

艺术大家随笔

艺术叛徒

刘海粟 著

凤凰出版传媒集团

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

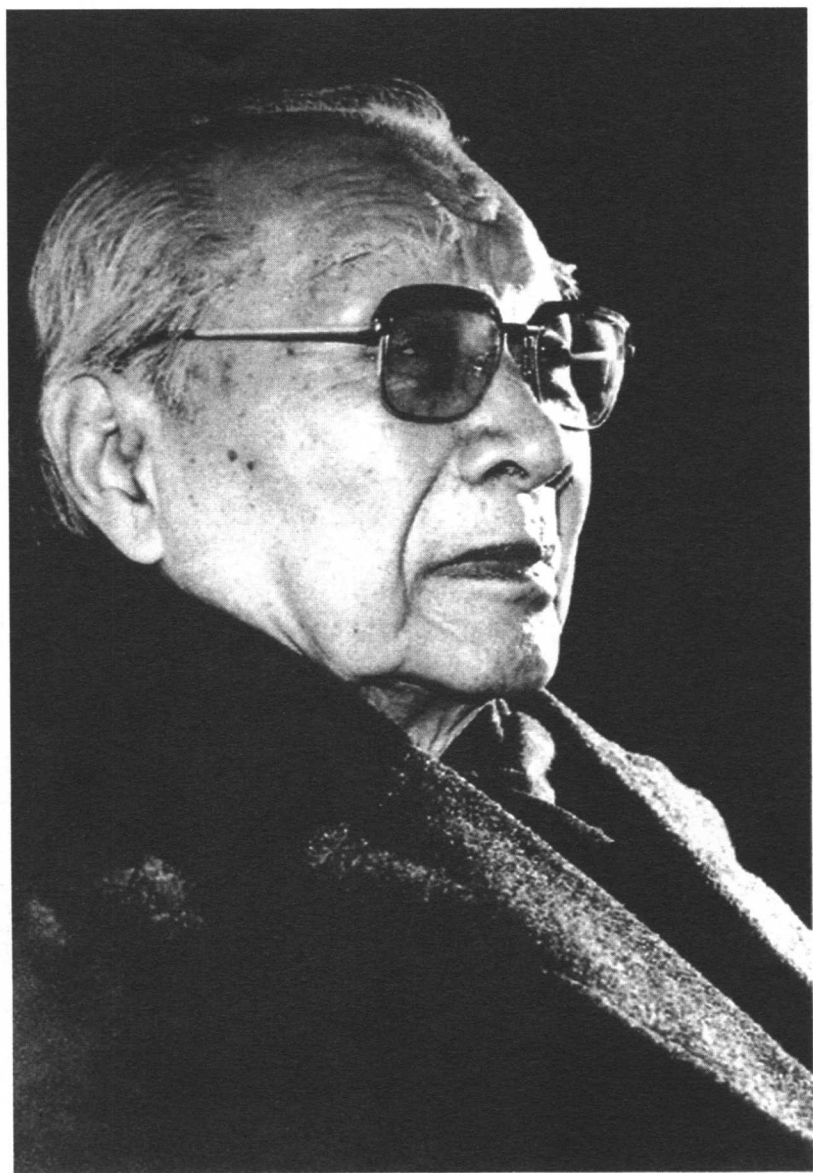
艺术叛徒/刘海粟著. —南京:江苏文艺出版社, 2006. 4
ISBN 7-5399-2331-8

I. 艺... II. 刘... III. 散文-作品集-中国-当代
IV. I267

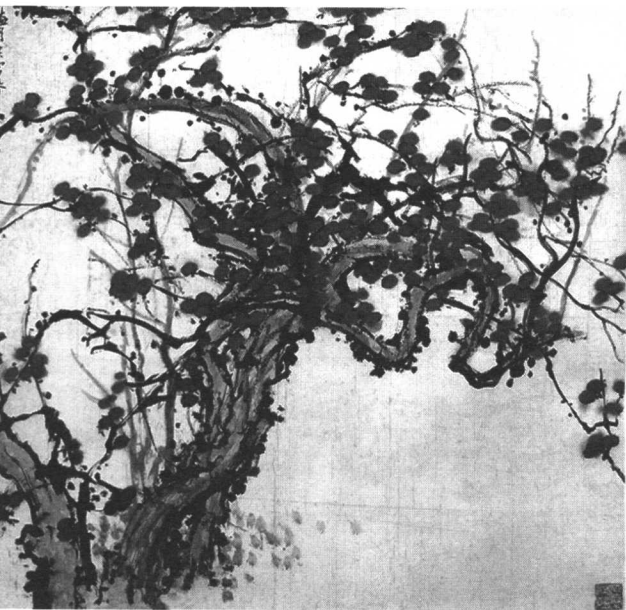
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002255 号

