

刘海粟

刘海粟研究

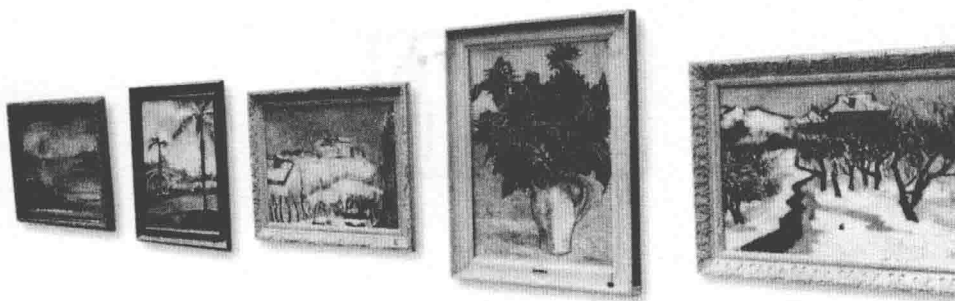
南京艺术学院 常州刘海粟美术馆 编 江苏美术出版社

劉海粟

研究

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

刘海粟研究 / 南京艺术学院, 常州美术馆编. —南京:
江苏美术出版社, 2003. 8
ISBN 7-5344-1512-8

I. 刘... II. ①南... ②常... III. 刘海粟 (1896~1994)
—人物研究—文集 IV. K825. 72-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第066711号

责任编辑 何兆兴 速 加
封面设计 卢 浩
内文设计 速 加
责任校对 刁海裕
责任审读 王春南
责任印制 吴蓉蓉 吴云芳

刘海粟研究

江苏美术出版社出版发行
(南京市中央路165号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

南京爱德印刷有限公司 印刷

开本 880 × 1230 1/32 印张 12.5 字数 290千字

2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

印数 1—2,060册

ISBN 7-5344-1512-8/J · 1509

定价: 43.00元

序 言

冯健亲

随着科技和经济的发展,世界范围的东西方文化互鉴与交融日盛。时势造英雄,20 世纪初期的中国美术界,就造就出三位致力于东西方美术互鉴与交融的巨匠式人物:徐悲鸿、刘海粟、林风眠。21 世纪初的我国首都,将隆重举办“2003·中国北京国际美术双年展”,主办单位是中国文学艺术界联合会、北京市人民政府、中国美术家协会,该展的宣传资料上是如此介绍上述三位巨匠的:

“徐悲鸿(1895—1953),近代中国画史上的画坛大师之一。曾往日本、欧洲学习美术,建立了尊重客观存在第一性的审美观念。以写实主义的画风探索影响中国绘画,实践了自己‘西方绘画之可采入者融之’的主张。

刘海粟(1896—1994),中国画史上的奇才画家。1915 年首倡模特儿教学,在欧洲各国宣传中国艺术,亦把西方艺术经典大量带

入中国,创造了健劲豪迈、富有油画质感的中国画画风。

林风眠(1900—1991),从法国留学归来,以‘中西调和’的成功实践创‘风眠风格’,赋予传统中国画以全新面貌,成为雄踞中国画坛的一代宗师。”

三位巨匠中刘海粟最长寿,精力最充沛,遭遇最传奇,自然有许多可歌可泣的故事可供诉说,也会有不少是非曲直的经历可供研析,更有许多艺术及学术成果可供评点。同时亦为后人的研究提供了可贵的析讨空间。

刘海粟天生有一副坚毅不阿、追求真善美的傲骨,因为首创人体写生教学而被孙传芳通缉;还为不同意并校及迁校而被错划为右派;又为说不清的莫须有罪名而在“文革”期间定为现行反革命;更有人根据传闻就硬说其为亲日的汉奸……但是,如此坎坷人生和不公待遇却未能动摇海老“精神万古,气节千载”的宏愿大志。

郭沫若早在 20 世纪 20 年代就赞叹刘海粟“艺术叛徒胆量大,别开蹊径作奇画”,所谓“叛”实质是不落旧套的创新。刘海粟的办学思想则是在“不息的变动”中与时俱进。有人抱怨海老没有培养出一批铁杆门生,能够不息地为他吹奏赞歌,细想起来这未必是坏事,结帮成派地自我吹嘘无益于艺术的发展,亦不是真正的海粟精神。

