

刘海粟

精品珍藏集

纪念艺术大师刘海粟诞辰115周年

西泠印社出版社 编著 刘潜 孔颐

刘海粟

精品珍藏集

纪念艺术大师刘海粟诞辰115周年

编著 刘潜 孔颐

图书在版编目(CIP)数据

刘海粟精品珍藏集：纪念艺术大师刘海粟诞辰115年 / 刘潜, 孔颐编著. -- 杭州：西泠印社出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5508-0073-1

I. 1刘… II. 1刘… 2孔… III. 1中国画-作品集-中国-现代 IV. 1J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第060564号

刘海粟精品珍藏集——纪念艺术大师刘海粟诞辰115周年

编著 刘潜、孔颐

出品人：江吟

责任编辑：陈学章

责任出版：李兵

出版发行：西泠印社出版社

地址：杭州市西湖文化广场32号5楼

电话：87243279

邮编：310014

经销：全国新华书店

制版：杭州乐通印刷有限公司

印刷：杭州乐通印刷有限公司

开本：889×1194 1/8

印张：22.5

印数：2200

版次：2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5508-0073-1

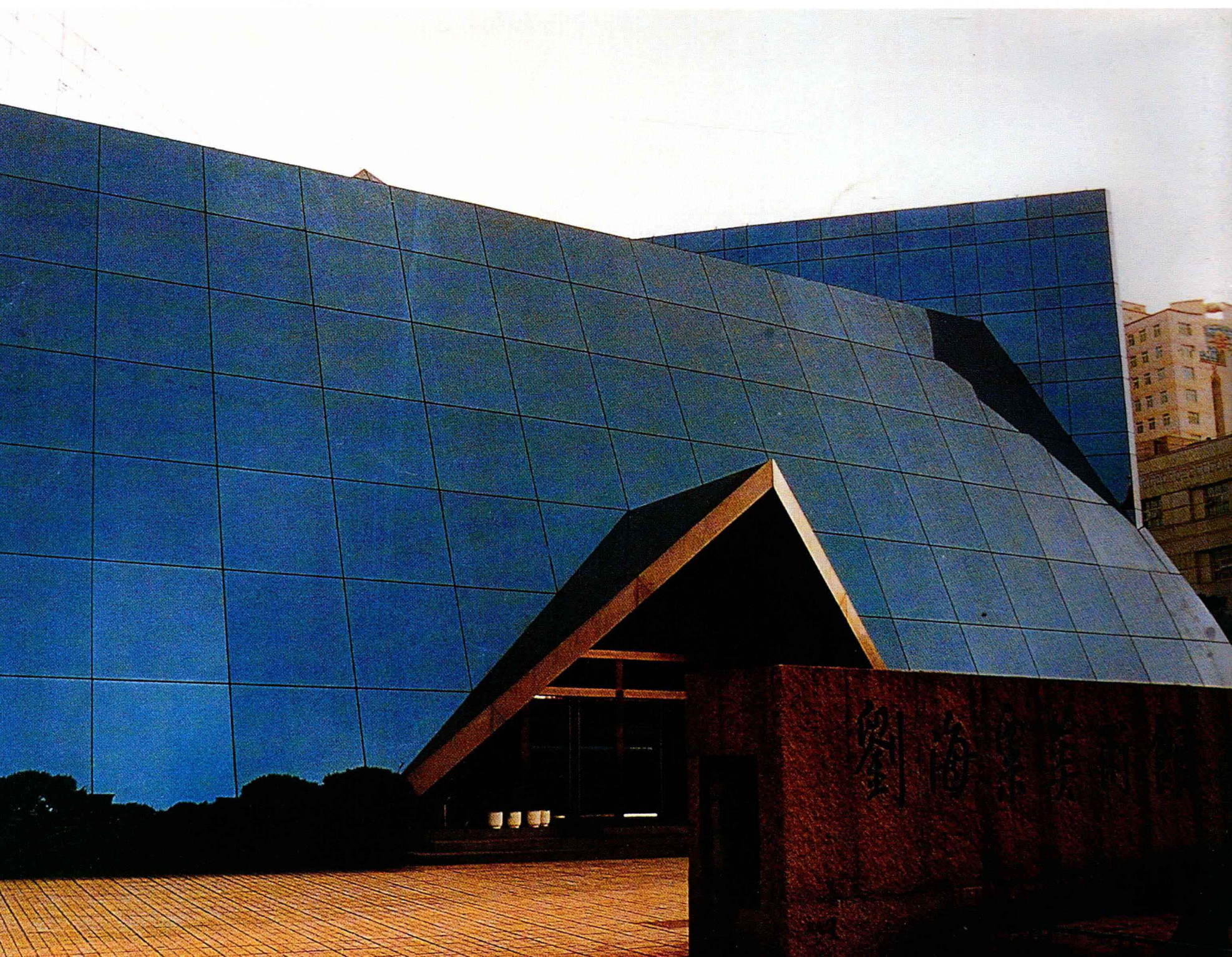
定价：280.00元

版权所有，违者必究。

劉海粟美術館

江澤民

一九九四年八月八日

杜甫謂人生七十古來稀我們說而今九十不稀奇劉海粟教授年方九十三上黃山嘯煙霞撫琴泉與奇峰對語臨古松長吟擁抱黃山人山舍一跳出雲海吞吐黃嶽古所未聞今亦僅見史能抒健筆化情為墨墨色打破古今中西界限共揮灑以蘊藉無窮為昔日師友立傳今朝良友寫真山筆之交輝公之於眾如園內外朋友同享神遊之樂謹為小序

江澤民

一九八六年
八月六日

前言

20世纪初，中国社会刚从清王朝的封建统治中走出，大批的知识分子试图从西欧寻求强国之道，在科学文化的各个领域都有人“西天取经”后又归国践行，刘海粟就是这样一位先驱。他是中国新兴美术或所谓洋画运动的拓荒者，是中国新兴美术教育的奠基人之一，他叱咤风云的一生已经紧紧地与中国近代美术史连在了一起。

