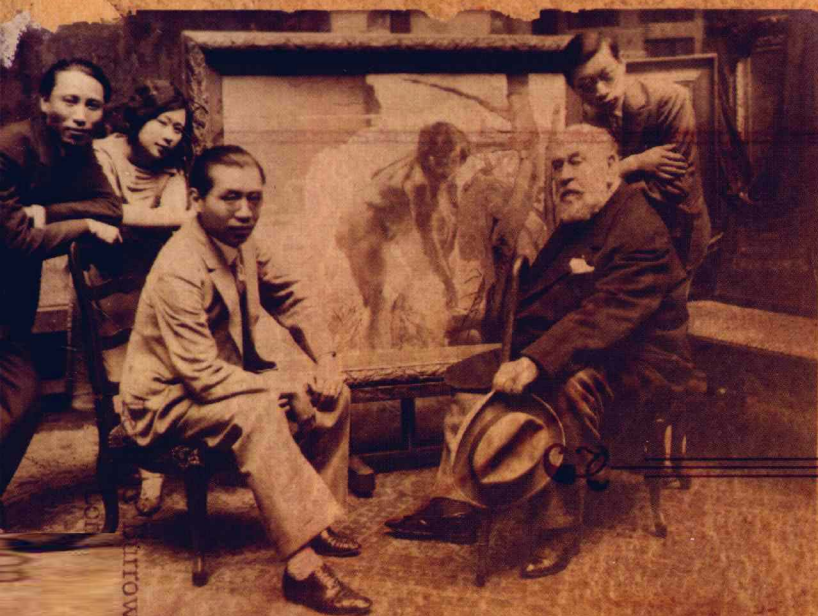

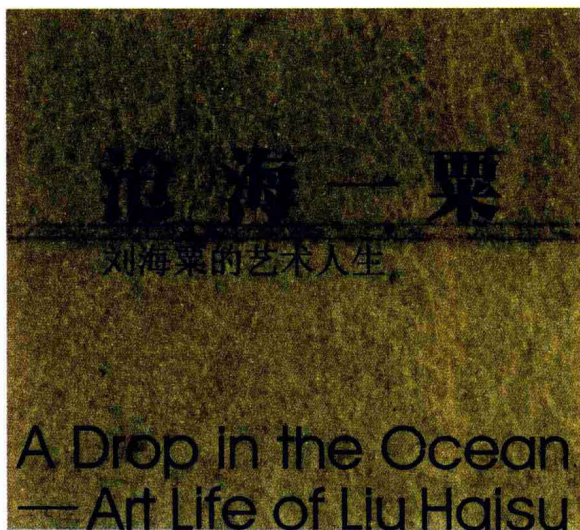
A Drop in the Ocean——Art life of Liu Haisu

沧海一粟

刘海粟的艺术人生

刘海粟美术馆编 上海教育出版社

刘海粟美术馆 编

王兆荣等 编写

图书在版编目 (C I P) 数据

沧海一粟: 刘海粟的艺术人生 / 刘海粟美术馆编.
上海: 上海教育出版社, 2005. 3
ISBN 7-5444-0069-7

I. 沧... II. 刘... III. 刘海粟 (1896~1994) —
生平事迹 IV. K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第016782号

沧 海 一 粟

刘海粟的艺术人生

刘海粟美术馆 编

王兆荣等 编写

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮编: 200031)

各地新华书店经销 上海精英彩色印务有限公司印刷

印数 130,000

1 次印刷

20.00 元

沧海一粟——刘海粟的艺术人生

刘海粟美术馆编

主 编：张培成

副 主 编：马楚华

编 委：张桂铭 王兆荣 沈 虎

文字编辑：邬 佳 王 欣

资料收集

拍 摄：李学东 周卫平

封面设计：赵姝萍

前言

刘海粟或许是20世纪最具争议的中国艺术家老人,人们对其百年精彩纷呈的生涯贬褒不一。在20世纪的中国文化史上,他是一名无可回避的人物,他与康有为、梁启超、蔡元培、郭沫若、徐志摩、柳亚子、傅雷、胡适之等文化名人都有过交往。他的生命历程已深深地融入这段历史。

刘海粟最早在中国创办了美术专门学校,最早使用了人体模特儿,他的模特事件曾掀起了轩然大波,也曾被道学家围剿,被军阀孙传芳抓捕。他被辱称“名教罪人”、“艺术叛徒”,甚至荣膺了“学阀”的头衔。他是中国美术教育的奠基人之一。30年代他奉命去欧洲考察艺术,“以验证平日所学为入手,以博求发见新知为标的。以现代艺术为中心,更进追溯近代艺术之总源与流湍,而思增进对现代之认识。”在国人还孜孜于西人精妙逼真的写实主义油画时,刘海粟已经读懂了塞尚、马蒂斯,进而将石涛与后期印象派进行学术的比较,发出了“石涛与后期印象派在其根本思想上不期而走同一之路,换句话说现在西欧人成为新思想新艺术的我国已经在300年前由石涛表现过了”的感慨。

