

J221.8

4

刘

海燕

栗

谢海燕 主编

江苏美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

刘海粟 / 谢海燕主编. —南京: 江苏美术出版社,
2002.11
ISBN 7-5344-1463-6

I. 刘… II. 谢… III. ①刘海粟 (1896~1994)
—生平事迹②中国画—作品集—中国—现代
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 073411 号

封面配图: 张友宪
责任审读: 周积寅
装帧设计: 杨志麟
版面设计: 蒋 杰
责任校对: 吕猛进
责任监印: 符少东
吴蓉蓉

刘 海 粟

谢 海 燕 主 编

出版发行 江苏美术出版社
地 址 南京市中央路 165 号
邮 编 210009
经 销 江苏省新华书店
制 版 深圳华新彩印制版有限公司
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 787 × 1092 1/8 印张 48
版 次 2002 年 11 月第 1 版
印 次 2002 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1~2,000 册
书 号 ISBN 7-5344-1463-6 / J · 1460
定 价 380.00 元

杜甫謂人生七十古來稀我們說而今九十不稀奇劉海粟教授年方九十三上黃山嘯煙霞撫琴泉與奇峰對語臨古松長吟擁抱黃山人山舍一跳出雲海吞吐黃嶽古所未聞今亦僅見更能抒健筆化情為墨土色打破古今中西界限共揮灑以綴藉無窮為昔日師友立傳今朝良友寫真山筆之交輝公之於眾兩園內外朋友同享神遊之樂謹為小序

江澤民

一九八六年
八月六日

刘海粟

主 编：谢海燕

副主编：夏伊乔

冯健亲

程大利

高 云

责任编辑：高 云 王伟中

张学成 郑必宽

特邀编辑：丁 涛 刘 蟾

李国杰 张友宪

撰 文：谢海燕 丁 涛

图版摄影：何兆欣

照片提供：夏伊乔 谢海燕 刘 蟾

刘海粟美术馆

常州刘海粟美术馆

谢海燕先生
(1910~2001)

刘海粟是中国新美术运动的拓荒者和现代艺术教育奠基人之一。他博古通今,学贯中西。毕生为繁荣发展我国艺术事业,为国家造就了大批绘画、音乐和工艺美术人才,开展了社会美育,促进了国际文化艺术交流,作出了重大的贡献。

他的一生是不平凡的一生,是敢于开拓、敢于创造的一生。是执著追求真善美,兢兢业业以弘扬中华文化为己任,历经磨难和考验的爱国主义者。他的才华和成就是多方面的。他是杰出的中国画家、油画家、书法家、卓越的美术教育家,又是著名的美术史论家、古代书画鉴赏家和诗人。刘海粟的光辉业绩是属于社会主义祖国的,也是属于全世界的。

一、漫长的艺术生涯

刘海粟的艺术生涯长达92年。大体可分为前后两个阶段。前一阶段在旧社会,后一阶段在新社会,正好一半对一半。共计8个时期:

1. 萌发期(1903~1911)——从初学、自学到教学尝试。9年左右。
2. 奠基期(1912~1928)——从创办上海美专到欧洲之行。17年左右。
3. 扩展期(1929~1936)——从第一、二次欧游到抗日战争前。8年左右。
4. 冶炼期(1937~1948)——从抗日战争到解放战争。12年左右。
5. 陶铸期(1949~1956)——从中华人民共和国诞生到第一个五年计划提前完成。8年左右。
6. 磨砺期(1957~1976)——从反右到“四人帮”被粉碎。20年左右。
7. 辉煌期(1977~1988)——从改革开放到十上黄山。12年左右。
8. 晚岁期(1989~1994)——从去德国展览到香港归来。6年左右。

1. 萌发期——即少儿时期

刘海粟,1896年3月16日生于江苏常州青云坊的一个大家族里。原名槃,字季芳,幼年禀受母教,谙习诗文,耽爱书画,8岁即延师课授恽派工笔花卉白描。课业之余,更喜随意涂抹,画日常所见景物、花卉、蔬果、虫鱼,被老师斥为“乱涂”。我曾见他11岁画的一幅《螃蟹》,自然生动中显出童稚的天真。这画后来作为1935年秋在上海举行的《全国第一次儿童绘画展览会目录》的封面。他在常州绳正书院就学时年龄虽小,但聪颖好学,多问善辩,能书能画。一次书院举行游艺会,要他做书法表演,他集柳公权《玄秘塔碑》句,即席以颜筋柳骨大书“逢源会委,勇智宏辩”一联,抒发自己的抱负。他深思博览,渴求新知,有强烈的自信心和进取心,他那敢作敢为的外向性格,此时已显现端倪了。

14岁时,刘海粟母亲洪淑宜不幸病故。他非常悲恸,在父亲刘家凤的支持下决定去上海学画。当时上海只有画家周湘在八仙桥开办的一个“布景画传习所”,便报名入学,在学习中初步领会西洋画的一些基本原理和技法。同学中他和陈抱一年纪最小,但学习认真,作业也很出色。老师的教学示范未能使他们满足,经常跟年长的同学到外滩“别发”和“普鲁华”几家外文书店,翻阅进口的美术图书,当买到《欧洲名画集》和西班牙17世纪画家委拉斯贵兹的专集,如获至宝,孜孜临摹研究。在沪学习半年后便回到常州,在一个图画专修

馆教画,同时研习文史。这一阶段,他的姑父,著名史学家、国史馆总纂屠寄,对他人文思想的熏陶和民主意识的启迪,具有深远的影响。

2. 奠基期——也称垦植滋长期

这是刘海粟开拓艺术教育事业,并在艺术创作实践上不断长进,形成他在新美术运动中先锋地位的时期。

刘海粟处在民族民主革命浪潮风起云涌、西学东渐、新思想如火如荼的社会变革时代,他深感培养新一代美术人才的迫切需要,立志发扬中国固有艺术,探索西方艺术蕴奥,尽研究宣传艺术责任。于民国纪元,联同乌始光等几位画友,经过一番筹划,发表了宣言,创办了中国第一所艺术院校:上海图画美术院,后改为上海图画美术学校,即上海美专的前身。这时候他才17岁,由年长的乌始光、张聿光先后担任校长,自任副校长,丁悚为学监。筚路蓝缕,边教边学,摸索前进。到“五四运动”前夕他自任校长时,已成为一所拥有一定师资力量,设备初具规模的专门学校了。此后,在著名教育家、近代美育倡导者蔡元培的思想影响和大力赞助下,坚持思想开放、学术自由、兼容并蓄的办学方针,历经变革,逐步发展,为古老而年轻的中国,培养了一批又一批艺术人才。

这一时期,他曾经两次去日本。东渡的目的虽有不同,但对于他的艺术经历来说,却是十分重要的,如果说,第一次东渡的目的是到日本参观、学习、取经,那么,8年后东渡则是艺术交流和传播了。

1919年秋,他同教授汪亚尘等一行到日本参观帝国美术院第一次美展,并考察东京和京都等地的美术教育。回国后写了《日本新美术的新印象》一书。针对当时中国画坛日益衰微的现实,就如何继承发扬民族绘画传统,批判地学习汲取中外美术的精华,推进新文化艺术运动和培养人才等问题,提出了精辟的见解。他借鉴了东京美术学校的系科编制,结合中国的实际,对上海美专进行了一次卓有成效的教学改革。同时经过这次考察进一步认清了世界艺坛的动向,坚定了自己的艺术信念。

1927年第二次东渡,则是他为“模特儿”问题与封建卫道士和军阀斗争,博得个“艺术叛徒”的称号,加之因美专学潮被扣上“学阀”的头衔后而出走日本的。这时他已是崭露头角名闻于世的画家了。东京朝日新闻社在新厦为他主办个人画展,同时举行《石涛与后期印象派》的学术演讲,这篇报告和另一篇论文《石涛的艺术及其艺术论》在小室翠云主编的《新南画》和《书道画道》杂志发表。刘海粟以其独到的见解,引起日本画坛的注目。他的国画作品《泰山飞瀑》、《月落乌啼丛林寒》、《古树草堂》、《彤云素羽》等为日本朝野所购藏,旅日期间与彼邦画界权威藤岛武二、满国谷四郎、石井柏亭等交游,并和桥本关雪、小室翠云等即席合作水墨画,泼墨施水,豪放恣肆。刘海粟被称为“东方艺坛的狮子”,第一次赢得了国际声誉。