刘海粟14岁来沪与陈抱一一起进入周湘的布景画传习所，同时亦从一些购自西文书店的原版画册中吸取养料，探索油画技法。他17岁时就与张聿光、乌始光等创办了上海图画美术院（即后来的上海美专），又在1919年东渡扶桑学习新的教育方法。这是中国最早的美术专门学校，他们提出了进步的办学宗旨：“一，我们要发展东方固有艺术，研究西方艺术的奥蕴；二，我们要在极残酷无情、干寂枯燥的社会里尽量宣传艺术的责任，因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦，能惊觉一般人的睡梦；三，我们原没有什么学问，我们却自信有这样研究和宣传的诚心。”他最早在课堂上使用人体模特，推行男女同校，实行外出写生，并办起了我国最早的美术专门刊物。尤其是持续了十年之久的模特风波，凸现了刘海粟坚持真理，试图以先进战胜愚昧，战胜封建伪道学，为正义而战的坚韧品格。

1929年，蔡元培推举刘海粟为特约撰述员去欧洲诸国考察艺术，“以现代艺术为中心，进一步追溯近代艺术之总源与流湍，而思增进现代之认识”。令人尊敬与钦佩的是他在面对西欧文化时所采取的态度，既不盲目崇洋，也没有固步自封的狭隘名族主义。在考察了西欧现代艺术的同时，又智慧地提出了自己独特的见解“石涛之画与根本思想与后期印象派如出一辙，现今欧人所谓新艺术新思想者，吾国三百年前早有其人浚发之矣。吾国有此非常之艺术而不自知，反孜孜于欧西艺人之某大家某主义也，而致其五体投地之诚。”这不能不归咎于刘海粟对于艺术超乎寻常的领悟能力。历史已经证明并将继续证明现今当代艺术的许多理论与中国古代的画论

时常是相印相随的，甚至在更高层面上是殊途同归的。也正因为如此，刘海粟在还未去过欧洲，还未浸淫过油画真传时所作的《前门》居然入选巴黎秋季沙龙，与世界大师的画作一并展示。因为他的思想、他的心灵与真的艺术是息息相通的。

刘海粟还是一个中国文化的传播者，在欧洲，他看到日本被西方人当作东方艺术的代表时他无法平静。他四处奔走游说，致函教育部长、驻法公使，与法国交涉每年交换展览，“沟通中西艺术，互为观摩”。1934年他率团去德国柏林、汉堡、杜塞尔多夫、瑞士日内瓦、荷兰海牙、阿姆斯特丹等地，举办《中国现代美术展览会》，并分别作了《中国画之变迁》、《中国画之精神要素》、《中国画家思想与生活》、《中国绘画六法论》、《中国近代美术之趋势》等演讲，宣扬中国艺术，介绍中国文化，处处显示了一位来自文明古国的文化使者的豪情与丰采。

