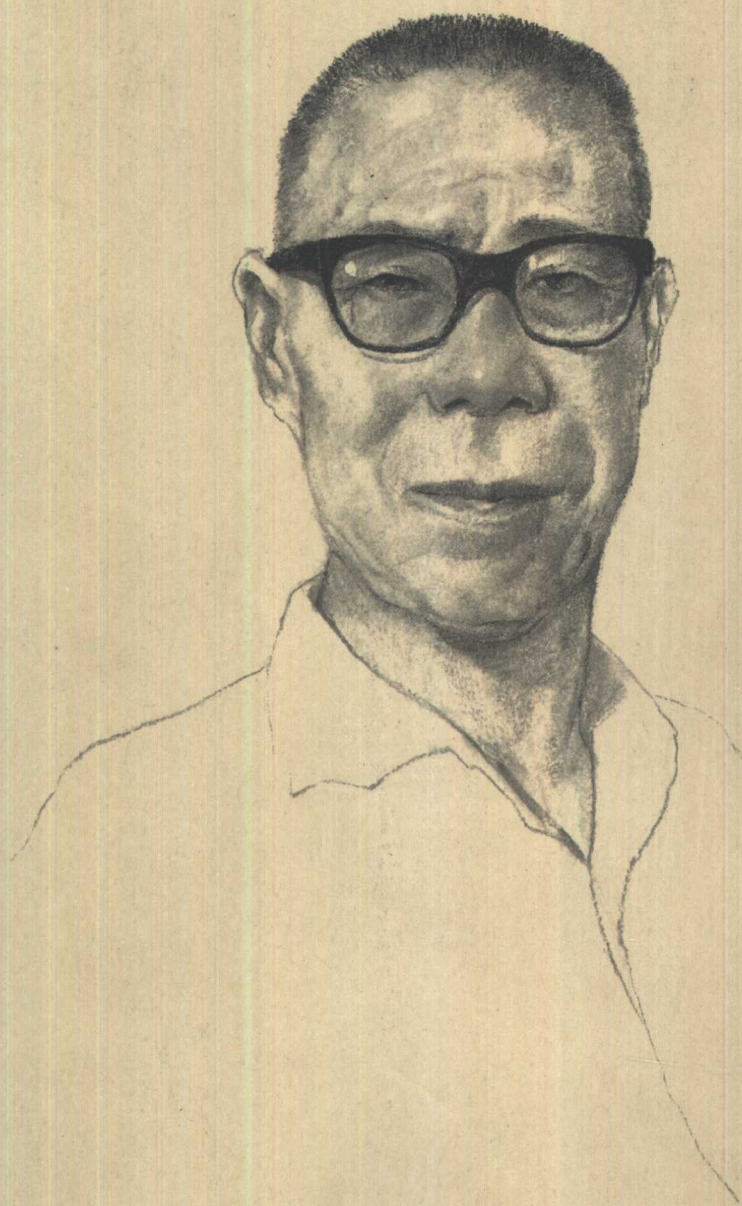


中国名画家全集

潘多寿



中国名画家全集

潘天寿

编著·卢炘



河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

潘天寿. 卢忻编著. —石家庄: 河北教育出版社,
2000. 9

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-3992-1

I. 潘... II. 卢... III. ①中国画—作品集—中国—现代
②潘天寿(1897~1971)—评传 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第38866号

中国名画家全集

潘天寿

编著/卢忻

出版发行 河北教育出版社 石家庄正定南大街330号

责任编辑 张子康 许宏泉 刘峰 张天漫

封面画像 李 帆

装帧设计 郑子杰

特约校对 田卫平

制 版 深圳兴裕印刷制版有限公司

制 作 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/32

印 张 9印张

版 次 2000年10月第1版 第1次印刷

统一书号 ISBN 7-5434-3992-1/J · 205

定 价 / 80 元

前 言

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫宕无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥儿稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。



中国名画家全集

顾问

王朝闻 张仃

吴冠中

主编

(近现代部分)

郎绍君 张志欣

(古代部分)

陈传席 张志欣

潘天寿(1897~1971)

原名天授,字大颐,号阿寿,早年别号懒道人、心阿兰若主持,晚年自署东越颐者、颐翁、雷婆头峰寿者等,浙江省宁海人。1915年至1920年就读于浙江省立第一师范学校,并得李叔同、经子渊指教,又受益于吴昌硕。曾任国立艺专校长、浙江美术学院院长、美协浙江分会主席、中国美术家协会副主席。为苏联艺术科学院名誉院士。著作有《中国绘画史》、《中国书法史》、《听天阁画谈随笔》等。



