

吕凤子研究文集

(第三辑)

丹阳吕凤子学术研究会主编

责任编辑 吕去病

江苏南洋印务集团 印制

艺术制作即人生制作

(1886—1959)

吕凤子先生，是我国当代画坛上做出重要贡献的画家和著名的美术教育家。他的艺术深深扎根于民族传统并富有时代精神。他在理论上和实践上的创造精神、在培育后辈方面表现出来的无私奉献精神、他杰出的人品、画品，都是值得后人永远敬仰和纪念的。

纪念吕凤子先生诞辰 120 周年大会会场

镇江会场 — 镇江碧瑜园国际会议中心

丹阳会场 — 丹阳正则小学会议中心

谨以此文集 纪念
凤先生诞辰 120 周年

丹阳吕凤子学术研究会

2006.10

江泽民同志 在中国文联七大、中国作协六大上的讲话

各位代表，同志们，朋友们：

中国文学艺术界联合会第七次全国代表大会、中国作家协会第六次全国代表大会，是进入新世纪中国文学艺术工作者的首次盛会。这次会议的目的是，进一步团结和动员广大文学艺术工作者，为建设有中国特色社会主义文化，为推进现代化建设、实现中华民族的伟大复兴而继续奋斗。

文学艺术，是人类社会实践活动的生动反映，也是人类精神创造活动的重要表现。在社会前进的历史洪流中，一切先进的、健康的文学艺术，都给予人民以巨大的鼓舞和美的享受。

20世纪的一百年，是中国发生翻天覆地变化的一百年，是中国人民为改变积贫积弱的状况和实现振兴中华的理想而不懈奋斗的一百年。在这个历史进程中，伴随着以马克思主义为指导的新文化的诞生和发展，我国的文学艺术适应时代特点和人民要求，与革命、建设和改革的伟大实践相结合，走过了不断发展、与时俱进的不平凡历程。

20世纪的一百年，也是中国人民精神极大解放的一百年。中国人民在追求自身解放和幸福的奋斗中焕发出了前所未有的创造精神。中国人民的精神世界和精神生活发生的这个巨大变化，是与我国文学艺术的繁荣进步分不开的。

在我们党的领导下，广大文学艺术工作者辛勤耕耘，奋发前进，创作了大批优秀作品，涌现了许多享誉中外的优秀文学艺术

家。他们为党和人民事业的发展，为我国文学艺术的繁荣，为人民群众精神文化生活水平的提高，作出了重要贡献。我代表党中央、国务院，向全体代表和全国文学艺术工作者，致以崇高的敬意和诚挚的问候！

人类已经跨入了新的世纪。本世纪中叶，我们将基本实现现代化，实现中华民族的伟大复兴。到那时，一个富强民主文明的社会主义现代化中国将屹立于世界的东方，中国人民将对人类作出新的更大的贡献。这是近代以来中国人民一直为之奋斗的历史使命。一切有志气、有理想、有抱负的中华儿女，都为能够投身于这一壮丽事业而感到自豪。实现中华民族的伟大复兴，不仅需要发达的物质文明，而且需要先进的精神文明。实现这两个文明的协调发展，是我国社会全面进步的必由之路。我们的文学艺术工作者，在推进两个文明特别是精神文明的建设中肩负着重大的职责。

当今世界激烈的综合国力竞争，不仅包括经济实力、科技实力、国防实力等方面的竞争，也包括文化方面的竞争。世界多极化、经济全球化的深入发展，引起世界各种思想文化，历史的和现实的，外来的和本土的，进步的和落后的，积极的和颓废的，展开了相互激荡，有吸纳又有排斥，有融合又有斗争，有渗透又有抵御。总体上处于弱势地位的广大发展中国家，不仅在经济发展上面临严峻挑战，在文化发展上也面临严峻挑战。保持和发展本民族文化的优良传统，大力弘扬民族精神，积极吸取世界其他民族的优秀文化成果，实现文化的与时俱进，是关系广大发展中国家前途和命运的重大问题。

努力建设我国的先进文化，使它在全国人民乃至世界人民中间具有强大的吸引力和感召力，与努力发展我国的先进生产力，使我国加快进入世界生产力发达国家的行列，都是我们实现社会主义现代化的战略任务。只有建设面向现代化、面向世界、面向