书 名 艺术叛徒
著 者 刘海粟
责任编辑 刘文洁 孔庆茂
责任校对 杨 静
责任监制 胡小河 张莘莘
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 江苏徐州新华印刷厂
经 销 江苏省新华书店
开 本 880×1230 毫米 1/32
印 张 7
版 次 2006 年 5 月第 1 版, 第 2 次印刷
标准书号 ISBN 7-5399-2331-8/I·2204
定 价 20.00 元

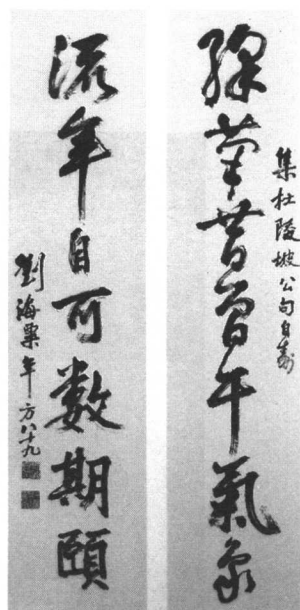
(江苏文艺版图书凡印刷装订错误可随时向承印厂调换)



刘海粟(1896—1994)



《斗艳汉宫图》(国画),1965 年



《八十九岁自寿联》,1984 年



《天平砭朝晖》(国画),1980 年

序

周积寅 李 芹

一九八五年四月十七日，全国政协主席邓颖超在中南海西花厅亲切接见全国政协常委、业已九十高龄的刘海粟时说：

欢迎您到我家来作客。我和恩来同志在三十年代就知道您了。您在油画和中国画上的成就，在国内外都享有盛誉。您热爱祖国、热爱社会主义，培养了许多人才，为四个现代化建设、为精神文明的建设，作了许多贡献，大家都尊敬您。我们的国家非常尊敬您这样的老人。

刘海粟(1896—1994)，江苏常州人，“是饮誉海内外的杰出美术教育家和艺术大师，是我国新美术运动的拓荒者和现代艺术教育的奠基人。他学贯中西，艺通古今，成就卓著，为发展我国的文艺事业，加强我国同世界各国文化交流，作出了重大贡献。”^①

一九一二年，十七岁的刘海粟与其画友创办了中国第一所高等美术院校——上海美术图画院(后改为上海美术专科学校)，先后任副校长、校长，招收了徐悲鸿、王济远、张书旂、倪貽德、潘玉良、许幸之、李可染、蔡若虹、王式廓、董希文、张望、程十发、张振锋、王伯敏等高材生；并冲破封建势力，率先在教学中采用人体模特儿；首创男女同校；进行旅行写生；坚持思想开放，学术自由，兼容并包，不息变动的办学方针。一九一八年创办了中国第一个专

业性的《美术杂志》(学报),主张美术改革,介绍中西美术,是最早引进西方现代革新派绘画之倡导者。一九五二年,上海美术专科学校与苏州美术专科学校及山东大学艺术系合并,建立华东艺术专科学校,后改为南京艺术学院,历任校长、院长、名誉院长。桃李满天下,弟子遍及海内外。

他擅长中国画、油画。所作山水、花鸟、走兽,气势壮阔,笔墨酣畅。晚年创泼墨、泼彩新画法,益见雄阔奇肆。一九一八年至一九八八年先后十上黄山,所绘黄山颇具奇特感人之处。油画以色彩浓郁、奔放热辣、笔触充满激情为其特点。亦善书法,篆入行草,豪迈狂约,意气若腾龙。出版作品有《黄山》、《刘海粟中国画选集》、《海粟油画》、《海粟老人书画集》、《刘海粟作品选集》、《刘海粟》等数十种。

从二十世纪二十年代至九十年代,他两度赴日本,三度赴欧洲各国考察并游历东南亚等地。多次举办个人画展,许多作品被日本、法国、德国等国家美术馆珍藏。多次获国际奖章和荣誉称号:二十年代被日本人誉之为“东方艺坛狮子”;三十年代,被法国人称其为“中国文艺复兴大师”;八十年代,他又被聘为意大利国家艺术院名誉院士,并授予金质奖章等。