早在1921~1922年间,刘海粟应蔡元培之请,到北京大学讲学并举行个人画展。展出油画近作《前门》、《雍和宫》、《回光》等36幅。蔡元培在《介绍艺术家刘海粟》一文中指出:“他的艺术倾向于后期印象主义,喜描写外光。他画面上的线条、结构、色调都充满着自然的情感,有强烈的表现。他是一位个性强烈,处处可看出他总是自己走自己道路的画家。”可谓真知灼见。

在北京期间,海粟与陈师曾、姚茫父等建立了深厚的友谊。在他们的影响下,在学长梁启超和老师康有为的鼓励、诱导下,重新画起中国画并开始收藏历代古画来。

自1923年《九溪十八涧》和第二年的《言子墓》相继问世,在艺术界引起了很大的反响。前一幅题有郭沫若的诗评:“艺术叛徒胆量大,别开蹊径作奇画,落笔如翻扬子江,兴来往来欺造化……”1927年柳亚子逃亡到日本时看到这幅画,叹为观止,说:“把沫若廉悍峭厉的诗笔来配在海粟雄壮阔大的画稿上,不算是并世双绝,还算是什么呢?”后一幅《言子墓》,吴昌硕以惊奇之笔题上:“海粟画此有神助耶!”赞赏他非凡的画才。

从此,他一手拿国画笔,一手拿油画笔,始终不辍,使中西绘画相互渗透,融会贯通,共臻化境。不过,在他“奠基期”,油画画得较多,“扩展期”油画、国画大略相等,以后则以国画占多数罢了。

3. 扩展期——也称木茂花繁时期

这个时期正当海粟盛年,是他走向世界,并在著述、创作和艺术教育事业等各方面取得累累硕果的时期。

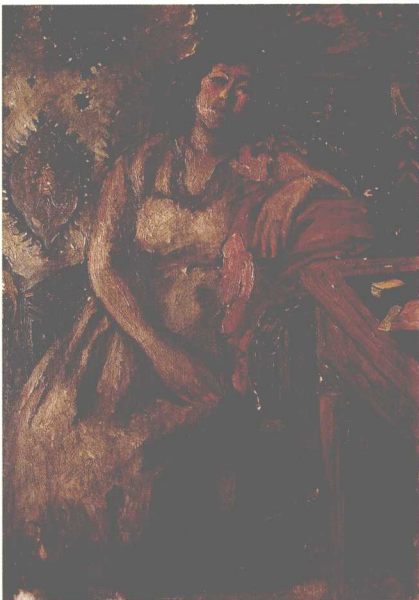
1929~1931年,刘海粟第一次欧游,长住巴黎,研究绘画和美术史,临摹了卢浮宫珍藏的世界名作,并游历欧洲各国,考察美术,与各国著名艺术家交游论艺。他的油画《前门》、《向日葵》等入选巴黎秋季沙龙。油画《卢森堡之雪》为法国政府购藏于亦特巴姆美术馆。1930年6月,应比利时独立150周年纪念展览会邀请为国际美术展览会评审委员。展出中国画《九溪十八涧》并获得了国际荣誉奖状。1931年,应德国佛兰克府大学中国学院的邀请,讲演《中国绘画上的六法论》,并举行“刘海粟绘画展览会”于法兰克福和海德堡。

《中国绘画上的六法论》写成于巴黎拉丁区,系统地详述中国历代有关六法的理论,条分缕析,科学地理出一条中国绘画美学思想发展的线索。特别对于“气韵生动”这个众说纷纭的中心问题,根据自己的绘画实践和对古画收藏鉴赏的经验体会,反复加以阐明,使西方人士对中国美术理论和艺术特色有所理解。是年6月,应巴黎美术学院院长亚尔培·裴那的邀请,于巴黎克莱蒙画堂举行“刘海粟欧游画展”。法国著名学者、巴黎大学教授路易·赖鲁阿为画展作序,推崇刘氏为中国文艺复兴大师。

海粟返国两年后又作第二次欧游,奉派去柏林主持“中国现代绘画展览会”。先后在德国、荷兰、瑞士、英国和捷克各国文化名城巡回展出,影响很大。

前言

1930 年作品《肖像》

1956 年作品《金山夕照》

在各国展览期间，多次向文化艺术团体和大学演讲有关中国美术史论各方面的问题，并与各国艺术家、教授、学者进行学术交流，宣传中国文化艺术，引起人们研究中国绘画的兴趣，改变了欧洲东方文化学者和美术史家普遍认为“元明以后，中国绘画一蹶不振”以及“现代东方艺术惟有日本足为代表”的偏见。柏林人文博物馆于展览结束后，特别开辟“中国现代画厅”，陈列中国现代名家的作品。

海粟此行还在巴黎特吕雷画院举行个人画展，油画《西湖之秋》、中国画《三千年蟠桃》为法国国家画院购藏。

第二次欧游归来，他把更多的精力放在学校的调整、整顿和提高教学质量上，并亲自讲授《现代艺术思潮》课程，详述艺术创作上的问题。如思想、技术、品格以及艺术与社会的关系。用历史作纵剖面的解释，以社会作横剖面的解释，阐明艺术对于社会的重要意义，启发学生要站在时代前面，敢于创造，敢于为艺术献身。上海美专在20世纪30年代，除后期受到战争影响外，不断有所发展和提高，学生最多时达七八百人。

这8年间的绘画创作，油画有《巴黎圣母院》、《卢森堡之雪》、《威尼斯》、《罗马斗兽场》、《向日葵》、《威士敏斯达夕照》等；中国画有《寒林》、《飞瀑》、《黄山古松》、《五大夫》、《啸虎》等。在国内外先后举行个人展览会8次。这一时期出版的著作和画集，除《中国绘画上的六法论》、《欧游随笔》和巨著《海粟丛刊》（国画苑、西画苑、海粟国画、海粟西画）外，另有画集5册，编译的美术论著和画集11册，总计不下二十余册。可以说，在艺术教育事业、绘画创作和艺术理论著述方面，获得了全面大丰收。

4. 冶炼期——也称战火洗礼时期

在抗日战争、解放战争硝烟四起的岁月中，刘海粟坚持正义的言行表现，他是一位有民族气节和民主思想的爱国主义者。他认为自己的生命和艺术都是属于祖国和人民的。上海美专建校以来历次学生爱国运动，他都积极支持，多次组织领导展览宣传和义卖等活动。早在1915年袁世凯签订了卖国条约，群情激愤，他同师生自办画报，运用艺术武器，严加声讨。1925年“五卅惨案”，师生慨然举办义展义演，进行反帝爱国宣传活动，集资支援罢工工人。

1937年“八·一三”抗战炮声在淞沪打响，上海军民同仇敌忾。海粟为孤军固守苏州河北岸四行仓库的八百壮士英勇事迹所感动，在战火纷飞中作油画《四行仓库》，宛如火山熔岩喷薄而出的激越线条和色块，构筑了这座坚固的

抗敌堡垒。屋顶上飒飒飘扬着一位女少年冒险泅渡苏州河送去的国旗，大大鼓舞了士气，振奋了人心。这是一幅难得的火线纪实和抗日颂歌。

这之前即同年1月，他画了一幅国画《踞虎图》，正是“西安事变”得到和平解决，建立了抗日民族统一战线时有感而作，深情地表达他对国共两党二次合作共御外侮的祝愿。于右任老人为题“矫矫桓桓，威慑百兽，虎虎踞踞，慎勿私斗”，反映了全国各族各阶层人民要求停止内战，团结抗日的共同愿望。原作发表于《刘海粟国画新作》，1940年在爪哇举行“筹赈画展”时为爱国侨胞重金购去。本集刊印的这一幅是作者当年复制的，仍用于髯题句。两只踞虎肩并肩，眈眈虎视前方，凛然不可侵犯。