中国名画家全集（近现代部分）

黄宾虹
李可染
潘天寿
李苦禅
吴作人
吴昌硕
吴湖帆
谢稚柳
陆俨少
齐白石
黄 胄
徐悲鸿
石 鲁
高剑父
陈树人
陈之佛
傅抱石
溥心畲
丰子恺
刘海粟
林风眠
张大千
蒋兆和

目 录

一、生平概述

1

自幼喜爱写字、画画 _____ 2

人格教育与经亨颐的指点 _____ 6

李叔同脱俗出家 _____ 8

力求摆脱吴昌硕的影子 _____ 9

编撰《中国绘画史》 _____ 11

西子湖畔的师生恋 _____ 13

深受学生的爱戴 _____ 15

抗战胜利后再画山水 _____ 19

出任国立艺专校长 _____ 22

“阿寿的画，力能扛鼎” _____ 25

“六十六，学大木” _____ 27

再度出任校长 _____ 29

举办个人画展 _____ 42

出访日本 _____ 61

“是非在罗织，自古有沉冤” _____ 70

二、艺术历程和风格特色	81
艺术启蒙时期	83
海派浸润时期	87
积极探索时期	94
风格形成时期	105
求新彷徨时期	124
艺术全盛时期	141
三、论艺摘选	197
四、各家评论摘录	225
五、年表简编	247
附：常用印	258
主要传世作品目录	262

生平概述

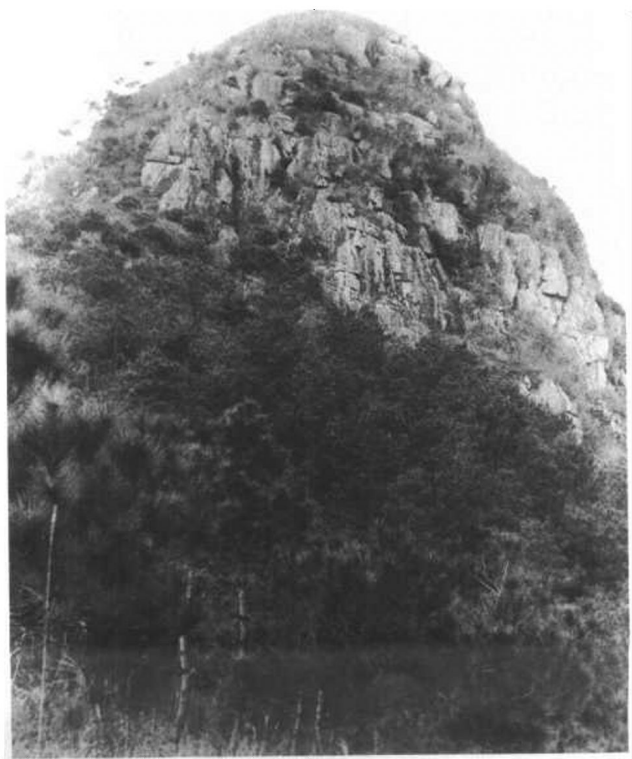
一

自幼喜爱写字、画画

1897年3月14日(农历丁酉年二月十二日)潘天寿出生于浙江省宁海县北郊冠庄村。原名天授，取字大颐，号阿寿，别署懒道人、颐者、心阿兰若住持寿者、三门湾人等，晚年常署雷婆头峰寿者。

宁海县面向东海，近临三门湾，背靠天台山脉。在巍巍群峰之中，四百多米高的雷婆头峰离冠庄较近，是这一带最高的一个山峰。峰下一条溪水缓缓流过冠庄。冠庄村以东便是数十里平川，既有松林竹山，又有成片的水稻田和果树园。这里是江南富饶之地。潘家是一个殷实的农户，祖父这一代造了一座大宅，又买进了一些田地。父亲秉璋，字子陶，是全村少有的秀才，担任乡长多年，写得一手漂亮的好字。

奇崛的雷婆头峰



潘天寿
故居旧影



水拱村右榜举人周熊飞的长女，天资聪敏，颇有家教，擅剪纸画图样。潘天寿自幼耳濡目染，比别人家的孩子懂事早。童年生活随着大人赶庙会，扎灯笼，

糊风筝；又放牛砍柴，抓鱼摸虾，丰富多彩，极有情趣。

7岁这一年发生的两件大事，对潘天寿影响很大。先是父亲的同榜秀才王锡彤组织“伏虎会”，发动了一次反洋教的武装起义，规模不小，从者近万。队伍经过冠庄，然后攻入县城。这次被称作“宁海教案”的斗争，是义和团运动期间浙江反帝斗争中规模最大、历时最长的一次。

