

浙江文化名人传记丛书

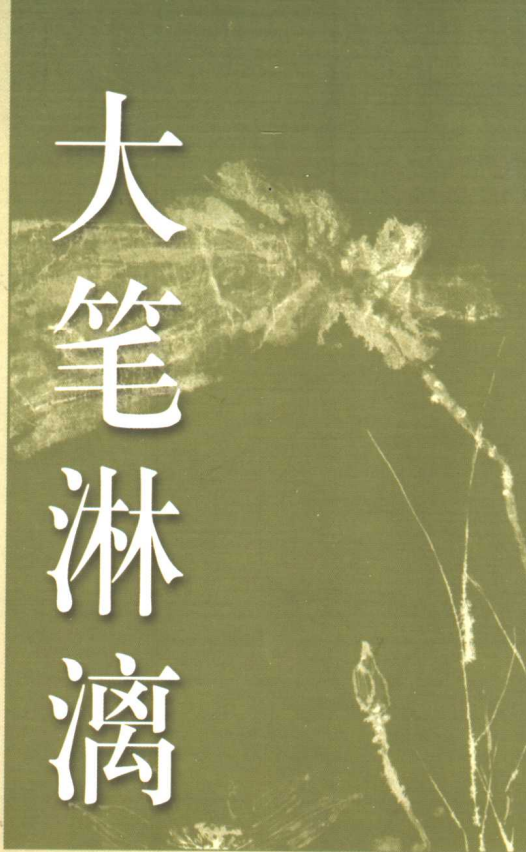
主编 万斌

大笔淋漓

潘天寿传

卢炘 著

杭州出版社

大笔淋漓

——
潘天寿传

卢
炘
著

杭州
出版社

图书在版编目(CIP)数据

大笔淋漓：潘天寿传/卢炘著. —杭州：杭州出版社，
2004. 6

(浙江文化名人传记丛书)

ISBN 7 - 80633 - 665 - 6

I. 大... II. 卢... III. 潘天寿(1897~1971)-
传记 IV. K825. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 055134 号

大笔淋漓

——潘天寿传

卢炘 著

- ^^ 责任编辑 陈晓蓓
^^ 封面设计 李 莎
^^ 出版发行 杭州出版社(杭州市曙光路 133 号)
^^ (邮编：310007 电话：0571—87997719)
^^ 经 销 浙江省新华书店
^^ 激光照排 杭州大漠照排印刷有限公司
^^ 印 刷 杭州出版学校印刷厂
^^ 开 本 880×1230 毫米 1/32
^^ 印 张 9.125 插页 2
^^ 字 数 213 千
^^ 版 次 2004 年 6 月第 1 版
^^ 2005 年 1 月第 2 次印刷
^^ 书 号 ISBN 7 - 80633 - 665 - 6/K · 51
^^ 定 价 20.00 元
^^ 如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社发行部联系调换

总 序

万 斌

浙江这块并不算太广阔然而深厚的土地，哺育了众多的文化名人。他们为文化的传承，更为文化的创新，竭尽了他们的才智，取得了伟大的成果。据我们的粗略统计，元、明、清三代中，浙江一省的文学家皆占全国总数的五分之一。而现代史上，浙江文化名人之多、涵盖领域之广更令人瞠目结舌！面对这么一座丰厚的文化宝藏，今天如果不做点什么，岂不愧对先人！

开辟鸿蒙，旧事难具论，但据新的研究成果，可知约在十万年前，“建德人”已在浙江大地上活动。马家浜文化、河姆渡文化是六七千年前的胜景，四千多年前的良渚文化则透出了文明时代的曙光，充分证明了中华民族的多中心起源说。不过，与后来得到迅猛发展又逐渐被确认为华夏文化核心的中原文化相比，在很长一段时间内，早期的浙江文化弱势地位明显，良渚文化的神秘消失，也许就是这种弱势地位的原因或者结果。

尽管到西汉，浙江一带仍被视为“方外之地”，但是，即便从较狭窄的中原文化的角度看，浙江文化也已经能够成为那曲多声部合唱中的一个声部了。春秋时期的范蠡是一个成功的政治家和企业家，同时也是一个洞明世事的经济学家。

