

域外艺履

傅肃琴 主编

中国美术学院出版社

域外艺履

傅肃琴 主编

中国美术学院出版社

主 编：傅肃琴
副 主 编：毛建波 傅巧玲
责任编辑：祝平凡
特邀编辑：万木春 钮俊卿
装帧设计：李振鹏
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

域外艺履 / 傅肃琴主编. —杭州：中国美术学院出版社，
2008. 3
ISBN 978-7-81083-720-0

I. 域… II. 傅… III. 艺术家一生平事迹—中国 IV.
K825. 7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第036447号

域外艺履

傅肃琴 主编

出品人：傅新生

出版：中国美术学院出版社

地址：杭州市南山路218号 邮政编码：310002

网址：www.caapress.com

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：20.5

字数：280千

图数：28

版次：2008年4月第1版

印次：2008年4月第1次印刷

印数：0001-1000

ISBN 978-7-81083-720-0

定价：55.00元

家园觅踪

许 江

近代中国，屡经劫难，鸦片战争告负，英法联军洗掠圆明园，中法战争求和，八国联军侵华，一次次刺痛着泱泱帝国民众的心胸，特别是甲午中日战争中北洋水师的全军覆没，彻底崩溃了皇帝与臣民残存的些许自信。开放国门，学习西方科技，“师夷长技以制夷”成为危难中决然的选择。中国的教育方式也由此产生巨大变革。

中国五千年文明最傲人处，是她的生生不息、绵延不绝、从未断裂的文化传承。与此密切关联的自然是这一文化主体——文化精英的育成。中国传统文化精英的培养，在官方本来主要由太学、国子监实现，在民间主要由私塾完成，而流布全国的书院介于两者之间，具有半官半民的色彩。这些相互交叠的培养体系不仅为本国成就了一代代英才，千百年来也吸引着日本、朝鲜、越南等邻邦的学子负笈游学。而19世纪末开始，为了寻求复兴国家、富国强邦之路，中国成为“留学生”的输出国，数以万计的有志青年开始了艰辛的留学之旅。据专家统计，仅仅东渡日本留学者，1896年13人，1898年274人，到1905年已上升至8000人，1906年为12000人。十区间，将近千倍的跃升，意味着留学成为举国上下、帝臣士庶的共识。

早期的留学远没有今日想象的浪漫与风光，反而充满悲壮色彩。翻检史料，我们不难想见詹天佑等学童乘上邮轮，将踏上历来视为“外夷”、“番蛮”的长途时，父母涕泣，生离死别。一边感受前程莫卜的无助凄凉，另一边胸怀报效国家的壮心，学子们一批批毅然然去国，希望“学成文武艺”，折返祖国，重振国威。

美术界的情形大致如是。以中国美术学院的创始人蔡元培先生而言，

出生于人文渊薮的绍兴山阴，早年走过封建社会士人共同的路途。17岁考取秀才，21岁中举人，24岁中进士，26岁升补翰林院编修。这般的顺达，折射出蔡先生的才气能力。可谁曾想到，1907年5月，这位四十初度、在当时人看来已届中年的晚清翰林，竟然在朋友帮助下，随从中国驻德国使馆人员乘坐火车经由西伯利亚来到德国，学习德语，并于次年进入莱比锡大学哲学系学习，开始了二度旅欧的长期的研学生活。

蔡元培先生积极推崇洪堡的教育理想，并在中国加以历史性的伟大实践。返国的蔡先生于1916年12月就任北京大学校长，成为北大“思想自由，兼容并包”学术思想的奠基者，成为中国现代教育变革的精神领袖。1928年，时任大学院院长（全国最高学术教育行政机关）的蔡先生择址西湖建立国立艺术院，揭开中国艺术教育新一页。他殷殷期望艺术院进行美育理论的宣传和艺术创作，培养青年艺术隽才，以实现“以美育代宗教”的政治理想。“出其言善，千里应之”，一时间原本留学法国巴黎高等美术专门学校、日本东京帝国美术学校等院校的美术家纷纷应聘这一直接隶属大学院、当时的最高艺术学府。除了潘天寿、李苦禅等少数的几位外，国立艺术院的早期师资几乎都是留洋归国者。他们在林风眠先生的带领下，与西湖诗意相融，努力实现着艺术革命的理想与抱负，那“劫回”的火种在湖山速成燎原之势，并以艺理相通、中外相通为特点确立了国立艺专的学术脉络，进而深深影响了艺专乃至中国美术的未来走向。他们，和之后的一代代留学归国的艺术家们，构成了中国美术学院发展史上教学与创作研究的核心，构成了国美八十年间始终屹立学术高点的灵魂。艺专、

