



中国美术学院名师典藏

刘开渠美术文集



杨桦林 编

中国美术学院出版社

中国美术学院名师典存

刘开渠美术文集

杨桦林 编



中国美术学院出版社

编委会主任：许 江 钱晓芳

编委会成员：宋建明 胡钟华 王 赞 孙旭东 刘 正 姜玉峰 杭 间
高士明 尉晓榕 杨参军 杨奇瑞 龙 翔 吴海燕 王 澍
范景中 曹意强 杨桦林

责任编辑：孙丽英

助理编辑：谭贞寅

封面设计：李 文

装帧设计：李振鹏

责任校对：杨轩飞

责任印制：毛 翠

图书在版编目（C I P）数据

刘开渠美术文集 / 杨桦林编. — 杭州：中国美术学院出版社，2018.3

（中国美术学院名师典存）

ISBN 978-7-5503-1647-8

I. ①刘… II. ①杨… III. ①雕塑—作品集—中国—现代②雕塑评论—中国—现代—文集 IV. ①J321

②J305.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第045303号

中国美术学院名师典存

刘开渠美术文集

杨桦林 编

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：杭州恒力通印务有限公司

版 次：2018年4月第1版

印 次：2018年4月第1次印刷

印 张：24.5

开 本：710mm×1000mm 1 / 16

字 数：340千

印 数：0001—1000

书 号：ISBN 978-7-5503-1647-8

定 价：108.00元

序 / 国美人格

国美校训箴言：行健、居敬、会通、履远。何谓居敬？“往圣采经典，先师垂教范。”一代代的先师行以垂范、言以规箴，跬成名校的学脉。这个传承不怠的学脉中，既见名师大家的文心使命、绝学精品，又涵他们的人格品类、气质神韵。美院伴山水名湖，守江南文山，一批批艺者聚合于此，成就名校事业，将个人的志节功业化在学院的大业之中，可谓不世出的缘分。此缘在湖山，在人气，在世代风华、人文跬积，让后辈总怀拳拳敬心。

国美建校将近九秩。回顾九十年，仿佛中华艺术教育的缩影，代代先师名家的身影叠映在历史的天际之上，伴青山肃穆、平湖风流，凝成西湖艺苑的人格范型。

国美先师的人格范型首在孤山远志。八十八年前，国立艺术院借西湖罗苑，于湖山清明中创建。蔡元培先生乘周末之暇，来杭举办建院仪典，发表演讲《学院为研究学术而设》。从此，一代年轻精英会聚平湖，追蹊蔡先生的艺教理想，学术研究与国民美育成艺院圭臬。林风眠先生身负重托，面对一片贫弱的环境，将美育视为一种精神信仰的运动，践行中西融合的实验与理想。孤山虽清冷，却包孕着国立艺术院的青春激情。罗苑旁莅苏白二公祠，二公祠所依傍的后山，荒天古木，空谷回声。北宋名士林和靖先生梅林归鹤，就在此处。多少年后，一代禁烟名将林则徐罢官经此，祭扫同姓先贤，出私资修葺墓陵。杭州最后一任知府林启兴学有功，逝后杭城人在此建“林社”之筑。一脉林姓的史秩在林山中隐没，当年的林风眠先生于晨昏漫步、春秋眺望中，胸襟可曾洒落名士风流的逸习？但那湖山蕴含的高情远

致，一次又一次地催剥国美先贤的学术肝肠与使命担当，却是可以揣想与追怀的。

国美先师的人格范型的第二特性是清波悲情。去年，我们为“世纪风眠”画展绘制《湖山清明》，遥想初建艺术院的一代名师立身湖畔的景象。但这些载入史册的名师的命运，似乎都充满蹉跎，历尽坎坷。也正是这些传奇式的蹉跎，造就了先师们跌宕起伏的形象。一代名师吴大羽先生以其激情和卓识，在20世纪30年代的学生中负有盛名。在抗战的困难环境中，吴冠中先生曾代表学生们致以激情书信，诚心恳望先生回校教学。吴大羽先生既是画家，又是诗者。20世纪40年代后期，先生曾写下令人难忘的《别情》：