抗日战争初期，上海美专困处“孤岛”（上海租界）坚持抗战教育。他为战争流离失所的儿童，发动师生举办“上海美专师生救济难民书画展览会”，筹款建筑难童教养院院舍。又为上海医师公会筹募伤兵医药费。旗帜鲜明地以“展览先民遗迹，发扬民族精神”相号召，征集上海著名收藏家珍藏，举办“中国历代书画展览会”，给“孤岛”人民以精神食粮和爱国主义教育。

1939年底，汪伪政权正密锣紧鼓，拼凑粉墨登场，上海人心惶惶。海粟为摆脱魔爪，决然应侨胞之请，挟画远走南洋，在爪哇各埠和新加坡一带巡回举办“筹赈画展”。所得巨款，悉数由当地爱国侨胞组织，汇给贵阳红十字会支援抗战。同时，弘扬了祖国文化，传播了艺术种子。

太平洋战争爆发，日本侵略军囊括东南亚各地。他在新加坡仓皇出走，流落万隆。后又迁避巴城（今雅加达）郊区，隐姓埋名。1943年5月被日寇发现，俘解回沪。日伪屡欲拉拢利用，均被拒绝，闭门谢客，潜心于古代书画的研究。当“孤岛陆沉”时，我同教授倪貽德率领部分师生，辗转内迁浙闽，参加国立东南联合大学，以上海美专师生为基础，成立艺术专修科，坚持抗战教育。鉴于上海环境恶劣，切望他到内地主持美专复校事宜，终因敌伪监视森严未果。他屡次来信叫我放心，并将为潮汕救灾义展国画《英雄落魄图》所作“英雄落魄歌”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，闲来写幅丹青贲。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。将钵沽酒万虑轻，衔杯对月羁怀畅。君不见弥天寇氛杖雄才？遍地哀鸿苍生望。风雷际遇如有时，会须直薄青云上。”词意坦荡，大义凛然，表达他在妖雾弥漫的周遭坚贞不屈的心态。

抗战胜利了。刘海粟经受了抗日战火的锻炼，在极其艰危复杂的处境中保持了民族大节。3年解放战争，他认清了形势，明辨了是非，支持进步学生的民主爱国运动，同师生一起坚持护校斗争，终于迎来了解放。

这一时期的国画创作有《踞虎图》、《群牛图》、《斗鸡》、《乱点红梅》等；油画创作有《四行仓库》、《碧海椰林》、《巴厘舞女》、《双马》、《万隆火山》等，在南洋各埠举办“筹赈画展”期间，他夜以继日作画，为海外侨胞留下了不少书画作品。东南亚沦陷到抗战胜利他过着隐匿修炼的生活，更多时间放在读书写字和古画的摹写研究上。

5. 陶铸期——也称艺术新生期

新中国成立，海粟的心情无限舒畅，“古为今用，洋为中用”、“百花齐放，百家争鸣”的文艺方针实现了他的夙愿。在战争年代漫漫长夜修炼的深厚功力，插上新时代新生活的翅膀，交融陶铸，开始了刘海粟艺术的新生期。

1952年，全国高等学校院系调整，上海美专与山东大学艺术系和苏州美专三校（系）合并，建立了华东艺术专科学校。他被任命为校长。这期间，他把主要精力放在绘画创作上。连年登山涉水，走向生活，行踪遍及华北、西北、中南和华东各地。祖国的壮丽河山和各族人民在社会主义建设中忘我劳动的英雄气概，无时无刻不激励着他，吸引着他，冒严寒，战酷暑，夙兴夜寐，创作了大量新作品。光是中国画图卷就有《太湖胜概》、《黄山西海门》、《洞庭渔村》、《莫厘缥缈图卷》等八大卷，都是难得的长卷精品。此外还有《鼋头渚》、《严陵濑》、《莫干山剑池》、《庐山青玉峡》、《黄山纪游写生册》等水墨、青绿、浅绛山水，再加上大写意和工笔重彩花鸟画，真是丰富多彩，展现了崭新的面目，开辟了运用传统笔墨技法表现现实生活的新途径。

这一时期的油画创作有《八达岭长城》、《无锡梅园》、《太湖工人疗养院》、《梅山水库》、《佛子岭水库雪景》等。他阔别黄山十八载，于1954年秋第六次登临，在散花坞和玉屏楼住了三个多月，黄山的奇松、怪石、云海、飞瀑、泉潭，千姿百态。他从不同角度，运用不同手法，尽情收入笔下。油画作品《黄山散花坞云海》、《玉屏楼望天都峰彩云》等，自然而然地以中国画笔法、墨法融入画布，而保持以光色造型的油画特色；更在黄山的化育下，磅礴的民族气派越加壮观了。这一时期他在各地创作的中国画和油画，总数不下三百余幅。这是新中国建立以来他第一次艺术大丰收、大飞跃；1957年春在上海美术馆举行的“刘海粟国画油画展览”，展示了这一时期的新成果。

6. 磨砺期——也称蝉蜕龙变期

在整风反右时，刘海粟受到扩大化“左”倾思潮的冲击。他的学术主张，被当作政治问题，错划为“右派”。虽然不久便摘了“帽子”，并特邀出席了全国政协会议。但在“十年内乱”中又被“四人帮”以莫须有罪名，诬陷为“现行反革命分子”。两年后宣告撤销“处分”，但政治上的影响却一时难以消除。他被冷落了。他的冤屈直到祸国殃民的反革命集团被粉碎之后，才得到彻底平反昭雪，恢复了名誉。

在那史无前例的“文革”中，他被抄了家，同夫人夏伊乔一度被扫地出门，赶到一间阴暗潮湿的地下室里，过着“牛棚”的生活，从上海到南京接连遭受

批斗。亏得忠实的老伴，相濡以沫，体贴照料，甚至作为“替罪羊”，使老人精神上、肉体上少受凌辱和损害。

两次蒙冤，两次中风，刘海粟不管怎样艰难困苦，只要一席之地，只要手能动弹，从没有停息过对艺术的探求。画就是他的生命，他能在国家民族蒙受灾难的痛苦中，忘却个人的不幸，惟一的精神寄托就是埋头作画、写字，苦练艺术基本功；反复思考艺术上如何蝉蜕龙变，闯出新路。他的泼墨泼彩新技法，正是在这段艰苦的岁月里探求磨练出来的。

海粟一生个性倔强、坚韧不拔。他突遭意外打击，初则惶惑、愤懑，继则自问于心无愧，不白之冤定会水落石出。想到屈原、孙臆、司马迁、韩愈、苏东坡乃至他的外祖洪亮吉这些历史人物和当前一些老一辈无产阶级革命家亦有过同样遭遇时，也就释然坦然，随遇而安了。这一时期他常画梅，画荷花和葡萄，钤用“清白传家”、“心迹双清”等印章。画梅题“不是一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？”画荷花题“出水莲花比性灵”；画葡萄则以横扫千军的狂草之笔纵情挥洒，有时借青藤题句：“笔底明珠无卖处，闲抛闲掷野藤中。”用以表白自己的心迹和坎坷的处境。

身处逆境的海粟看似落寞了，社会活动和应酬少了，却赢得了更多的时间思考，反复琢磨艺术的创新问题，他对中国画的用笔、用墨、用水和章法、意境等等，作了多方面的探索研究，从而把泼墨泼彩技法推向一个新的阶段。他早在一个收藏家那里看到董其昌临张僧繇4幅没骨青绿山水，设色奇古，简直同油画色彩不谋而合，很受启发。他的泼彩技法就是在青绿和泼墨的基础上，汲取油画之长，融会贯通创造出来的。

海粟老人创造发展的大泼墨、大泼彩新技法，主要得自亦师亦友的黄山。处在韬晦磨砺时期，他时常梦游黄山，忆写黄山。凭六上黄山积累下来的大量素材，消融塑造黄山，1966年的《黄山云海奇观》，1975年的《黄山图》是他大泼墨的新的里程碑。到1976年，他的大泼彩《天海滴翠》，用笔设色有了新的突破，老人为找到了称心如意地表现黄山的艺术语言而感奋不已。至此，一个艳光丽色、博大精湛的新的形式风格脱颖而出。