50年代之后，由于历史和政治的原因，他所提倡的表现主义的艺术观念受到了冷落，他已经不再像以往那样时时处于媒体的焦点之中，虽然还是华东艺专的校长，但公务已不多。可是他并未消沉，他全身心地沉浸于艺术的王国中，这一阶段他周游祖国各地，画了一大批的油画及中国画的写生。

这正是刘海粟非常可贵的一面，无论在他意气风发辉煌至极之时还是门庭冷落甚至在文革被扫地出门蜗居在陋室之中，他从未放下过手中画笔，因为艺术已经与他的生命融合在一起。十年动乱期间白天批斗晚上居然还心平气和地在床板上作画，因为画画已经成为他生命的一种需要，就像吃饭、饮水、睡觉一样，没有什么道理可说。正是这种融入于血液中的对艺术的痴情，使得他的生命力更加旺盛二度中风居然无恙，却催化了刘海粟晚年艺术创造的勃勃生机。在这样的年代他却临起了米芾字、画起了工笔重彩的《韩滉五牛图》、石涛的水墨山水卷，他的豁达、大度不仅让其平安地渡过了这一大劫，甚而在此阶段创造了他晚年艺术的最后辉煌——

泼墨泼彩大写意。这是刘海粟积聚一生中西绘画涵养涌动的必然喷发，是其豪情意气的自然流露，是我以我法畅写大千世界的最贴切的言说。油色或墨彩于他只是媒材的区别，情感才是最最重要的主宰，什么中国、外国、古代、现代在他的胸中熔成一个我字。他年轻时就一直将石涛与后期印象派作同一归类，终于在晚年得以炉火纯青，它早已超出了形迹的追随，更是精神上的契合。

刘海粟晚年遇上了最好的时光，党和政府给了他各种荣誉与厚待，他四处写生、讲学、展览，十上黄山的展览江泽民亲笔为其作序。他东渡西游，日本首相中曾根、法国总统密特朗都会见了，刘海粟的国际名声正逐渐被人们所认同与熟悉。1989年他又应邀去德国科隆举办画展，后又去了美国及中国台湾、香港等地，所到之处都受到隆重的接待与欢迎，用他自己的话说：“大耄之年，精力已衰，日日夜夜孜孜不倦，志在报国，弘扬中华文化，为世界人类作出贡献，为炎黄子孙扬眉吐气。”1994年他又毅然回到了上海，并且将自己毕生收藏的宋元明清的珍贵字画及自己的代表作品近千件捐给了国家。市政府为此建了刘海粟美术馆，长期陈列这些国之瑰宝。刘海粟他自己执意要叫美术馆，他说：“刘海粟美术馆不是一个个人纪念馆，而是一个每个时代优秀的美术家来展示他们的作品、捐赠他们作品的地方，刘海粟只是一个开头，就像诺贝尔奖一样，只是一个名称，在这面旗帜下，将聚拢起各个时代的美术精英以推动整个事业向前发展”。正是他的这种胸襟与气魄，使得美术馆与时代脉搏一起跳动，使得更多的美术青年与艺术家围聚在刘海粟美术馆的周围。刘海粟的名字又将与中国美术连在了一起。

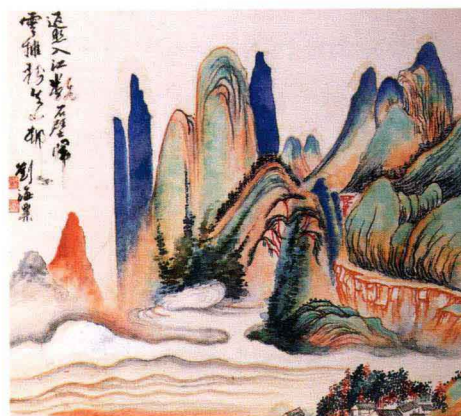
今年正逢刘海粟诞辰115周年，我们编印此集作为对20世纪艺术大师刘海粟的纪念，给研究刘海粟艺术的朋友们一份可供参考的珍贵资料。希望这本画集能赢得你们的喜欢，那将是我们最大的欣慰。

