

雕塑家 刘开渠

DIAO SU JIA LIU KAI QU

崔开宏、刘米娜编著

雕塑家刘开渠

湖南美术出版社

雕塑家刘开渠

崔开宏 刘米娜 编著

出版者：湖南美术出版社

（长沙市人民路14号）

责任编辑：徐中敏 姚阳光

发行者：湖南省新华书店

印刷者：湘潭市彩色印刷厂

开本：850×1168毫米 1/32 印张：4.25

1985年9月第1版 1985年9月第1次印刷

印数：1 — 2000 册

统一书号：8233·778 定价：1.10元

刘开渠先生近影

丹青萬年

梅溪先生教子人壽

一八四五年作人書以誌賀

目 录

雕塑家刘开渠	(1)
一、生平事略.....	(1)
二、时代艺术家.....	(17)
三、艺术成就.....	(20)
四、艺术理论.....	(31)
论雕塑欣赏	(35)
艺术教育 治学精神	(38)
雕塑基础训练	(42)
谈做泥塑	(45)
一、泥塑基础知识.....	(45)
二、雕塑技术基本练习.....	(49)
三、习作.....	(51)
四、头像与胸像.....	(54)
五、长期习作的要求.....	(55)
六、等大人体习作.....	(57)
七、浮雕的制作方法.....	(59)
八、浮雕技法.....	(62)
九、高浮雕.....	(64)
十、高浮雕技法.....	(65)
十一、论创作.....	(67)
十二、创作构思.....	(69)

十三、构图·····	(71)
十四、肖像创作·····	(73)
十五、艺术风格·····	(75)
刘开渠年表·····	(77)
美术作品 (图版目次附后) ·····	(89)

雕塑家刘开渠

一 生平事略

刘开渠是安徽肖县人。1904年生，出身于农民家庭。他的父亲是个庄稼汉，但不大喜爱耕种田地，只是喜欢上山捕捉老鹰，是个游手好闲的男人。母亲是个农村妇女，性情慈爱善良。他们都是土生土长，识字少许。刘开渠幼年时的境遇，不象那有教养家庭的儿童，他是为了陪伴富家亲戚的儿子去远地念书，才得到上学机会的。

小学时，刘开渠的天资就很聪敏，喜欢动脑筋想问题。在学校里，他喜爱图画课，特别喜欢画画，所画的图画生动有趣。每到逢年过节时，他还常常为村里老乡画灶爷、门神，很受老乡的欢迎。从那时起，他就天天练习，想将来成为画家。念完高小后，他准备投考美术专门学校。但是，在民不聊生的旧社会里，画画是没有出路的，美术被看做低人一等的行业。因此，父亲不大同意和支持，认为这是不务正业。然而，学校以及当时在校任教的王子云先生，却竭力对他支持、鼓励。在经济上，也给他以很大的帮助。

1920年，刘开渠进京投考北平美术学校。当他带着仅有的路费高兴地来到北平时，学校已招考完毕。这境遇使他心里很难过。他感到十分失望，幸好学校这时还要补招一次生，这

次报考的有三十多人，其中只收七名。总算绝处逢生，刘开渠高兴地报名参加了考试。考完后，他的心情又恍惚不安，忧虑重重。他担心不被学校录取，回家无面见乡亲。同时也没有回家的路费。可是就在这时，学校发布出的红榜上，他的名字列第四。他看到喜讯后，心情异常兴奋，忧愁的脸上，露出了欢笑。

这所学校创办于1918年，是我国“五四”新文化运动的产物。1919年第一次招生，刘开渠为第二届学员。学校起初属于中专性质，后来改为美术专门学校，分为中国画系、油画系、图案系。不久，又改称为艺术专门学校，增加了音乐系和戏剧系。美术教员都是国内外知名画家，其中有素描教员李毅士，花卉教员王梦白，山水教员肖谦中，以及油画教员吴法鼎等人。刘开渠尊敬的教员，是中国画系的陈师曾。齐白石、郁达夫等人，都被邀请来校讲过课。校长起初是郑锦先生，后为林风眠。闻一多也曾一度当过教务长。学制为七年。

