

展览指南

Untold Stories

Four Singapore Artists' Quest for Inspiration in Bali 1952

14 Feb – 3 Aug 2025

Gallery, Level 10, National Library Building

展览主办方

照片为刘抗家属珍藏。刘抗拍摄的照片 © 刘抗家属。

序 幕

许多人在学校学习艺术或在新加坡国家美术馆时，可能都曾见过《画家与模特儿》（1954年）这幅油画。刘抗的这幅作品描绘了画家陈文希为一位峇厘女子作速写的画面。许多人认为这幅画描绘的是1952年四位先驱画家——刘抗、陈宗瑞、陈文希和锺四宾——在峇厘岛写生时的场景。然而，近期发现的资料，如刘抗所拍摄的照片等，揭示了这幅画的灵感实际上来自于刘抗在一行人抵达峇厘岛数日前，于泗水附近的度假胜地特雷特斯高原（Trethes）所画的素描，“文希写生”。

此“峇厘行”实际上是一场为期七周并紧凑的冒险。1952年6月8日到7月28日期间，画家们先是飞抵雅加达，横跨爪哇岛，最终到达峇厘岛。其后，四位画家在1953年的联展上展示了受此次旅程启发的作品，而这个联展长期以来被视为新加坡艺术史上的一个重要里程碑。然而，尽管这次旅程意义重大，相关细节却鲜为人知。

近期，刘抗家属发现了超过1,000张1952年峇厘行的照片，为这趟旅程提供了前所未有的图像资料。通过这些照片与国家图书馆的馆藏资料，尘封多年有关四画家的峇厘行和其画作的故事将重现于眼前。

《画家与模特儿》

刘抗

1954年

油彩画布，84 x 124厘米

新加坡壳牌公司捐赠，新加坡国家美术馆馆藏

序 幕

四画家

刘抗、陈宗瑞、陈文希和锺四宾这四位家都曾就读于上海的新华艺术专科学校。这是一所颇具影响力的艺术学校，课程教授西方艺术与中国水墨画。刘抗和陈文希在1920年代末曾同时就读于该校。

从某些方面来看，这四位画家似乎不太可能有所联系。他们各自拥有独特的艺术气质、兴趣和审美。然而，四人于1950年代初的新加坡，因为类似的生活经历，尤其是他们都曾在上海受过艺术教育，使他们之间建立了深厚的联系。

1951年11月24日至12月2日，新加坡艺术协会假史丹福路的英国文化协会中心举办了一场四画家联展，进一步加强了他们之间的关系。这次联展展出了89件画作，并创下了当时新加坡艺术销售的纪录。

(从左至右)
刘抗、陈宗瑞、锺四宾和陈文希
1952年6月8日于加冷机场，准备飞往雅加达。
刘抗家属珍藏

刘抗 (1911-2004) 早年生活在马来亚柔佛州的麻坡，父亲从事橡胶业。1926年，他回到中国继续中学教育，随后进入上海美术专科学校接受正式的艺术教育，之后又成为新华艺术专科学校的学生。毕业后，他在巴黎度过了三年(1929 - 1932)，之后回到上海，并于1933年至1937年在上海美术专科学校教授人体素描和油画。1937年刘抗回到麻坡，并于二战后定居新加坡。他曾担任中华美术研究会战后首任会长，亦是创立于1949年的新加坡艺术协会的创会会员之一。

陈宗瑞 (1910-1985)，又名陈楷，1929年进入上海新华艺术专科学校学习。毕业后，他移居马来亚，先后在马六甲和槟城的华文学校教授美术，最终于1934年定居新加坡。次年，他成为中华美术研究会的创会会员之一。他曾在多所华文学校教授美术，并于1951年至1975年在南洋美术专科学校(今南洋艺术学院)中国画系任教。他也勤于笔耕，经常为报纸、展览目录以及艺术协会出版的杂志撰稿。