他还是一位卓著的中外美术史论家,出版的著作有《日本新美术的新印象》、《欧游随笔》、《国画苑》、《西画苑》、《国画真诠》、《中国绘画上的六法论》、《石涛与后期印象派》、《刘海粟艺术文选》、《存天阁谈艺录》、《黄山谈艺录》、《海粟画语》、《花溪语丝》等。在学术上,提出了许多独到的见解,而他的表现主义美学观多渗透到他的著作中,“可以说,中国美术表现体系及其理论的进一步确立是他开始的。”^②

《艺术叛徒》一书从其著作中选录了不同时期的二十四篇文章,包括师友杂忆、往事回首、天地壮游、谈艺精言,这些文章行文自由,抒情、叙事、议论常常是三位一体,生动有趣,从各方面展示



了大师生平、交游、游历、艺术创作和批评等内容,具有极佳的阅读性和珍贵的文献价值。

[注]:

① 1994年8月9日中华人民共和国文化部唁函。

② 阮荣春、胡光华《中华民国美术史》,四川美术出版社1991年版。



目 录

目

录

1 序 周积寅 李 芹

辑 一 师友杂忆

3 康南海老先生

20 回忆吴昌硕

27 川江棹歌——忆张大千

29 怀念悲鸿

36 忆徐志摩

辑 二 往事回首

17 我的道路

57 回忆当年的“模特儿事件”

77 知遇之恩 引导之情

——纪念周恩来总理诞辰八十七周年

84 老梅香馥自年年——谈我的爱情生活

辑 三 天地壮游

109 瑞士纪行

118 从师到友画黄山

137 第四次到巴黎

146 笑迎刘郎十度来——十上黄山诗话

145 莫奈画院

辑 四 谈艺精言

174 艺术叛徒

- 154 漫话人体艺术
- 158 艺术与生命表白
- 162 谈中国画的特征
- 166 谈油画艺术
- 171 画牛琐忆
- 183 切忌“满”和“挤”
- 186 评陈大羽的画
- 195 评庄寿红的画兼谈画童的习作
- 202 闲约深美——与青年朋友们谈治学



（国画《山茶锦雉》）

辑 一

师友杂忆

康南海老先生

康有为老先生原名祖诒，字广厦，号长素，晚年又号更生，因所居叫“游存庐”，亦号“游存老人”，在上海定居后又办“天游书院”，有时署名天游化人。一八五八年生于广东南海县银坑乡，故面也尊称他为南海先生。

我初识康老，已是六十多年前的事。他那锐利的谈锋，爽朗而又富于感染力的笑声犹如铜钟，到现在想起，还不能相信他已去世五十余年，似乎他还住在崂山或杭州。想到他的一生没有得到施展才华，晚年报国无门的热情，不免扼腕浩叹。

一九二一年盛夏，“天马会”在美国传教士李嘉白所建的尚贤堂（即今南洋医院）举办画展。因为地处淮海中路，交通方便，绿树成荫，碧草如毯，环境幽静，适于办美展。

“天马会”的展览品强调创新，很受观众欢迎。一个下午，康老带着女婿潘其旋，和两名长随，到场参观画展，这对参加展出的每位画友来说，都是一个极大的鼓励和安慰。

我当时不在场，据接待康老的王济远、丁慕琴事后告知我：老先生对拙作《雷峰塔》、《回光》、《埠》等油画看得很仔细，久久才把视线从画幅上移开。



1912年刘海粟
创办上海美专时留影

康老看完作品，济远给了他一张六尺宣，请他题几个字作留念，老先生欣然同意，并提出：“我想找刘海翁谈谈！”

济远、慕琴把康老送出门口，刚巧我踏着石阶准备进入，在展览厅门口不期而遇了。

两位先生把他介绍给了我。

“你是——刘海翁的儿子吧？”老先生银眉扬起，目光炯炯地看着我。

早在幼年时期，母亲就多次对我讲过康先生不顾清廷禁止士人干政的明文规定，领头上书请求变法的故事。等到我有了阅读能力之后，也曾认真看过《新学伪经考》与《大同书》，对康老和梁任公先生的学问，谭嗣同壮烈牺牲的精神，都很佩服。震撼世界的“戊戌变法”虽然被顽固势力所镇压，但他们救国爱民的宏志，在二十年代的中国知识分子心目中，可以说是影响甚大、记忆犹新的。

“你的油画，老笔纷披，气魄雄厚！难怪享名多年，我还当你是五十上下的人呢！”弄清情况之后，他接着问道：“不知道在中国画家中，你服膺的是什么人？”