未来的，民族的科学的大众的社会主义先进文化，才能满足人民日益增长的精神文化生活的需要，不断促进人民思想道德素质和科学文化素质的提高，也才能为发展经济、发展先进生产力指引正确的方向，提供强大的智力支持。

发展和繁荣先进文化的一个极为重要的任务，就是要使我们的民族和人民在建设有中国特色社会主义事业的征程上，始终保持奋发有为、昂扬向上的精神状态。一个民族，没有振奋的民族精神，没有高尚的民族品格，没有坚定的民族志向，不可能自立于世界先进民族之林。我们必须不断增强全民族的精神力量，不断丰富全民族的精神世界。唯有这样，才能万众一心，坚韧不拔地向前奋进。

在我国漫长的历史中，各族人民在建设伟大祖国和美好家园、抵御外来侵略和克服艰难险阻的奋斗中，不断培育和发展着中华民族的民族精神。中华民族的精神，最突出的就是团结统一、独立自主、爱好和平、自强不息的精神。中国人民正是依靠这个民族精神，在祖国广阔的土地上创造了一个又一个人间奇迹，缔造了为世人惊叹的灿烂的中华文明。

这个民族精神，是中华民族五千多年来生生不息、发展的强大精神动力，也是中国人民在未来的岁月里薪火相传、继往开来的强大精神动力。

这个民族精神，是我们非常宝贵的精神财富。我们世世代代都要加以继承和发扬，并结合时代和社会的发展要求，不断为之增添新的内容。

文艺是民族精神的火炬，是人民奋进的号角。在培育和弘扬民族精神方面，文艺可以发挥独特的重要作用。古往今来，世界各民族无一例外地受到其在各个历史发展阶段上产生的文艺精品和文艺巨匠的深刻影响。中华民族的精神，不仅体现在中国人民的奋斗历程和奋斗业绩中，体现在中国人民的精神生活和精神世

界里，也反映在几千年来我们民族产生的一切优秀文艺作品中，反映在我国一切杰出文学家、艺术家的精神创造活动中。

通观我国和世界的文明发展史，可以清楚地看到，每一个时代都会产生出本时代的文学家、艺术家，他们的优秀作品往往成为时代进步和社会发展的重要标志，成为人民奋斗的号角。古今中外的文艺巨匠，他们的传世名作都反映了那个时代的呼唤和要求，或者为社会变革而呐喊，为时代进步而欢呼，或者为敢于取胜的英雄人民而赞美，为知难而进的顽强勇士而颂扬，或者对先进事物加以热忱的支持，对腐朽事物进行无情的鞭挞，或者给人们以美好的愉悦，给人们以理性的启示，等等。总之，历史上一切优秀的文艺作品，都是反映人民最深刻的心灵呼响和时代最迫切的前进要求的作品，都是隽永艺术魅力与现实社会进步相结合的结晶，都是文学艺术家们的思想感情与创作灵感为时代和生活深刻感召的产物。正因为这样，历史上一切文艺巨匠们的作品连同他们的名字就代代相传，成为历史的不朽。

通观我国和世界的文学艺术发展史，还可以清楚地看到，历代文学艺术家们之所以能够创作出传世之作，一个重要原因就是他们具有踏着时代前进的鼓点不断探索、勇于创新的精神。从我国秦汉以前的诗经、楚辞到汉赋、唐诗、宋词、元曲以及明清小说，从古希腊神话、史诗到欧洲中世纪的十四行诗、文艺复兴时期的名作以及18、19世纪浪漫主义和现实主义的作品，不仅内容丰富多彩，而且艺术形式也不断创新，争奇斗艳，形成了每个时代文艺作品的特色和优势。这种中外历史上的文艺创新精神，是很值得认真思考、学习和借鉴的。

当代中国的文艺工作者，应该遵循先进文化的前进方向，自觉投身改革开放和现代化建设的伟大实践，努力推进我国文艺的创新和繁荣，努力创作出弘扬中华民族的民族精神和我们时代的进步精神的作品，用以教育人、鼓舞人和鞭策人，为繁荣祖国文