我以一日之长来到你的面前
敢贪着天功妄自居先
此来只为向大家输所敬诚
不许有一点错过落到你我中间

诗写得如一尊朴玉，刚直坚忍，掷地有声。诗中漾着一种绝然，也沁着一份无奈。从这里我们可以读到知识分子凝血沁心的坦诚。正是这样一位赤诚耿介的艺者，在后来的日子里，屡受坎坷。但也正是这份赤诚，这份坎坷，造就了上海石库门一方天井中的宠辱皆忘与韵致灿然，造就了20世纪中国绘画史上不可多得的抽象精品。曾有人以先生的遭遇自比，却全然无知于这悲情中的品节肝胆、诚心照人。

潘天寿先生亦是著名的诗者。他的诗沉郁雄强，识鉴高远。他最后的五绝，写于“文革”中的1969年，时在回海宁老家被批斗返杭的途中。诗写于一张灰色的香烟纸上，据说是从地上拾来。“莫嫌笼褊狭，心如天地宽。是非在罗织，自古有沉冤。”这是一个真正的诗者的控诉，字字血、声声怨。但中国诗人又始终心胸方正，襟怀容让，将痛切转向伤逝。接着他回望群山深处的饮水家园，在千山万山闪没的同时，悲心中的诗人仿佛一次远游，正

去看望四十年未见的朋友。此行之后，潘老再无诗作与画作，直至离开人世。如此的悲情，却又深埋着某种冥冥的天佑。潘先生诗中提到的四十年如若神筴。四十年后，杭州市的人民在他的墓陵上建造了诗亭，海峡两岸百余位诗人同声咏读他的诗篇。正是从这里，悲情成了一种人格的尺度，让我们丈量出天地之心的苍然与艺者的坚强。

国美先师的人格范型的第三特征是湖风洒逸。这是一种诗性的品格。伴湖山既久，每日柳浪闻莺道上行走，湖光烟波相映，使人玩赏流连、感绪万千。当年一本《艺术摇篮》中，将孤山岁月写得最具诗意的正是朱金楼先生的《孤山忆旧》。朱先生才华横溢，仿《西湖梦寻》笔意，将20世纪50年代的外西湖写得干净洒脱，直若西湖盛景：“春雪初霁，驱车白堤上，在断桥遥望孤山，银妆素裹，风姿绰约，倒影映入里湖，清静如雪莲……”“与西湖朝夕相处于天光云影、晨曦落日之中，乃觉晴湖、雨湖、夜湖、朝湖、暮湖、春湖、秋湖……俱是胜境。”

论画风洒逸，肖峰先生自是典型范例。肖峰先生早年“红小鬼”，后入美院习画，20世纪50年代留苏，“文革”深受冲击，可谓九死一生。但却从来乐观，始终溢满激情，美院重大节庆，总希望听他昂扬激荡的声音。他的油画以色彩名世，晚年多画大江风帆，既写往昔怀想，又发烟波江上的诗意。舒传曦也是20世纪50年代留欧的名家，当年碗口大小的木版插图，竟有十数人好刻，且表情逼真，神采生动。“文革”前的线面素描，引领学院教育变革。晚年完全转入中国画。他的风竹逸气飘洒，横锋错金，最是典型的士风通脱。他的青松白梅，罩着郁郁冷雾，松针梅朵都发自烟云中，愈见高情远致。

年前去看望韩黎坤先生。长期以来，韩先生体格健硕，性情爽朗，是最令我们亲近的人。此次相见，韩先生虽有些清瘦，却依然精神矍铄，从中国的甲骨文字到江南水印木版，从教学改革到东方版画的博士培养，思绪汪洋，机锋勃发，并随机拿出百余张文字刻版、书票印章。看着他醉心于中国文化的世界，真让人感受到质直庄重的人格之美。

国美的先师，有血有情；国美的人格，有范有型。他们的著述和艺术是中华文艺的瑰宝，他们的人格品节更是国美学脉的精神底色。值此学院八十八年米寿之际，我们准备用三到五年的时间，编辑出版三套系列丛书，一套是《学脉文丛》，收集国美校史上各位先师名家的相关文献、精彩佳作；一套是《艺苑问史》，收集学院重要历史事件、系科发展历程等的相关文献及专题著作；另一套是《名师典存》，辑录包括今天仍在工作岗位上有全国影响的名家名师的主要文论，充分展示“擘精技同艺，放怀诗与想”的会通传统，呈现国美艺术东方学的传承跬积和时代高度。