浙美、国美，址屡迁，名数易，而有不变者在。那就是振兴中华的历史使命感；那就是站在中国文化发展前沿思考问题的高端意识；那就是以国际眼光反观中国艺术的开阔视域。这一切如同血液，流淌于一代代国美人身，传承给后来的一代代国美人。

欣逢80周年校庆之际，在中国美术学院宣传部、研究生处策划、指导下，学院的一批青年教师、研究生、本科生，选择学院发展早期曾留学国外的部分教师、校友作为研究对象，侧重梳理他们的留学生涯及与我院的关系，钩沉他们的事迹，挖掘其中的学术内涵，以近30个个案，重塑一代艺术家的形象。这是一次难得的家园觅踪。相信这些年青作者通过撰写的过程，不仅认知了这些师贤，获得了难忘的寻觅经历，更重要的是他们在这一文化追寻中所建立起来的亲熟的家园之感。

书将付梓，撰此千字小文，以示鼓励与肯定，也以代序。

2008年3月
于南山三窗阁

目 录

家园觅踪／许 江 1

美的理想

——蔡元培先生与国立艺专的渊源／吴燕武 1

追寻“中西融合的足迹”

——林风眠／苏文婷 15

艺术福音的传播者

——林文铮／王爱华 29

中西艺术的彻悟

——忆中国第一代油画家吴大羽／徐志香 41

苦难的祭奠

——蔡威廉／王娅蕾 51

图案泰斗雷圭元／黄 艳 61

忧郁的澄明 颓废的救赎

——李金发的留学与国立艺专生涯／方 舟 73

人比天高

——王子云的艺术人生／刘 瑛 85

感怀丰碑的基石／张 楠 93

诗中有画话艾青／李 昭 107

绚烂之极 归于平淡

——曾韶竹的艺术人生／窦亚杰 117

中国现代艺术先驱方干民／熊红艳 129

民族油画的实践者

——记董希文先生／王道杰 137

抽象无极 情系西子／洪 羽 147

东西贯中 沧桑入画

——吴冠中的艰辛求艺路／张书彬 157

兼收并蓄 深博雅正

——中国美术史学的奠基人滕固先生／汤宇星 173

艺术生命的拐角

——常书鸿游艺纪略／周飞强 189

从东方马蒂斯到现代八大

——丁衍庸的艺术人生／刘世庆 199

寻求油画的东方之路

——记油画艺术家徐坚白／徐 元 209

艺术原凭人格重 清绝合教尘外赏

——陈之佛／李向阳 219

艺术启蒙教育的先行者

——丰子恺／钮俊卿 233

嗜书爱艺 博学中西

——记艺理泰学常任侠先生／耿祥龙 245

海鹰高飞

——谢海燕从艺小史兼谈其与国立艺专／胥 瑾 253

画人行脚

——倪贻德的艺术之路／赵 辉 263

动物雕塑家周轻鼎

／慈羽剑 277

戏·画·人生

／王丽媛 287

万里烟浪云帆

——记艺术家、美术教育家庞薰琹／包 苦 297

民之为艺 教育先行

——实用美术先驱颜文樑／蓝庆伟 307

后记 / 毛建波 傅巧玲

318

美的理想

——蔡元培先生与国立艺专的渊源

吴燕武

一、引言

20世纪前期，《大公报》曾有一个专栏，话题是“假如我能回到二十岁”，请在世的有很高社会威望的学人谈谈如果有重新选择的机会，回到二十岁时会做什么。年近七旬的蔡元培先生面对采访，追忆往昔，他动情地说道：

“我若能回到二十岁，我一定要多学几种外国语，自英语、意大利语而外，希腊文与梵文，也要学的；要补习自然科学，然后专治我所最爱的美学及世界美术史。”¹

就个人兴趣而言，蔡元培先生一直钟爱美学和美术史。早年在德国留学时候就对这两门学科有过直接的学习。在蔡元培的心中，艺术与科学有着同样重要的作用，能使人养成美的精神，纯洁人格。事实上，蔡元培的一生与美术、美育有着不解之缘。