学校没有雕塑系。刘开渠那时学的是油画。但是，他的兴趣却很广泛，既喜欢中国画，又喜爱美术史，也喜欢文艺理论。在学习西洋美术史时，他被那立体感很强的西洋雕塑所感染，自此开始对雕塑产生兴趣。以后，他每次进图书馆，都喜欢翻阅雕塑画册，喜欢借读雕塑艺术理论书。有一次，他在街头的旧书摊上，看到有几张雕塑图片出售，他心里很喜欢，就从口袋里掏出所有的钱将它全部买下。在拿去请教美术史教员叶翰先生时，才知道这是我国龙门石窟佛像雕刻。这时他才了解到我国古代有许多石窟雕塑艺术，遗产丰富。同时还了解到这些雕塑作品，很少记载于美术史册上。他说：“在各个时期的美术史上，谈到雕塑艺术的不多，几乎没有。把雕塑当作宗教迷信

的工具或雕虫小技，把雕塑品也只是当做供养人，陪葬俑或墓道上的翁仲等看。它的作者也被称作是不登大雅之堂的造像人——民间艺人。宋代帝王开办的画院，就排除了雕塑。”这种状况，刘开渠当时就感到不满，认为在理论上必须改变这个问题。

刘开渠学习油画，基本功扎实，艺术造诣颇深，所画的物象造型与色彩，都超过他的同伴，这主要是由于他的学习路子和别人不同。他不喜欢只是临摹，而是主张以自然为师，主张按自己的理解和认识去画，注重写生。这种主张，当时却遭到一些人的反对。而刘开渠仍坚持这样做。他与几位矢志相同的同学，组成“心琴画会”，一边写生风景，一边练习构图。每年还举办一次专题展览，广为宣传，扩大影响。他自己于1926年在北平举办个人画展，展出他的写生画，北京《晨报》曾为其画展发表过消息，现在北京的许多老人，当时大都参观过这个画展。

二十年代，随着我国“五四”运动的爆发，推动着社会的前进，在新潮流的激荡下，刘开渠思想十分活跃，强烈地希望见到广阔的新天地。他这时积极参加社会活动。在校内，他被推选为学生自治会理事。他的个性，虽然幽默寡言，但很热情，对工作积极，有一股任劳任怨的精神，是校内一名社会活动的积极分子。学生自治会的宣言是他起草写的。1925年孙中山先生逝世，举国上下纷纷举行追悼会。北京在中央公园举行追悼会，会堂中央挂着的孙中山先生遗像就是刘开渠画的。在此期间，刘开渠还积极参加学生运动。有一次，学校无理辞退学生崇敬的教员，当中有陈师曾、吴法鼎、李毅士等人，由此引起学生的不满。开学后，学生强烈地提出要求请回这几位教员，但校方不同意，因而激起学生罢课斗争。校方为了镇压，将学

生开除了十五名，其中一名是刘开渠。这个学潮，直到来了林风眠当校长后，取消了开除学生的决定，才算平息了下来。

在这个时期，刘开渠开始爱好新文艺，开始认识了一些进步的青年文学艺术家。他喜欢读书。在文学上，他喜欢读郭沫若的《女神》诗，郁达夫的小说，而且每天都阅读当时在北京《晨报》上连续登载鲁迅先生的小说《阿Q正传》。他的第一个文学界朋友是柯仲平，后又与作家胡也频和丁玲等人结识。他这时也喜爱写作，陆续地发表了一些论文，其中有《艺术上的批评》、《现在的国画》、《敦煌石室的壁画》、《严沧浪的艺术论》、《石涛的画论》、《画家的革命与作风》等。

他的论文，贯穿了“五四”新文艺运动的观点，主张艺术要创新，要反映时代精神。他的这个思想，是针砭当时画坛风行摹古、崇古的弊病而发的。他这样写道：“第一项破历来的以‘临摹’为法的一道，”而“开发以表现作家自己的独有作风。”又说：“借题材兴起自己的热情，出之以表现自己，是艺术的正轨，是大作品产生的根源。”

