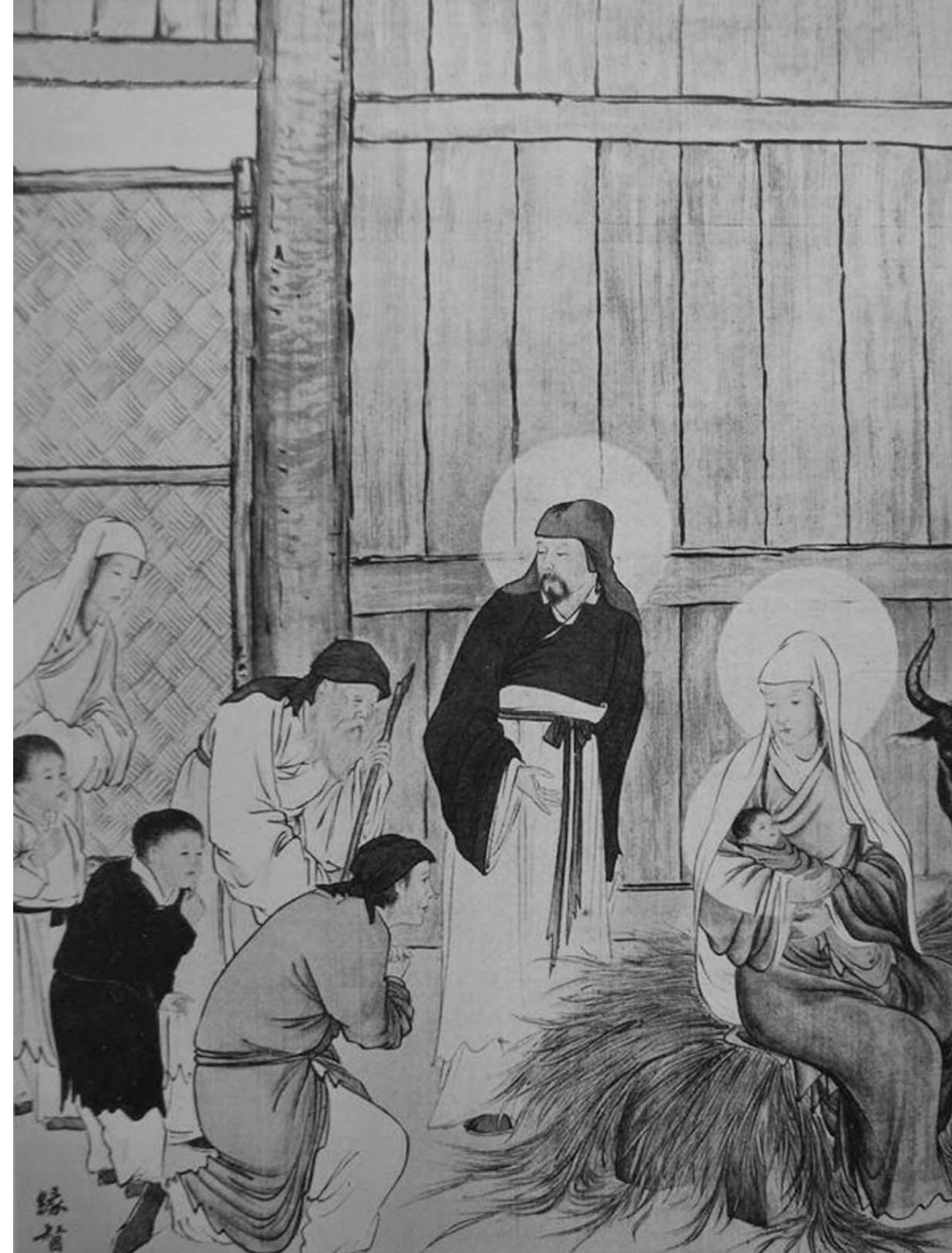
陳緣督早年作品多畫古裝人物，但不泥古，筆法題材隨時代而行；解放之後則以略加改變的傳統手法描繪新人新事物。他先後在國立北平藝專、北平輔仁大學、中央工藝美院等高校任教，中國美術家協會會員、並當選為北京新國畫研究會副主席、中國畫研究會常務理事等職。50年代，他為《水滸傳》、《西遊記》中的部分章節及《白蛇傳》、《巧媳婦》、《仇大姐興家》、《戚繼光抗倭殺子》等故事創作過連環畫本。其繪畫作品在日本和歐美多次舉辦展覽，在比利時舉行的國際博覽會上曾獲金牌，國畫〈徵民夫〉還入選第一屆全國美展。⁽⁵⁾