他在欧洲宣扬中国艺术,并征集中国现代作品在欧洲展览,1934年在德国的中国现代画展中就有17件现代作品被柏林国家博物馆收藏。

也许是刘海粟在中国近代美术史上社会活动家和艺术教育家的形象过于突出,反而掩盖了其作为一名杰出艺术家的正大形象。刘海

滄海一粟

粟的作品中处处充溢着大气派、大魄力。1929年初来乍到巴黎的他，竟连续两年入选了巴黎的秋季沙龙，这恐怕不是混得出来的。进入了50年代，由于艺术上是苏联社会主义现实主义的一统天下，刘海粟自然被冷落了，后来又被打成右派，十年动乱更是历尽磨难被打成反革命。然而追求艺术真谛的心是不会改变的，这些年他从未间断过对艺术的苦苦追寻，他东寻西找，融合中西，艺术语言对他犹如聊天那样地自然而然，洋为中用与中为西用已是难分仲伯，晚年的泼墨泼彩达到颠峰，正是其艺术理想炉火纯青的自然显现。

刘海粟在生命的最后阶段游历海外，不少人都劝其长居海外，但他最终还是选择了祖国，并将其毕生的最重要、最精彩的作品与其价值连城的收藏全部捐给了国家，国家为其建造了以他的名字命名的美术馆，于是刘海粟的名字又将在新世纪与重要的美术活动联系在一起。

无疑，宏扬刘海粟的艺术与艺术理想是我们刘海粟美术馆的天职，还有一个真实的刘海粟更是我们美术馆义不容辞的责职。在编辑这本书的过程中我们的研究人员从中学到了很多的东西，重新认识了刘海粟。这本书是一本普及的大众读物，是我们馆的最初步的研究成果的汇集，它真实、科学，史料丰富，图文并茂。我们希望由读者来品评，今后我们还会继续这样的工作，并求得读者的支持与帮助。

刘海粟美术馆馆长 张培成

2003.11.

目 录

	前言	
第一章	刘海粟佳作赏析	1
第二章	刘海粟述略	25
第三章	刘海粟谈艺录	111
第四章	刘海粟诗词	133
第五章	名人谈刘海粟	155
第六章	刘海粟年表	163
	后记	174

第一章 刘海粟佳作赏析

沧海一粟——刘海粟的艺术人生

第一章 刘海粟佳作赏析

北京前门 64.4×79.8cm 1922年

这件作品是刘海粟早期油画的代表作，以注重外光的手法描绘了阳光下的北京前门，体现了作者所受的后期印象主义的影响。此画曾于1921~1922年间在北京大学展出，当时刘海粟受蔡元培之邀赴北大讲学并举办个展，同时展出的还有《雍和宫》和《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感情，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。”在刘海粟第一次欧游期间(1929~1931)，该画还入选了巴黎秋季沙龙。

邬佳

这是刘海粟先生的成名作，当年吴昌硕曾以惊奇之笔题书：“海粟此画有神助耶！”此画虽属传统的文人画题材，但却不拘陈法，以淡淡的几笔湿墨勾勒出远山的意象，中景的庭院干湿并用，近景的树枝以重墨点睛，整幅画面几不见皴法，但自有一番文人雅趣。

邬佳

言子墓图 149.6×79.7cm 1924年

刘海粟

the drop in the ocean

绣球花 81.4×60.1cm

虽然我们无法确定这幅作品的创作年代,但是从其鲜艳的色彩、大片平涂的背景来看,依然显示了刘海粟先生在创作风格上所受的西方现代画派的深远影响。

绣球花由短促的笔触挥就,并通过明暗对比来突出绣球花特有的体积感。青花瓷瓶以蓝白两色简单勾勒,背景则衬以大片平涂的粉红色,位于右下角的风景画则以画中画的方式恰到好处的平衡了整个构图。

绣球花的体量感、青花瓷瓶的装饰性纹样以及有画中画效果的背景,都促成了整幅作品强烈的装饰性风格和东方韵味。这也正是塞尚、马蒂斯等所追求的效果,可见海粟先生受其影响之甚。