序 幕

陈文希 (1906-1991) 是四人中最年长的一位。1926年进入上海美术专科学校接受正式的艺术训练，学习中西绘画，之后继续在新华艺术专科学校学习。毕业后，他在中国的多所艺术学校任教，并在1930年代至1940年代初举办展览。1949年，他来到新加坡举办个人展览，取得了巨大成功。时任东南亚最高专员的马尔科姆·麦唐纳 (Malcolm MacDonald) 以及刘抗等人劝说他定居于新加坡。陈文希1950年至1968年在华侨中学任教，又于1950年至1959年在南洋美术专科学校教授美术，并且同时开办私人艺术课程。1968年，他退休后全身心投入艺术创作。

鍾四宾 (1917-1983) 是四人中最年轻的一位。16岁时，他进入厦门美术专科学校接受艺术训练。毕业后，他前往上海，在新华艺术专科学校继续学习美术。1937年8月，因中日战争爆发他的学业被迫中断，随后回到厦门美术专科学校任教。由于中国政局动荡且油画创作机会有限，鍾四宾1945年离开中国，先在香港停留了一段时间，后于1946年移居新加坡。1947年至1961年，他在厦门美术专科学校时期的导师林学大麾下于南洋美术专科学校任教。他是四位画家中第一位转为全职画家的人。

展览海报（中英文版）

新加坡：新加坡艺术协会，1951年
新加坡国家图书馆刘抗珍藏
B34450878F, B29532980E

1951年11月23日至12月2日，刘抗、陈宗瑞、陈文希和鍾四宾四位画家在英国文化协会中心举办的展览，是目前所知这四位画家的首次联展。

此次展览引起了公众的广泛关注，因为这四位画家被认为是马来亚最顶尖的画家之一。展览被视为当时新加坡最成功的艺术展览，创下了艺术销售的新纪录：共售出38幅画作，另有15幅画作被委托创作，总销售额达9,420元，这在当时是一笔巨款。

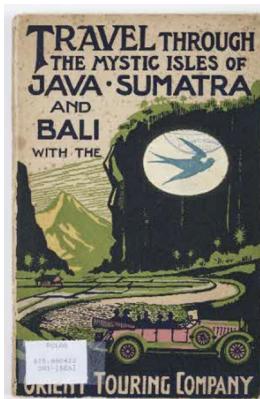
想象峇厘

峇厘岛长期作为“天堂之岛”的形象，是历史、认知与现实多层面相互交织而成，其中不乏官方宣传、殖民叙事以及西方视角的塑造。与此同时，20世纪初，休闲旅游也因新科技的出现而逐渐兴起。

荷兰殖民政府及其相关机构建设了国际交通网络和峇厘岛的基础设施，使得旅客可以更容易抵达峇厘岛或在岛内移动。他们也开始将峇厘岛宣传为一个未受破坏的天堂。这些都与吸引游客和加强荷兰殖民政府的控制等经济和政治目的契合。

20世纪30年代，通过艺术家、摄影师、电影制作人、作家和学者的作品，峇厘岛作为一个独特地区的声誉进一步传播。明信片上印有如诗如画的风景、寺庙舞蹈以及形象浪漫化的“峇厘美女”（Belles of Bali，当时西方书刊上时会以此称峇厘女子）。在新加坡，几场以峇厘岛为主题的欧洲画家的画展也取得了巨大成功。

毫不意外地，峇厘岛引起了新加坡画家们的浓厚兴趣。

穿越神秘岛屿——爪哇、苏门答腊和峇厘岛——之旅
(Travel Through the Mystic Isles of Java, Sumatra and Bali)

东方旅游公司 (Orient Touring Company)

出版地不详：东方旅游公司，约1926年

B20343132G

荷兰殖民政府的广告宣传主要针对西方游客，使用了诸如“东方的浪漫，西方的舒适”和“神秘岛屿——爪哇、苏门答腊和峇厘岛”等富有宣染力的语言。这些描述吸引了那些希望在享受西方世界的舒适生活时体验异域风情的旅行者。

想 象 峇 厘

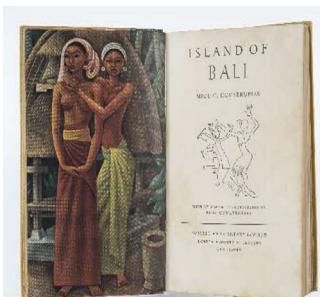

《峇厘岛：人民、乡土、舞蹈、节庆、寺庙、艺术》

(Bali: A population, le pays, les danses,
les fêtes, les temples, l'art)

