

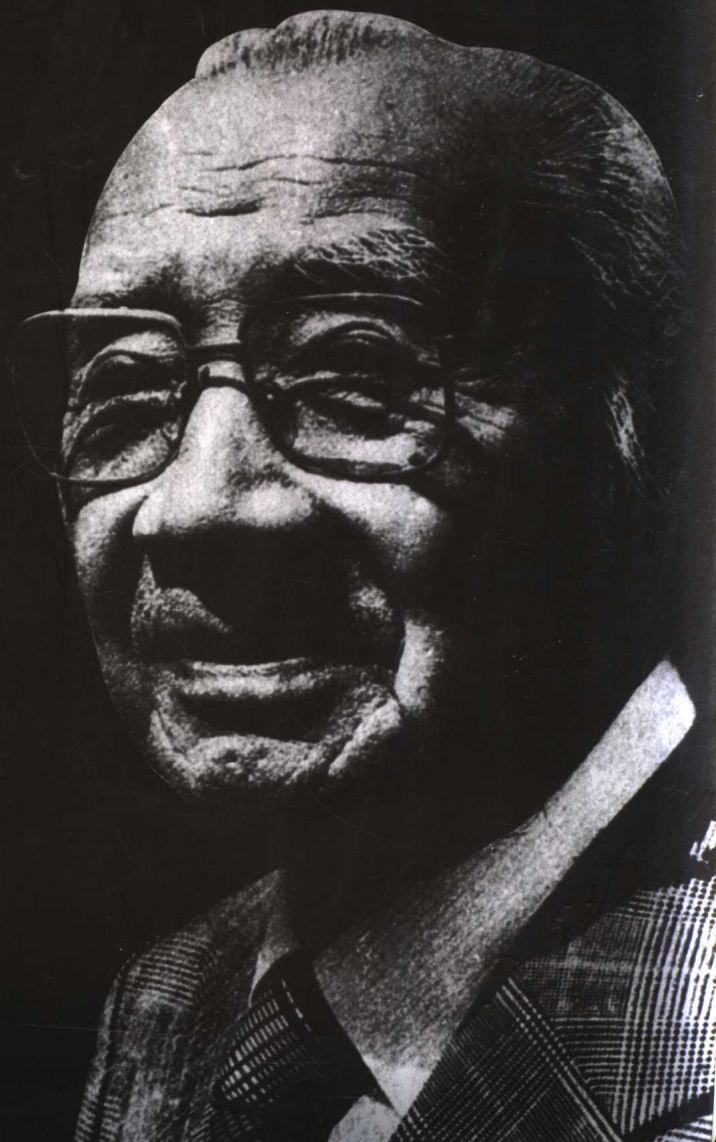

艺术人生——走近大师

YI SHU REN SHENG ZOU JIN DA SHI

刘海粟

岑其 寿英姿 著 西泠印社出版社

刘海粟一生追求真善美

一生致力于美术教育事业，一生艰苦创新，为艺术献身

在美术教育和艺术创作上树起了一座丰碑

刘海粟的本出版成就和贡献将载入中国美术史册 永远为后人所敬仰

岑其
寿英姿
著

艺术人生——走近大师

YI SHU REN SHENG ZOU JIN DA SHI

刘海粟

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

刘海粟 / 岑其, 寿英姿著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2006.5

(艺术人生, 走近大师)

ISBN 7-80735-058-X

I. 刘... II. ①岑...②寿... III. ①刘海粟 (1896~1994) — 生平事迹②刘海粟 (1896~1994) — 艺术评论 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 038870 号