刘海粟一生中的大半都处于逆境与弱势,然而逆境反而激发了他奇才的发挥,就像中风了也挡不住他十上黄山一样。但是,逆境与弱势确实影响着对刘海粟的研究,我们对海老的成就以及其历史价值的认识是否有些滞后?我们对海老的史料发掘是否应该加深?这是我们今后应该努力加以弥补的。不久前,有同志在整理海老的书信中发现了郭沫若与何香凝的三封信,内容均为抗日救亡与营救革命志士的,摘其中数言以作明证:“我求您的是请你

做保人,将政治部在上海被扣留人员保出。……使他们早日免掉
缧绁之苦,则不啻感同身受也。祝你这个叛徒愈朝‘叛’的一方面
走!!! 弟郭沫若上 四月十一日 汉口”。不知污诬海老为汉
奸者看了有何感想?

为了写这篇序言,近日里又重温了海老的一些著作,《欧游随
笔》中的一段话,读了后感受特别深刻,专录于此与各位共勉。

“来欧之始,以证验平日所学为入手,以博求发见新知为标的,
持此宗旨,反复检省,乃自厘定研究之顺序为三阶段:

1. 19 世纪以后迄于当代。
2. 意大利及其他各地文艺复兴时代。
3. 17 至 18 世纪两时代。

此顺序之厘定,原以现代艺术为中心,更进追溯近代艺术之总
源与流湍,而思增进对于现代之认识。盖现代为我人所生之时代,
以自身之体验,而默察上下周围,庶几所得之理解,不致蹈空而履
虚也。……”

使我万分惊讶的是,我们的海老竟在 20 世纪 20 年代就对“古
为今用、洋为中用”的精神领会得那么深,而且还冒着种种风险去
身体力行,是伟大孰不伟大!今天我们作刘海粟研究决不是为了
歌功颂德,而应该像海老那样“今逢国家专意建设,亡牢之补,尚未
为晚,特贡刍献,以备采择;并与国人戮力共图,挽艺运之既颓,跻
民族文化于现代之水准,实为大幸”。果真如此,海老必含笑于九
泉矣。

2003 年 4 月 24 日

目 录

1. 序言 冯健亲 1
2. 辛勤的园丁 艺坛的巨匠 谢海燕 1
3. 八四方年少 老干绽新花——刘海粟教授及其画展 谢海燕 28
4. 艺冠一代 壮心未已——谈刘海粟大师对艺术的追求发展 陈大羽 34
5. 沧海一粟铸伟业——记《刘海粟》大型画集成功出版 冯健亲 36
6. 回望 20 世纪,泼彩的刘海粟当位列一二——《百年中国画集》观后 赵绪成 39
7. 画风旷古 艺教泽今——海粟大师百岁华诞有感 冯健亲 50
8. 刘海粟大师的艺术事业和美学思想 朱金楼 57

9. “苍然鳞甲欲成龙 龙有老时松不老”——观赏 海粟老人油画近作	苏天赐 沈行工	127
10. 艺术大师刘海粟	阮荣春 胡光华	133
11. 画到泼彩是峰巅——从刘海粟的三张山水画谈起	刘曦林	140
12. 我读《刘海粟》	程大利	149
13. “发扬国光,与欧西竞进”——20 世纪初期刘海粟 美术观评析	马鸿增	153
14. 笔所未到气已吞——读海粟老人的中国画	周积寅	159
15. 关于刘海粟研究中的两个问题	周积寅	165
16. 刘海粟的美术教育思想	周积寅 丁 涛	176
17. 刘海粟艺术教育思想探微	丁 涛	188
18. 艺苑不老松——刘海粟大师艺术生活剪影	丁 涛	198
19. 刘海粟十上黄山的追求	石 楠	202
20. 海粟油画的中国气派	沈行工	221
21. 刘海粟先生题画艺术浅识	陈履生	235
22. 为海粟大师一辩	刘伟冬	242
23. 精神的张力——赏析海粟大师鼎盛时期的油画作品	陈世宁	247
24. “人类自觉之一境”——学习海粟大师表现体系 理论之管见	张德俊	256