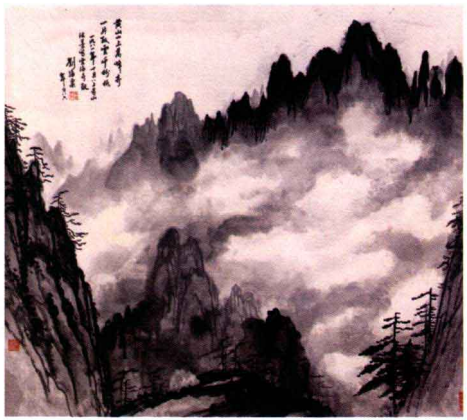
孔颐

2011年春节

目录

论刘海粟	1	泼墨黄山	37
山高望远 云深路遥	3	黄山云谷寺	38
孤松图 (陈独秀题)	4	黄山光明顶	39
言子墓图 (蔡元培 吴昌硕题)	5	泼彩黄山颂	40
九溪十八涧 (蔡元培 郭沫若题)	6	青龙潭之秋	42
飞瀑图	7	黄山龙潭瀑布	43
仿僧繇骨山水	8	石景山朝晖	44
董玄宰没骨山	9	泰山南天门	45
双马图	10	五龙潭	46
六牛图 (章士钊 叶恭绰题)	11	天香齐放	47
石壁归云图	12	富贵图	48
庐山五老峰雪霁	14	松树	49
锦雉茶花	15	黄山松	50
龙井一角	16	牧童	51
水墨山水	17	水墨黄山	52
松下知音	18	石湖荡天下第一松	53
天马图 (叶恭绰 柳亚子题)	19	奎文阁	54
葡萄	20	松鹰图	55
黄山雨霁	21	熊猫	56
清湘老人梅花书屋	22	红梅	57
泼墨黄山图	23	清奇古怪	58
青绿山水	24	一飞冲霄 (夏伊乔题)	62
雷瀑奔腾图	25	红梅	64
烟昏雾暝千山雪	26	白龙潭	68
牡丹	27	钟馗	69
真龙	28	松梅卷	70
风雨图	29	鹰击长空	72
雪山图	30	芭蕉月季	73
黄山人字瀑	31	葫芦	74
泼彩黄山狮子峰	32	泼墨葡萄	75
泼彩黄山	34	芦雁图	76
黄山白龙潭	36	红梅	77

荷塘情侣.....	78	汉柏（周谷城题）.....	116
泼墨黄山.....	79	黄山立雪台晚翠.....	118
荷花鸳鸯.....	82	荷花鸳鸯.....	120
铁骨红梅.....	83	水墨荷花.....	122
旭日江山.....	84	泼墨黄山.....	123
松鹰图.....	86	红梅卷.....	124
白梅.....	88	海天旭日.....	126
水墨牡丹.....	89	泼彩黄山.....	128
葡萄.....	90	艳斗汉宫春.....	130
墨荷.....	91	黄山一线天奇观.....	132
柏树.....	92	泼彩黄山.....	134
双松.....	93	海涛.....	136
竹石.....	94	泼墨黄山奇峰.....	138
芭蕉菊花图.....	95	忆写黄山第一峰.....	139
泼墨黄山狮子林.....	96	神龙（薄一波题）.....	140
十上黄山泼彩.....	98	泼彩黄山巨幀.....	142
黄山人字瀑.....	99	香海（夏伊乔廖沫沙陆抑非王伯敏题）.....	146
仿石涛山水.....	100	黄山大观（周谷城题）.....	148
丞相源.....	101	泼墨黄山千秋.....	152
黄果树瀑布.....	102	沧海胸怀 丹青一粟.....	154
平天缸朝晖.....	103	《刘海粟研究》序.....	155
黄山云海.....	104	纪念艺术大师刘海粟诞辰110周年·研	
泼彩青龙潭.....	106	讨会部分专家发言实录.....	156
古柏.....	107	《纪念艺术大师刘海粟诞辰110周年·刘海粟研	
黄山散花坞云海.....	108	究》刘海粟需要重新认识.....	161
荷花鸳鸯.....	109	刘海粟年表.....	162
松鹰图（夏伊乔题）.....	110		
红梅.....	111	后记	
红梅图轴.....	112		
清露.....	113		
黄山莲花峰.....	114		
荷花鸳鸯.....	115		