艺的百花园，为培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人作出自己的贡献。这就是我国当代文艺工作者肩负的庄严使命。

无论是文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技，还是民间文艺，群众文艺等各个方面的文艺工作者，都应该责无旁贷地承担起这个历史使命，充分发挥自己的聪明才智，用自己熟悉和擅长的文艺形式，创作出无愧于我们时代、无愧于社会主义祖国和人民的优秀作品来。在我国的文艺百花园中，优秀作品会越来越多，杰出的文艺家们会大批涌现出来。这也是人民的期待。

希望广大文艺工作者坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”要求，投身并深刻了解改革开放和现代化建设的实践，着眼于世界科学文化发展的前沿，不断推进我国文学艺术事业的发展繁荣。要坚持为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，积极宣传爱国主义、集体主义、社会主义思想，坚决抵制拜金主义、享乐主义、极端个人主义思想，积极倡导先进文化，努力改造落后文化，坚决抵制腐朽文化。广大文艺工作者应坚持追求真理、反对谬误、歌颂美善、反对丑恶、崇尚科学、反对愚昧、坚持创新、反对守旧，成为先进文化发展的骨干力量。

希望广大文学艺术工作者牢记人民是文艺工作者的母亲、生活是文艺创作的源泉这个真理。坚持深入群众，深入生活，努力把握时代的脉搏，充分认识建设有中国特色社会主义的时代意义，充分认识最广大人民群众的根本利益，充分认识人民群众对文艺发展的基本要求。脱离人民、脱离生活的艺术，矫揉造作、无病呻吟的作品，不可能有感召力，也不可能有生命力。只有虚心向人民群众学习，向生活学习，从人民群众的伟大实践和丰富

多彩的生活中汲取营养，不断进行生活和艺术的积累，才会有美的发现和美的创造，才能为人民提供最好的精神食粮。群众性文艺活动，是丰富人民群众精神文化生活的重要方面，文艺工作者应积极进行指导和帮助，并努力创作有利于群众性文艺活动蓬勃开展的优秀作品。

希望广大文艺工作者努力继承和发扬中华民族的优秀文化传统，继承和发扬五四运动以来形成的革命文化传统，积极学习和借鉴世界各国人民创造的一切先进文明成果，坚持古为今用，洋为中用，与时俱进，推陈出新。发扬传统与开拓创新是统一的。继承是创新的重要基础，创新是继承的必然发展。要立足自我、博采众长，以推进我国文艺形式、风格、流派的充分发展，实现体裁、题材、主题的极大丰富。

希望广大文艺工作者高度重视文艺理论和文艺评论工作。文艺的发展，离不开文艺理论的指导和文艺评论的促进。要适应时代特点和结合实践要求，努力加强文艺理论建设，积极开展文艺评论，大胆进行文艺理论和文艺评论的创新，为我国文艺事业的健康发展提供正确引导。

总之，希望广大文艺工作者组成浩浩荡荡的文艺大军，在新世纪的征程上，为繁荣祖国的文学艺术而奋发前进。

各级党委和政府要高度重视文艺工作，热情关心和精心推进文艺事业的发展。要尊重知识，尊重人才，真诚团结、充分信任和热情关心广大文艺工作者，积极营造良好的创作环境，对优秀的作品和优秀的人才要大力扶持，积极宣传，给予奖励。要热情支持文艺工作者发挥个人的创造精神，施展聪明才智，并积极引导他们更好地把握时代精神和人民的要求，认真严肃地考虑自己作品的社会效果。要促进文艺工作者进一步加强团结，相互学习，相互激励，提倡文人互勉，反对文人相轻。要进一步采取有力措施，努力培养和造就一大批坚持马克思主义文艺观、文化素

养好、富有创造才华的文学艺术家。

中国文联和中国作协是党领导下的人民团体和文艺工作者的群众组织，是推动我国文艺事业繁荣发展的重要力量。中国文联和中国作协开展了卓有成效的工作，高举社会主义文艺的旗帜，团结广大文艺工作者，在以优秀的作品鼓舞人和满足人民群众的精神文化需求方面作出了显著成绩。希望中国文联和中国作协进一步发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带的作用，做好联络、协调、服务工作、团结广大文艺工作者为促进先进文化的发展而不懈努力。