他的油画创作，在1960年大病初愈的5年间，画有《力田之余》、《九溪秋色》、《最爱无花不是红》（鸡冠花）、《无限风光在险峰》和《苏州河夜景》等力作。1976年他到无锡作油画《太湖》和《蠡园晚霞》，并为太湖饭店作中国画《鲲鹏展翅》。这是十年动乱中第一次外出旅行写生。19年来，他战胜了忧患和疾苦，变压力为动力，把坏事转化为好事。在困难中不断创造开拓，奋勇攀登，终于迎来了“辉煌期”。

7. 辉煌期——也称鼎盛期

1977年“四害”灭除后第一个春天，开始他艺术的第二个飞跃。这一年的春节，海粟老人的心情格外激动。立愿“要画超过以往65年的一连串杰作，使它为人生自我的赞美，对社会主义祖国的歌颂”。自此，他的思想更加解放了。这一年，他开始在书画作品上题“年方八二”，用“方”字冠于岁数，作为新我新画的纪年，以示丹青未老，对美的追求方兴未艾的一片童心。

刘海粟的不白之冤得到彻底平反，恢复了名誉和一级教授待遇，重新出任南京艺术学院院长，增补为全国政协委员。他意气风发，恪尽职守，并亲自带了研究生，深受全校师生的爱戴和文化教育界的推崇，被评为江苏和南京省市劳动模范。其后因实行干部退休制度，退居第二线，任名誉院长。同时被推选为全国政协常委。

12年来，海粟老人以耄耋高龄，不辞跋涉，应邀历游粤、桂、辽、苏、皖、闽、鲁、黔等省。风尘仆仆，作画、讲学、参与会议和艺术活动。所到之处备受热烈欢迎和特殊礼遇。神州各地的历史胜迹、绮丽风光，以及改革开放展现了社会主义祖国无限美好的前景，激发了他的创作意欲。他到处忙着作画、写字、赋诗。这一时期，他几乎每画必题。油画上也往往即兴题上诗词，没有可题之处就写在画幅背面，尽情抒发他不吐不快的胸中积愆。使诗书画融为一体。

这期间，他在京、津、沪、宁和穗、桂、大连各地创作了大量书画作品。中国画有朱墨《五松图》、重彩和水墨《荷花》、《熊猫》、《古艳》（红梅），为《天安门诗抄》所作《松鹰》，为庆祝建国30周年所作《重彩牡丹》以及《匡庐图》、《清奇古怪汉柏》、《鲲鹏展翅九万里》和《泼墨葡萄》等；油画作品有《复兴公园雪景》、《桂林花桥》、《伏波山写漓江》、《阳朔》和《南京梅园新村》等。

1982年是刘海粟教授从事艺术教育和美术创作70周年，艺术活动极其频繁，也是创作得到特大丰收的一年。正如他在汕头过生日时作《金缕曲》抒怀词中所述，“休嫌鬓上韶华改，八十七，灯辉月满，而今刚届。”这一年年初去福建，2月去广东，历时半年有余。先后访问了福州、厦门、泉州、汕头、潮州、广州、深圳、珠海、中山各市和经济特区，日日夜夜，作画、赋诗、题字，毫无倦意。

这一时期，老人十分关心台湾回归祖国，完成和平统一大业，在诗词中表达了他的一片赤子之心。初到福州便为电台题词：“同是炎黄子若孙，盈盈一水卅年分。九州铸鼎休成错，海外归来看彩云。”在厦门过春节时又题：“岁月堂堂又及春，每逢佳节倍思亲。长桥若可连双峡，我辈甘为担石人。”同年6月在中山温泉，他怀着崇敬的心情到翠亨村瞻仰中山故居。连作油画和水墨画，突出表现庭前中山先生手植的酸子树，作为历史见证的那棵历经风暴，宛如昂首卧龙拿云欲飞的百年老树，与故居殷红的门墙相辉映，庄严肃穆，谱写了伟大革命先行者勋业的颂歌。画竟，信手题：“一心昭日月，只手换乾坤。酸树凛公志，田荆不肯分。”呼吁海峡彼岸，凜遵中山遗志，早日实现和平统一。

油画《中山故居》与3年前在南京所作《梅园新村》，堪称姐妹作。他深情地描写周恩来总理当年亲手浇灌的翠柏、红梅、海棠，特别把具有象征意义的翠柏加意点染，与掩映的红瓦烘托对比，添上作为一瓣心香奉献于人民总理的鲜花的描绘，使寒冬的梅园新村生机勃勃，春意盎然，并题纪念《四五诗抄》国

1974年作品《松鹰图》

画中的词句“壮志劲松千秋在”，再次表示敬意。

在厦门他参观了郑成功纪念馆，作了油画《日光岩》。在汕头他参拜了海门的文天祥庙，画了“望帝舟”处的《古莲花峰》。其后又瞻仰了海丰的“方饭亭”，唏嘘赞叹。他对这些民族英雄的丰功伟绩作画题诗，景仰备至。此次南行，中国画有《层波叠浪》、《桃源洞》、《双壁擎天》、《红了樱桃绿了芭蕉》、《三千里外蕉犹青》、《石景山廓尽朝晖》、《奇石名物图》等。油画有《福州鼓山》、《厦门南普陀》、《深圳西沥秀色》、《广州红棉》、《石景山晚霭》、《水头湾望澳门》以及《扬州瘦西湖》等。

随后他北访齐鲁，西游黔中。在泰山、烟台、蓬莱、青岛、崂山等地创作了许多书画作品，其中有《岱庙汉柏》、《泰山南天门》、《东岳大观峰》、《崂山北九水》、《金笺牡丹》和油画《蓬莱阁》、《青岛海滨》等。1985年，原定十上黄山，后应贵州之约，踏上当年红军长征道路，往还于苗岭乌江之间，登娄山雄关，访遵义名城，尽情描绘，并写下了充满激情的歌颂长征和遵义会议的诗篇。此行作品有《黄果树瀑布》、《娄山关》、《遵义会议会址》和国画《黄果树瀑布》、《龙门瀑布》等。

现在，回过头来再谈谈他的黄山画。他对黄山有特殊的感情。进入“辉煌期”的头两年所作的黄山画有《泼墨黄山》和为人民大会堂创作的气势恢宏的泼墨（局部设色）《黄山狮子林》。此外，还有一幅泼彩精品《立雪台晚翠》，在水墨结构上泼以石青、石绿，辅以石黄，醒以朱砂。但见暮霭掩映下，丛山密林，光色浑苍，动静有情，虚实相生，深得黄山之性，这些黄山画为“辉煌期”打响了点炮。

他阔别黄山26载，在1980～1982年3年间却连续登临3次。到1988年不顾93高龄，仍贾勇十上黄山，“白发黄山看争高”。

8年前七上黄山时，因大雨连绵，只好在桃溪别墅长廊，眺望烟云激荡，变化莫测的紫云、朱砂、天都、莲花、莲蕊诸峰，抒写眼前的神奇幻景和积累胸中的无尽丘壑，一张接一张地挥毫泼墨，轮番地抢着画。偶逢雨中间歇，便急忙外出出抢画奔流急湍、《白龙潭》、《人字瀑》、《五龙潭》、《黄山宾馆烟云》、《泼墨黄山》、《云海天都外》和油画《云谷晴翠》等，都是此行的佳构。后来回到南京，又作了泼彩《平天缸朝晖》和《锦绣山河》等。

1981年，海粟刚从香港展览和讲学归来随即八上黄山。翌年，经历了闽粤两省八个旅程，席不暇暖又九上黄山。八上黄山佳作有中国画《天都峰夕照》、《散花坞云海》、《烟昏雾暝千里雪》、《风云际会图》和油画《西海门壮观》、《黄山云海》及饶有皖南风情的《黄山汤口》等。