在1932年的天主教聖神降臨節，陳緣督由剛恒毅主教付洗皈依天主教，聖名路加。1933年，他被聘為輔仁大學藝術系教授與系主任。在他的促成下，1935年輔仁大學在

陳緣督作品：負十字架的耶穌（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版，1950年1月第1版，奧地利出版。

▷ 陳緣督作品：聖誕圖（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版，1950年1月第1版，奧地利出版。

陳緣督作品：天神之后（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版
1950年1月第1版，奧地利出版。

陳緣督作品：最後晚餐（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自陳耀林編《中國天主教藝術》
河北信德室，2003年7月第1版。

上海舉辦過一次基督宗教繪畫藝術展，繼而又在上海、北京、天津舉辦多次，其中陳緣督的作品皆佔很大比例。⁽⁶⁾這些畫展影響甚廣，在輔仁大學，以陳緣督為中心形成了一個基督教畫家群體。1937年，在輔大舉辦的另一次天主教美術展覽的開幕式上，他曾說：“中國繪畫的價值，並不在於它外在的形式，而在於它能表現藝術家的思想。”“一般畫家對宗教題材不太感興趣，因為中國畫家多半都眷戀中國歷史與小說題材。但過去佛教與道教都曾有過傑出的

畫家和畫派，因此我們天主教畫家，實可以借鏡這些老前輩。”⁽⁷⁾1911年辛亥革命以後，恰逢維新派大力推崇西洋繪畫，這對當時傳統的中國畫壇產生強有力的衝擊。西洋繪畫技法與本民族傳統筆墨形式相結合的“中西合璧”的藝術境界，推動了中國畫的發展繁榮。受此影響，陳緣督結合自身的藝術素養，在創作聖像作品時融合中西繪畫技法，在技法與題材上進行新的嘗試與探索，創作出了具有中國本土特色的天主教繪畫作品。

二

說到民國年間的中式聖像，就不得不提起現存於美國芝加哥博物館、作於晚明的〈中國風聖母子圖〉。“據勞弗爾介紹，初看此畫，祇感覺到它的繪畫材料、筆法、幼兒的穿着與所攜的書完全是中國味，但立即會明白它屬於拜占庭風格的西方原畫複製品。”⁽⁸⁾由此看出，在陳氏之前，早有前人將西方聖像改造成中國本土聖像的先例。筆者認為，之前的中國風耶穌與瑪麗亞聖像肯定給予陳緣督很大的啟發。

1929年，剛恒毅在陳緣督的一次個展上對他的畫技大加贊賞。“着色非常精巧，構圖非常堅定，用的線條成了音韻，色彩成了樂章。”⁽⁹⁾剛恒毅誠邀他作一幅中國式聖母像，幾日後陳緣督繪製了一幅聖母膜拜聖嬰的絹畫〈耶穌聖誕圖〉，描繪了在山水掩映、花木扶疏的祥和氣氛中，謙和的聖母正跪在地上朝拜躺在馬槽中的小聖嬰。畫面十分抒情，山光水色的寧靜渲染了身着中國服飾的聖母對降生奧跡的深信不疑。構圖上運用近中遠三層空間的表現方式，技法上有一定的寫實性，講究近實遠虛的空間透視效果；中景“出現了象徵着剛毅氣節的松柏和寓意吉祥富貴的牡丹，遠景以青綠山水鋪陳，與宋代絹畫中視覺符號的表現慣例並無二致。”⁽¹⁰⁾陳緣督選取生絹作為繪畫的載體，“使畫家們既能在形式上注重層次與對比，隱約呈現西方繪畫的一些基本原理，又能在構圖、筆法、色調上充分發揮中國傳統繪畫之所長”⁽¹¹⁾。這幅美麗的中國聖像畫成了中國天主教新畫的啟程碑，在許多公教刊物上