中国儒家传统中积极入世的思想，一个最简明的概括就是所谓的“三不朽”——立言、立功、立德。在近代中国教育史上，蔡元培先生就是这样的人物，游学欧美回国后大力阐发美育思想，创办艺术学校，开设艺术课程，在近代教育史上、思想史上、美学史上，他的言行及德行在当时及后世都影响深远。他一生提倡美育，在他的影响下，中国的美学学科初步建立并走向完善。他不是艺术批评家，但他在二十世纪初发表了很多卓越不凡的艺术见解。蔡元培与林风眠等艺术家在国外就交游甚密，杭州国立艺术院的创办就是他们实践美的理想的一次壮举，蔡先生“兼容并包”的学术思想，时至今日，仍然深深地影响着今天的中国美术学院。

1、《大众画报》第18期，1935年4月出版。《蔡元培全集》第八卷，浙江教育出版社，1997年，48页。

二、蔡元培生平及留学

蔡元培，字鹤卿，号子民，清同治丁卯年十二月十七日（1868年1月11日）生于浙江绍兴府山阴县一个商贾之家。他从小接受的是旧式文人的教育，少年时期饱读经史，17岁考取秀才，18岁任塾师，21岁中举人，24岁中进士，26岁升补翰林院编修，但他却坚持改革疲弊的社会风气，冲破当时的封建陋俗。蔡元培认为，要使整个社会焕然一新，当从教育入手，以启民智，实际上，他把自己的一生都献给了中国的教育事业。戊戌变法失败后，蔡元培弃官归里，任绍兴中西学堂监督，走上了倡导教育救国之路。

19世纪末，国门渐开，西学大量引入。觉醒的中国知识分子逐渐主动地去学习和消化西方的文化知识，并尝试用自己的话语方式来向国人介绍这些西方新学。蔡元培经历了由一个晚清“翰林”到西学接受者，再到西学传播者的转变过程，正反映出当时学人的一般转变过程。光绪二十六年正月二十八日（1900年2月27日），蔡元培作《剡山、二戴两书院学约》。文中有一段内容如下：

“人曰自治者，如身理、如心理学是也，此有益于己即可推之以益世者也。曰人与人相关，父子也，兄弟夫妇也，师友也，君臣也，官民也，若教育学，若政治学，若社会学，若伦理学，若文辞学，（此为达意记事之作。）若美术学（此为抒写性灵之作，如诗词绘事。）是也。”²

从中可以看出，蔡元培先生早年就对西方的新学有着浓厚的兴趣与了解，认识到教育对一个社会、民族重要的影响力。自清末中国派往国外的留学生以日本为最多，当时介绍的西学知识主要通过日本进入中国，蔡元培先生想直接去欧美学习，1907年5月，蔡元培在朋友的帮助下，随从驻德国使馆人员坐火车经由西伯利亚来到德国。³

初入德国，蔡元培为补贴家用，一方面为商务印书馆在海外编教科书，得相当的报酬；另一方面帮在德国朋友的子女教授国学，当时的情形使得蔡元培先生难以真正求学，后进入莱比锡大学，才开始了真正的求学经历。关于这段时期的境遇，蔡元培先生在后来的《自写年谱》中如是描述：“我在柏林一年，每日若干时习德语，若干时教国学，若干时为商务编书，若干时应酬同学，实苦应接不暇。德语进步甚缓，若长此因

2、高平叔编《蔡元培全集》第一卷，中华书局，1984年，95页。

3、蔡元培1907年5月初离开北京随出使德国大臣孙保琦（慕麟，1867—1931）经西伯利亚赴德国留学，在柏林停留一年，于1908年秋迁往莱比锡，入莱比锡大学。关于蔡元培出国时间，不同版本的年谱、传记略有出入。

循，一无所得而归国，岂不可惜！适同学齐君宗颤持使馆介绍函向柏林大学报名，该大学非送验中学毕业证不可，岁（遂）该往莱比锡[Leipzig]大学”。⁴当时的莱比锡大学设有中国文史研究所，主事教授名叫孔好古氏[August Conraty]，非常愿意接待中国学生，1908年10月15日蔡元培先生经引荐很顺利地注册了莱比锡大学，专业为哲学系。