[刘海粟研究]

25. “不息的变动”——试论刘海粟教育与艺术成就
的理论基石 张安娜 260
26. 海粟的泼彩世界 赵治平 275
27. 吐纳真华 韞玉怀珠——刘海粟先生七上黄山
诗词初析 史金城 钱桂兰 279
28. 殷勤牖迪 肝胆照人——陈独秀与近现代美术家
陈世强 289
29. 艺术家的人格——记刘海粟教授的两次谈话 曾景初 311
30. 我所认识的刘海粟老师 凌 虚 316
31. 刘海粟家世考 戴博元 325
32. 短文两则 梁晓波 330
33. 海粟绘画美学抉微 韩斌生 334
34. 刘海粟在西洋画输入中的贡献 樊 正 342
35. 壮阔雄奇 光色交响——刘海粟黄山画艺术初探
陈祥明 347
36. 走访刘海粟 朱文铸 360
37. 守得玉壶存知音——杨守玉和表哥刘海粟
赵征溶 杨欢天 363
38. 从《壁裂千仞》看海老的黄山情 金铁莲 379
39. 对传统画学思想的吸收和发展——读大型画册
《刘海粟》 谢丽君 382

辛勤的园丁 艺坛的巨匠

谢海燕

八七高龄的刘海粟教授,从事艺术教育和美术创作活动,迄今已经整整 70 年了。一个艺术教育家坚守自己的岗位,连续在一个学校执教并担任领导工作亘 70 年之久,这在中国教育史上是罕见的;一个艺术家届耄耋之年仍然不辞劳苦,不断与自然和自己较量,勇攀艺术高峰,创作日新又新,这在世界美术史上也是少有的。他被公认为我国现代艺术教育的一个奠基人,被推崇为艺术大师,正是实至名归,洵非过誉。

海粟老人从事艺术教育和美术创作的 70 年是传奇的 70 年,是艰苦卓绝的 70 年。70 年来,他披荆斩棘,历尽艰辛,毁誉丛集;但他得意时淡然,失意时坦然,荣辱褒贬,置之度外,一心放在艺术的探求和人才的培育上。特别是党和人民一举粉碎了祸国殃民的“四人帮”,宛如霹雳春雷,他的政治生命复苏了,他的艺术青春重

新焕发起来了,从此,在他的作品的题款上使用“方兴未艾”的“方”字,作为他“新我”、“新艺”的纪年。难能可贵的是他这么大的年纪,仍然生机蓬勃,意气风发,以一片童心“从头越”,愉快地忘我地劳动,创作一幅又一幅的艺术珍品,为社会主义祖国的精神文明和物质文明建设,贡献自己的力量。这就是“年方八七”的海粟老人自今年二月以来,在党的亲切关怀下,广东、上海、南京各地文艺界相继为他举行庆祝活动的原由。

最近,江苏省六个文教单位除联合为他举行隆重的庆祝会外,还为他举办了一个表彰性、纪念性的“刘海粟绘画近作展览”,主要展出老人三年来连续三次上黄山和今年南游闽粤的新作 113 幅,同时展出 1924 年以来各个时期的绘画代表作品 52 幅,既展示了老人在京、宁、沪、港画展之后较短时间内取得的丰硕成果,共赏年年“老干绽新花”那朵朵奇葩是怎样开放的,又比较系统地完整地看出海粟老人 70 年来的艰辛的艺术道路是怎样闯过来的。

一、艺术教育园地的开拓者

刘海粟教授是南京艺术学院前身上海美专的创始人,是现代中国艺术教育的开拓者和播种者。

清光绪末年,废科举,兴学校。李瑞清监督两江师范学堂时于 1906 年创办了图画手工科,培养中学艺术师资,这是我国艺术教育的嚆矢。但它还不是专门的艺术院校。70 年前,年仅 17 岁的刘海粟,就在辛亥革命推翻清朝封建统治的次年——1912 年,同乌始光等几个画友,在上海苏州河北岸创立了中国第一所美术学校——上海图画美术学校,并为此发表了宣言:

“第一,我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥;第二,我们要在残酷无情、干燥枯寂的社会里尽宣传艺术的责任,因

为我们相信艺术能够匡济现时中国民众的烦苦,能够惊觉一般人的睡梦;第三,我们原没有什么学问,我们却自信有这样研究和宣传的诚心。”

当时士风闭塞,入学者绝少。人们以怀疑的眼光看待这一新生事物,有人还嘲笑说:“图画怎么也办起学堂来了!”在一般人的心目中,以为美术不过是雕虫小技。凡事开头难,他们筚路褴褛,艰苦创业,边学边教,教学相长,终于从一个只设绘画选科和正科各一班,科目偏重实技、属于传习所性质的学校,几经迁徙、改革和建设,到五四运动前夕,学校已初具规模。1919年正式成立校董会,公推著名民主革命家、教育家、美学家蔡元培(1868—1940)为校董会主席,创办人刘海粟为校长。

刘海粟的美学思想和艺术教育事业,深受蔡元培的启迪、扶植和赞助。上海美专逐步扩展,到了30年代,确定了学校的培养目标:

第一,研究高深艺术,培养专门人才,发扬民族文化,设立中国画系、西洋画系、音乐系和雕塑系,三年制(以后改为五年制)。同时附设绘画研究所,不定修业年限。

第二,造就艺术教育师资,培养国民高尚情操,促进社会美育,设立艺术教育系(原为高等师范科),分设图画音乐、图画工艺两个专业,三年制;劳作专修科两年制;并附设了造就小学师资和升入本科后备力量的艺术师范科(以前是附中)。

第三,造就工艺美术人才,辅助工商业,发展国民经济,设立图案系,三年制。1946年改为工商美术系,五年制。

至此,上海美专已成为一个绘画、音乐、雕塑、艺术师范和工艺美术各系齐全的高等艺术学校。

刘海粟教授在艺术教育事业上敢想、敢创、敢闯,能顺应历史

潮流,切合社会需要,体现时代精神。教学和创作实践,主张解放思想,反对束缚个性。提倡大胆创造,让各种流派、风格,自由发展;各种教学方法,相互促进。强调学习传统,学习生活;重视基本训练和美术史论的教学研究。具体说来,有如下几点:

1. 提倡走出校门,面向自然,深入社会生活。

为了学习生活,学习社会,上海美专于1918年起便把“旅行写生”定为必修的实习课程,正式列入教学计划,这在国内国外美术学院校都是一个创举。每年春秋两季有计划有组织地将西洋画系二年级以上学生和中国画系、艺术教育系三年级以上学生,组成旅行写生队,到外地(轮番到杭州、苏州、无锡、常熟、南京、青岛、普陀等),进行为期半个月至一个月的风景和地方风物的写生,扩大了视野,增广了知识,了解了社会民情,促进了创作实践,提高了教学质量;同时密切了师生关系,锻炼了身体,增强了气质,培养了学生的才干和自治能力。为保证这一教学活动的正常开展,旅行写生队订有章程14条,设临时教务、总务等委员会。每天晚上师生一起评教评学,或进行其他学术、文娱活动。旅行写生队回校前还就地举行观摩展览,征求观众意见,传播了美育,活跃了当地的文化生活。并校以来我们在党的文艺方针指引下,进一步发展了这个好传统,深入工厂、农村、连队,体验工农兵生活。工艺美术专业也面向生产实际,下厂实习,至今不断。海粟老人更是身体力行,他一直坚持以自然为师,每年都要外出旅行写生,深入生活,汲取创作源泉。近三年接连三次攀登黄山绝顶,今年还跋涉闽粤各个经济特区和旅游胜地,抒写南国风光,画了不少传世之作。

2. 重视美术理论教学研究和文艺修养。

刘海粟教授实践了蔡元培先生早年为图画美术院书写的校训“闲约深美”,重视美术史论、技法理论的教学研究和广泛的文艺修

养。早在 1919 年五四运动前夕,便创刊了学报《美术》杂志。他亲自撰写了一篇剖切坦挚的“发刊词”:

“仓皇戎马,扰攘尘寰,时变日亟矣!欲从容而侈言学术,士大夫多难之。矧专门学术,绝响人群,世多嗤为不急之务,而欲以一二人之管见,发摅展扬,岂不难之又难?虽然,天下事莫之为前,虽美勿彰。若人人存一畏难之心,固步自封,此学术终无显明光大之一日。昔拿破仑有言:‘英雄之字典无难字’。可知世界事业无不由难而易。本杂志之刊,即从难字入手。明知萌芽时代,选材不易精当,草创伊始,编制不能完备,遽欲贡献于社会,未有不为大雅所哂者。然不佞以沧海之粟,效测海之蠡,素挟一不畏难之思想,用敢本平日与同志析疑问难之所得,集思而广益之,经数月之搜求,拉杂成编。所愿本杂志发刊后,四方宏博,悉本此志,抒为崇论,有以表彰图画之效用,使全国士风咸能以高尚之学术,发扬国光,增进世界种种文明事业,与西欧各国竞进颀颀。俾美术前途隆隆炎炎兮,如旭日之光;蓬蓬勃勃兮,如阳春之景。则日月一出,燭火当然不明。斯时不佞毋庸赘一词矣。”

刘海粟教授为新文化启蒙运动,知难而进,敢“以沧海之粟,效测海之蠡”,以“星星燭火,换来旭日之光”,这种精神,引起了鲁迅的共鸣,在《每周评论》第二号,《美术杂志》第一期一文中,热情予以评介。继《美术》杂志之后,陆续有《葱岭》、《艺术旬刊》、《艺术月刊》、《美术界》等学报的刊行。

上海美专,在美术史论方面设有中外美术史、名画家评传、近代艺术思潮、美学、艺术概论、中国画论。在技法理论方面有透视学、色彩学、艺用解剖学、构图学。在文艺修养方面有诗词学、金石学、哲学、伦理学、心理学、中国文学和外国语文等课程。除此,还经常聘请国外著名学者来校演讲,从各方面加强文艺学术素养。

刘海粟教授亲自讲授《近代艺术思潮》课程,不断进行美术史论的研究和著述。华东艺专成立以来,我们也继承和发扬了这个传统,重视中外美术史和美术理论的教学和研究,并较早创刊了《南艺学报》(现改名《艺苑》)。

3. 强调造型基本功,率先使用人体模特儿。

为了加强造型艺术的基础训练,课堂教学首先使用裸体模特儿,进行人体写生。刘海粟教授为此受尽了封建势力的攻击诟骂,直至大军阀孙传芳盘踞东南五省时亲自出面干预,下令禁止美术学校使用模特儿。刘海粟教授为学术尊严,不顾个人安危,连篇累牍,据理抗争,震动了整个旧社会。这是一场反封建反旧礼教的斗争,是一场维护民主与科学的斗争,是五四运动在美术战线上的一个战绩。这个斗争前后长达十年之久,终于取得了胜利。详见《南艺学报》1978年第二期《二十年代围绕着模特儿问题的一场斗争》一文,这里不再赘述。

可是,多少年来由于封建意识的残余,在使用模特儿问题上一直存在着偏见和阻力,特别在“四害”横行时,不但人体模特儿再度被禁止使用,而且连石膏像也被砸毁,不准再用。我们招收的“七三级”首批工农兵学员,在基础练习教学上,曾顶住过压力,坚持安排了三张石膏像和五张人体作业,为了满足基础课教学的需要,只好让学生在课余和晚自修时间补修。一天,有一个兄弟院校的教师陪同一位女书记来校参观,看到我们挂在教室里的人体习作,像发现了什么,惊异地但带着赞赏的语调对书记说:“喏!他们还画模特儿!”意思是他们还画模特儿,我们为什么不画?当那位书记问到我时,我理直气壮地说:

“学绘画,学雕塑,非画裸体模特儿不可。1965年7月18日毛主席有过指示:‘男女老少裸体模特儿(model)是绘画和雕塑专

业必须的基本功,不要不行。封建思想加以禁止是不妥的。即使有些坏事出现,也不要紧。为了艺术科学,不惜小有牺牲。’这就是依据。”

话虽如此,但“七四级”我们就没有再安排过人体写生课。直到“四人帮”被粉碎,文化部再次下达了《[78]文教第 744 号文件》,重申毛泽东同志的批示,我们才公开登报招考作为教学辅助人员,有文化有觉悟的符合教学要求的人体模范——模特儿。在这个问题上,我们深深体会到五六十年前,刘海粟教授单枪匹马,进行模特儿问题的斗争,在进步舆论的声援下,冲破封建礼教的重重包围,是真不容易呀!

4. 学生思想活跃,具有革命热情和爱国运动传统。

上海美专贯彻了蔡元培先生“思想自由,兼收并蓄”的办学方针,学生思想比较活跃,具有爱国主义的革命热情和学生运动的光荣传统。

1915 年袁世凯签订了“二十一条”卖国条约,群情激愤,上海美专师生自办画报,运用艺术武器,严加声讨,受到广大民众的赞扬。

1925 年上海南京路发生“五卅惨案”,激起了全国反帝怒潮。在中国共产党的号召下,上海各学校一致罢课。美专师生发起举办义展、义演,进行反帝爱国宣传活动,并集资支援罢工工人。刘校长破例订了报公开义卖。同年 7 月 1 日学生在上海“新舞台”,首次公演了郭沫若同志的历史剧《棠棣之花》,所有收入都捐助罢工组织“临时济安会”。

从“一二·九”学生抗日爱国运动,“一·二八”淞沪抗战,到“七七”芦沟桥事变,“八一三”全面抗战,上海美专师生纷纷投入抗日救亡运动,多少同学为民族解放斗争献出了宝贵生命。“八一三

事变”，上海军民奋起抗战，刘海粟教授为固守苏州河北岸四行仓库的八百壮士的英勇事迹所感动，满怀激情，在战火纷飞中，作油画《四行仓库》，以鼓舞士气，振奋人心。抗战前半期，上海美专困处孤岛——上海租界，仍然坚持抗战教育。1939年2月，在“大新画厅”举办“师生救济难童书画展览会”，得款悉数捐助上海难童教养院建筑院舍，使流离失所的儿童有聚息教养之所。同年4月为上海医师公会筹募伤兵医药费，主办“中国历代书画展览会”，揭橥“展览先民遗迹，发扬民族精神”的旗帜，在刘海粟教授的倡议和带动下，集上海著名收藏家的珍品，其中有不少历代忠烈如黄道周、倪元璐等的书画手迹，给孤岛人民以精神食粮和爱国主义教育。门票高达一元，但观者甚为踊跃。所有收入悉充医药救护队经费。是年10月，刘海粟教授欣然应印尼侨胞之请，远涉南洋各地举行筹赈画展，得款总计不下一千二百万元，悉由当地侨胞爱国组织汇归祖国，支援抗战。

太平洋战争爆发，日本侵略军侵略了整个东南亚。他急忙从星洲出走，流落万隆。后又匿居巴城郊区，埋名隐姓。1943年5月被日寇发现，俘解回沪。日伪屡欲拉拢利用，均遭拒绝，闭门谢客，潜心于中国古代书画的研究。当时我和教授倪貽德等率领上海美专部分师生内迁，参加国立东南联合大学，成立艺术专修科。鉴于上海环境恶劣，切望他能到内地。他也确有此意，终因敌伪监视森严未果。他屡次来信要我放心，并将国画近作《落泊图》题词抄寄我：

“春水粼粼春光漾，沧江如心浪。游子忽起万里心，丈夫何妨江湖放。饥凤还当择枝栖，骐骥不失昂藏状。懒向豪门作乞儿，闲来写幅丹青贶。素描写出家国悲，泼墨狂扫风云壮。世人不识英雄面，窃窃私语笑相向。富贵不淫贫不移，坦荡原来江海量。将铎