陳緣督作品：天上母皇（絹本設色，作於民國，尺寸不詳）

圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版

1950年1月第1版，奧地利出版。

出現，啟動了許多公教畫家們的創作靈感，又深深影響到日本、韓國、馬來西亞等地，從此揭開了天主教美術的新篇章。

觀其作品，陳緣督的宗教繪畫主要有兩個特點：

陳緣督作品：聖母子系列1（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版
1950年1月第1版，奧地利出版。

陳緣督作品：聖母子系列2（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）
圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版
1950年1月第1版，奧地利出版。

其一，風格清和寧靜，筆法勻整，色彩明快活潑，人物及場景形神兼備。〈天神之后〉中聖母與眾天神系以熟見的中國傳統的嫵雅仙女造型來描繪，天神奏鳴民間樂器隨同聖母聖嬰從雲中飄然而來，聖母益顯尊榮，營造出神聖祥和的氛圍；畫面用筆精煉，大面積的白雲與小塊藍天主導了清雅的色調，人物服飾的顏色穿插其中形成對比。〈聖母子系列1〉中懷抱聖嬰、披着長頭巾的聖母顯得肅穆端莊，作品以質樸的線條為基礎，衣褶易圓以方、遒勁有力，毫不拘謹的用筆得益於他大量連環畫創作的練習。陳緣督擅長運用中國傳統白描手法於畫幅之上，〈負十字架的耶穌〉充分體現了他的這一特點，表現手法細膩

入微、畫面精緻考究，整幅作品筆墨不多，略施淡彩，格調清新，雅俗共賞。〈最後晚餐〉與〈耶穌與孩童〉更着重對人物性格和場景的刻劃，個個皆具鮮明特徵，構圖飽滿，多個人物神態各異，位置安排疏密有致而不單調。畫面在工筆重彩的基礎上加入西洋寫實法，色彩運用隨意大方，產生了即豔麗又不媚俗的雅致。兩幅作品的背景都出現了具有豐富象徵意味的竹子。竹子是中國傳統人文畫中不可或缺的精神象徵，此作品保持了較強的民族特色，而這些作品的特點都與陳緣督的藝術修養緊密相連。

其二，陳緣督在作品中運用大量中國傳統視覺符號，選擇更傾向於中國民眾喜聞樂見的題

陳緣督作品：聖母子系列3
 (紙本設色 作於民國，尺寸不詳。)
 圖片來自《中國公教美術》，整版珂羅版
 1950年1月第1版，奧地利出版。

材，如“聖母子”與“聖家族”事蹟是他表現的主要對象。“剛恒毅曾說過：這些題材是如此富有人情意味與甘飴甜蜜，即使外教人也容易領悟。”⁽¹²⁾像〈聖母子系列2〉描繪了在一個靜謐的月夜下，怪石後面的新竹簇擁而來，我們透過被低垂的窗簾掩映着的半壁圓門，看到慈祥的聖母愛撫懷中的聖嬰；〈聖母子系列3〉描繪了聖母在哺育幼時的耶穌；〈聖誕圖〉則講述了聖母與養父若瑟陪伴着剛剛出生的耶穌聖嬰，人們前來探望朝拜，即使貧寒也顯得溫馨。這些場景都是中國人常見到的生活景象。特別是陳緣督筆下的聖母，雍容華貴、典雅沉靜、素樸