而王充，则以他的《论衡》震动了汉末的京兆。

魏晋南北朝时期与两宋时期的两次从北到南的人口大迁徙，以及吴越钱氏保镜安民，是浙江文化后来得以繁茂的关键。其间的“安史之乱”，也是北南文化彼消此长的关节点。自此，浙江这块美丽的土地开始得到大规模和深层次的开发，优美的山水给了艺术家、诗人，乃至高士高僧无尽的灵感。浙江人才送出，各展其技，已然引起全国的注意。艺术家王羲之、王献之、曹不兴、智永、虞世南、褚遂良、燕文贵，文学家谢灵运、沈约、骆宾王、孟郊、寒山、拾得、罗隐、周邦彦，宗教界的智顓、杜光庭，科技界的沈括、毕昇、朱肱，都是对中国文化卓有贡献的人物。

南宋政权定都杭州后，浙江文化旋即在中国文化的舞台中心进行了令人崇敬的表演。这一表演一直延续到了清代。也就是说，在中国传统社会的后半期，浙江素领风骚，对中国文化贡献卓著：在思想学术领域，涌现出永康学派陈亮、永嘉学派叶适等重事功、重现实的思想巨擘，他们的主张在今天仍然成为浙江经济和社会发展的重要思想资源；王阳明的心学独树一帜，引领了明代思想解放的滔滔洪流；黄宗羲对政治社会的深刻反思，击中了传统中国的根本弊病。而黄氏与章学诚，则为中国史学的重镇。文学领域，则有陆游、朱彝尊等大诗人，更有高明、徐渭、李渔、袁枚等与市民阶层有深刻联系、能道时代之先声者，亦有刘基、宋濂、于谦、龚自珍等在政治领域大有建树且文学亦可观者。艺术大师也极多，如马远、夏圭、赵孟頫、黄公望、吴镇、王蒙、陈洪绶等不仅为一代名家，亦可为后世垂范。诸多的藏书家、刻书家和文献大家

如范钦、姚际恒、严可均等为文化之邦增添了更为浓郁的文化气氛。在与海外文化的交流沟通上,浙江也处于领先地位:陈元赞、朱舜水为中国文化远流日本作出了重要的贡献,而李之藻、杨廷筠、李善兰等则师法西方科技,开中国文化近代化之先声。

西风东渐,古老的中华从沿海泛起新浪,这一次在文化史上几可媲美战国时期的百家争鸣,使浙江有幸再一次位居中国的发展前沿,浙江文化在20世纪再次放射出异彩。转型期的文化大师,浙江有了王国维、章太炎、蔡元培。而鲁迅更以其超凡的艺术感受力和深邃的历史洞察力,成为世界级的文化巨人。举凡文学、艺术、教育、出版、学术、新闻,浙江无不人才济济,傲视全国,如茅盾、夏衍、郁达夫、吴昌硕、潘天寿、夏丏尊、张元济、胡愈之、钱玄同、陈望道、邵飘萍、曹聚仁等等,皆可谓自成一家的文化巨擘。在新兴的科学技术界,浙江亦出类拔萃,有竺可桢、金宝善、姜立夫、严济慈、童第周、赵忠尧等著名科学家。20世纪已经逝去,但我们完全可以期望浙江的文化在新千年发扬光大,再放异彩。因为时代需要,因为中国需要,我们更希望因为世界需要!

我们浙江省社会科学院为浙江省哲学社会科学研究的综合学术机构,一方面以现实问题为主攻方向,另一方面也要秉承浙江文化的传统优势,总结浙江文化发展的宝贵经验,为文化的创新发展竭尽绵薄。在浙江省委、省政府建设文化大省的号召下,我们毅然启动《浙江文化名人传记》系列丛书一百部这个我院建院以来最大的科研项目。通过为浙江文化名人立传,既可借以反映浙江文化发展的总体面貌,

也有利于今人见贤思齐,努力进取。目前丛书第一批已经面世,我们一定团结各方力量,坚持学术标准,争取近年内完成这个浩大的学术工程。

本丛书共为一百部,其中古代五十部,20世纪五十部。本丛书中之文化名人,我们一般采取以下准则选取:(1)生在浙江,或其主要文化成就在浙江完成者;(2)卒年在2000年底前者;(3)在某一文化领域作出巨大贡献,在全国有重大影响者。另外,丧失民族气节者不入选,个别资料奇缺者亦暂不入选。其中选目,或有不甚恰当者,希社会各界批评指正。

本丛书从创意始,就得到了中共浙江省委、浙江省人民政府、中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的正确指导和真诚帮助,得到了诸多学术界前辈的支持,得到了各兄弟单位和社会各界的关心,更值得一提的是得到了众多文化名人亲属及有关人士的无私协助。在此良好氛围下,我们惟有在今后几年焚膏继晷,埋头苦干,将这项工作尽可能做好,庶几不负社会之公望!