1908至1909年，时年四十三岁的蔡元培先生在莱比锡大学的听课与研究：

新哲学史——从康德至当代（Wundt冯德教授讲） 1908/1909
叔本华的哲学（Brahn讲） 1908/1909
心理学（Wundt讲） 1909
儿童心理学与实验教育学（Brahn讲） 1909
语言心理学（Dittrich讲） 1908/1909
德国现代文明史：过去与现在（Lamprecht） 1909
德国文学发展现状（Witkowski讲） 1908/1909
作为一个哲学家和自然科学家的歌德 1908/1909
现代自然科学的主要研究成果（Brahn讲） 1909⁵；

1910年四十四岁继续在莱比锡大学听课与研究：

哲学基本原理（Richter讲） 1909/1910
康德以后的哲学史 1910
伦理学基础（均有Volkelt讲） 1910
心理学实验方法（Wirth讲） 1910
德国古代与中世纪的文明史 1909/1910
德国现代文明史：世界观与科学观 1909/1910
宗教改革与文艺复兴时期的德国文明（均有Lamprecht讲） 1910
德国戏剧及演艺艺术史章节选读（Koster讲） 1910
史学方法与历史艺术观（Lamprecht讲） 1910
歌德的戏剧 1909/1910
德国文学史概况——自古代至现代（均有Witkowski讲） 1909/1910
18世纪德国文学史（Koster讲） 1909/1910⁶；

4、《自写年谱》，《蔡元培全集》第一卷，中华书局，1984年，342页。

5、费路《蔡元培在德国莱比锡大学》，引自《蔡元培先生年谱（上）》，北京大学出版社，1998年，106页。

6、费路《蔡元培在德国莱比锡大学》，引自《蔡元培先生年谱（上）》，北京大学出版社，1998年，107页。

1911年在莱比锡大学的听课与研究：

康德哲学（Volkelt讲） 1911

希腊哲学史（Volkelt讲） 1909/1911

心理学实验（三部分）（Wundt讲） 1909/1911

民族心理学（Wundt讲） 1909/1911

现代德语语法与心理学基础（Dittrich讲） 1909/1911

古典时期的德国文明（Lamprecht讲） 1911

专制主义时期的德国文明史（Lamprecht讲） 1909/1911

文明的起源与原始形态（Weule讲） 1909/1911

舞台艺术从15—20世纪的发展（Koster讲） 1911

美学（Volkelt讲） 1909/1911

古典希腊雕塑艺术（Schreiber讲） 1911

罗马式的建筑学与雕塑（Eckstadt讲） 1911

莱兴（Lessing）之Laokoon：艺术对美学之贡献（Schmarsow讲）

1911

古代荷兰绘画（Schmarsow讲） 1911

歌德《浮士德》注释（Koster讲） 1911⁷；

在莱比锡大学的三年学习与研究使蔡元培对德国大学教育的内容、目的以及德国的教育体制有了最直接的体会。对于心理学的学习，正是由现代实验心理学之父冯特亲自操刀主讲。从这三年的选课目录上看，蔡元培先生的兴趣有一个值得注意的变化，由最初的哲学、心理学到后来的美学，乃至关注具体艺术作品的艺术史课程，如“古典希腊雕塑艺术”、“罗马式的建筑学与雕塑”、“古代荷兰绘画”等等，对于艺术，从个人趣味而言，蔡元培有着深深的发自内心的热爱。除了在莱比锡大学的学习、研究外，蔡元培先生在假期经常出去旅行，在德国境内，曾到过德累斯顿[Dresden]、慕尼黑[Munchen]、耶纳[Jana]、都塞尔多夫[Dusserdorf]，以及瑞士，每到一处必参观博物馆，有一次在旅行指南中，“见百舍尔[Basel]博物馆目录中，有博克令[Bocklin]图画，遂先于百舍尔下车，留两日。畅观博氏画二十余幅。为生平快事之一。博氏之画，其用意常含有神秘性，而设色则以沉着与明快相对照，我笃好之。”⁸

1911年10月，武昌起义开启了辛亥革命的序幕，在德国的蔡元培得知

7、费路《蔡元培在德国莱比锡大学》，引自《蔡元培先生年谱（上）》，北京大学出版社，1998年，109页。

4 8、王世儒等编《蔡元培先生年谱》，北京大学出版社，1998年，105页。

这一消息，与志士同人在柏林集会发表要说，声援武昌起义，希望革命早日成功。11月，蔡元培先生决定回国。

1912年9月份，蔡元培再次踏上西方留学之路。在给友人的信中反映出再次留学的目的，即：“研究美学及考察美育情形”。⁹本年11月1日蔡元培再入莱比锡大学，选读的课程如下：¹⁰