1994年8月7日，一代艺术大师刘海粟谢世于上海，引起了海内外特别是美术界的震惊。他的精神及其在艺苑辛勤耕耘近一个世纪的光辉业绩，为民族文化史册谱写了灿烂的一页。从中央领导到海内外文化界众多知名人士，纷纷发出唁电、唁函，抚慰英灵、寄托哀思。

“刘海粟教授是我国新美术运动的拓荒者，现代艺术教育的奠基人。自1912年创办中国教育史上第一所美术学院起，以其学贯中西、艺通古今的渊博学识，为国家培养了大批美术人才，以其中国画、油画、诗词、书法、美术史论等方面的卓越成就，饮誉中外，将毕生精力贡献给祖国和美术事业。”这是中华人民共和国国家教育委员会1994年8月9日发出的唁函。

“刘海粟先生是饮誉海内外的杰出的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，为发展我国文艺事业、加强我国同世界各国文化交流，作出了重大贡献。……我们要学习他热爱祖国、热爱人民的崇高品德，学习他一丝不苟、严谨治学的科学态度，学习他兢兢业业、诲人不倦的优良作风，为我国艺术事业的繁荣和发展作出贡献。”这是1994年8月9日中华人民共和国文化部发出的唁函。

“拓荒者”、“奠基人”的定评，“卓越成就”、“重大贡献”的盛誉，使历史的瞬间定格为永恒；为一位披荆跋涉、忠于实践的真谛、终身追求真善美的艺术家，画上了一个圆满的句号；为刘海粟坎坷曲折、多姿多彩的生命历程，标明了辉煌的座标。

近一个世纪的人生，刘海粟对中国美术及美术教育作出的杰出贡献，很难以一篇文字尽述。本文试图从刘海粟的创业精神、艺术追求、教育思想、报国之心四个方面简要地作一剖析。

可贵的创业精神

刘海粟的青少年时代，正值中国社会大变革的时代。1911年推翻封建帝制的辛亥革命运动，1919年的“五四”新文化运动，使中国的上空，滚动、轰鸣着变革的风雷。

1912年，17岁的刘海粟与其画友乌始光、张聿光、丁悚等一道，抱着艺术救国的

认知，以拓荒者的胆略，在上海创办了“上海图画美术馆”（后更名为“上海美术专科学校”），从此揭开了以专门学校从事美术教育的序幕。创办宣言有三条：“第一，我们要发展东方固有的艺术，研究西方艺术的奥蕴；第二，我们要在极惨酷无情、干燥枯燥的社会里尽宣传艺术的责任，因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦，能够惊觉一般人的睡梦；第三，我们原没有什么学问，我们却自信有这样研究和宣传的诚心。”明确的宗旨及其从肇始到发展壮大的长期延续性（直到1952年全国高等院校调整为止），奠定了“上海美专”为我国第一所美术院校的历史地位。

回顾当年的新兴艺术教育，大抵发轫于“废科举、兴学堂”的时代氛围。1902年由李瑞清创立的两江师范学堂，曾于1906年特别增设了图画手工科，可惜招生两个班后即告中辍；同时，北方保定优级师范，也援例开办艺术科一班；上海徐家汇土山湾教会内，也有以油画表现宗教题材的美术训练，教员均为法国传教士（并不公开招生）。上述虽非专门学校，但毕竟显露了中国现代艺术教育的曙光。此外值得一提的是，1911年夏，周湘创办的明显具有培训班性质的“布景画传习所”（刘海粟、乌始光、丁悚等都曾是该所学员），遗憾的是限于人力、物力不足，又无健全的组织，在艰难撑持中不久停办。

有鉴于此，作为富于生命力的独立的美术学校，上海美专的崛起获得了不寻常的意义。中央美术学院在1979年内部刊印的《中国现代美术选讲纲要》中，对上海美专早期的历史作过充分肯定性的评价：“从1912年到1921年这十年间是上海美专迅速发展的十年，在这十年中不难看出新文化运动对它的影响，而上海美专也正是在新美术运动中起过相当的作用，而被载入史册。”

刘海粟在上海美专的主体地位，具有历史的确定性。上海美专创办之初，由于年少，他自任副校长，而由年长的乌始光和张聿光先后担任校长。几年后即出任校长（延续近四十年），丁悚任教务长。诚如《中国大百科全书·美术》卷所记：“上海美术专科学校，中国现代第一所私立美术学校。刘海粟长期任该校校长。”叙述是可信的、符