艺术人生——走近大师·刘海粟

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 数: 1-5000

印 张: 8.5

版 次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80735-058-X/K · 59

定 价: 36.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

目 录

前 言	1
第一章 慈母启蒙 幼喜乱涂	5
第二章 逃婚赴沪 艰苦办学	13
第三章 首次个展 崭露头角	33
第四章 模特风波 东渡结缘	57
第五章 游历西欧 考察艺术	71
第六章 海内海外 巡回画展	86
第七章 流离南洋 赈灾义卖	102
第八章 拒当汉奸 迎接解放	115
第九章 勤奋创作 错划右派	128
第十章 门庭冷落 潜心书画	142
第十一章 恢复名誉 壮心再起	165
第十二章 一代宗师 四方来贺	178
第十三章 十上黄山 艺坛佳话	198
沧海胸怀·丹青一粟	225
附录一 刘海粟大师年表	226
附录二 刘海粟大师作品欣赏	237
附录三 刘海粟大师珍藏历代名画精品欣赏	253

前言

刘海粟，名槃，字季芳，1896年3月16日出生于江苏省武进县（今常州市），中国民主同盟盟员。

刘海粟10岁进常州绳正书院学习诗文书画。1912年创办上海国画美术院（后改名上海美术专科学校）并任校长。1918年在北京大学画法研究会任教，1929年任法国巴黎格朗休克美术研究院研究员，1945年后任上海美术专科学校校长。解放后，历任华东艺术专科学校校长，南京艺术学院一级教授、院长、名誉院长；曾任全国文联委员，中国美术家协会艺术顾问，中国书法家协会名誉理事；江苏省文联名誉主席、艺术顾问；上海美术家协会名誉主席，上海美术馆名誉馆长，上海油画雕塑院高级艺术顾问，民盟上海市顾问。是第一届江苏省政协委员，第三、四、五、六届上海市政协委员，第三、四、五、八届全国政协委员，第六、七届全国政协常委。

刘海粟系中国近代美术教育事业的奠基人，是誉满中外的杰出美术教育家。1912年，刘海粟创办了中国第一所专门美术学校——上海国画美术院。1922年应聘在北京大学讲授《艺术思潮》并举办个人画展，参与创立“天马会”，倡导美术改革。刘海粟在美术教学中设置人体模特儿写生课程，遭到封建势力的围攻和军阀的通缉，自始至终表现出坚持真理、维护学术尊严的决心和“刀锯鼎镬，在所不辞”的无畏态度。刘海粟率先在美专实行旅行写生和男女生同校学习制度。1918年刘海粟创办中国第一本专业美术杂志——《美术》，为新文化启蒙运动作出了贡献。1929年和1933年，刘海粟两度赴欧洲考察，并主办了中国现代绘画展览会。以后又辗转于印尼、新加坡、马来西亚等地，于1943年回国，复任上海美术专科学校校长。

1952年之后，刘海粟出任华东艺术专科学校校长和南京艺术学院院长、名誉院长，对艺术教育作出了新的贡献。期间还将在香港举办画展所得款项100万元港币，全部捐给南京艺术学院购置图书、教学设备，并设立刘海粟奖学金。1985年和1986年两次亲自到南艺颁发奖学金，并发表了热情洋溢的讲话，鼓励师生为弘扬民族文化而努力。

刘海粟的卓著艺术成就，享誉中外美术界。刘海粟擅长于中国画、油画和书法，对诗词亦有很深的造诣。在长达80余年的创作生涯里，刘海粟学贯中西，艺通古今，独树一帜，创作了大量的艺术珍品，影响播及海内外。为攀登艺术高峰，刘海粟不辞辛苦，先后十上黄山，使自己的艺术境界达到新的高度。

刘海粟曾多次在日本和欧洲等地举办画展，许多作品在国际画展中获奖，不少作品还被法国、德国、日本等多个国家的美术馆收购珍藏，以其精湛的艺术成就为中华民族赢得了荣誉。海外学者誉之为“中国文艺复兴大师”，“足与近代欧洲大师并驾”。刘海粟曾被意大利国家艺术学院聘为名誉院士，授予金质奖章；获得意大利国家学术研究中心颁发的世界文化奖、欧洲学院颁发的欧洲艺术大纛奖、国际艺术家联合会颁发的功勋证书、意大利培德利亚桑斯学院授予的“艺术骑士”称号及“大师院士”证书；1991年香港大学授予名誉文学博士学位。