- 欧洲史——自古至现代（Lamprecht讲）
- 艺术（指建筑、雕刻、绘画）美学（Schmarsow讲）
- Barock时代之艺术（Schmarsow讲）

从课程中反映出蔡元培想对西方艺术有更为系统的考察研究。1912年冬发表《世界观与人生观》，写道：

“今虽尚非其时，而纯理之科学，高尚之美术，笃嗜者固已有甚于饥渴，是即他日普及之朕兆也。科学者，所以祛现象世界之障碍，而引致于光明。美术者，所以写本体世界之现象，而提醒其觉性。人类精神之趋向，既毗于是，则其所到达之点，可知矣。”¹¹

1912年蔡元培担任南京临时政府教育总长，发表了著名的《对教育方针之意见》，提出了“注意道德教育，军国教育辅助之，更以美感教育完成其道德”的主张，并明确指出培养人才对德育、智育、体育、美育四个方面的要求。在“五四”运动前夕，蔡元培又大声疾呼“文化运动中不要忘记美术”，在《新青年》上发表《以美育代宗教》的论文，引起海内外的关注。

三、蔡元培美的理想

在莱比锡的讲堂上，蔡元培先生经常听美学、美术史、文学史的课程或是讲演，以及在欧洲音乐、美术的熏陶，使得他逐渐将集中心力于美学方面。当时，蔡元培最喜欢的一本书是为栗丕斯（T.Lipps）的《造形美术的根本义》（Grundlage der Bildende Kunst），¹²学界许多人认为蔡元培的美学思想形成于第一次留学德国时期，但是具体于何时开始系统学习美学理论却没有能够确定。

1911年11月，蔡元培结束首次留学生活，回到国内。1912年2月11

9、中国蔡元培研究会编《蔡元培全集》第十卷，浙江教育出版社出版，1998年。168页。

10、高平叔编《蔡元培年谱长编（上）》，人民教育出版社，1996年。489页。

11、高平叔编《蔡元培全集》第二卷，中华书局，1984年。49页。

12、中国蔡元培研究会编《蔡元培全集》第十七卷，浙江教育出版社，1998年。457页。

日发表《对于新教育之意见》，提出“美育”方针。在文章中他说：

“虽然，世界观教育，非可以旦旦而略之也。且其与现象世界之关系，又非可以枯槁单薄之言说袭而取之也。然则何道之由？曰：由美感之教育。美感者，和美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为之津梁。此为康德所创造，而嗣后哲学家未有反对之者也。在现象世界，凡人皆有爱恶惊惧喜怒悲乐之情，随离合生死祸福利害之现象而流转。至美术，则即以此等现象为资料，而能使对之者，自美感以外，一无杂念。……是则对于现象世界，无厌弃而亦无执著也。人既脱离一切现象世界相对之感情，而为浑然之美感，则即所谓与造物为友，而已接触于实体世界之观念矣。故教育家欲由现象世界而引以到达于实体世界之观念，不可不用美感教育。”¹³

但是，就实践美育思想而言，应该开始于1916年出长北京大学，“我本来很注意于美育的，北大有美学及美术史教课，除了中国美术史由叶浩吾君讲授外，没有人肯讲美学，十年，我讲了十余次，因足疾进医院停止。至于美育的设备，曾设书法研究会，请沈伊默、马叔平诸君主持。设画书研究会，请贺履之、汤定之诸君教授国画；比国楷次君教授油画。设音乐研究会，请萧友梅君主持。均听学生自由选习。”¹⁴

在1919至1925年，这段时期蔡元培研究了艺术与美学理论展开广泛探讨。他借助民族学的方法和资料，对艺术的起源、发展、价值、现状以及与科学的关系等进行了考察。在美学理论方面，他逐一探讨了美学的对象、研究方法、发展过程和美感等问题。承接上个时期提出的“美育代宗教”思想，他在新文化运动中提醒人们“文化运动不要忘了美育”，并进一步提出具体的美育实施方法。可以说在这个时期里，蔡元培的美学思想是非常丰富和深刻的。