格雷戈尔·克劳斯 (Gregor Krause, 1883-1959)

巴黎: Editions Dunchartre et Van Buggenhoudt , 1930年
B02949754G

《峇厘岛》(Island of Bali)

米格尔·珂弗罗皮斯 (Miguel Covarrubias, 1904-1957)

伦敦: Cassell , 1937年

新加坡国家图书馆刘抗珍藏

B34442519J

峇厘岛常被比作法国画家保罗·高更 (Paul Gauguin, 1848-1903) 笔下浪漫化的大溪地，被视为一个“浑然天成的天堂”。早期的欧洲旅行者，如维南德·奥托·扬·纽文坎普 (Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp)、沃尔特·史毕斯 (Walter Spies) 和格雷戈尔·克劳斯 (Gregor Krause)，通过他们的艺术和摄影作品在塑造峇厘岛形象方面发挥了重要的作用。

格雷戈尔·克劳斯是一位德国医生和业余摄影师，他在峇厘岛拍摄了4000多张照片，并在《峇厘1912》(1920年)一书中刊载了近400张照片。他的照片激励了如维基·鲍姆 (Vicki Baum)、沃尔特·史毕斯和米格尔·珂弗罗皮斯 (Miguel Covarrubias) 等作家、摄影师和艺术家前往峇厘岛。这是该作品1930年出版的法文版。

旅人们对峇厘岛的描述塑造了公众对这座岛屿的想象与理解。1937年首次出版的《峇厘岛》至今仍被认为是峇厘岛之外，最具权威性的关于峇厘岛的著作之一。这本长达400页的著作详细记录了峇厘岛的风土民情。珂弗罗皮斯于1930年在峇厘岛生活了九个月，之后又于1933年重返峇厘岛居住了一年。书中插图包括他的画作与绘图，以及他的妻子罗莎 (Rosa) 拍摄的照片。展览中展出的这本《峇厘岛》是刘抗的藏书。

游 历 峇 厘

20世纪50年代初，四位画家渴望寻找新的创作灵感来源，而峇厘岛——一个艺术与生活密不可分的地方——早已是他们深埋心中的一个理想目的地。1952年，当他们都能够休年假时，四位画家一同踏上这次旅程。

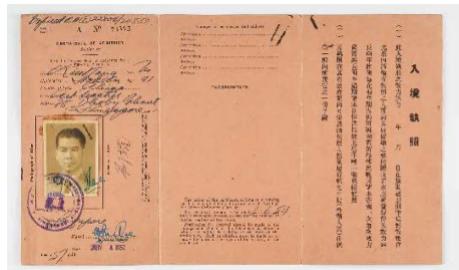
这次为期七周的冒险旅程充满了偶然性、突发性和陌生人的善意。虽然四画家已确认了峇厘岛为最终目的地，但旅行安排却是在旅途中逐步成型的。从雅加达、万隆到泗水，四画家获得旧交、同乡、亲戚和初识友人的协助，为他们安排住宿、给予旅途实用建议、提供交通工具及规划观光行程。

在峇厘岛，陌生人的帮助再次让他们的旅程更加顺利。这些人包括乌布统治家族之首乔可达·歌特·阿贡·苏卡瓦堤 (Cokorda Gde Agung Sukawati)、比利时画家阿德里安·让·勒迈耶 (Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès) 和其妻峇厘舞者妮·帕罗 (Ni Pollok)，以及几位在峇厘岛经商的华裔商人。在峇厘岛期间，画家们参观了主要景点，并度过了两次为期一周的写生和浸濡活动。