刘海粟学术著作颇丰，在艺术实践的同时，还致力于艺术理论研究。主要著作有《画学真诠》、《中国绘画上的六法论》、《存天阁谈艺录》、《黄山谈艺录》、《刘海粟艺术文选》、《石涛与后期印象派》、《中国绘画的继承与创新》等。这些著作是他一生艺术实践和理论研究的结晶，有很高的学术价值。

刘海粟热爱祖国，衷心拥护中国共产党的领导。上海解放前夕，他率领上海美专的师生护校迎接解放。解放以后，党和政府的关怀和信任，更激发他全身心投入教育事业，辛勤耕耘，不断探索，为国家培养了大批艺术人才。尽管1957年后刘海粟受到不公正对待，“文革”中

受到迫害，但这些都未损折他的爱国之心。党的十一届三中全会以后，刘海粟拥护党的改革开放的方针政策，多次参加赈灾义卖活动，表示要在有生之年为祖国的繁荣和进步继续努力。1981年，当意大利国家艺术学院聘他为名誉院士并授予他金质奖章时，刘海粟表示：“荣誉属于祖国，我的艺术作品从来就是为祖国的繁荣和进步创作的。”

1985年，邓颖超同志在中南海接见刘海粟夫妇时说：“您是一位爱国画家，作了许多贡献，所以大家都尊敬您。”即使在生病住院的最后日子里，刘海粟还向党表达了自己“日日夜夜，孜孜不倦，志在报国，弘扬中华文化，为人类贡献，为炎黄子孙扬眉吐气，为社会主义祖国争光”的赤子深情，并表示将自己毕生收藏的稀世珍品和一生的主要作品全部无偿捐献给国家。

1994年8月7日零时38分，全国政协委员、中国当代艺术大师、近代美术教育事业的奠基人、新美术运动的拓荒者、杰出的美术教育家、百岁老人刘海粟，因肺部感染并发心力衰竭，在上海华东医院逝世。

刘海粟一生追求真善美，一生致力于美术教育事业，一生探索创新，为艺术献身，在美术教育和艺术创作上树起了一座丰碑。刘海粟的杰出成就和贡献将载入史册，永远为后人所敬仰。

第一章 慈母启蒙 幼喜乱涂

刘海粟，原名槃，字季芳。1896年3月16日生于江苏常州青云坊的一个大家族里。

父亲刘家凤，字伯鸣。作为世代书香子弟，刘家凤属于长辈眼中所谓“没出息的”。青年时代参加过太平军，归里后从不应考、绝意仕途，长期管理家族设立的钱庄。平时沉默少语却言而有信，在同行之中很受器重。

母亲洪淑宜，是清乾嘉学者诗人洪亮吉的孙女。幼承庭训，通晓诗文，并熟读洪亮吉、黄仲则等前辈的著作，文学素养很高。洪淑宜生育子女九人，成活五人。刘海粟最幼，据接生婆说生下时脐带盘在

◆ 刘海粟与父母及家人的早期合影

◆ 刘海粟与父亲及家人的合影

腹上，故乳名“槃官”。行九，日后自刻小章曰“刘九”。

刘海粟幼年享受母亲启蒙，谙习诗文，耽爱书画。每次回忆母亲的教导时，他总是深情地说：“小时候，母亲给我讲过司马迁为李陵谏议受辱的故事。《古文观止》上的《报任少卿书》，我读了几十遍。司马迁受辱在狱中写史记，对我影响和教育很深。只要自己干的事业是光明磊落的，也就不去担忧，不放心上。”母亲的言传身教对刘海粟的一生都产生了深远的影响。