期间，蔡元培发表的比较重要的美育理论文章有《文化运动不要忘了美育》（1919年12月1日）、《何谓文化》（1920年10月27日）、《美术与科学的关系》（1920年11月1日）、《美术的价值》（1920年11月4日）、《美化的都市》（1921年11月6日）、《普通教育和职业教育》（1920年12月5日）、《美育的实施方法》（1922年1月15日）等。综合考察这些著述，可以见出蔡元培着重从美育与科学的关系上论述美育与社会政治、文化教育、社会风尚、传统习惯等整个社会文明建设的重大意义。他说：“文化进步的国民，既然实施科学教育，尤要普及美术教

13、高平叔编《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年，5页。

14、蔡元培《我在北京大学的经历》，湖北人民出版社，2003年，162页。

育”。¹⁵因为科学教育和美育相辅相成、不可偏废，但是，当时人们普遍重视科学教育，而忽视美育，所以才特别强调。他认为专门学校、社会公共场所、都市基础设施，以及各门类艺术都需要美育。如果没有美育，“怎么能引起活泼高尚的感情呢？”¹⁶他进一步解释说：“有了美术的兴趣，不但觉得人生很有意义，很有价值；就是治科学的时候，也一定添了勇敢活泼的精神。”¹⁷美育的目标并不表现在直接培养创造物质财富的技能，而是通过提高人们的精神更有利于物质财富的创造。只有在社会、政治、文化、习俗等各方面体现出这种美育的精神实质，才能更好的促进整个社会文明建设。他发表《文化运动不要忘了美育》三年之后，又为美育的具体实施问题作了思考，提出了设想和实施方案。他根据教育范围的划分，把美育的实施范围也分为三个方面——家庭美育、学校美育和社会美育。¹⁸

蔡元培对美育的分析、论述以美的普遍性和超脱性为理论基础，具有明显的唯心主义的缺陷。但是由于他能把美育与社会实践、革命需要紧密地联系起来，溶化其中，所以，在对美育的特点、作用，对社会人生的意义以及在文化运动中的地位，与体、智、德三育的关系等方面，都有不少唯物的、辩证的观点。

由以上所述，可以看出，相对于上一个时期比较泛泛的论述，蔡元培在此时期已深入到各个具体的美学问题展开探讨。他对中国古代美学思想作了初步考察，是研究中国古代美学史的先声。比较全面的探讨了西方美学的发展历程、研究方法、研究对象以及美感等问题，并提出了个人见解。在美育理论方面，他的研究重点由五四之前侧重于美育与道德之间关系转为美育与科学之间关系，以此为中心设计了具体的实施方案，其中很多办法是切实可行的。所有这些理论思想方面的思考，都直接预示着其后一所创造、培养“美”的大学院的创立和开拓的方向！

四、蔡元培与林风眠

蔡元培和林风眠相识于法国。1924年蔡元培旅居法国，由留学法国的林风眠与林文铮、王代之、曾以鲁等十人成立留欧美术青年准备筹办中国美术展览会。当时林风眠等人就聘请蔡元培为名誉会长。

林风眠于1919年赴法留学，时年20岁。在欧洲五年多的时间里，林风

15、高平叔编《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年，57页。

16、高平叔编《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年，58页。

17、高平叔编《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年，107页。

18、高平叔编《蔡元培美育论集》湖南教育出版社，1987年，159页。

眠不仅系统地考察了西方的古典艺术传统，也对新兴的现代美术表示了极大的兴趣，并开始意识到如何从世界的背景中来认识中国美术的价值及其地位。在思考中国未来艺术的同时，他勤奋创作，并显示出强烈的个人风格，引起了当时法国舆论界的关注，是当时留欧画家中的佼佼者。这当然也引起了爱好艺术的蔡元培先生的关注，并对林风眠的中西融合画风的艺术开拓探索，给予很高的赞誉。中国美术展览会的筹备，以林风眠为首的霍普斯会为中坚。他们相信艺术为人而存在。相信艺术、美术的教化可以净化人民的心灵，强健人的意志，这些思想，与蔡元培十年后上升到理论性的层面提出的“美育代宗教”说不无关系。

1925年1月中国美术展览会在莱茵河宫隆重开幕，蔡元培主持了开幕典礼并为展览目录撰写序言。展览会取得成功，巴黎各大报纸无不登载。其中，林风眠展出作品二十多幅，作品《摸索》不仅是其个人的代表作，更是海外艺术运动的宣言。对这次展览《东方杂志》专文评论：“新画中殊多杰作，以林风眠、徐悲鸿、方君璧、王代之、曾以橹诸君，皆有极优之作品。……尤以林风眠君之画最多，而最富有创造之价值。不独中国人士望而重之，即外国美术批评家亦称赞不置。”当然，作为留学生中的中坚人物的林风眠也为蔡元培所注目。