是为序。

2003年春于杭州

《浙江文化名人传记丛书》编撰指导委员会

顾 问：梁平波 盛昌黎 刘 枫 毛昭晰

主 任：陈敏尔

副主任：童芍素 沈立江 万 斌（常务）

委 员：（按姓氏笔画排列）

万 斌 王凤贤 杨金荣 何一峰 谷迎春

沈立江 沈善洪 陈 铭 陈敏尔 钱巨炎

徐海荣 黄亚洲 童芍素 韩李敏 蓝蔚青

廖可斌 魏 桥

《浙江文化名人传记丛书》编辑委员会

主 编：万 斌

副主编：卢敦基（常务） 陈 铭

委 员：（按姓氏笔画排列）

万 斌 王志邦 卢敦基 任宜敏 吴 光

汪俊昌 陈 野 陈 铭 林华东 罗卫东

徐 晓 徐吉军 郭浴阳 程小澜 曾 骅

滕 复

目 录

序 曲	(1)
一、政治改良主义受挫	(1)
二、艺术融合之风云起	(2)
三、传统自身变革出新	(3)
第一章 艺术启蒙	(5)
一、家道中落	(5)
二、私塾不准画画	(11)
三、以《芥子园画谱》为师	(17)
第二章 奠定基础	(27)
一、接受师范正规教育	(27)
二、艺术熏陶	(31)
三、人格教育	(40)
第三章 海派浸润	(54)
一、乡间教员	(54)
二、结识海派泰斗吴昌硕	(65)
三、创办全国第一个中国画系	(78)
第四章 艺专十年	(94)
一、国立艺术院	(94)
二、西湖恋情	(107)

三、学术探索	(126)
第五章 流离岁月	(139)
一、惜别杭城	(139)
二、沅陵—昆明—重庆	(143)
三、出任校长和国立艺专中兴	(159)
四、河山沦陷改作诗	(172)
五、无官一身轻	(176)
第六章 跟上时代	(180)
一、“六十六，学大木”	(180)
二、跟上时代 借古开今	(188)
三、再度出任校长	(198)
四、人、山、花分科教学	(214)
第七章 艺术全盛	(219)
一、个人画展引起轰动	(219)
二、画论画史研究	(230)
三、倡办中国第一个书法篆刻专业	(237)
四、名满天下	(242)
第八章 永恒价值	(249)
一、文革罹难	(249)
二、永恒的价值	(265)
附 录 潘天寿年表简编	(274)
后 记	(282)

序 曲

沉重的历史车轮碾过纷繁的 20 世纪,中华民族从政治、经济到文化艺术,历经种种坎坷,艰难地迈出了一步又一步。百年巨变,辉煌与沧桑同在。追踪伟人的步履,我们在历史的长廊徜徉、沉思。岁月如歌,敬佩、忧伤、感奋互相交织。

一、政治改良主义受挫

19 世纪最让中国人触目惊心的“鸦片战争”,带着帝国主义列强的飓风,刮醒了中国知识阶层的自我迷醉。同一时刻,凡有爱国心的知识分子都开始关注国际格局,希望弄明白大清帝国为何如此不堪一击。曾国藩、左宗棠、李鸿章一批“洋务运动”的头面人物成了人们的希望所在,然而,旋即他们就让国人的希望幻灭。但毕竟清政府闭关自守的大门还是被撬开了,从此军舰大炮、火车轮船、电报电话、机器设备连同科学技术统统进了国门,洋务学堂、江南制造总局、福州船政局、天津机器局、轮船招商局、矿务局、同文馆等等遍布九州。与此同时,丧权辱国的不平等条约也一个又一个强加在华夏各民族的头上。一方面引进先进科技需要金钱,另一方面巨额赔款赔出白花花的银两,掏空了政府财政。仅《马关条约》即向日本赔偿军费二亿零三千两白银,相当于日本政府年收入的三倍,可当时清政府年收入不过七

八千万两；其他割让领土、出卖主权的条款又何其之多。

1894 年的中日甲午战争中，用西方先进武器装备训练的北洋海军竟然惨败于实力逊于对手的日本海军。北洋海军的覆没，打破了洋务运动的神话。

血的教训告诉人们，仅仅学习西方的科学技术不行，于是以康有为为代表的各省举人千余人联合向光绪皇帝上书，要求“拒和、迁都、变法”。但这次“公车上书”的变法维新只主张改良而反对革命，“百日维新”的惨败自然早就孕育其中。“戊戌变法”最终没有能够挽救中国。