刘海粟6岁人家塾读《三字经》、《百家姓》、《千字文》等蒙学读物。8岁开始习颜真卿名帖《颜家庙碑》。早晨识字诵读，下午习字兼习画，用油竹纸描恽南田派线勾花卉。刘海粟每每用笔奔放，动辄不顾画帖随意涂抹，画日常所见景物、花卉、蔬果、虫鱼，被老师斥为“乱涂”。成年后作画常用“乱涂”二字题画以示纪念。9岁临《麻姑仙坛记》，得《芥子园画谱》，涂抹愈勤。母亲督课甚严，每晚必与姐在风灯前温习诗文，然后就寝，如是者数年。

母亲曾经教儿女们围着风灯苦读过归有光的《先妣事略》、《项脊轩志》、《思子亭记》等至情佳作。后来这些名文，多次在刘海粟题画文字中提及。如题《孤松图》：“愚十二龄读书家中西隅老屋，庭前有孤松，针疏干直，古气苍然，日夕讽诗其下，有黄莺白头翁清歌其上。今夏回里讲学，见苍松已折，黄莺白头销声匿迹，回想当时，黯然伤神，

◆ 1912年，刘海粟创办上海国画美术院时的留影

为写是图志所感。”

刘海粟常常追忆童年时母亲将他抱在怀中，坐于松荫，教他吟哦不易理解的诗词，如同背诵儿歌。作画时慈母永逝，景物亦非，断松残枝呼啸，似闻母亲絮语，也似儿时兄姐念诗声。对物思人，情在景外，画的感染力也增强了。

1905年刘海粟入常州绳正书院就学，他年龄虽小（10岁），但聪颖好学，多问善辩，能书能画。学习经学、史学、西学诸新式课程。暑假书院举行游艺会，刘海粟集柳公权《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。刘海粟那种深思博览、渴求新知的强烈的自信心和进取心、敢作敢为的奔放性格，此时已略显端倪。

11岁创作《螃蟹》一画，自然生动中显出童稚的天真。此画后来作为1935年秋在上海举行的《全国第一次儿童绘画展览会目录》的封画。1908年始学篆书，将自己在学堂所作的策论装订成册，自题《刘槃策论》。

1909年2月（14岁），母亲洪淑宜不幸病故，终年52岁。刘海粟寝食俱废、号泣不止，异常的悲恸令他缠

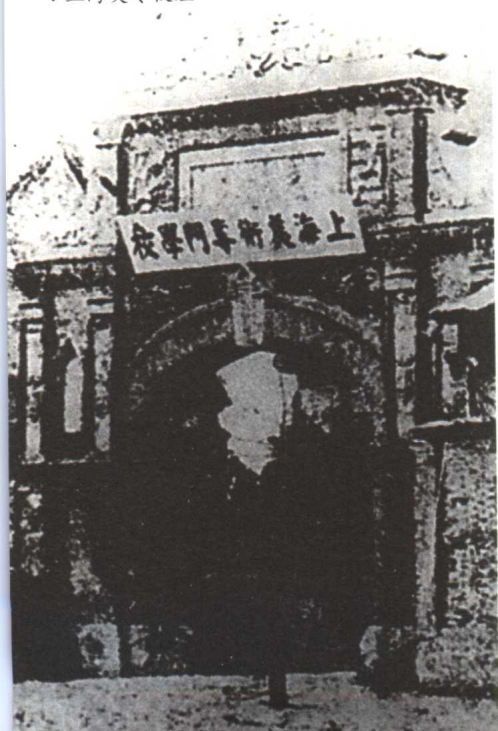
◆ 1913年，刘海粟在上海国画美术院校长办公室工作

绵病榻两个多月。曾在绳正书院任教的谭廉与刘家凤为旧交，当时受商务印书馆之聘任地理书籍编辑。谭先生归乡探亲时来刘家探访，言谈间提及上海有位画家周湘在八仙桥创办“布景画传习所”，令大病初愈的刘海粟十分神往。征得父亲允许后，刘海粟于1909年7月随谭廉先生赴沪求学。