吴大羽先生生前曾说：怀同样心愿者，无别离。国美的先师，我们或心仪或相识，但作为学脉传承，整体人格，我们息息相通，永无别离。

许 江

2016年4月9日初稿

2016年4月19日二稿

目 录

心琴画会成立展览会的宣言	001
艺术上的批评	002
禁止展览裸体画	005
现在的国画	007
敦煌石室的壁画	010
艺术的新运动	012
石涛的画论	016
论人物画之难与线条的重要	020
严沧浪的艺术论	023
徐枋的画	026
画家的生命与作风	029
评画与看画	032
翟大坤的作风	035
傅山及其艺术	038
哑字署其门	044
国画底新路	046
伟大的艺术	051
中国绘画书籍概要——国立艺术院图书室编辑	056
栖霞山的石刻	058
艺术与赏鉴艺术	062

美术建筑——介绍刘既漂先生	064
清代两大画家——石涛与八大山人	070
达娜哥亚的小雕刻品	084
怎样研究雕刻	086
八十八师纪念塔雕刻工作	088
我希望于雕刻师协会诸位者	096
雕塑与抗战	099
漫谈雕刻艺术	103
中国雕刻的过去与未来	106
创造自己画风的关山月	108
创造新的都市美术	110
欧洲雕刻的趋势	112
参加波兰造型艺术会议	115
苏联大雕刻家穆希娜的雕塑	121
中国古代雕塑的杰出作品	125
丰富、优秀的蒙古人民美术——为蒙古人民共和国美术展览会作	129
向苏联雕塑艺术学习	132
中国古代现实主义雕塑品——参观出土文物展览会以后	136
中国古代雕塑的杰出作品——《中国古代雕塑集》序言	139
被苏联红军拯救出来的艺术珍品	148
辉煌的阿旃陀石窟艺术	152
参观捷克斯洛伐克造型艺术展览	154
首都人民英雄纪念碑的历史浮雕	158
人民英雄纪念碑的历史浮刻	160
关于雕塑品的摄影	164
雕塑创作的新气象	166
提高雕塑艺术的质量	169

雕塑艺术发展中的几个问题	173
欣欣向荣的雕塑创作	177
一座成功的列宁雕像	179
雕塑艺术和美——美术家刘开渠谈雕塑艺术	181
美术创作要更好地为革命服务	189
鼓舞人心的雕塑新成就	192
培养红色的美术工作者——高等美术学校毕业生雕塑创作观感	197
雕塑艺术的革命	199
要按艺术规律办事	201
体育与雕塑	203
对雕塑创作的几点意见	205
雕塑艺术欣赏	210
在潘天寿画展座谈会上的发言	212
谈谈北京市城市规划问题	214
城市雕塑也是精神文明的标志	216
第一次全国城市雕塑规划、学术会议开幕词(摘录)	219
雕塑文摘——论雕塑创作	223
雕塑文摘——论泥塑基本练习	244
忆为人民英雄立碑	263
《美国城市雕塑》之序	265
肖传玖和他的雕塑艺术	267
第二次全国城市雕塑规划会议闭幕词(摘录)	270
美化城市 歌颂时代	275
罗丹以后的法国雕塑艺术	277
继承古代传统 发展社会主义工艺美术	279
中国美术的生路——兼谈陆地的木刻	285
刘焕章雕刻展览前言	287

勇于创新的画家——忆庞薰琹	288
中国城市新雕塑	290
范曾的新文人画	292
培养更多更好的造型艺术人才	294
潘天寿先生其人与画	299
人物画家方增先	302
雕塑艺术十论	304
记我的同窗挑绣设计家王建铎	313
读史与雕塑——对我有重要影响的书	314
《从长安到雅典——中外美术考古游记》序	316
论根的艺术	317
雕塑访谈录	319
附录一 雕塑艺术生活漫忆	338
附录二 塑家刘开渠答记者问——谈个人家庭生活	377