各级文联和作协要加强同文艺工作者的联系，竭诚为他们服务，依法维护他们的权益，促进他们的团结合作，引导和组织他们加强理论学习和积极深入生活，努力把文联和作协建设成为文艺工作者之家。进一步加强国际文化交流，发展与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区以及海外华人文艺界的联系与交往。进一步深化改革，形成适应社会主义市场经济和文艺发展规律的组织体制、运行机制和活动方式，更好地促进文艺的发展繁荣。各级党委、政府要加强和改善对文联和作协的领导，关心和支持他们的工作，切实帮助他们解决实际问题，充分发挥他们的作用。

实现中华民族伟大复兴的时代，是需要伟大文艺作品的时代，也是能够产生伟大文艺作品的时代。

广大文艺工作者要牢记自己的历史使命，投身改革和建设的实践，不断提高思想道德修养、科学文化素养和文学艺术学养，充分发挥主动性创造性，积极描绘人民奋斗的多姿多彩的图景，奏响祖国发展的昂扬高亢的乐章，创作出更多的反映时代精神和具有中国风格、中国气派的优秀作品，努力为建设有中国特色社会主义文化，实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

——转摘自《人民日报》（2001年12月19日第一版）

一座承前启后的文化丰碑（代序言）

吕 奇 2006.8

当代中国的文艺工作者，应该遵循先进文化的前进方向，自觉投身改革开放和现代化建设的伟大实践，努力推进我国文艺的创新和繁荣，努力创作弘扬中华民族的民族精神和我们时代的进步精神的作品，用以教育人、鼓舞人、鞭策人，为繁荣祖国文艺的百花园，为培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人作出自己的贡献。

——江泽民

今年是我国现代著名画家、美术教育家吕凤子先生诞辰120周年，在社会各界隆重举办纪念活动，共同缅怀先生之际，由我会主编的吕凤子研究文集第三辑与广大敬仰凤先生的读者见面上了，这具有不同寻常的特殊意义。

吕凤子，这位曾“曲高和寡”，被人们淡忘的一代大家，在经受了三个时代的历史检验之后，其超凡脱俗的画品、端正高洁的人品以及其身后留下的价值不可估量的精神财富，终于渐出水面，得到了书画界的一致认同和高度评价。中国近现代画史上“三百年来第一人”的称誉应无可非议。开创了二十世纪以来中国画坛之新风，引领具有千年传统的笔墨艺术走向世界的先驱者非凤先生莫属。为实现教育强国之志，以“屈子魂”为育人之本，缔造了名扬中外的“正则风范”者也当数凤先生。

今天，我们再次集各位凤先生研究者和崇尚者的评说于一

书，目的十分明确：一是深入探讨认识凤先生重要思想的精髓，把对凤先生的研究推向新的高度和层面。二是更有力地宣传凤先生对发展推动文化教育事业作出的重大贡献，进一步确立吕凤子在中国画坛和教育界不可替代的历史地位。三是学习凤先生高尚的爱国精神，为建设社会主义先进文化开道。

纵观本文集中各位笔者的观点和论谈，我们认为比前两本文集又有了多种视角和深层哲理性的拓展，特别是代表了当今学术界的权威评论家们，从各个侧面较完整地塑造了吕凤子的伟大形象。用伟大二字来评价一个画家，这在中国近现代美术史上是少见的，而凤先生却当之无愧。因为在中国文化从传统走向现代的历史进程中，吕凤子不仅是一位虔诚的承前者，更是一位具有非凡才华和胆识的启后者。吕凤子的卓越成就归结起来可分为三个方面：

其一，作为二十世纪上半叶中国文化教育界的一代宗师，吕凤子传承发扬了两个传统，即优秀的历史文化传统和五四以来的革命文化传统。

吕凤子自幼饱读诗书，深受中国传统文化的影响。他传承了中华民族最智慧、最崇高的文化底蕴。以“知行合一”的“修身”哲理磨砺人生。他全面汲取了中国传统文化之本源，集儒、道、禅三家义理于一身，并融会贯通于他博大精深的思想、艺术和办学实践之中。吕凤子早年生活在“西风东渐”的年代，在中西文化剧烈碰撞的激荡中，熟知西方艺术的他在比较了中西两种绘画语言和艺术思想后自始不渝地恪守着中国本土传统文化和民族艺术的独特价值。并在漫长的创作生涯中奋笔丹青，画出了一幅幅既吸取了西方艺术之长又具有鲜明中国特色的传世佳作。上个世纪50年代，当取消中国画的黑云压来之时，是吕凤子挺身而出、力挽狂澜，抱病写成经典之作《中国画法研究》一书，给喧嚣者们迎头痛击。坚定地捍卫了中国传统文化的瑰宝，挽救了中