周湘早年受教于翁松禅。戊戌变法后因康党嫌疑亡命日本，偶遇某同窗之父即将出使欧洲，见周湘通英语，便聘为秘书随同赴欧。周湘在欧洲与画家们交往密切，刻苦自学绘画。1909年归国办学任教，1933年去世，著有《山水画谱》行世。

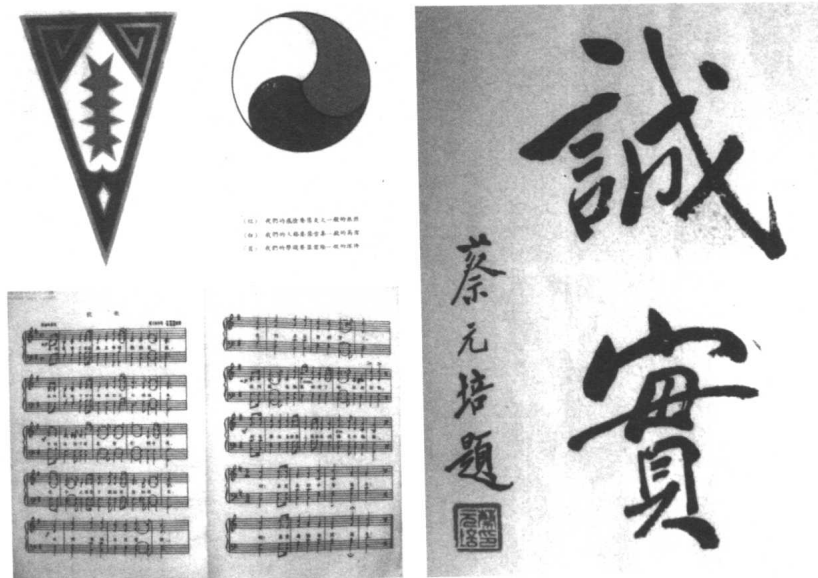
“布景画传习所”当时有学生四十多人，年最长者已四十余，刘海粟和陈抱一最幼。在这里，刘海粟学习认真，作业出色，初步领会到西洋画的一些基本原理和技法。但是周湘先生呆板的教学示范与乏味的课程安排，远远不能满足少年人旺盛

◆上海美专校址

的求知欲。刘海粟如饥似渴地阅读大量课外书籍，蔡元培先生的《中国伦理学史》、林纾翻译的西方文学名著、严复翻译的西方哲学名著、法国革命史、圣女贞德和罗兰夫人传记等富有民主思想的作品，大大启迪了刘海粟的独立思考能力。

刘海粟与学长乌始光最为亲近，他俩除了共同学习作画外，还常到外滩“别茂”、“普鲁华”、“伊文思”三家外文书店，翻阅进口的美术画册。后来购得《欧洲名画集》和西班牙十七世纪画家委拉斯贵兹的专集，如获至宝，孜孜临摹研究。

◆上海美专的校徽、校色、校歌、校训

当时还买不到油画颜料，他们就自己用亚麻仁油加颜料粉调制。没有专用画布就将细布钉在木框上，涂以胶水代替。

周湘的平涂画法，让学生临摹他作品的教育方式，不能满足刘海粟“研究西方艺术的蕴奥”的求知欲。据陈抱一回忆说：“那时我也不感到周氏的洋画法与教授法能引起我的兴趣和热情……并且也极想寻出一条更有效的新途径的了。”刘海粟在沪学习半年后便返回常州。