这个时期，刘开渠还写了一些短篇小说，发表的作品有《生之折磨》、《星期日》、《惨白的湖光》和《荷花的池头》等。这些作品，都反映了他在少年时代的生活感受，抒发了他要求变新的思想感情，以及他对当时生活的一些见解。

刘开渠从北平美术专科学校毕业后，面临的是走上社会挣钱谋生的问题。在旧社会里，寻找职业是很难的。当时，他的朋友告诉他说，在北平找工作很难。劝他去上海。他便随同当时在北京大学任教的丁西林先生去上海。到了上海，他也没法找到工作，心情很沉重。因而又转道去南京，通过闻一多先生和张奚若先生的介绍，终于在南京文学院找到了换饭糊口的刻

蜡板工作。这工作虽然不大如意，但为了生活，他又不得不做。

1928年，国立杭州艺术专科学校，在蔡元培先生的创导下正式成立。校长为林风眠，教务长为林文铮，教授有潘天寿、吴大羽、李超士和李金发等人。刘开渠当时被邀请任该校助教。

蔡元培先生是我国现代史上杰出的教育家。他当时任教育总长，是学者从政，十分重视和培育人才。刘开渠希望他能帮助出国学习。有一次，刘开渠见到蔡元培先生，就毫无隐晦地说，他想去法国学雕塑。蔡元培先生深知他的愿望与才能，便对他说：“你想学雕塑，这很好，一有机会就派你去。”过了不久，刘开渠收到蔡先生的来信，要他准备出国。就在这年的八月，刘开渠怀着兴奋的心情，乘着从上海开往法国的油轮去巴黎。他多年出国学习的愿望终于实现了。

在法国，刘开渠进入巴黎高等美术专门学校，攻读雕塑专业。他的教师是朴舍。朴舍是个著名雕塑家，博学艺高，在法国有很高的声誉。他不但从事教学，而且也进行创作实践。他的作品著名的有《雨果像》等。艺术属于现实主义的。在表现手法上，他的艺术近似罗丹，但他不赞成罗丹那种缺腿缺手的造型手法，而是主张艺术造型的完整。刘开渠在这位名师的指导下，学习刻苦努力。他如饥似渴地汲取知识，埋头钻研艺术。但有一个时期，由于经济上的困境，他上午在校学习，下午便去一家装修公司画水彩，挣点钱，以填补生活上的困难。

巴黎的这所美术学校是男女生分班的。它不是年级制，而是愿学多长就多长。在刘开渠进入学校时，有的学生已学了十多年。学好雕塑比较难，因为它不是在平面上表现立体感，而是在空间里表现体积，每一个角度，每一个侧面，都必须照顾到，掌握表现技巧和塑造体积比较困难。但刘开渠是从千里迢

迨而来的，学习更加发奋图强。由于他的勤学苦练，在短短几年的时间里，学业进步很快，较好地掌握了雕塑艺术的造型规律。因而他的学业得到老师朴舍的重视，毕业时，刘开渠便被朴舍留下做助手。

刘开渠当上了朴舍的助手，心情是十分高兴的，同时也感到十分自豪。如果说，刘开渠在课堂上学习的是基础知识，那末走进工作室，是走上艺术实践的第一步。他这时更加珍视这个宝贵的学习机会，更加严格要求自己。他在朴舍工作室，帮助堆大泥，将小稿放大，制作衣纹和道具等。通过了一段时间的实际锻炼后，他的艺术大有长进。这时，在生活上，他与在国内时的处境也大不相同了，他已有了一定的经济收入，有了宽敞的住房，有了设备优良的工作室。生活和工作上，都过得宽裕和舒适多了。

他在巴黎，除了专心钻研西洋艺术外，还常常想着祖国的雕塑事业，关怀祖国的雕塑建设。为此，他与吕斯百等人，努力发起组织《中国留法艺术学会》。参加者有雕塑界、绘画界、建筑界和音乐界的留法学生。会员有十八人，其中有曾竹韶、王临乙、李韵笙、唐一禾、常书鸿、陈策云、周圭和虞炳烈等人。他们通过译文、撰写文章、和推荐作品，在国内当时的文艺刊物《艺风》杂志上发表，热情地向国内读者宣传、介绍，起到推动我国艺术发展的作用。