合实际的。

刘海粟的创业精神，突出表现在勇于开风气之先，独绝流俗、超越寻常。例如，在弥漫着封建气息的土地上，于1915年首倡人体模特儿写生，并因此被斥之为“艺术叛徒”、“教育界的蠢贼”。围绕“模特儿”事件的论争，前后达10年之久。刘海粟的对手，是一批身居显位的封建卫道士，上至五省联军总司令孙传芳，下至上海正俗社社长姜怀素。对抗，需要冒着随时被拘捕的危险。刘海粟则不畏强暴，据理力争，终于在进步舆论的支持下，把握胜券。从此，艺术教育中使用模特儿得到了确认和推广。有必要说明的是，据传1914年李叔同在浙江省立第一师范学校图画手工专修科采用男性裸体模特儿供学生写生，虽亦属可贵，但却未能形成社会性的效应。从对“人体模特儿”倡导角度考察，刘海粟显然功不可没。说他“首倡”，是有着丰富的、可歌可泣的实践内容的。

刘海粟曾在1918年为创办中国第一本《美术》杂志而撰写的《发刊词》中说，“昔拿破仑有言：‘英雄之字典无难字。’可知世界事业无不由难而易”，“若人人存一畏难之心，固步自封，此学术终无显明光大之一日”，等等，表明了刘海粟知难而进的创业精神。同年12月29日，鲁迅在《每周评论》第2号发表题为《美术杂志第一期》的评介文章，高兴地表示：“开创之初，自然不能便望统一。就大体着眼，总是有益的事居多，其余记述，也可以看出主持者如何热心经营，以及推广的劳苦的痕迹。”

除上述之外，刘海粟在艺术办学中制定新式学制，实行男女同校，为杜绝学生的师承模仿习气而废除考试和记分法代之以严密的成绩考查，把野外写生纳入教学内容等等，在中国现代美术教育的初创期，都带有明显的开拓性而示范给后来者。

持恒的艺术追求

对艺术的忠诚、执著，对生活的钟情、热爱，贯穿于刘海粟的整个生命历程中。

本世纪20年代末到30年代中期的两次欧游，是刘海粟艺术生涯中的闪光篇章。他“力学苦读，旷观大地”，遍访欧洲诸邦，参观了许多著名的博物馆，并与当代欧洲著

名画家裴那、阿孟琼、梵钝根……以及汉学家赖鲁阿、文学家泌宁等讨论艺术；同时，抓紧时间用心临摹大师们的佳作，如提香的《耶稣下葬》、伦勃朗的《浴后》、德拉克洛瓦的《但丁之小舟》、米勒的《拾穗》等等，从中尽情汲取艺术营养。此外，除了举行展览、应邀讲演、参加集会，还努力画了许多幅油画。第一次欧游回国，1932年在上海举行画展，展出欧游作品109幅之多，如《巴黎圣母院夕照》（1931年）、《威尼斯之夜》（1931年）、《卢浮宫之雪》（1931年）。其中《巴黎圣母院夕照》，写圣母院为颤动、变幻的夕阳余辉所控罩，玄奇、凝重、华美、瑰丽，感人至深。另有作品《卢森堡之雪》，为法国国家美术馆收藏，殊属难得。法国学者赖鲁阿教授在刘海粟旅欧展览会序文中称赞道：“看他在卢森堡朔风冻云中所写来的雪景，枯枝盘错，在理的韵律中表白他的无声的诗意。”同时在序文最后说：“刘海粟确是一位‘大师’，在这字的真意与古义上的大师，因为他有他的信徒。这不但是中国文艺复兴的先锋，即于欧洲艺坛，亦是一支生力军。”