国画被取消的命运。在这个意义上说，吕凤子是中国优秀传统统文化的传薪者和捍卫者。

吕凤子正直无私、爱国爱民，一生追求进步与光明，堪称中国先进知识分子的典范。他出生于黑暗腐败的旧中国，目睹了饥饿、战乱、愚昧、贫穷和人间的一切苦难，内忧外患的祖国让他忧心如焚，在痛苦深渊中挣扎的人民无时不唤起他的同情。他崇尚伟大的爱国诗（词）人屈原和辛弃疾，早在青少年时代即萌芽了救国、强国的思想，为实现他的人生抱负，毅然走上了画画、教书、办学的道路。当五四新文化的风暴袭来之时，他率先投身其中，传播先进文化的使命感驱使他充满斗志，勇往直前。他要用画笔唤醒人们的良知，用美育净化浑浊的灵魂，用血泪洗涤世间的罪恶。他著名的代表作《流亡图》《敌机又来也》《船夫拉纤》《四阿罗汉》等都深刻反映了人民的疾苦和呼声，其笔锋直指日寇的凶焰、反动当局的弊害。作品中也无不闪烁出他向往和平、自由、民主的思想光芒。正由于他的作品具有极为鲜明的人民性而被前苏联报刊誉为“人民艺术家”。

历史已经证明：每当中国革命发展的转折关头，先进的文化作为民族精神的火炬、人民奋进的号角，能发挥独特的重要作用。而吕凤子正是以画笔为武器和黑暗势力进行勇敢战斗的先锋和旗手。抗战胜利后，当内战的阴云笼罩中国大地，中华民族正面临着两种命运决战的时刻，吕凤子坚定地站在了人民的一边，毅然选择了共产党指引的光明之路。他所创作的《记忆中的散花者》《断肠点点飞红》《雍和宫打鬼》等一系列作品以高度的浪漫主义和革命现实主义相结合的表现手法，愤怒地声讨了国民党反动政府的倒行逆施，表达了人民渴望和平的强烈愿望，发出了中国的希望不在重庆而在延安的正义吼声。这些作品在当时全国上下一致反对内战倒退，坚持民主进步的历史背景下起了重大的宣传鼓舞作用，是一批代表了广大人民群众利益，充满革命文艺

气息的不朽之作。

先进的文化源自于成功的教育，而办学正是吕凤子一生活动中最重要的组成部分。他极力提倡的爱和美的教育代表了一种完全不同于旧式功名教育的新理念，这也是他要以“真善美”的道德境界来造就人才、改变世风、构建完美谐和社会的理想。为实现这一理想，他三办正则，进行了不屈不挠的伟大实践。在培养艺术新人的标准上吕凤子明确提出了人品高于画品，要画好画必须先学做人和“人生制作即艺术制作”的至理名言。这对于祛除在黑暗的社会制度下，由于没落、腐朽文化的长期禁锢而造成的各种人间怨毒，横扫文人相轻、争名逐利的恶习，营造“各尽其变、各竭其能”“从爱完成每个自己”的和谐氛围，都具有深远的历史意义。吕凤子的办学思想和实践同样为五四以来新文化的传播起了十分重要的推动作用。