身份证明书

新加坡，1952年
新加坡国家图书馆刘抗珍藏
B34489882B

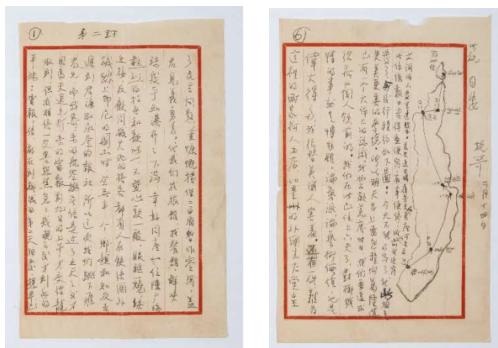

新加坡殖民地政府入境执照，编号 73393

新加坡，1952年
新加坡国家图书馆刘抗珍藏
B34489881A

在出发前，四位画家需要各自办理旅行证件。由于中国驻新加坡领事馆已于1950年1月关闭，他们无法申请中国护照，而需向英国殖民政府申请身份证明书。时值马来亚紧急状态 (1948-1960)，殖民政府加强了对马来亚境内及入境人流的管控，进入马来亚时还需持有入境执照。刘抗的这两份文件的日期皆为1952年6月4日，代表这趟旅程是临近出发之时才确定下来。

游 历 峇 厘

刘抗致妻子陈人滨的信函

1952年6月14日
新加坡国家图书馆刘抗珍藏
B344824061

刘抗在旅行期间共写了九封家书。这里展示的是6月14日信件的部分内容。信中提到画家们抵达雅加达时，并未如预期般见到两位旧友来接机。幸运的是，当时同机的一位热心旅客帮助他们安排住宿。后来得知，画家们出发前寄出的挂号信当时尚未送达旧友手中。

在同一封信中，刘抗分享了他们最初的计划：先游览爪哇岛，再前往峇厘岛。然而，信件寄出后不久，由于即将到来的开斋节公共假期（即爪哇岛上最繁忙的旅行期），他们的计划被迫改变。

透 过 取 景 器

通过刘抗的照片，体验画家们的寻艺之行！这个互动展示依循刘抗整理照片的方式分为20本相册，并以大型投影的形式展示照片，供人赏析。

游 历 峇 厘

透 过 取 景 器

在20世纪50年代初的新加坡，前往峇厘岛寻艺是合乎情理的。当时为马来亚紧急状态期间，前往马来亚风景明媚的地区变得愈加困难。与此同时，峇厘岛之美已早在画家们的心中扎根。为寻艺于峇厘岛，四位画家于1952年6月8日飞往雅加达。

在横跨爪哇岛的旅程中，画家们在雅加达、万隆和泗水与旧识相会并结识了新的友人。这些人都热情地款待画家们，并且提供宝贵的建议，协助他们确立旅行计划。在峇厘岛，画家们也得到了刚相识的友人的慷慨帮助，使他们能够深入体验峇厘文化，从而获取了灵感创作画作。直至7月22日离开峇厘岛时，他们已在那度过了近一个月的时间，创作了许多纸本画作，并拍摄了大量照片。

以下是他们旅程的简要行程：

日期	行程表
6月8日	下午2时45分从加冷机场起飞，5时10分抵达雅加达。
6月10日	与朋友驱车前往茂物植物园。
6月11日	在丹戎不碌 (Tanjong Priok) 附近的村庄写生。参观蜡染工厂。
6月12日	再次造访蜡染工厂写生并拍照。
6月13日	观看雅加达居民在最古老的两条街道——惹兰歌加马达 (Jalan Gajah Mada) 和惹兰哈杨兀鲁 (Jalan Hayam Wuruk) 路——之间的运河洗浴和浣衣
6月14日	参观雅加达博物馆 (现为印度尼西亚国家博物馆)。
6月15日	驱车前往万隆，下午2时30分抵达。
6月16日 -- 6月17日	在万隆观光。前往万隆工学院艺术学系，与主任里斯·穆德 (Ries Mulder) 安排次日参观事宜。在郊区写生并拍照。
6月19日	乘坐13小时的火车前往泗水。
6月21日 -- 6月23日	入住商人兼艺术爱好者李泽恭位于泗水附近的特雷特斯高原的别墅。在李泽恭的别墅写生并拍照。