“王维、吴道子的原画已不得见。荆浩真迹，人世稀少。关全我收集了一张，虽被吴缶老、叶遐翁定为真迹，我个人也只能肯定是南宋以前的作品，不敢下定论。以我个人有限的见闻来说，觉得黄大痴、吴仲圭、倪云林、沈周、徐渭、八大、石涛，都是震烁古今的杰出画家。他们的杰作不仅仅表现了自然美和艺术美，更重要的是表现了画家卓绝千古的人格，并不是单纯追求笔墨技法的人可以望其项背的。”我的回答很爽快。

“在西洋画家当中，你又喜欢一些什么人呢？”康先生的眼角漾出笑纹，看来他并不认为我的回答很肤浅狂妄。

“我特别喜爱达·芬奇作品的博大精深；拉斐尔的作品表现了他对人类纯洁的爱，说明人不是上帝的仆役，教皇的奴隶。他画的圣母，妙在极有人间烟火味，他那熟练的技法，鞭辟入最深处，能拨

动观者之心弦。米开朗基罗的绘画雕刻，好像崇山峻岭上的暴风雨，他所倾诉的是人间疾苦，所谓神，只不过是一种外衣。这些都是我所敬佩，并且着重研究的！”

康先生毫不掩饰地纵声大笑，他握着我的手说：“太好了！明天请你到我家里来，我有吴仲圭、沈石田真迹，也有拉斐尔、米开朗基罗的油画，那是在欧洲时，请高明的画家临摹而成，你可以来研究一番。”

次日八时，我按照康老临别时所留下的地址，来到愚园路七百一十二号。

我对这位领导“戊戌变法”的思想家很钦佩，他为人刚正、终生诲人不倦。光绪十四年戊子（1888年），我国的邻邦越南、缅甸、锡金为英、法侵占；英国又发动侵略西藏的战争；沙俄不以侵占我国相当于十三个江苏省面积的领土为满足，继续鲸吞西北国土，还想进军黑龙江以南；日本进逼朝鲜，国势危险，康老上了第一书，凡五千言，请翁同龢转呈。翁在日记中评论此书：“语太讦直，无益，只生衅尔。决覆谢之。”此公很赏识南海的学识，怕他上书获罪，有意保护他。主考官徐桐认为他不安分，斥为“如此狂生”，原来乡试内定他为第三名，结果落选南归。他含愤地吟出“治安一策知难上，只是江湖志未灰”的诗句，开始了教育家的生涯。一八九一年，他被聘为冬学助教，这是每年冬至之后至开考之前秀才们补习的学校，由于康老博学善辩，每言一事，必上下古今，讲究得失沿革，再引用欧、美时事加以比较论证，名声鹊起。《大同书》、《新学伪经考》、《孔子改制考》即做于这一时期，梁启超将这些论著比作“火山喷发”，可见其影响之大。

不久，他在广州长兴里设立了学馆“万木草堂”，写了《长兴学记》，作为学校规章，提出读书、养心、治身、执事、接人、时事、夷务（即外交事务）七条，还设军事体操课，研究学术历史，激励气节。十六岁中举的梁任公也来拜他为师。最初只有二十多名学生，三

年之后达百余人。当时宿儒石德芬名下弟子最多,结果有一半转到康老这一边来了。后来在变法的措施中,亦把办学校作为重要条款之一。等到辛亥革命后,党禁已开,戊戌党人被赦,一九一三年,因母亲去世,康老才倦游归来办“天游书院”,旨在发扬学术,培育人才,反映了一位政治家对中华民族深沉的爱。但理解他的人很少,这一点就带有悲剧的意味了。

我走到书院的竹篱笆门外,看门的老年人很客气地向我招呼:“康大人关照我在这儿久候多时啦!”

我跟着老年人进入花园。但见老树屈曲,花木扶疏,碎石小径,纵横交织,把墨绿色草坪分切成天然图案。几条小溪,水色澄碧,涟漪喁喁。开沟挖出的土,堆成假山,上有太湖石,莓苔凝翠,造型高雅。环绕假山,傍着清流,尽是中国、意大利和埃及等国古代雕刻和碑碣,民族特色很突出。

走完小路,便到茅舍门前。外面的栏杆、门、窗全用未曾剥皮的树杆做成,幽趣天然,有些田园诗的意境。现在想起,尚历历在目。

进得茅庐,只见紫红色的地毯,正面紫檀案上放着三尊石佛,妙相庄严。后来我也很喜欢收藏佛像。在世界雕塑中,佛像别具一格,它不仅吸收了印度雕刻的特色,并把喜怒哀乐熔于一炉,如果你仔细评味,艺术成就很高的佛头,表情会随你自己的感情而变化。我的这方面兴趣的建立,显然是受了康老先生的影响。