其时，法国派遣“巴斯卡尔”号军舰驶入甬江口威胁，迫使清政府迅速镇压起义。少年潘天寿亲眼目睹义愤激昂的农民起义军进村，父亲在家设宴招待王锡彤等豪杰后，队伍又浩浩荡荡开进城去，最后又归于失败。一颗爱国主义的种子已深深播入幼小的心灵：“中国人不能受洋人的欺负！”

再一件事是母亲的过世。由于产褥热而卧床不起的母亲，又在农民起义时受了惊吓，从而使天寿过早地失去了母爱。

秋天，他进了村里的私塾。先生叫潘天道。天道先生的先辈曾受乾隆皇帝赐进士文林郎，当过宁海知县，一

MS99/8

块极精致、极考究的黑色大匾悬挂在作为私塾教室的堂前，四个斗大的金字——“率真处世”闪闪发光。二十来个孩子随先生背诵《三字经》、《百家姓》及“四书”和《古文观止》等。同时也受到这位“君子坦荡荡”的好先生的人品渲染。天道先生管教学生之严是出了名的。先生也教《千家诗》、《唐诗》之类古典诗词，这对天寿日后进学倒不无好处。但天寿的兴趣在写字。当时写的均是毛笔字，先写描红，后写墨映格，最后再写空格，照先生写的字样临摹。天寿的习字本上总是被先生用红笔圈上不少写得好的字。他练毛笔字丝毫没有倦意，每次都比同学多写一张，而且每天练毛笔大字的习惯一直保持到晚年。由于对毛笔的运用熟练自如，为他日后作画打下了基础。除了写字，天寿又喜欢画画，可是先生不准学生习画，认为那是“匠人所为”。一天，塾师要学生诵书，却发现一学生书下有一张手绘的《三国》插图。先生举起戒尺要打这个学生的手心，天寿站起来承认是自己画的。为此，天寿受了父亲严厉的责罚。

就是这么奇怪，旧式教育习字被看成与写诗作文一样，是正规学习，而画画则被认为是不务正业的消闲。私塾里不许画画，天寿就不再把课外临摹的《三国演义》、《水浒传》旧小说的插图带到私塾去；但课外习画的兴趣反则日益增浓。那时候，每逢久旱不雨，村里要搭求雨楼祈雨，需要配上些对联和彩画，潘天寿便获准回家参加制作。此外，他也乐意为女孩子做的香袋画上几笔。二月放风筝，画得最出色的风筝是他的手笔；灯会中，最吸引人的灯笼图画，也总是出自他手中。潘天寿对这些事兴趣盎然，不但做得精细，而且有画也有贴剪纸的，十分精彩。

后来天寿进了宁海县城的学堂。学堂里正式开设图画

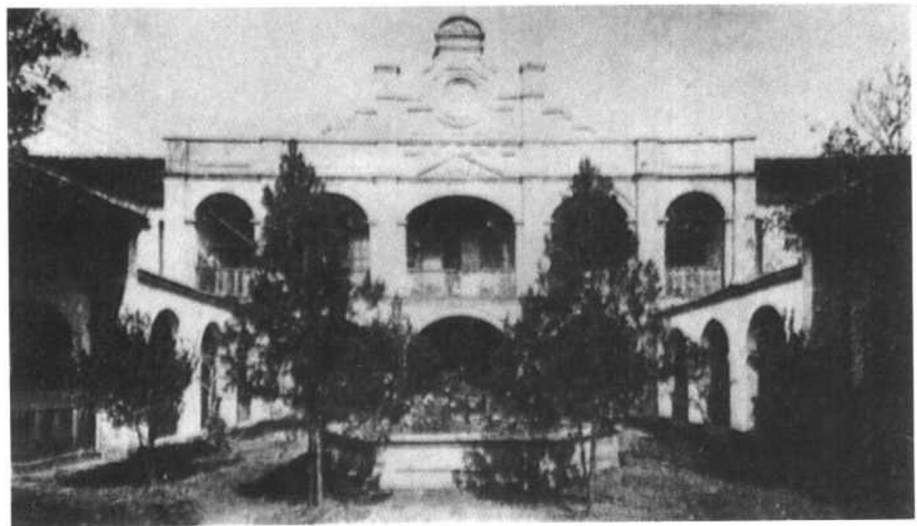


正学学堂旧址

课，从此他可以公开铺纸挥毫了。此时，他买到字帖《瘞鹤铭》、《玄秘塔》，又买到一本《芥子园画传》，于是字和画都有了明显的进步。尤其是《芥子园画传》分门别类、由浅入深的介绍，使其兴趣大增。如果说过去画画出于好玩，那么现在则已感到绘画这门学科不简单。潘天寿晚年写自述说到：“我从14岁起就下决心要做一个中国画家。”同时，在给一些自学绘画者的回信中，也多次提到《芥子园画传》的作用。