游 历 峇 厘

日期	行程表
6月24日	向东南方向行驶300公里至外南梦。
6月25日	乘船前往峇厘岛 (船程约2.5小时)。在吉利马努克 (Gilimanuk) 登陆，然后乘坐巴士前往新加拉惹 (Singaraja)。在新加拉惹住宿一夜。
6月26日	在登巴萨(Denpasar)商人薛煜淇和刘抗的堂兄弟刘文榜的陪同下四处游览。
6月27日	旅程中首次人物写生——薛煜淇为画家们安排了两名峇厘女子作为模特儿。
6月28日	抵达登巴萨，参观峇厘岛博物馆 (Bali Museum)。安排之后于乌布 (Ubud) 的住宿。前往勒·迈耶和妮·帕罗在沙努尔 (Sanur) 的住所探访夫妇二人。
6月29日	勒·迈耶介绍给画家们著名的雷贡 (<i>legong</i>) 舞者和教师妮·珂图特·仁能 (Ni Ketut Reneng)。画家们与她安排每日前往她的家中进行人物写生。勒·迈耶和妮·帕罗为画家们举办私人餐会。
7月1日至5日	在妮·珂图特·仁能家中进行人物写生。她安排当地女子演绎场景供画家们写生。
7月初 (7月9日之前) 日期不详。	参加勒·迈耶和妮·帕罗举办的著名娱乐活动。此活动安排包括了观看峇厘舞蹈和甘美兰 (Gamelan) 音乐表演，以及享用丰盛的餐食。
7月6日至12日	峇厘岛各处参观。
7月13日至17日	入住乔可达·歌特·阿贡·苏卡瓦迪提供的住宿，并深刻体验峇厘岛的风土民情。
7月20日	返回登巴萨。
7月22日	乘飞机离开峇厘岛前往泗水。
7月23日至24日	参观婆罗浮屠和普兰巴南寺庙群。
7月25日至28日之间	返回雅加达。参观范·赫茨纪念碑 (Van Heutsz Monument)。
7月28日	乘飞机返回新加坡。

峇厘遗韵

四画家1953年11月于新加坡的联合画展，展现了他们为期七周的爪哇和峇厘岛之行的成果。画家们以旅行期间的写生为素材，花费了15个月为展览创作画作。每位画家以自己偏好的媒介和独特的风格诠释了爪哇和峇厘的风土民情。这次联展吸引了众多人士参观，并获得了艺评界的好评。艺术收藏家们积极响应，将画家们的作品收入他们的收藏。

这次展览的影响深远，启发更多画家也组织类似的采风行，并举办联展展示以旅途中的所闻所见为灵感的画作。随着新加坡战后艺术史的研究于20世纪80年代以后逐渐发展，1953年的联展也继而被视为新加坡艺术史上一个重要的里程碑。

《峇厘旅行画集》(1953年联展目录)

新加坡：刘抗、陈文希、陈宗瑞、锺四宾，

1953年

新加坡国家图书馆刘抗珍藏

B34442506F

这本中文展览目录收录了25幅彩色和黑白的画作图像，以及刘抗撰写的《峇里行》一文。刘抗于文中分享了他对峇厘的艺术和文化的感想。

陈文希在1983年的口述历史访谈中提到，他们在旅行期间聘请了模特儿，并描绘了一幅“值得永久纪念”的两位女子的肖像画。陈文希的作品《峇厘女孩》(见右上图)很可能就是他提到的作品。

旅行画作

《尘封的故事》特展中展示了四画家的37幅作品，其中包括几幅曾于1953年峇厘旅行画展中展出的画作。展示的画作分为四个主题：舞者与乐手；峇厘女子；景色与建筑；以及峇厘岛和爪哇岛上的生活。

现在可能很难想象这些画作在当时是多么引人注目：它们以新颖的主题、强烈的色彩和充满活力的构图让人印象深刻。画家们热切地汲取了许多新的素材，在日常生活中发掘艺术。通过最近发现的刘抗所摄照片以及其他文献资料，我们可以了解许多作品背后的灵感来源。

峇厘遗韵

值得注意的是，画家们在峇厘岛的两次驻留——一次由著名舞者妮·珂图特·仁能安排，而另一次则由乌布统治家族之首乔可达·歌特·阿贡·苏卡瓦迪安排——使他们能够专注于创作。他们深入体验当地风土民情；拜访比利时艺术家勒·迈耶及其妻子妮·帕罗时也为他们提供了写生的机会。