心琴画会成立展览会的宣言

我们是学过几年画的少年，可并不敢说能画，尤不敢说懂得画，更不敢说画是应当怎么画的。不过我们的内心，有时感触着自然的景致，便要自己舞蹈起来，琴弦自会振动起来；这琴弦振动的波痕，内心舞蹈的足迹，就不愿随便弃去。常常对着他，倒觉得我和“我”，有无穷的投合。于是我有我的“我”，和我很相投合；而我的朋友，又有他的一个“我”，和他投合，正如我的“我”和我投合一般；由是我对于我朋友的“我”，我的朋友对于我的“我”，也都觉得无穷投合了。这是我们画会结合的契点。我们虽只有五六人，却各人有各人性情，有各人的境遇；但论到这感触自然的内心琴弦，并没有本质的差异。所以我们从这个契点，造成了这个纯粹的结合。就杜撰了这“心琴”的别号，要永久乐此纯粹的琴韵。并且要看我们的琴弦，究竟能作何等振动，发出何等韵调来。这是我们心琴画会成立，开这展览会的理由。

心琴画会会员：刘开渠、笔血郎、章可、李有行、陈宗向、沈国权

原载《晨报副刊》，1924年6月16日

艺术上的批评

艺术上的批评，究竟与（于）作家有益，抑是有害，是近来美学上一个很大的问题。像那表现主义（Expressionnism）在1909年发表的宣言中说：

“艺术的批评，是没有益的。”这不是对于批评完全拒绝了吗？但这究系未决的问题，那么在未决定艺术的批评是与作家有害以前，当然是仍有讨论的价值。

就我个人的意见：对于批评，不似表现主义那般完全的拒绝，但也不是绝对的崇信批评家。如果批评家指出的错，是作家自己以前未曾发现，而现在才暗暗的感觉得到的，那就应当听信于批评家。否则，我走我的路，批评固与我无涉啊！

艺术的批评之所以与作家有关系，我觉得也就在它能指出作家对于自己未曾发现的错处。

近年来看到的艺术上的批评文字，也颇不少。然而能使我满意者——说得过火些，简直一篇没有。谩骂与恭维，固算不得批评，即那单就外形的指责又何尝不浅薄呢。

艺术上的批评，固然不是很易之事。然而我们如果对于美学、艺术学有了研究的时候，实在也不是顶难的事。美学上不是明明的告诉我们：艺术家的修养有“内面”与“外面”的。所谓外面的修养，就是技术上的练习；内面的修养，即是“心”的修养。艺术家的修养既如此，那么我们批评他的作品当然也要从此两点出发。

第一，一般作批评的人，对于技巧上都很留心的，竟有全从这方面说

话，而把作品的生命——内容——忘掉啦，的确太浅薄了。

我们知道专从技巧探究的人们，不会产生有价值、有永久性的作品。然而形式是内容的象征、如果技术不够，内容即表现不出来。所以我们批评一件作品的技巧如何，应当以它对于内容的表现如何而定。轮廓不正确，但它对于内容不唯不妨碍，且充分地表现出来了，这就算得有价值的作品。像后期印象派的画家塞尚、哥更、谷河等人的杰作，轮廓不正确的尽有。但是我们能说他的作品没有价值吗？

技术虽精巧，但与内容脱离关系，或表现得不充分。那怎么样也不能算有价值的作品。因为只存皮囊而无生命的作品，非但不能惹起美感，简直使人讨厌哪；且艺术之所以有价值，在能表现作家的生命，而现在脱离关系了。焉得不是下流之物呢。

总之，批评一件作品的技巧有无价值，要看它与内容的关系如何。
(对)轮廓……的吹毛求疵，实在失之浅薄。

第二，这一方面是作品的“里面”不是形象的，我们张目即可见。这里要看观者的神经如何，以定他领会的程度。一般做批评的顾不到作品的内里，我固不敢断定是他们的神经不灵敏，但是他们的不用思想却是显而易见的。不然，怎么作批评的都只从技巧方面说话呢？