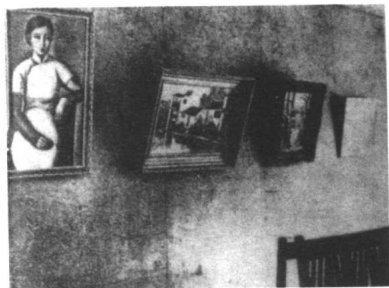
1910年刘海粟在家中青云坊办起图画专修馆。由于中国传统意识视绘画为末技之流，故只有亲戚家的十多个女孩子报名就学，并无男孩子问津。刘海粟并不气馁，与姐妹们或是临画，或是写生，读画论，彼此评画切磋技艺，还到常州多处景点写生练笔。这一阶段对刘海粟影响较大的是其姑父——著名史学家、国史馆总纂屠寄先生。姑父对少年刘海粟进行人文思想的教诲和民主意识的启迪，令刘海粟终身受益。

屠寄1891年入京会试，主考官袁爽秋阅卷毕拍案叫绝。可惜卷面

◆刘海粟在展览会留影

落笔被污不得进呈御览，原定前三名未果，只以二甲十名朝考一等选为翰林院庶吉士。随后在多年的宦生涯里励精图治、勤政爱民，业余时间大量阅读、标注史书。后因痛斥朝贵被人告密而屡被贬，仕途颇为坎坷，后期在家闭门谢客，

◆上海美专油画陈列室

唯以诗书为意。1917年蔡元培先生任北大校长、国史馆长，聘请屠寄为国史馆总纂，故屠寄引蔡元培为一生知己。

邓之诚在《古董琐记》中写道：“屠寄，字敬山，8月15日卒于家，年六十有六。有《结庐诗文集》若干卷。著《蒙兀史》，究心三十年，尚未成书。予与先生同在史馆时，见其著书，秉烛达旦，勤劬不休，时虑《蒙兀史》不成为憾。其精力为少年人所不能及，惜性刚好使气，故未享大年而逝。海内能续先生之书者，恐无其人矣。”

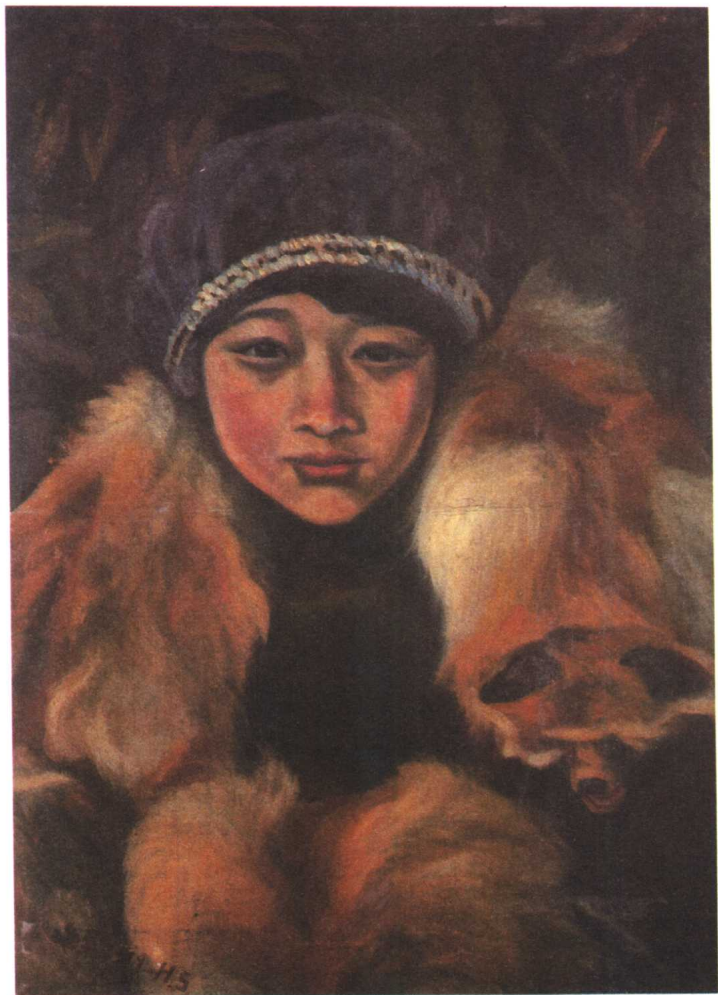
屠寄先生为国为民的事业心与严谨治学态度对刘海粟影响深远。姑父的教诲虽历经多年，姑父曾说过的一段又一段语重心长的话语仍仿佛时时在耳边回响：