舞者与乐手

自20世纪初以来，舞蹈和音乐一直被突显为峇厘文化的重要部分，舞者和乐手也都是四位画家的画作主题。在峇厘岛，画家们在勒·迈耶的住所观看了由甘美兰乐团伴奏的峇厘舞蹈表演，并且也聘请舞者为写生的模特儿。下面展示的两幅作品很可能就是受其中一次写生活动的启发而创作的。

新加坡国家美术馆馆藏的图像由新加坡国家文物局提供。

《索丽》（在《峇厘旅行画集》中题为《舞》）

刘抗
1953年
油彩画布，120×70厘米
画家家属捐赠
新加坡国家美术馆馆藏

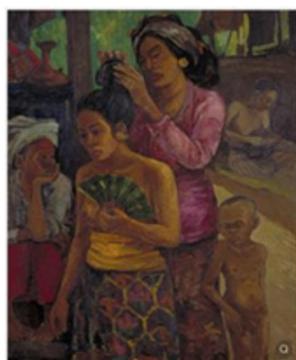
《峇厘舞娘》

陈宗瑞
1952年
水彩纸本，68×54厘米
画家家属捐赠
新加坡国家美术馆馆藏
© 陈宗瑞家属

峇厘遗韵

峇厘女子

锺四宾在 1952年游历峇厘岛后曾表示，他发现峇厘女子是他理想的创作主题。刘抗在 1953年的展览目录中也提到，除了她们的体态，峇厘女子的发型也为她们增色不少，而她们也为峇厘社会的重建做出了贡献。除了早期出版物中常见的半裸峇厘女子形象外，画家们的作品还描绘了峇厘女子的不同形象。

《梳头》

陈宗瑞
1952年
油彩画布, 120 × 95厘米
画家家属捐赠
新加坡国家美术馆馆藏
© 陈宗瑞家属

《峇厘海滩》

锺四宾
1955年
水粉纸本, 裱于硬板, 50 × 63厘米
陆运涛珍藏捐赠
新加坡国家美术馆馆藏

峇厘岛和爪哇岛的生活

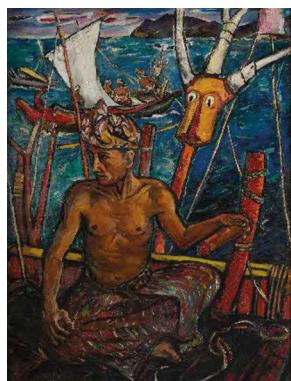
凭借他们的艺术审美，画家们在峇厘岛和爪哇岛的日常生活和文化中收获了灵感，并将它们描绘在画布上。这些作品涵盖了各种主题，包括舂米示范、田间的农民、及载他们渡过峇厘海峡的船夫。

《收割》

陈宗瑞
1952年
油彩画布, 47 × 55厘米
画家家属捐赠
新加坡国家美术馆馆藏
© 陈宗瑞家属

峇厘遗韵

《渡船》

陈文希

约1952年

油彩画布, 112.6×85.2厘米

新加坡国家美术馆馆藏

景色与建筑

在鍾四宾少数关于1952年峇厘行的采访中，他表达了峇厘岛景色和女子对他有很大的吸引力。刘抗在《峇里行》一文中，也强调了峇厘岛引人注目的风景和独特的寺庙建筑。除了峇厘岛的寺庙和梯田这些经常作为峇厘岛特色刊载于各种出版物的景色和建筑之外，画家们也受到了其他峇厘岛风景和建筑的启发。通过刘抗照片，目前可确认鍾四宾的《溪流》和刘抗的《乌布坎普罕风景》描绘了相同的景色。

《溪流》

鍾四宾

1953年

油彩画布, 61x79.5厘米

新加坡国立大学博物馆馆藏

《乌布坎普罕风景》

刘抗

1953年

油彩画布, 127×85.5厘米

画家家属捐赠

新加坡国家美术馆馆藏

感谢您参观 本次展览

游览 go.gov.sg/nlexhibitions
获取更多展览信息。

游览 go.gov.sg/untoldstories-progs
了解相关活动的详细信息。