1931年，我国发生“九·一八”事变，日本帝国主义者大举入侵我国东北三省。这个消息传至巴黎，在法留学的爱国学生，个个义愤填膺，心情充满愤恨。国家受难，每个具有爱国心的中国人，这时无不担忧着祖国的命运和前途。刘开渠这时常常是身居巴黎，心飞祖国。1933年便毅然决定回国。

强烈的事业心，使刘开渠在离开巴黎前，一刻也不愿放对西洋雕塑研究的时间。他用了三个月时间游历了意大利的罗马、佛罗伦萨，以及欧洲大陆各地著名的艺术博物馆，对世界名作进行认真的考察、研究。米开朗基罗是意大利文艺复兴时期的雕塑艺术大师、巨匠，艺术影响深广，全世界人民为之敬仰。刘开渠在参观他的作品时，还特地在他的杰作《大卫》像前留影纪念。参观完毕后，刘开渠就坐着开返祖国的轮船，恋恋不舍地离开欧洲回归祖国。

轮船驶回到上海港，他的第一个印象，一切亲切、热烈。他没有忘记蔡元培先生。回到上海后的第二天，他就专程登门拜访。那一天，在蔡元培先生处，鲁迅先生正巧也在座。当蔡先生把刘开渠介绍给鲁迅先生时，鲁迅先生知道开渠是学习雕塑回来的，便幽默地对他说：“过去，雕塑只是做菩萨像，现在，该轮到做人像了。”

刘开渠回到祖国后，生活环境和条件都发生了变化，与在国外时也大不相同了。他在国外，不知疲倦地探求知识，刻苦钻研雕塑艺术，醉心于西方传统雕塑艺术的追求，也陶醉于西方各种艺术流派的探索。但是，他回到祖国的怀抱，踏上了曾经哺育他成长的土地，家乡的风土人情和风云气候，就把这赤子之心溶化了。从而使他的艺术，感受着祖国现实生活的脉搏，始终与时代一起跳动。

刘开渠回国后，在国立杭州艺术专科学校任教，为该校雕塑教授。当时，我国雕塑教育属于初期，学习雕塑的人寥寥无几，肖传玖、曾新泉、黄维新、王朝闻和卢鸿基等人，是刘开渠的学生。在那个时候，由于我国科学艺术的落后，多么需要艺术人才去开拓啊！可是，就在刘开渠悉心培育人才时，日

本帝国主义侵略我国领土日益加剧，我国人民生活自此陷入了一片混乱之中。

面对着这种现实，刘开渠哪能安于教学呢？他拿起雕塑刀做武器，投入抗日斗争。1934年，他的友人邀请，为“一·二八”淞沪抗日阵亡的八十八师将士建立纪念像，他欣然同意。在没有工作室和设备的条件下，面对着敌人的枪炮声，刘开渠怀着强烈的愤怒感情，很快地将这件作品完成。

这座纪念碑，顶端站立着两个人像，一个是兵士，一个是军官。军官挥手指前，兵士端枪前进，表现爱国士兵向敌人冲锋陷阵。纪念碑的底座镶嵌着四块浮雕，描写将士与敌人英勇搏斗，以及人民对殉难者深切悼念的情景。雕塑顶端的人像是铜质的。它是我国第一座抗战纪念碑，立于杭州湖滨公园岸边，雄伟壮丽的气势，仿佛是江湖卫士。

1937年，抗日战争全面爆发，反动的国民党政府腐败无能。它不但不抵抗，反而血腥镇压国内民主爱国运动，使中国人民陷入水深火热之中。千千万万的中国人民，纷纷逃离家园，无家可归。刘开渠这时颠沛流离。他随校迁往湖南的沅陵，辗转于贵州、重庆，历尽了艰难困苦，最后来到成都。在那漫漫的长夜里，他与我国劳动人民同样洒下了苦难的斑斑泪点。

刘开渠来到成都后，遇见老朋友赵其文，经其介绍，结识了进步作家陈翔鹤、周文、肖军和李劫人等人，从此常与他们联系。由于思想和情感的一致，常常聚会一起，当时的中华文艺抗敌协会成都分会，就是在这个基础上成立的。分会的成立是在党的直接领导下组织起来的。它的活动整个贯穿了抗日战争的时期。在这个时期，周恩来同志有一次来到他的家里。周恩来同志对他十分关怀，鼓励他多为革命工作。刘开渠非常激动。