平實，極似中國人心目中的慈悲觀音菩薩。梵蒂岡曾以他的聖母子題材作品出版了一套紀念郵票。這些作品中的人物形象充盈着中國年畫、版畫的民間氣息，都是典型的清朝平民模樣。畫家用一定的西方寫實法表現完全中國化的服飾、室內陳設及外景，在視覺上更真實更直觀。這些題材本身就充盈着濃鬱的情感色彩，特別表現了其樂融融的家庭氛圍。而對家庭倫理的重視，正是中國傳統文化的精髓之一，觀眾可以直接讀出作品中所蘊涵的故事情節，符合中國人特殊的審美情趣。

陳緣督作品：耶穌與孩童（紙本設色，作於民國，尺寸不詳。）
 圖片來自陳耀林編《中國天主教藝術》
 河北信德室，2003年7月第1版。

天人一樂萬方春

劉河北沐手敬寫

劉河北作品：天人一樂萬方春（紙本設色，尺寸不詳）
圖片來自陳耀林編《中國天主教藝術》，河北信德室，2003年7月第1版。

張大千作品：聖母聖嬰

紙本設色，66.5 cm x 106 cm，1951年臺灣臺北內湖方濟堂藏。
圖片來自陳耀林編《中國天主教藝術》
河北信德室，2003年7月第1版。

陸鴻年作品：聖家圖（紙本設色，作於民國，尺寸不詳）

圖片來自陳耀林編《中國天主教藝術》
河北信德室，2003年7月第1版。

三

陳緣督僅是民國年間天主教美術發展的一個代表人物，而他的藝術成就反映了曾一度輝煌的天主教美術的共性。他在當時影響了一批畫家，最具代表的是弟子陸鴻年。⁽¹³⁾陸鴻年擅長工筆重彩，又精於壁畫研究，其筆下的宗教繪畫構圖新穎、筆墨細膩，設色濃重豔麗，人物形象秀美，保持了較強的民族特色，為民國年間天主教美術的發展做出了不朽的貢獻。此外，有些名家如張大千、徐悲鴻等也繪製過天主教繪畫。建國以來，特別是在文革前後，由於教會人材的匱乏等

原因，天主教美術在中國的發展幾乎銷聲匿跡，然而即使緩慢，卻終究沒有停止，且延續至今。改革開放之風吹進國門，許多公教畫家繼續為中國天主教美術的發展而努力。20世紀70-80年代以降，公教美術在很多有識之士的積極參與下重現活力，其中女畫家劉河北⁽¹⁴⁾成績頗為顯著。她曾留學歐洲，深諳西方藝術精髓，作品具有獨特的東方韻味。

基於對受眾欣賞藝術能力缺乏的考慮，天主教畫家們在中西共融這條路上進行了諸多探索，很大程度上有助於中國信眾從心理上接受外來的天主教。但是，民國時期的天主教美術究竟形成了怎樣的風格，藝術評論家各執一辭，有人贊譽說“中西合璧”，有人批評說“折中雜糅”。筆者認為，民國時期的天主教美術是特定歷史環境下產生的一種特殊文化現象，其作品雖然不能從純藝術性的角度去定論，卻體現了中西文化藝術結合的可行性。這種新生的文化現象是值得人們思考的，筆者堅信它會繼續生發上去。