九上黄山精品有《黄山颂》、《雷瀑奔腾》、《可以横抱西海巔》、《壁裂千仞》、《黄山光明顶》和《曙光普照乾坤》等泼墨、泼彩和线描、浅绛。油画有《白龙潭》、《回音壁壮观》等。每次都可以看出他的作品不时在变、出新。

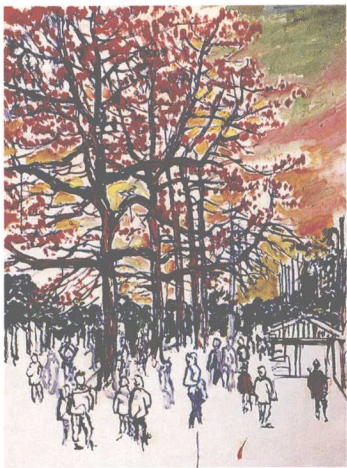
在九上、十上黄山前后的五六年间，所作的黄山画仍层出不穷，颇多佳作。1983年夏，海粟老人在北京钓鱼台国宾馆作《曙光普照神州》巨制，是客秋九上黄山在散花精舍所作大泼彩《曙光普照乾坤》的基础上再行增益，变体的

前言

1981年作品《鸡冠花》

20世纪80年代作品
《红棉》

姐妹作，综揽黄岳松壑、烟云、奇峰之胜。朝曦破晓，曙色璀璨，浩瀚无极。画竟，题上九上黄山七言律诗：“黄岳雄姿峙古今，百年九度此登临。目空云海千层浪，耳熟松风万古音。莲座结珈疑息壤，天都招手上遥岑。一轮最爱腾天镜，中有彤彤报国心。”诗书画三绝，可谓天造地设。是震人心弦的诗书画交响，是歌颂伟大祖国的彩墨大乐章。

1988年秋，上海市隆重为他举办了“刘海粟十上黄山画展”，展出1935年四上黄山到1988年十上黄山作品上百幅。令人惊讶的是他以九十三高龄十上黄山，在这么大热天，一口气完成了中国画、油画36幅，不但丰神未减，艺术上并无衰退迹象，有些作品还向前跨出了一步。六七十年来他一心追求的“不为形役，不求合矩，但求笔与物化，心与天游”的艺术境界，至此更加出神入化，不知黄山之为我，我之为黄山了。这些画看来好像毫不经意，随心所欲，大笔一挥，黄岳风光尽奔腕底，听任调遣，不必多费笔墨而神情自足。用色除了保持绚烂多彩的格调外，又作了水墨略沾色，泼彩以少色体多色的尝试，给人以单纯而清新的美的感受。我们从《龙虎斗》、《清凉顶》、《散花坞精舍写梦笔生花》、《壁裂云岚石笋寒》和油画《今日黄山》等佳作可见其一斑。

画展由江泽民同志撰写序文，并到会祝贺。对刘海粟教授年方九三，十上黄山，吞吐黄岳，尽兴挥洒，使人山合一，山笔交辉的艺术成果倍加赞扬。展览由汪道涵市长主持并举行“庆祝刘海粟从艺75周年学术座谈会”，对刘海粟的艺术创作、美学思想、艺术教育观等专题做了全面的深入的研讨。

此外，在这光辉的12年间，刘海粟在海内外举行展览会和国际文化交流活动也极频繁。首先是1979年在北京举行的停顿22年之久的绘画展览，并在中国美术馆作题为《中国画传统的继承与创新》的学术报告。画展陆续在南京和上海举行，使观众耳目一新。

1981年新春，在香港大会堂举行“刘海粟书画展览”，观者如潮。老人将展览所得港币100万元捐献给国家。电报说：“我爱祖国，爱南艺，爱下一代。愿望悉数拨给南艺。1/3作为奖学金，其余购买图书器材。”展览结束后，应聘在香港中文大学艺术系讲学6个星期才回来。

“刘海粟教授从事艺术教育和美术创作70周年近作展”和纪念活动，于1982年12月至翌年10月先后在南京、上海、北京和济南举行。老干接连发新枝，

各方面反响十分强烈。

1984年他应邀率团参加日本中部书道会创立50周年纪念活动，同时在名古屋举行“刘海粟教授书画展”和“江苏书画展”。次年又应邀参加日中友好中心和朝日新闻社主办的“刘海粟中国画展”开幕式。日本著名画家、东京艺术大学校长平山郁夫对他的中国画十分赞赏，指出：“他的泼彩山水，大胆使用石青和朱砂，展现了中国画前所未见的一个新世界。”画展结束后，从东京移展到大阪。

1986~1988年的3年间，他连续3次应邀到法国、新加坡、香港访问和展览。在法国访问，他一到巴黎便同夫人和爱女冒雨登上艾菲尔铁塔，纵览花都的旧貌新颜。再度参观了卢浮宫等许多著名博物馆和美术馆以及国立巴黎美术学院。凭吊了莫奈、凡高、毕加索等巨匠的故居和墓地。还到巴黎郊外瞻仰米勒、卢梭、柯洛等人的故居和遗作，感慨良多。认为在历史上西方出现了许多杰出画家，但同任何事物一样，感到西方在绘画艺术方面，高峰时期已经过去，但肯定会有新的东西出来。

新加坡是他在抗日战争时期旧游之地。在那里受到旧雨新知和学生的款待。画展在国家博物院画廊隆重举行。讲学、示范、公私聚会、参观座谈，忙个不休。即席挥毫所作《泼墨黄山》，为大华银行集团以10万新元购得。随将此款捐赠“新加坡宗亲会”。

十上黄山之后，第二次在香港大会堂举行的“刘海粟80年代作品展”，展出中国画、油画74幅，半数是十上黄山新作。美国大通银行在香港文华酒店举行国画《九龙瀑》慈善拍卖会，以31万港元为日本收藏家购去，他将全部画款捐为香港公益金。

这一时期，他获得的国际荣誉有意大利国家艺术院敦聘为院士，美国世界大学授予文化艺术博士学位，以及欧美各国文化学术团体授予的各种荣誉称号和奖章奖状，不胜枚举。

国内外为他出版画集、专著、传记；各地主要报刊为他所出的专版、专辑，不少书画作品以单幅、卷轴、年历、邮票、明信片等各种形式出版物陆续发行，中央和地方电视台为他摄制、放映他的生平和艺术的电影、电视剧、纪录片等接连不断。

这都是祖国和人民以及国际人士对他的景仰和推崇。全国政协主席邓颖超同志在中南海西花厅会见他和夫人时说得好：“我和恩来同志在30年代就知道您了。您在油画和中国画上的成就，在国内外都享有盛誉。您热爱祖国，热爱社会主义，培养了许多人才，为四个现代化建设，为精神文明建设，做了许多贡献，大家都尊敬您。我们的国家非常尊敬您这样的老人。”

8. 晚岁期——

这个时期是他“大耋之年，精力已衰”，仍“日日夜夜，孜孜不倦，志在报国，弘扬中华文化”的时期。随着年华的流逝，他的健康和精力已日渐衰退，绘画创作锐减，在作品上所题的岁数“年方”二字已逐渐消失，但弘扬祖国文化教育的夙愿则是始终不渝的。

1989年5月，94岁的海粟老人被推选为上海市美术家协会名誉主席。6月应邀去联邦德国科隆市举行画展。8月去瑞士参加在日内瓦举行的华人学会第五届年会，作了《中国绘画六法论》的学术报告并即席挥毫示范。会后，又回到德国汉堡讲学和展览。建国40周年，他和夫人出席了我国驻汉堡总领事馆的盛大庆祝酒会。

随后，他前往美国洛杉矶游览访问，年底应台湾董氏基金会之请，以“大陆杰出人士”身份访台并举行画展。1990年元旦，画展以“上海美专师生联展”名义在台北历史博物馆展出。该馆将他的105件书画作品全部印入《刘海粟书画集》。在台期间，他会见了久别的老友和前上海美专旅台学生，并进行参观、游览和座谈。他的访问和展览对海峡两岸书画家艺术交流，增进了解，是很有意义的。