这次见面，印象深刻，使他终身难忘。由于他的亲身经历，客观条件使之形成起来的审美意识，刘开渠这时认识到文艺必须反映人民，反映社会，反映时代。当时他提出：“新时代产生新艺术。”他主张艺术捕捉现实，具体描写。如茅盾形容时代诗人时这样说的：“他拿着诗的照像机，在人生中拣取‘风景线’，‘答’的一下拍了下来的。”基于这种思想，刘开渠提出了艺术要进行抗战宣传，要成为抗战宣传的工具。正如他在《华侨日报》上发表的文章说的：“雕塑能够描写感情，说明思想，寻求真理。雕塑既是有了这样完全的表现方法，那么它自然也是能够同其他技术一样，可做为抗战建国的宣传工具。”

1945年抗日战争胜利。但是，在抗日战争胜利的欢呼声中，又响起了内战的炮火声，人民的心头又压来了一块石头。而中国共产党领导的革命斗争，即将使全国人民见到光明。

1946年，刘开渠自成都迁往上海市，住上海市园林局的一个苗圃仓库里。房子虽然矮小，但位置偏僻，是进步文艺家进行革命活动的安全之地。有一天，戏剧作家陈白尘秘密地来告诉他说：“上海快要解放了，你约些美术界的朋友，做些准备，迎接解放。”刘开渠听了这个消息后，心里万分欢喜。他暗暗地找来了几位知情人，商量买来了一匹大红布，由他的夫人程丽娜用缝纫机缝成大标语布，刘开渠在上面画了毛主席像，写上欢呼胜利的口号。在上海解放的那天，他们将大标语挂在上海国际饭店大楼上，从高高的楼顶上倾泻而下，壮丽悦目，气势雄伟。表达了上海人民迎来解放的欢欣。

上海刚一解放，任上海市长的陈毅同志，立即召开上海各界人士会议，共商繁荣建设上海措施，刘开渠被邀出席。1949年，他又被当选为上海市文艺界代表团成员，进京参加新中国

成立后全国第一届文代会。在会上，他亲眼看见了毛主席，聆听了毛主席的讲话，和周总理的报告，心情异常激动，中国有希望了。旧中国的时代结束了，中国人民遭受帝国主义文化侵略的日子已一去不复返了。每个爱国者心中都因此激动不已，开渠心胸中激荡着巨大的欢乐，泪水不禁地从他的眼角上流下来。

会议结束后，刘开渠怀着兴奋的心情返回上海，一走进家门，夫人程丽娜看见他穿一身崭新的绿色军装，惊讶地对他说：“样子变啦！”

刘开渠回到上海后，公事繁忙。他努力组建上海市美术家协会。在召开成立的大会上，他被选为上海市美协主席。

不久，江丰同志从北京来上海，带着党组织的公函来找他谈话，江丰同志对他说：“组织希望你去杭州艺专任校长，你的意见如何？”刘开渠听后感到这是党和人民对他的信任，欣然同意。并且立即决定前往杭州。杭州当时每天还被国民党反动派的飞机轰炸，社会秩序不安定。刘开渠冒着生命危险来到杭州，于飞机的轰炸声中紧张工作。他每天忙忙碌碌，迎见宾客，处理日常事务，不时还得亲自出门调查。报纸这时常常报导他的新闻。由于他的工作积极努力，兢兢业业地为群众办事，于1951年他被选为杭州市副市长。

1949年，党中央在北京召开第一次全国人民政治协商会议，会议由毛泽东同志亲自主持。会议通过了在首都北京建立人民英雄纪念碑的决议。九月三十日下午，毛主席亲自率领全体政协代表到天安门广场举行纪念碑奠基礼，周恩来总理在奠基礼上讲话。1952年纪念碑破土动工。刘开渠这时调北京，参加兴建人民英雄纪念碑的领导和组织工作。他在纪念碑筹备委员会