佛像两侧,是几尊意大利石雕像。靠墙一排大书橱里,堆满古色古香的线装书,也有皮脊烫金的精装本外文图书,其中有探讨美学和西方美术史的名著,墙角还陈放着剥制的鳄鱼、大鳖甲等物。

康先生见到我十分高兴,先让我欣赏古画,再品评石雕,不断提问,我回答得比较拘谨,他听得很认真。美学趣味的接近,逐渐缩短了我们俩年龄间所造成的距离,从王维、吴镇、倪云林和郎世宁、八大、石涛的作品,以及各家论画著作,都谈得很契机。随即我

也畅所欲言，渐扫拘谨之态。

在内室，他让我看了提香、拉斐尔、米开朗基罗和米勒的名画，原作大部收藏在巴黎卢浮宫，复制者设色高雅，笔触稳健逼真。

我们以《圣母怀儿》作为话题，很自然地谈到了拉斐尔。此画中的圣母，宛如处女，充满慈爱，造型之美，打破了宗教气氛，富于人情味。我伏在画上细看，又将它倚在墙上，退后几步仔细评味，越看越美，以至不能释手。我忍不住赞叹：“拉斐尔真是画圣！”

接着我们又看了另一杰作《西斯丁圣母》。这件画原作藏在德累斯顿，创作此画时，意大利受到外族侵略，国内封建势力蠢蠢欲动，准备复辟，人民精神痛苦，物质生活贫乏，他们幻想有一位威严如女王，亲切似母亲的神来保护自己。拉斐尔的技巧达到了高峰，摆脱了老师贝鲁其诺和维提的影响，又把达·芬奇描绘女性崇高之美的手法，米开朗基罗壮美的构图和雄健体格的描绘技巧，吸收消化成自己的东西，人民的幻想就在这幅杰作中体现得十分完美。圣母的形象善良纯朴，平易近人，又蕴藏着巨大的神力，可以抚慰人民的心灵，受到他们的信赖，雅俗共赏，艺术造诣极高。

谈了一会儿，康先生拿出王济远请他带回的六尺宣，上面已经写了一首七言古诗，内容是论及拉斐尔的：

画师吾爱拉斐尔，创写阴阳妙逼真。

色外生香饶隐秀，意中飞动更如神。

拉君神采秀天伦，生依罗马傍湖滨；

江山秀色图霸远，妙画方能产此人。

下题：“吾游罗马，见拉斐尔画数百，诚为冠世，意人尊之，以其棺与意之创业帝伊曼奴核棺并供奉邦堆翁石室中，敬之至矣。一画师为世重如此，宜意人之美术画学冠大地也。宋有画院，并以画试士，故宋画冠古今。今观各国画，十四世纪前画法板滞，拉斐尔

未出以前，欧人皆神画无韵味。全地球画莫若宋画，所惜元、明后高谈写神弃形，攻宋院画为匠笔，中国画遂衰。今宜取欧画写形之精，以补吾国之短。刘君海粟开创美术学校，内合中西，他日必有英才，合中西成新体者其在斯乎？十年（一九二一）夏，游存叟康有为。”

这幅字历尽风涛，至今仍珍藏在我身边。题跋中颂扬院画，与我的管见颇相径庭。北宋继五代设画院，强调创作，养了一批画家，对繁荣文化起过积极作用，这是肯定的。但后来以画取士，产生大批仿古而远离生活的八股画家，可能是中国画衰微的主要原因。强调写神，并不能弃形。无形，神自何来？至于老先生希望贯通中西画之长，继承遗产，这别开生面的提法，对我们极有启发，至今仍有现实意义。几年之后，他又给我写了一段话，我将它印入一九二八年出版的《海粟近作》之中，其中有些话并非对个人拙作的赞美，我只把它看作向后辈画家提出的希望，要我们时刻不忘历史赋予我们的重任，通过几代人的反复实践，定会开拓出画坛一片新天地来：

西画之精新妙肖至工矣，然中画亦有独到处。向以为它日必有兼善之才，英绝领袖之者。郎世宁之后，必有其人。海粟既以西画名，近多用力于中画，示我各幅，笔力健举，豪放砍辣，深有得于梅花道人。它日从南宋大家精深华妙处成就之，则继郎世宁开新派，合中西之妙为大家矣。

康先生兴致勃勃地说：“说来也是偶然的巧合，你们组织了一个‘天马会’，我也画过一幅《天马行空图》，我找给你看看。”

我看康先生的画气度恢弘，襟怀广阔，书法根基雄厚，线条寓灵动于古拙，是一张充满书卷气的文人画。

老人约我同进午餐。饭后，他满面春风地说：“我一生教了不