内容如何，要以作家的思想为定，从来能成功的艺术家，思想没有不是超出一般人的。思想发达与否，固与先天的有关，但后天的修养也要紧的。我们从来没闻见不受教养的儿童会成大思想家。作家的思想修养好了，产生的作品，内容一定充实，赋有生命。因为思想发达了，想象力就丰富，那么他的作品之构图、设色一切都能独创，而不庸俗、浅薄。这种丰富赋有生命的内容，加以恰恰把它象征出来的形式，我们怎么样也不能说它是没有价值的东西。简单地说：有价值、有永久性的作品，还不是内外的成熟吗？

照上面来看，一件作品有无价值，要以内容如何为定。偏偏的，一般人作批评，将它忘了，这是多么可怪啊！我如果是作品的内容，我定要到美神之前呼冤！

此外还有关乎形式的一条，似可特别提出。我们读美学知道“美的形式原理”之中有“变化里的统一”一条。这一条我觉得对于造形美术特别要紧。画面上谁也知道简单了不好。但是画上面乱七八糟的复杂固复杂了，岂奈它使观者只感莫明其妙？所以画面上一方面不要简单，一方面还要在这复杂中有个统一。如我们取一种从属式的画面，复杂尽可复杂，但宾主却要分明。否则，形式美即不完全了，或者完全失掉。然而这些地方才是作批评的人应该着眼之处呢。

总之：艺术的批评，不是对于美学及艺术学没有研究的人可以做得了的。朋友们！不欲做艺术上的批评则已。否则，请先对于美学及艺术学下一番研究的工夫，才能作出有价值的批评呢！

原载《晨报》副刊，1924年7月24日

禁止展览裸体画

伏园先生：

在这个大字之内，要比较美的时候，人体怎么样也得算第一。但是人体美在中国不唯不为一般人欣赏，简直被侮辱了，这在人体美的本身虽然没有多大关系，但有美而不知赏的人，的确再可惜也没有了。

近年来中国的文化总算有一点进步，描写人体美的裸体画，因之也稍稍增高其价值。但是以不道德的眼光视之的，仍复大有人在。上月我们心琴画会在公园开展览会的时候，有某君在批评簿上写：“……绝无一幅裸体画……更见其人品之高矣。”这不是明明地反对裸体画吗？我们的展览会之所以没有裸体画，并非为更见我们的人品之高——如果不作裸体画会增高人格，那么不会作画的人们，一生也没有画过裸体，不用说人格通通会高尚了（？）……，实在是我们以前没有此种制作，所以无从展览，无意之中讨得了某君这个“更见其人品之高矣”的好评，我只有敬谢了。

上边已是过去的事，所以不说，我来述说一件新发见的关乎裸体画的事。

前天由我的先生王子云转来他朋友寄来的“模范省”——山西省——警察厅传知一则：

飭禁展览裸体画 月丙

以其迹近海淫

警厅日前传知各区署云。为传知事。案奉省长函开。据报近有画师

陈晓江携带油画来晋展览。内多裸体女子。间有猥亵情形。诚于风化有伤等情。此种油画。迹近诲淫。败坏风俗。引诱青年。莫此为甚。厅即飭警注意禁止毋任展览为要等因。查裸体女子油画。向属厉禁。为此传仰该区署。迅速侦查该管区内栈房旅馆。究竟有无陈晓江其人。注意严禁展览。是为至要。仍将查禁情形。随时函报。特此传知云云。

——摘自《山西日报》

以前表示反对都是个人，现在官厅也出来飭禁了。然而我对此不感觉到奇怪，因为在礼教统治之下的民族，在现在所谓“模范省”之中有此现象发现，是当然的。不过由此我有些感想：

中国人不了解裸体画，是显然的！但是怎么样才能使一般人认识了解人体美呢？这个责任是现在的艺术家不能不负的。然而就以往观察，说明人体美的文字，实在少得太可怜了。一般人之反对裸体画，固由以前的遗毒，但是现在一般研究艺术的人们不去把人体美详详细细地用文字先说明给一般人，实在也是一个大原因。所以嗣后我们不必怪一般人鄙视裸体画。我们只能说一般研究艺术的人没有尽他们说明的责任。

白话文在以前差不多是人人反对的，但现在官厅都用起白话文来了。裸体画正似此一般。我们只要尽力地去说明、宣传，不怕一般人不欢迎！到了某个时期，恐怕还要向艺术家去求呢！

原载《晨报》副刊，1924年8月4日