4月，刘海粟应美国加州大学之请，再次访问洛杉矶，出席河滨市美术馆欢迎大会，接受加州荣誉公民证及河滨市荣誉市民状和市钥。即席书写“艺术之光”赠送河滨市美术馆，又画《鹰击长空》赠与刚刚成立的“刘海粟文化基金会”义卖，作为发展艺术事业之用。游洛杉矶西来寺，时值母亲节，写“精忠报国”四字纪念。偕夫人出席洛杉矶南加州华人各界欢迎我驻美大使朱启桢的晚宴。这期间，他以九十五高龄冒风沙酷热，乘小飞机去南加州大峡谷作油画和水墨画。这是他最后一次野外写生。

香港大学为表彰刘海粟在绘画艺术和美术教育上的卓越成就，决定授予文学博士学位。老人于1991年3月从美国洛杉矶前来香港，参加学位颁奖典礼。香港大学还决定为他建立“刘海粟中国现代美术馆”。香港是国际金融贸易中心，是我国对外经贸的门户，也是中华文化与海外交流的枢纽和窗口；1997年以后将成为我国特别行政区。老人对此感到十分高兴。与此同时，上海、南京和常州也都积极筹建“刘海粟美术馆”和“刘海粟艺术中心”，现已先后落成，陆续开放。

海粟老人在港居留将近3年，除1993年到北京出席全国政协会议外，上海刘海粟美术馆选址和奠基，以及南京艺术学院80周年校庆，他都很想回来参加，都因健康关系未能成行。在香港，尽管他的体力、视力和听觉日益衰退，但他的勤学、好客、健谈一如往昔。在沙田海棠阁女儿住所：每天用放大镜看看书报，看看海内外寄来的信件和接待纷至沓来的宾客（新华社香港分社、港澳知名人士、国际友人和学生，来自北京、上海、江苏的有关领导和好友也经常来看望他）这就够他忙，够他乐了。只要健康许可，他还兴致勃勃地坐着轮椅参加国庆和当地的公益事业、艺术展览等活动。

这一时期他基本没有什么绘画创作,但写字从未间断。曾为香港保良局创作书法29件,举行义展,亲自出席开幕式并即席挥毫。全部所得悉捐保良局用于社会服务。

他想的最多的是如何早日返沪,将一生的创作、收藏和珍贵资料清点,合理分配给在建中的上海、南京、常州、香港的刘海粟美术馆和刘海粟艺术中心展览馆,发挥各自的作用。盼望早日恢复健康,再次深入生活,十一上黄山,看看三峡雄姿和旷世的水利工程,用彩笔讴歌伟大的祖国。正如香港中资集团在华润大厦50楼为他庆祝“九七华诞”时所赋自寿诗抒发的:“一管擎天笔,千秋动地歌;天地铮铮骨,黄山耿耿情。”

海粟老人朝思暮想,祖国人民日盼月望,在海外滞留近6年的刘海粟大师终于回到了家了。1994年2月28日同夫人飞抵上海,受到热烈的欢迎。他看到短短几年老上海和浦东新区的巨大变化、人们新的精神面貌,看到上海市人民政府为他兴建的刘海粟美术馆的规模、格局和现代化设施,万分感动,愈信我国改革开放和邓小平建设有中国特色社会主义理论的正确和无比生命力,受到莫大的鼓舞。3月16日是他99岁生日,上海市文化局按照我国民间习俗,提前一年为他庆祝百岁寿辰。来自国内外各方人士亲友学生八百余人,济济一堂,参加这一隆重欢乐的庆典。老人在会上激动地说:“一百岁还是开始。我还要十一上黄山,去三峡,努力作画,为炎黄子孙扬眉吐气。”下午他又同画家们一起,豪情满怀地挥笔大书“遍历五大洲,四海风云;横跨三世纪,百年沧桑”。

他期望自己能活到21世纪,亲眼看到香港、澳门的回归,看到海峡两岸实现和平统一;还要到国内外未曾到过的地方去,继续创作和奉献。

却万万没有想到:他预定4月份到南京、常州参加江苏早就准备好的“百岁庆典”活动,未能如愿;也来不及亲自参与上海、南京、常州、香港4个刘海粟美术馆的揭幕,便因劳顿不支,心力衰竭,卧病于华东医院。病中,老人还竭力起床为香港赈济华南水灾义卖书写“精神万古,气节千载”八个大字,成了绝笔。一生为艺术拼搏的艺教宗师、画坛泰斗刘海粟教授,终于8月7日凌晨,功业圆满却又带着几分遗憾地放下如椽之笔,离开了人世!

二、不朽的业绩

1. 刘海粟的艺术教育思想和贡献

中国现代艺术教育事业,刘海粟是有他的历史功绩的。光绪末年,废科举兴学校。李瑞清于1902年监督两江师范学堂,开设艺术课程,是为我国近代艺术教育的嚆矢。1906年又设立图画手工科,培养绘画和工艺师资,是为我国高等学校设立最早的艺术系科。1912年民国纪元,始有刘海粟及其画友创立的第一所专门艺术院校,即今南京艺术学院的前身上海美专。从无到有,从小到大,从简陋到完备。他与同道艰苦办学的过程,也就是他的艺术和学养不断长进和提高的过程。

他在艺术教育和创作上,主张解放思想,反对束缚个性,提倡大胆创造,让各种艺术流派自由发展,各种教学方法相互竞进;强调学习传统,学习生活,重视基本训练,加强美术史论的教学研究和文艺修养。

上海美专自1918年起便把“旅行写生”定为必修课程,正式列入教学计划,组织学生走出校门,面向自然,学习生活,学习社会。白天外出作画采风,晚间评教评学。返校前,将作业就地展览,征求群众意见,也丰富了人民的艺术生活,这在国内外美术教学中都是一个创举。

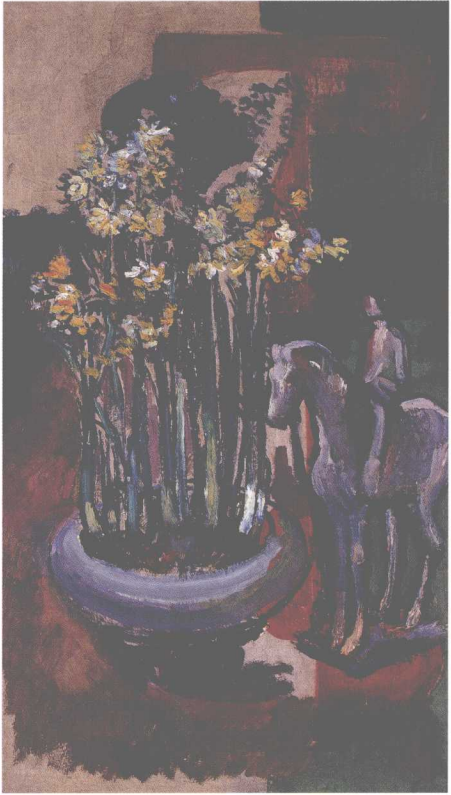
1918年,国内第一本《美术》杂志在上海创刊,刘海粟亲自撰写一篇洋洋洒洒的《发刊词》。为新文化启蒙运动,敢“以沧海之粟,效测海之蠡”,以“星星燭火,换来旭日之光”。这种知难而进的始创精神,激起了鲁迅的共鸣,在《每周评论》第二号发表了《美术杂志第一期》一文,对美术园地这棵幼苗热情予以评介,“希望从此引出许多创造天才,结出极好的果实”。20世纪的历史的进程,正如先驱们殷切期待的那样蓬勃发展着。

上海美专为了加强造型基本功,表现人体美,引进西方美术教学的范例,开设人体写生课,使用裸体模特儿。社会封建势力目为大逆,指骂刘海粟为“艺术叛徒”。他却把这个罪名接过来以自号,誓把封建主义反叛到底,大军阀孙传芳出面查禁,密令通缉。他毫不畏缩,为学术尊严,连篇累牍,予以反击。这场维护民主与科学的斗争,是新旧社会矛盾在艺术教育上的反映,也是“五四”新文化运动在美术阵线上取得的一个赫赫战果。