“做学问，包括习绘画及治史，首当以人品为重。有了人品，学问不足，可发愤忘食、乐以忘忧、积少成多。无品，不堪造就，有才何益？人之患在贪，立身首在不苟取。对功名利禄，无不如是。”

“为桑梓鞠躬尽瘁、死而后已。学问之可贵在于经世务实，不骛声华！”“休得目中无人。成就再高，比之前人，犹如东坡公‘渺沧海之一粟’。自大谓之‘臭’，字不是随便造出来的。”正是受姑父此话的影响，刘槃从此更名为刘海粟，以沧海一粟自勉。

1911年11月刘海粟迫于父命，与丹阳大户之女林佳完婚。刘海粟曾希望迎娶表妹杨守玉，却因所谓八字相克而被父亲否决。

杨守玉是刘海粟一位姑母的女儿，清苦自守，终身未嫁。从女子

◆戴帽女孩肖像(油画) 1919年

师范学校毕业后长期任教于丹阳正则女子职业学校。1943年因对苏绣研究有突出成果，被当时的教育部聘为副教授。解放后她在传统工艺基础上发明了“乱针绣”(又名“正则绣”)，前华东文化部部长彭柏山给予奖励。1981年刘海粟携夫人夏伊乔返乡省亲，杨守玉由友人陪伴前来探访。次年在家中病故，终年85岁。

第二章 逃婚赴沪 艰苦办学

这桩婚事并非出于刘海粟本意，故婚礼仪式虽然按习俗举行完毕，然而终未合卺。父亲刘家凤还请来刘海粟在布景画传习所结交的盟兄乌始光前来劝说，而刘海粟很想干一番事业，不愿意被包办婚姻所束缚而无所事事。1912年初，刘海粟趁着陪新娘回门之际，再三向父亲表明心迹，提出要到上海太姑母家小住散心。父亲不得已只得同意，并拿出两百银元交刘海粟。

刘海粟到上海之后立即找乌始光商议下一步行动。当时正值洋务运动在全国范围内轰轰烈烈展开，大批有志青年纷纷东渡日本求学，刘海粟的大哥刘际昌也在东京读书。他俩遂初步商议决定赴日学画。太姑母得知此事拍急电请刘家凤来沪。父亲要儿子回老家，儿子坚决要出国。经太姑母与乌始光反复劝说，父子俩终于各自让步达成协议：刘海粟不去东洋，留在上海办美术学校，由父亲在经济上给予资助。

随后不久林佳带仆妇丫环多人赴沪，租下新居安置好家具，派人请姑爷回家。并且托人求情要求保留夫人名分，同意另娶佳丽。刘海粟年少气盛不予理会，坚持要求离婚。当时“离婚”意味着女子不守妇道而被丈夫“休妻”，实在是奇耻大辱。林佳伤心欲绝吞金自尽，幸而被救，心灰意懒之余同意离婚。六十多年后刘海粟谈及这一位有名无实的“夫人”林佳时，认为她是最值得同情的无辜者，是封建包办婚姻的最大牺牲者。

刘海粟与乌始光先详细研究了当时绘画办学的具体现状。当时专门进行美术人才教育的机构有：清末李瑞清先生创立的两江高等师范图画手工科、保定北洋师范图画手工科、周湘先生的布景画传习所、李叔同在浙江第一师范办的图画手工科等。历年来所培养的毕业生不过