事实上，正是在1924年5月22日美术展览会的宴会上，蔡元培发表“学术上的调和和民族上的调和”为题的感想，这与林风眠的艺术探索不谋而合。或许更明确了其艺术运动的目标：就是东西艺术的调和来促成中华民族的人文主义启蒙。这次聚会，林与蔡正式结识并成了忘年交。美术展览会后，蔡元培回到巴黎。不久携夫人周养浩到玫瑰园别墅造访林风眠和夫人方·罗达。

1925年夏，巴黎举行“万国工艺美术博览会”，“中国馆”由海外艺术运动筹备。林风眠的作品《生之欲》引起广泛的关注，这件作品是林风眠中西艺术调和思想最早实践的成果。这幅画以传统中国画的技法为基础，吸收西洋画的手法，是融入西洋画法的中国画，或者可称在一定程度上“西洋画风格”的中国画。林风眠多年研究印象主义和印象主义以后的画家，以及立体主义、野兽主义等西方现代艺术诸流派，这年提出把东方的传统因素与西方的形式风格融为一体的艺术理念。从这件作品可以看出，林风眠的求学目标已然明确，即借鉴、吸收西洋艺术，为中国艺术开启一条新的道路，创造出民族特色的艺术品。对这件作品，蔡元培评价说：“得乎技，进乎道矣！”，大为赞叹。

是年，蔡元培又携夫人不远千里到第戎城郊探访林风眠。这时林风眠

已与法籍女士第戎美术学院雕塑系同学阿里斯·瓦当结婚，迁居第戎城乡下。蔡元培留住三日，促膝长谈。不久蔡元培回国，1925年冬天，林风眠经蔡元培推荐，由北洋政府教育总长易培基聘任为国立北京艺术专门学校校长。¹⁹

五、蔡元培与国立艺专

1927年，蔡元培任国民政府大学院院长（全国最高学术教育行政机关）。在大学院下设了一个全国艺术教育委员会，来整顿发展艺术教育，并邀请时任北平美专任校长的林风眠来主持这个委员会。1927年11月在南京举行全国艺术教育委员会第一次会议，就是在这次会议上通过了筹办国立艺术大学的提案。会议建议大学院“欲谋全国艺术之普及，须于长江流域，环境适宜，风景佳胜之地，先建设一艺术学院，次及其他各地。”其目的是为了团结全国的艺术家，一方面从事美育的理论宣传和艺术创作；一方面培养众多的青年艺术人才，把全国的艺术运动开展下去，以收到从艺术角度唤起中华民族的民族性、美育社会的最终目的。提案得到大学院的批准和支持，并派艺术教育委员会主任委员林风眠、大学院秘书林文铮和王子云三人负责建校。

主管全国文化教育的蔡元培先生一贯认为科学与美育是振兴中华民族的两大支柱。他大声疾呼，倡导以美育代宗教。1927年11月，大学院所属艺术教育委员会在上海举行第一次会议，蔡元培提出《创办国立艺术大学之提案》，指出：“美育为近代教育之骨干，美育之实施，直以艺术为教育，培养美的创造及鉴赏知识，而普及与(于)社会。”他提出创办国立艺术大学的培养目标是“以养成高深艺术人才，以谋美育之实施与普及。”

蔡元培在选择国立艺术院校址时候说：“美育之目的，在陶冶活泼敏锐之性灵，养成高尚纯洁之人格，故为达到美育实施之艺术教育，除适当之课程外，尤应注意学校的环境，以引起学者清醇之兴趣，高尚之情怀，故选校址应择风景郁丽之区。”²⁰后来选定杭州西湖为校址，林风眠感到蔡元培的良苦用心和精辟见地，也高兴地说：“本校校址现在所占的是罗苑、莲花庵、陆宣公祠等处，南面隔湖可望南山诸胜，与湖心亭三潭印月为北邻；东邻平湖秋月，可望第六公园；西趋西泠桥可望北山诸名胜，中为白堤马路，为游者必经之途；背靠孤山，而隔湖可见初阳台及保俶塔，

19、郑朝、郑榕《林风眠传（节选）》，《新美术》1989年4期，13页。

20、蔡元培《创办国立艺术大学之提案》，《蔡元培全集》第六卷，浙江教育出版社，1997年。