【註】

- (1) 剛恒毅 (1876-1958)，原名 Celso Costantini，字高偉，意大利人，天主教歷史上的著名人物，第一任羅馬天主教宗座駐華代表；少年隨父親學習雕刻，加上羅馬古城濃厚的藝術薰陶，剛恒毅具有極高的藝術修養。
- (2) 參見褚瀟白：〈社會反常與文化應激中的藝術創作——試析北平輔仁大學基督宗教圖像本土化嘗試 (1930-1949)〉，摘自維真學刊網 http://www.regentcsp.org/wzxc_list.asp?id=1099。1962年，天主教梵蒂岡第二屆大公會議召開。次年，“梵二會議”公佈了關於促進天主教藝術當地語系化的相關文獻，鼓勵各個國家發展具有本國特色的天主教藝術，這在理論上給予中國天主教美術發展極大的支持。筆者認為這仍是民國時期天主教美術當地語系化運動的表現與延續。
- (3) 簡單回顧中國歷史上三次與傳教士有關的西畫東漸現象：明末萬曆年間，以利瑪竇為代表；清中乾隆年間，以郎世寧為代表；晚清同治年間，以土山灣孤兒院美術工廠為代表。
- (4) 金城 (1877-1926)，字拱北，號北樓，浙江吳興人；1918年與周肇祥、陳師曾等籌建中國畫學研究會，1920年正式成立。參見徐友春主編：《民國人物大辭典·上》，河北人民出版社，2007年1月第2版，增訂本，頁868。金城去世後，1927年由其子金開藩 (1895-1946) 另組美術團體創建湖社畫會。參見陳瑞林：《20世紀中國美術教育歷史研究》，清華大學出版社，2006年6月第1版。
- (5) 參見博寶藝術網 http://artist.artxun.com/20/19018_artist.shtml。50年代，陳緣督同人民美術出版社合作出版過《水滸傳》連環畫中的“曾頭市”、“大名府”、“清風寨”、“宋江殺惜”、“楊志賣刀”、“梁山伯英雄排座次”等章節；1957年繪製了《西遊記》之〈高老莊〉等，由河北美術出版社出版。又先後創作出版了《白蛇傳》、《巧媳婦》、《仇大姐興家》、《威繼光抗倭殺子》等諸多畫本。
- (6) 褚瀟白：〈社會反常與文化應激中的藝術創作〉：“不僅如此，1935年之後，在東歐、維也納和梵蒂岡都舉行了中國本土化的基督宗教藝術作品展，其中大多數作品同樣出自輔仁大學師生之手。”
- (7) 剛恒毅：〈中國天主教美術〉，摘自《中國天主教藝術》，河北信德室，2003年7月第1版，頁19。
- (8) 參見莫小也《十七—十八世紀傳教士與西畫東漸》，中國美術學院出版社，2003年3月第1版，頁56-57。1910年，它由勞弗爾 (Laufer) 在西安一官吏家中發現。
- (9) (10) (11) (12) 褚瀟白：〈社會反常與文化應激中的藝術創作〉。
- (13) 陸鴻年 (1914-1989)，中國當代國畫家，中國美術家協會會員，天主教畫家，祖籍江蘇太倉，1936年畢業於輔仁大學並留校，後任教於中央美術學院，曾任北京工筆重彩畫會副會長等職。其他公教畫家還有：王蕭達 (1911-?)：生於北平，自幼習畫，1936年畢業於輔仁大學後留校任教。1937年耶誕節受洗入教，聖名喬治，其作品曾參加北平畫家協會在國內外的展出。徐濟華 (1912-1937)，河北大興縣人，畢業於輔仁大學，大學一年級受洗入教，聖名嘉祿，他曾以二十幾個宗教題材作畫。李鳴遠，字駿聲，生卒年不詳，民國時期畫家，當時與陳緣督、王肅達等畫家交好，喜作青綠山水，作品追遠宋元，亦摩清初四王，清逸脫俗。參見剛恒毅〈中國天主教美術〉，載陳耀林編《中國天主教藝術》，河北信德室，頁22。

佚名作品：中國風聖母子像
(紙本設色，120 cm x 55 cm，明代晚期)

美國費魯特博物館藏

圖片來自莫小也著《十七—十八世紀傳教士與西畫東漸》，中國美術學院出版社，2002年3月第1版。

- (14) 劉河北，(約1912-)，出生于河北，祖籍山西，曾是溥心畬先生的入室弟子，皈依天主教後致力於以國畫方式表現天主教教義的工作，1958年畢業於羅馬國立藝術學院，在歐洲各國舉行多次畫展，後任教於臺灣國立文化大學、新竹幼專、輔仁大學，1974年曾赴美執教於芝加哥藝術學院並展出多次。