二、艺术融合之风云起

我们暂且不去评价洋务运动和改良主义的是是非非，然而不可否认的是，这些运动带来了西方的人文思想，开拓了中国人的文化视野。西方文化的渗入，作为参照物改变了传统文化的“惟我独尊”。清政府有保留地施行了派送留学生和开办洋学堂以及创办译书局之举。随着西方各种新理论的传播，以及文学和美术作品的大量流入，中西文化艺术的融合之风应运而生。

1906 年，南京两江优级师范（高师）在成立四年以后，首次开设“图画手工科”，中国近代美术高等教育从此开始。该校以日本的美术教育为示范，聘请的几乎都是日本美术教员，所配的译员也是从日本回来的留学生。主要课程投影画、画法几何、素描、水彩、油画、图案，都是欧洲式的课程，国画作为“另外，加习的毛笔画”，地位可想而知。^①

潘天寿就读浙江第一师范时的两位美术教师中，李叔同就是最早赴日本学习油画的艺术家的姜丹书即是两江优级师范“图

^① 姜丹书《艺术教育杂著》，浙江教育出版社 1991 年版，第 187—191 页。

画手工班”乙班(1910年)毕业的最优等毕业生。

学习西画,掌握艺技,革中国画的命,“合中西而为画学新纪元”(康有为语),以西洋写实主义改良中国画,很快成为20世纪初的新时尚。因为不光是康有为、陈独秀等有此主张,连蔡元培、鲁迅等亦有过相近的言论。蔡元培认为:“今吾辈学画,专用研究科学之方法贯注之,除去名士派^①毫不经心之习……用科学方法以入美术。”民间绘画团体可以不管,而新型的学校,即小学、中学、大学都清一色地把西画素描、色彩作为科学的画法,定为美术主课。追求形似压倒了传统的精神性写意的风气,如此连绵了数十年。

三、传统自身变革出新

尽管传统写意的画家大有人在,但融合画风势不可挡。传统艺术刹时似乎过了时,多数人徘徊在两者之间。

但天道酬勤,不少取捷径者往往兜了圈子迷失了方向,离艺术的终极不是靠近反倒远了。那些执著地不畏艰险跋山涉水者,由于认定目标、态度坚定,而成了正果。为传统艺术增添新枝蕊蕾者,最终并没有被历史抛弃。艺术园圃要的是百花齐放。

出生在浙东台州一带,从小就被人呼为“阿寿”、“寿头”的潘天寿不谙世故,他与他的同学柔石一样,都有股“台州式的硬气”,照鲁迅所说是“有点迂”。

尽管人家叫他“寿头”,潘天寿偏偏取号“阿寿”,这样反而可以任自己的意愿行事。作学生时,李叔同教素描,潘天寿不喜欢擦明暗,草草几笔交了作业,“寿头”只得个六十分;与吴昌硕交往,凡学得有“昌气”的通通撕掉。中国的孩子原先天才可能不

^① 蔡元培说的“名士派”指文人画。

少,但都被捧煞或打杀了。潘天寿的天性有幸保存,是他的造化。

他和陈师曾几乎同时撰写《中国绘画史》,也许是研究传统中国画历史的缘故,他们对文人画的理解比同时代的画人要深。文人画的价值经陈师曾的阐述,又经潘天寿等人的实践,重新出现了新的气象。

别家融合中西,潘天寿强调“中西绘画要拉开距离”。明清中国画渐入萎靡,黄宾虹从柔的一面以浑厚华滋纠偏,潘天寿从刚的一面增其力度以走向壮美崇高。他们没有在传统中淹没,也未被融合之风同化。

中国绘画自美术院校出现以后,几乎所有的矛盾焦点围绕它们反映出来。潘天寿有幸受吴昌硕的熏陶,20年代与诸闻韵在上海美专共创全国第一个中国画系。此后又被林风眠看中,作为国立艺术院创立时首批主任教授之一,数十年没有离开过这所全国最重要美术院校的重点系——中国画系。他出任系主任、教务长、校长、院长,以后又担任省美术家协会主席、全国美术家协会副主席、全国人民代表大会代表。时代赋予他机会和重任,加上个人的敬业精神和天赋,他终于挑起了中国画从传统自身求发展的重任,坚持民族艺术自身的特点,独立于世界艺术之林。

由于人为的灾难,这样一位曾经使这一段美术史闪闪发光的文化伟人,使美术教育史彪炳后世的伟大教育家,成了中华民族永远追悔的“文化大革命”的无辜受害者。潘天寿的死与他坚贞伟岸的人格和艺术一样具有无比的深刻性,带给人们不尽的哀思和深省。