在上海高等学校中,上海美专最早开放女禁。1919年春,上海神州女学图画专修科毕业生7人要求入学,经提交校务会议讨论通过,准予插班入学。同年秋,正式招收女生。女画家潘玉良、刘苇、荣君立等就是第一班女生,她们和油画家倪貽德、乌叔养等同班毕业,取得了很好的成绩。

刘海粟的艺术教育构想,从社会实际和时代要求出发,采用多科性、多形式、多层次办学。在普及与提高,学校与社会,理论与实践关系问题上统筹兼顾,密切配合,构成一套完整的从初级到高级的教育体系,他认为普及美育,美化人生,美化社会,内以求心灵之美,外以求风俗之美,必须抓好普通学校的艺术教育。所以除了着力培养专业人才外,极其重视中小学师资的培养和社会艺术教育的普及。当他审核新制中小学艺术课程纲要时,力争把原来作为“随意科”的图画、音乐、工艺课程定为必修科,并亲自编了一套图画教材。早在1915年上海美专便先后开办了函授学校,暑期学校和夜校,使广大爱好美术的在职、在学和待业青年,通过短期训练,自学成才。

大学本科教学方面,本着阔约深美兼收并蓄的教育方针,各课教师,不问派别,各抒所长。中国画系的教学编制,三年级以上分为山水、花鸟、人物3组,学生根据自己特长和志愿选习专业。油画教学早就实行“画室制”。西洋画系

20 世纪 80 年代作品
《水仙》

二年级以上,艺术教育系三年级以上,让学生自由选择不同流派风格、不同教学特色的教授,到其教室学习,直到毕业。

刘海粟一向主张艺术家必须有广泛的文艺和理论修养,学生的知识面要广,在博学的基础上求专,在专的要求下,增广知识。做到一专多能,相辅相成。因此经常聘请国内外知名专家、学者来校演讲,并允许学生跨系听课。鼓励利用课余时间,根据各人爱好和志愿,组织各种学术研究会,如木刻、漫画、书法、篆刻、诗词文学、话剧、昆曲、音乐欣赏、民族器乐和摄影、剪纸等等。一到晚上和星期日,校园内笔飞墨舞,弦歌不辍。因此在历届毕业生中还出了不少著名版画家、漫画家、美术评论家、表演艺术家、电影导演和舞台美术家,他们都是课外活动的积极分子,在磨练中发展成才的。

以上事例现在看来好像十分平常,但草创伊始,没有敢想敢创的精神是办不到的;没有不时与同志析疑解难,集思广益,实行教学民主,尊师爱生,放手发挥全校师生的教学积极性和创造性,群策群力,也是办不到的。他爱才、求才,善于发现和大胆使用人才,是他事业成功的一个重要因素。

八十多年来,刘海粟开创的艺术教育事业,直接、间接培养的艺术人才,遍及国内和世界各地。辈辈相传,面广量大,影响深远。不愧为卓越的艺教宗师。

2. 刘海粟的创作道路及其特色

作为杰出的艺术家,他兼擅中国画、油画、书法、诗词和美术史论,艺冶中西,学贯古今,固然由于天资过人,对事物具有敏锐的观察力和丰富的想像力,更重要的在于他有着坚韧不拔的毅力和锲而不舍的治学精神。他一生乐育为怀,诲人不倦,虚心学习,勇攀高峰。老来还把自己当作小学生,到哪里学到哪里,分秒必争,自强不息。他认为人生有限,艺海无涯,不能为名所累,以为有了一点名气便保守了,不敢闯了。这样才气就会退化。他的才气和锐气出自他的强烈的历史使命感和对艺术的无比热爱。

他认为生命要赋予岁月,岁月更要赋予生命。时间就是艺术,艺术就是他的生命。

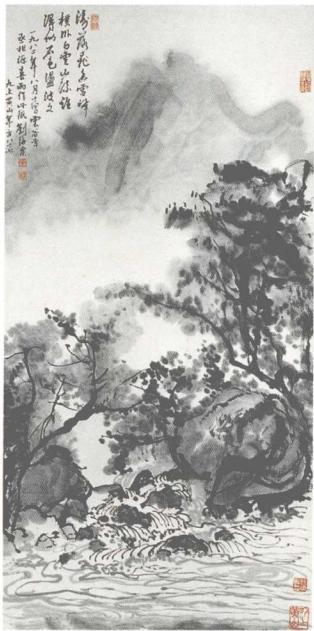
“师人师造化。”海粟一生拜受前人和自然的教益,永世未曾忘怀。他勤于学古,善于用古、化古,坚持师古人要超越古人;师造化还敢欺造化、超脱造化,教自然供我驱策。他体会“读万卷书,行万里路”的真谛。从古人入,从造化出。他五次西游,四次东渡,多次远涉南洋。祖国的壮丽河山和名城胜迹,更是频频出行,到处是他的课堂和画室。黄山是他的良师益友,前后登临过十次,感受自然的化育,一次又一次地感受和进境,从而创造发展了中国画泼墨泼彩的技法。

他以前人为师,参观了很多博物馆和美术馆,浏览了很多世界名作。他在巴黎卢浮尔宫精心临摹了意大利文艺复兴期威尼斯画派宗师提香、17世纪荷兰大家伦勃朗、19世纪法国浪漫主义巨头德拉克洛瓦、现实主义名家米勒和柯洛,还有后期印象派创始人塞尚等的名作,深切体味各派各家的艺术风格和表现技法。凡是看过他所临这些画家杰作的人,莫不啧啧称道他学习西方历代名师是多么认真,付出多么大的劳动!

中国画方面,他的老师就更多了,他是一位有眼力的古画鉴赏家。他收藏历代书画精品主要目的是为了学习研究。他临摹过的真迹,据我所知就有唐代王维、韩滉,五代关仝、董源、巨然,宋代米芾父子、赵佶、马远、夏圭,元代高克恭、吴镇、倪瓒,明代沈周、张路、唐寅、仇英、陈道复、徐渭、董其昌、李流芳、黄道周、倪元璐,清代髡残、梅清、朱耷、原济、恽寿平、邹喆、李鲜、罗聘等,纵横

前言

1982 年作品《云谷寺丞相源》

1982 年作品《红了樱桃绿了芭蕉》

1983 年作品《水墨熊猫》

数十家,上下千余年。其中有山水,有花鸟,走兽,有人物。表现形式有工笔,有写意,有青绿、重彩,有水墨、浅绛、白描,不一而足。

他最爱沈石田和石涛,到处想方设法收购或借来沈石田的画,精心临摹。从石田翁浑厚苍劲、精审而坚实的笔法墨法,得到教益。石涛的作品,大至丈二匹巨幛、长卷,小至册页,他一再“对临”、“意临”、“背临”,反复琢磨那千变万化,淋漓尽致的艺术效果。特别是石涛的美学思想和他敢于与中国千年来画人所盲从的旧观念和技巧主义作斗争的革新创造精神,在理论与实践上,对他影响最大。

他的深厚功力,得自博采广取,专钻精研,登门入室,穷索各家奥秘,综集各家的大成,开辟自己的道路。他临画必待领悟原作的机脉神韵,心灵默契,然后动笔。这个艰苦而兴奋的再创造过程,宛如冒烟硝攻城堡,劈丛莽入虎穴,一面发其奥蕴,一面与其较量,因此他常用“与清湘血战”、“笑倒青藤,煞煞白阳”等豪言壮语来表达他攻关夺标的甘苦自得的心情。他的临摹作品既保有原作的精粹,益以自己的颖悟和濡润,更有一番韵味,艺术价值有增无减。但他一向把临摹作为深入研究学习传统的手段而不是目的,目的是推陈出新,创民族之新,时代之新,自我之新。