其二，“写神致用”是吕凤子对中国画理论的创造性发展。

自中国画成为一门独特的艺术种类以来，历经了千年的演变和发展，在一代又一代书画大家的探索和努力下，其笔墨技巧日趋成熟，艺术特色已独树一帜。无论是画圣“吴带当风”的线条，妙手黄荃富丽堂皇的工笔，还是狂生徐渭的野逸豪放，扬州八怪的奇特怪异，也不管他们精妙绝伦的手笔是何等令人惊叹，这些大家们的杰出成就都应归功于“以形写神”这一始终不变的国画精髓。然而，随着时间的推移，已经历了漫长历史的中国传统绘画究竟还能走多远？在当今世界争相立异的各种艺术潮流冲击下中国画还能否坚守自己的特色和风格，中国绘画~~永恒~~的生命力究竟何在？这一连串关系到中国画前途和命运的根本问题已尖锐地摆在国画界后人们的面前。虽然也有众多的~~画者~~对此进行~~不断~~探索和尝试，但大多仍停留在表现技法或工具形式等~~具体~~问题上，中国画发展的趋向并未有明确的结论。~~而~~吕凤子~~在~~系统透彻地研究了中国画的本质特点，并接受了马克思~~主义~~哲学思想以

后，以独到的眼光和超人的睿智，创造性地提出了中国画法不仅是“以形写神”而更重要是“写神致用”。这一论断是对中国画意义的划时代的突破，是十分了不起的创见。它发现了中国画生命的源泉所在，而直探中国画变革的终极坐标和归宿，从而从本质上完整了中国画的定义。吕凤子认为：“以形写神”仅仅是中国画的表现方法，而“写神致用”才是创作的最终目的。同时又进一步说明“致用”就是要以代表作者思想的情感和基质的力相结合的线条来表现爱美力的结合，和真善美的统一。并以这种生动传神、寓意深刻的形象去感化人们、改造社会。最终达到：“为人民服务，为社会主义服务”的目的。

吕凤子还认为：“致用”必须要以“人”为中心，人是大千世界的主体，只有在创作中展示人的实践活动和精神面貌，才会充分体现出“致用”的感召力和社会效益。这也是中国画永葆活力、变革发展的唯一道路。在这里吕凤子正确回答了中国画长期争而不决的问题，指明了中国画不断前进的方向。为进一步丰富完善中国画理论作出了不可磨灭的贡献。

其三，吕凤子的艺术创作思想超越了“自然主义”的范畴，始终表现出非一般画家所能及的时代性。

吕凤子的一生经历了清朝、民国和新中国三个截然不同的历史时期，在翻天覆地的社会大变革中，他总是站在时代的前列，让画笔饱蘸与时俱进的激情。西方文明的渗透，五四新文化的影响，以及马克思主义的启迪促使他的创作思想逐步发生深刻的变化。从愤世嫉俗、忧国忧民最终提升到了运用马克思主义的观点指导创作的高度。无论是他早期的仕女、花鸟、山水还是抗战时期和解放战争时期的作品都留下了他与时代同步的脚印。尤其是在解放以后，他的画风和思想情感都产生了质的飞跃。在旧中国经受的坎坷和磨难使他从切肤之痛中真正认识到只有共产党才能救中国，只有社会主义才是中国唯一的出路。从而更加坚定了跟

共产党走，为新中国建设服务的信念。他建国后创作的一系列作品：如老王笑、菜农的喜悦、阿四的心愿、苏州园内新游人等，正是他用笔对党、对新社会的纵情讴歌。其画面犹如风和日丽的晴空让人欢欣鼓舞、无比舒畅。他从内心深处流露出来的喜悦之感跃然纸上。与那些醉心于表现个人的作品相比，吕凤子作品中所表现出来的欣欣向荣充满生机的光明景象是多么令人激动，又是何等振奋人心！

吕凤子建国后所创作的系列作品，从主题到风格，从形式到内容都已形成了自己鲜明的特色，这种特色的主旋律就是：社会主义好。

历来中国绘画的流派有“南宗”“北宗”之说，而吕凤子独创的与党和人民同舟共济、肝胆相照的新画派应当称之为“社会主义宗”。这是吕凤子开辟的把中国画创作引向繁荣昌盛的一条前途无量、风光无限的道路。

综上所述，吕凤子研究文集第三辑的问世必将给研究者们提供更丰富、更精深、更有价值的参考资料，而对凤先生思想宝库的挖掘、整理和研究工作必将更加热烈和深入，吕凤子也必将作为一座承前启后的文化丰碑而光照史册！

(吕奇：丹阳吕凤子学术研究会会长)