第一章

艺术启蒙

一、家道中落

潘天寿，原名天谨，乳名守权，学名天授，后改天寿，字作藩，改字大颐，号阿寿。别署慎予、三门湾人、未是草、懒秃、朽居士、懒道人、懒头陀、颐者、心阿兰若住持、寿者、古竹园丁寿者等，晚年常署雷婆头峰寿者。1897年3月14日（光绪二十三年丁酉二月十二日）出生于浙江省宁海县北郊冠庄村。

宁海地处浙东丘陵地带，虽然侧临东海，但全县多山。冠庄离县城十里，自宁海县城至宁波市需经过冠庄，冠庄距宁波市尚有二百余华里，在1935年公路开通以前，少不了要翻山越岭。虽说偏僻，但由四个自然村合一的冠庄大村，约有四百余户，甚至可算是宁海城关出北门第一个大村。

潘天寿的祖先，族谱载元初即已迁来冠庄，传衍到祖父潘期照，家境已十分殷实。上代虽然没什么家产传给他，但他治家有方，在最红火的时候，买进了不少田产。他在冠庄造过两次房子，第一次不慎失火，烧了房子，所以后来建造的这座房子取名“又新居”，东侧的火烧地成了菜园子。

“又新居”是南方式的四合院，当地人称之为“楼下道地”，现

为“潘天寿故居”，已通汽车路。庭院不算豪华，但古色古香，三间两弄，正厅分堂前和左右正房，东西两侧各有三间厢房，都是

宁海冠庄村“又新居”是潘天寿的出生地

二层楼木结构建筑。中间是鹅卵石拼花的天井，宁海人叫道地，因为开间宽大，道地不小，四周阶檐贯通，门窗有花格、檐枋，均雕绘着各种花鸟人物故事。

前面还有当地俗称“倒厅”的前厅，也有天井，两厅间设有一排八扇长长的拷格雕花的屏门，两侧另有耳房与内院东西两厢相绕。

潘期照，学名梦庚，字星辉，号拱北，人称拱北公、三星先生，当过乡长^①。祖父传说有田千石（合四百亩），但传给两个儿子时已经不多，约一百余亩。他努力培养儿子读书。潘期照有五个子女，长子潘秉璋、次子潘秉珪及三个女儿。

潘天寿是长房长孙，父亲潘秉璋，字子陶，号制臣，乳名达品，人称达品先生，生于 1872 年（同治十一年）。母亲周氏是宁

^① 王艾村认为潘期照名为潘姆照，“国学生”。见《潘天寿与宁海考略》，载《美术史论》1993 年第 4 期。潘公凯考其曾祖父潘期照不识字。见潘公凯《潘天寿评传》，商务印书馆香港分馆 1986 年 2 月版。

海西郊外两水拱村右榜举人周熊飞的长女。父母亲同庚。天寿出生的次年(1898年),25岁的潘秉璋考取秀才,这在乡间是十分荣耀的事,他是全村惟一的秀才。他原本就知书达理,慷慨仁厚,乐于施舍,为人耿直,深受村民爱戴。不久被推为乡长,而且一当就是三十几年,并一度当上了县参议员。

俗话说“三岁看到老”,人一生的许多性格、习惯,或者说是天性,都可以追溯到他的童年。科学的“追踪研究”证明,从出生到七岁正是一生身心发展和大脑发展最旺盛的时期。潘天寿七岁以前的生活环境无疑是十分理想的,殷实的家境没有是否温饱的忧虑。

父亲写得一笔好字,每到过年过节或者婚丧喜事总要为乡亲们写对联横额。现存冠庄潘天寿故居(“又新居”)正厅枋下装饰性的栲格中,还保留着父亲的手迹“容膝易安”四个字,端庄的楷书,内容则取陶渊明《归去来兮辞》名句“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”之意。作为乡长,父亲自然要做许多公益性事务,经常要为一些家庭调解,他又乐意接济穷人。

母亲自幼天资聪敏,颇有家教,人又长得修长端正,是冠庄数得上的贤妻良母。她不但操持家务井井有条,还会裁衣绣花。别的农村妇女也有会绣花剪纸的,但她却是自绘自描,高人一筹。

如果说日后潘天寿喜欢上写字与父亲有关,那么绘画的天赋则更多的来自母亲的基因。

母亲周氏教他识字又教他做灯笼、扎风筝。中国的农民一年到头劳碌,但到秋收入冬后旧历过年时就闲了,然后正月闹元宵,二月放风筝。孩子们就盼个过年,过年快乐,有吃有玩。正月十五的元宵节各地都要举行灯会,天寿在母亲的鼓励下,用彩笔给灯笼绘上画,他家的灯笼总是最有特色。同样他会做花样