海粟老人喜欢水的主题,包括水的化身:烟云雨雪。他善于画水,也善于用水。波涛壮阔的海洋,滔滔流逝的江河,微波如鳞的湖泊,不论是汹涌的巨浪,还是粼粼的涟漪,乃至一平如镜的水面;不论是油画还是水墨画都能绘影绘声地表现出特有的质感、动感和光感,天水掩映,阵风吹拂,烟波浩淼。画泉用篆笔画,倾泻流畅,淙淙宛如吟唱,飞瀑则如雷轰鸣。他喜欢画雪,作了许多雪景杰构。连带也喜欢画傲冰雪的松柏和红梅,抒写自己的胸臆。他画烟雨云雾都有独到之处。云是山之魂,也是山之裳。山林溪谷一经烟云濡染穿插,便觉气机流转,空间无垠,高深不可目测。他善于用水,自谓“用墨难,用水更难”。他一直在攻这个关。巧妙地掌握水的奥秘,水的“火候”。他早在1927年旅日时与日本名画家桥本关雪、小室翠云等合作水墨画,已开始大胆“施水”。他的水墨画泽润华滋,总有“元气淋漓障犹湿”的感觉。后来的大泼墨、大泼彩,则是拿起洗笔缸大量瓢泼,显现出变幻无穷的艺术效果来。

老人有极旺盛的创作欲,他一天不画画不写字便觉手痒,再忙再累,到了深夜也按捺不住,要写几个字或画上几笔,他有时一天画三五幅,一幅丈二匹宣三刻钟便可完成;有时则尽思周匝,十日一石,五日一水。他的泼彩,施用什么色调,经常先用小纸涂上石青、石绿、朱砂、石黄等试试它的调和、对比、色度、明度的效果,直到成竹在胸,然后大胆落墨泼色,使色彩和墨交相辉映。有时所作看似毫不经意,实则“在假痴假呆”处,正是灵机独运,于有意无意间得之,让人松一口气,使情感有回旋体味余地,进入琴听弦外音,咀嚼词外意的妙境。他作画时全神贯注,一气呵成,不假修饰,不刻意求工。

20世纪70年代后期到80年代,他的油画和国画一样,中西融合更是得心应手,相互为用,他的大泼墨大泼彩,是出自深厚的传统的功力,融入油画的光色变化的现代中国画,是刘海粟独创的新中国画;他的油画也是自然而然地把中国画的笔法墨法熔铸入画,运用具有表现力的线条和色调构筑物像,形成更具民族气派和鲜明个性的刘海粟新油画。艺如其人,他的作品,无论是中国画还是油画,是书法,还是诗词(含楹联),尽管表现形式不同,但都统贯在他特有的一个“力”字,一个“气”字,一个“厚”字,一个“生”字。“力”是眼力、胆力、笔力、功力的力;“气”是气宇、气魄、气势、气韵的气;“厚”是厚重、厚实、淳厚的厚;“生”是生命、生动,别开生面的生。换言之,豪放雄健,气势磅礴,淳厚朴茂,生机勃勃,就是他的特有艺术风格。

刘海粟的书法,功底深厚,巍然大家,曾为画名所掩。他幼年写欧阳询《九成宫醴泉铭》,再学颜真卿,得其宽大雄伟气势;参学柳公权、褚遂良,壮其骨力,取其多姿。以后又学黄庭坚、米芾和黄道周。20年代初期,从师康有为,学习书法和诗文。在书学上康有为主张学书应从钟鼎石鼓文入手。鉴于海粟当时的实际情况,要他先写《石门颂》,再写《石门铭》,并授以所著《书镜》——《广艺舟双楫》,在理论和实践上言传身教。这一期间他写得一手“康体”,几可乱真。第一次欧游回来以后,他的画风大变,书法也摆脱了“康体”,融化众长,自成家法。其后有时间他才回过来深钻钟鼎文,潜心《毛公鼎》和《散氏盘》等的摹写研究,深得圆浑凝练之致,补好金石篆籀这一课。

他自幼养成的悬腕中锋运笔,使笔致虚灵,神情飞动,一直坚持了下来,不但见于中国画也运用于油画。而绘画的造型意趣,却又渗入于书法的“分行布白”中。如用笔的繁简、大小、粗细、疏密、斜正,用墨的黑白、浓淡、干湿、虚实,从整幅统一变化的美学效果着眼,自成一画意盎然的“雨夹雪”书体,分外引人入胜。

刘老一生,特别是“辉煌期”以来,为名山、胜迹、宾馆、学校、社团和各种书刊题字,多不胜数。1984年,他在青岛八大关为其师所撰并书写的《康有为墓志铭》,情真意切,端庄凝重,是楷书的典范。1981年,为姑苏寒山寺重写的唐张继《枫桥夜泊》行书诗碑,骨力道健,气脉通畅,朴茂自然。由古吴轩刻石,于1995年在苏州隆重揭幕。与明文衡山、清俞曲园所书旧碑对照,毫无逊色。1978年,写于大连棒捶岛的狂草《陶渊明《归去来辞》长卷,淋漓恣肆,神采飞动,豪放而不失法度,则是他草书的代表作。1986年由江苏美术出版社印行。

综观海粟大师的艺术,博大精深,远非本文所能尽及,好在现在国内外研究刘海粟的人和出版的专集越来越多,各种报刊杂志也时有他的作品和评论发表,足资参考,这里就不多赘述了。

1996年初夏

刘海粟(右一)与父母及家人的早期合影

1896年（光绪二十二年 丙申）3月16日（农历二月初三） 1岁
生于江苏省常州府武进县青云坊刘氏旧宅。初名槃，字季芳。在同胞九人（男六女三）中居末，故习称刘九。到上海兴办美术教育后始更名海粟。父家凤，青年时曾参加太平军，归里后营钱庄业；母洪淑宜，系清代乾隆进士、经学家、诗人洪亮吉之后代。

1901年（光绪二十七年 辛丑） 6岁
蒙学开始。进家塾诵读《三字经》、《百家姓》、《千字文》等，颖慧初露。

1903年（光绪二十九年 癸卯） 8岁
于家宅“静远堂”书坊读书、练字、习画。字临颜、柳二体；画取《芥子园画传》、恽南田花卉为范本，蒙油竹纸勾描摹习，成后即任意涂画，被塾师斥为乱涂。成名后有“海粟乱涂”印章，源出于此。母辄以诗文相教，督课甚严。

1904年（光绪三十年 甲辰） 9岁
老师授《论语》课，中有“曲肱而枕之”句；之后又有“割不正不食”句，他感到不像出于一人之口，遂问塾师，师无以对，并斥之“不准问”。海粟心怀不满，过数日，暗藏爆竹趁师返家途中突然燃放，师怒而告其父母，此后便转往绳正书院。

1905年（光绪三十一年 乙巳） 10岁
就读于绳正书院，有新知识传授（西学课程的开设）。同学中他年龄最小。在学校举行的游艺会上，曾当众书写《玄秘塔碑》中“逢源会委、勇智宏

辩”联句，受到大家的赞誉。课余时聆听姑父屠寄讲述古文及故事，司马迁《报任少卿书》给他以难忘的印象。

1906年（光绪三十二年 丙午） 11岁
又改往刘家所办名义庄学校就读。太祖母照顾“鰥、寡、孤、独”的“四不分”主张，对他深有影响。

1908年（光绪三十四年 戊申） 13岁
始学篆书。将在书院为文习作装订成册，并自题《刘槃策论》。

1909年（宣统元年 己酉） 14岁
母亲病逝。绳正书院地理教员谭廉介绍他去上海布景画传习所学习，该所系周湘主办，址于上海八仙桥。学画计半年时间。其间常往外滩“别发”和“普鲁华”两家外文书店翻阅美术图籍，曾购得西班牙画家委拉斯贵兹、戈雅画集等，临摹研习。

1910年（宣统二年 庚戌） 15岁
在姑父的倡议、支持和表兄的帮助下，于常州青云坊办起一所图画专修馆，就学者限于亲戚中的十多个女孩。

1911年（宣统三年 辛亥） 16岁
迫于父命，与丹阳一大户家的小姐林佳结婚。因违背他与表妹杨韞玉的爱恋之情和结为伉俪的强烈意愿，故成礼后终未合卺。与命运抗争的执拗性格，使之陷入困惑之中。