人格教育与经亨颐的指点

1915年夏，杭州的浙江第一师范录取的新生发榜，潘天寿获总分第二的名次。这对于宁海县小学来说，是前所未有的事。因为第一师范前身即是鲁迅任教过的浙江两级师范学堂。从两级师范到第一师范，所聘之教师多为学问渊博的名师，如李叔同、陈望道、胡公冕、夏丏尊、朱自清、叶圣陶、刘大白等老师均在此任教；又有许寿裳、张



浙江省立第一师范旧影

协和、钱均父、杨乃康等后来皆赴北大任教或调至教育部工作；加之学校图书仪器完备，校舍宽广，均为全省之冠，考生蜂拥，录取比例约20:1。潘天寿为家乡赢得了荣光。

五年师范教育对潘天寿的成长至关重要。一是校长经

亨颐。这位著名民主主义教育家、省教育会会长，他主张人格教育着重培养学生的德育，以“勤、慎、诚、恕”四字为校训。二是学校注重美育，并将此与德智体合为四育。李叔同被聘为音乐和图画教师。在学生心目中，音乐、美术与语文、数学处于同等重要的地位。

校内由李叔同任指导老师艺术团体很多，潘天寿没有参加以油画为主的桐荫画会，也没有像丰子恺那样进入漫画会，他选择了乐石社。因为他在宁海之时就已经对篆刻产生了兴趣，刻过几十方石章，他的字也是全校写得最好的。经亨颐常到乐石社来指导学生。一天，潘天寿看到身着蓝袍、黑马褂的经校长缓步走来，特地递上几枚自认为还不错的石章请先生指教。经亨颐那张两颊凹陷、颧骨微凸的面容上并没有显出笑意，接一枚看一枚，没有一枚能解开他眉间紧锁的皱纹。最后，潘天寿惶惶然将两枚刻得不好的印章也递了过去。

“好！这两枚不错。”潘天寿愣了。经校长却笑着说：“治印非以整齐为能事，要取其自然。此外，治印须胸中先有书法。你可以学学秦篆汉隶。”

校长走后，潘天寿对这两句话反复琢磨，又把自己刻的那些印章翻出来对照印谱，仔细地研究了又研究，终于慢慢有了些体会。他佩服校长的眼力，毫不犹豫地将这些石印统统磨平，重新再来。

他临的书法，也从颜体、柳体转向乾隆年间出土的东晋《爨宝子碑》和南宋《爨龙颜碑》。“二爨”书法朴质，体在隶楷之间，经亨颐擅写此体。李叔同擅写的北魏体，校外马一浮、张宗祥、丁辅之、余绍宋等书家的作品，都令潘天寿获益良多。他此时又浸润在各种碑帖中，尽情研读吸收，书法和篆刻都有了长足的进步。

李叔同脱俗出家

1918年初，潘天寿寒假回乡，遵父命娶本县姜吉花为妻，假毕仍返校就读。是年夏，发生了震惊全校师生的事：受人敬重的李叔同先生脱俗出家，皈依佛门。他出家于杭州虎跑定慧寺，并于灵隐寺受戒，法号弘一。

一位情感丰富的艺术家、德高望重的教育家为何出家？一时成了不解之谜。潘天寿佩服李先生的艺术，又崇敬李先生的人品。经过反复思考，他认为李先生是参透人生、飘然出世的返璞归真。

以后，有一天，潘天寿曾去虎跑找到了弘一法师，诉说自己也想当和尚的愿望。不料法师不主张他出家，并且对他说：“出家人与在家人一样，亦有派系之争。我看你还是不要出家。在家也可以返璞归真的。”

潘天寿虽打消了当和尚的念头，但他开始注意佛经，并研究中国绘画与佛教的关系。几年以后，他撰写出论文《佛教与中国绘画》。他以学者的身份研究佛教，又以画家的悟性解析佛经，得出的结论是：“二三千年来，佛教与吾国的绘画，极是相依而生活，相携而发展”，“唐以前的



妻子姜吉花旧影