邬佳

肖像 116.3×80.8cm 1930年

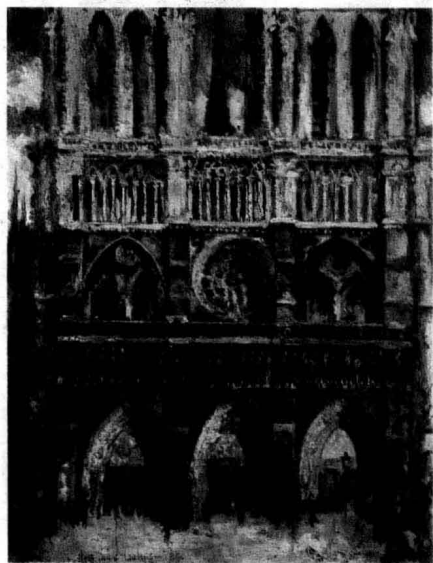
这是刘海粟艺术生涯中扩展期的代表作之一，完成于第一次欧游期间。画作的笔触、色彩以及构成特点均显示出受到后期印象派和野兽派的影响。笔触中能看到塞尚的影子，把人物和衣褶等体积表现得很好，形象单纯而坚实，显示出内在的饱满生命力，色块形状和颜色的对比则强调了平面性和图案化。画中女子身着传统中装，斜靠榻上，姿态优雅、娴静，透出东方女性特有的含蓄内敛的韵致，背景上则是一些壁画的图形，画面中的西方因素同东方因素通过个性化的笔触表现，形和色彩的强烈对比达到和谐统一，融入到画家自成一体的艺术风格中。

陈 霆

滄海一粟

A drop in the ocean

巴黎圣母院夕照 113×88cm 1930年

《巴黎圣母院夕照》是刘海粟第一次旅欧期间的力作,也是他20世纪30年代的代表作之一。众所周知,刘海粟的艺术观曾深受印象派的影响,印象派大师莫奈就曾在1892年至1893年间,描绘了在晨曦、日出、正午、薄暮等各种光线下的“巴黎圣母院系列组画”,从海粟先生的这幅画作中也可以看到莫奈的渊源。但除了光线的变幻之外,刘海粟似乎更为注重整个画面效果的沉稳和均衡,对称的满构图在黄绿色的暖调子中展开,笔致浓厚而有弹性,驳色错综而有序,不愧为中国现代美术史上的佳作。

陈 霆

四行仓库 71.5×92cm 1938年

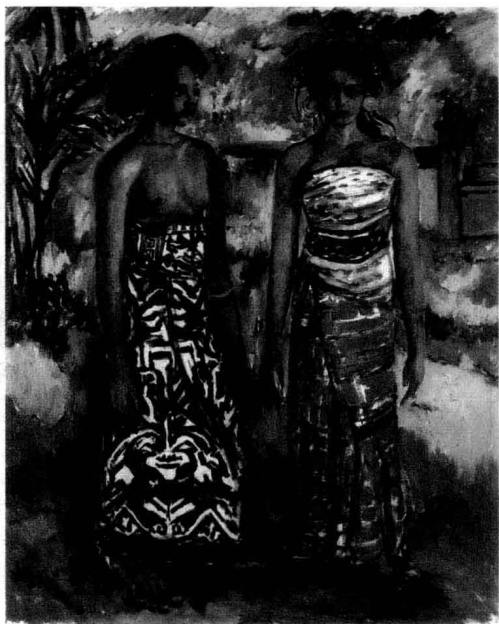
这是刘海粟在抗战时期创作的一幅油画,描绘了淞沪抗战中著名的“四行仓库”。该作品依然贯彻了海粟先生注重外光、崇尚意象的艺术观点,整个画面沉浸在明亮的暖色调中。由于是非常时期的非常题材,就更为此画增添了一层特殊的含义。

邬佳

滄海一粟

— a drop in the ocean —

巴厘舞女 92×74cm 1940年

抗日战争初期,刘海粟挟画远走南洋,太平洋战争爆发后,他曾一度隐姓埋名于巴厘(今雅加达)郊区。

《巴厘舞女》就创作于这一时期,用色浓烈,有明显的热带风情,用笔大胆爽利,可看出高更的影响。在刘海粟流亡南洋期间,还在南洋各埠举办“筹赈画展”,以一己之力报效祖国,也为海外侨胞留下了大量的书画作品。

邬佳

此画作于1954年刘海粟与夏伊乔同游无锡之际，夏女士赞太湖景致颇有画意。后李可染、罗铭自北京前来，海粟先生遂与李可染同展画卷，挥毫作画。此画取传统的一坡两岸式构图，远处诸山以寥寥数笔带出，中景以风帆点缀其间，近处松枝树石以墨色深浅表其层次，参差杂沓、错落有致。中国画向来重墨色而轻五彩，此画更是墨有五彩而慧眼自能辨识之。

无锡太湖 127.5×67.7cm 1954年

邬佳

刘海粟

— a drop in the ocean

黄山温泉 92×71cm 1954年

这张作品创作于刘海粟艺术的陶铸期,这一时期的油画继续向民族化的道路上发展,用笔更遒劲凝练,笔触仍可寻到印象派的影子,中国传统的“写法”、“积墨”又在其中若隐若显,交互为用,相与衬托,既见骨法用笔,尤觉气韵生动。该作完成于第六次上黄山期间,表现阳光下的温泉溪水在乱石间湍急流淌的景象,画面注重色块的雕塑感,石块用短笔触随意点簇,采用少量西画的点彩技法而去其支离琐碎,使中西画相互渗透辉映,生动展现了深山幽谷中一片静中有动的境界,充满了轻松欢快的生命力。

陈 霆