与那些留洋镀金、虚掷光阴的纨绔子弟不同，刘海粟是以艰苦的努力去探索西方艺术宝库的。当时同在巴黎的著名翻译家和文艺批评家傅雷于1932年曾有文透露：“我有时在午后一两点钟到他寓所去，海粟刚从卢浮宫临画回来，一进门就和我谈他当日的工作，谈伦勃朗用色的复杂、人体的坚实，……以至一切画面上的新发现。半小时后刘夫人从内面盥洗室中端出一锅开水、几片面包、一碟冷菜，我才知道他还没有吃过饭，而是为了‘物质的压迫’，连‘东方饭票’的中国馆子里的定价菜也吃不起了。”安于物质的窘迫，索求精神的富有，这本身就是一种艺术人格的象征。在同一篇文章中，傅雷还说到：“廿年后，他海外倦游归来，以数年中博得国际荣誉的作品与国人相见。学者名流，竟以一睹叛徒新作为快；达官贵人，争以得一笔一墨为荣。这时候，他战胜了道学家（1924年模特儿案），战胜了礼教，战胜了一切——社会上的与艺术上的敌人，他交游满天下，桃李遍中国，然而他是被误会了。”“我们读到法文人赖鲁阿氏的序文以及德法两国对于他艺术的批评

时，不禁惶悚愧赧至于无地：我们现代中国文艺复兴的大师还是西方的邻人先认识他的真价值。我们怎对得起这位远征绝域，以艺者的匠心为我们整个民族争得一线荣光的艺人？”“一个真实的天才——尤其是艺术天才的被误会，是民族落伍的征象。”傅雷这篇文章发表至今60多年过去了，今天党和人民给予这位“艺术天才”崇高的评价，这不正是民族兴旺的征象之一吗？

其实，即使在过去的过去，也已有相当一批有识之士，对刘氏推崇备至。早在20年代，著名的民主革命家、教育家、美学家蔡元培就曾在《京报》上撰文道：“刘海粟用了十四年毅力，在中国艺术界创造了一个新方面。……他的个性是十分强烈，在他的作品里处处可以看得出来。他对于色彩和线条都有强烈的表现，……处处又可看出他总是自己走自己要走的路，自己抒发自己要抒发的情感。”

如果说，欧游促使他在油画的研习和创作方面取得了关键性转机的话，那么从1921年开始直到1988年的十上黄山，他则得以在绘画领域特别是中国画领域找到了足以点化个性的最佳审美对象。他的一方印章“昔日黄山是我师，今日我是黄山友”，充分说明了黄山在他的艺术道路上的重要性。作品中的“大”与“力”，泼墨泼彩的那种奔放、激狂，都响亮地显示在一系列黄山杰作中。1988年9月12日“刘海粟十上黄山画展”在上

海美术馆揭幕，当刘海粟及其夫人夏伊乔来到门厅时，济济一堂的参观者欢呼雀跃，争相一睹大师晚年的风采。时任上海市委书记的江泽民，专门为画展撰写了序文，文谓：“刘海粟教授年方九三，十上黄山，啸烟霞，抚琴泉，与奇峰对话，临古松长吟，拥抱黄山，人山合一，跳出云海，吞吐黄岳，古所未闻，今亦仅见。更能抒健笔，化情为墨色，打破古今中西界限，尽兴挥洒，蕴藉无穷。”文中对海翁深入生活进行艺术创造并取得的高度成就给予了充分的肯定。刘海粟画作中所喷薄出来的沁人心脾的笔情墨趣，带给人们的是身染自然玄奇的审美抚慰！

且不说其他，单就海翁不顾大耄之年，舍弃养尊处优，攀登黄山披襟临风地作画，就足以使人们咋舌、叹服！没有一种为艺术献身的精神，怎么可能这样如痴如醉！

20年代开始，刘海粟就曾表达过自己的艺术宏愿：“师欧美诸国之良规，挽吾国美术之厄运，截长补短，亟起直追，责在吾人，义无旁贷。”横跨大半个世纪，刘海粟践行了自己的宏愿。1994年3月16日他在上海举行的百岁华诞庆典上兴奋地总结道：“我一生追求真善美，一生坚持艺术创作，一生为艺术教育事业奋斗，……我一百岁还是开始，我还要创新，不断地创新。”

这种持恒的艺术追求和因此带来的丰硕成果，使刘海粟的名字与艺术辉煌联系在一起。

山高望远 云深路遥

——记述刘海粟的艺术生涯和他的中国画

西泠印社出版社

刘海粟
精品珍藏集

纪念艺术大师刘海粟诞辰115周年

三

山高望远
云深路遥

20世纪的中国画坛出了一个奇人——刘海粟。

刘海粟正式从艺已75年。他是继任伯年、虚谷、吴昌硕、黄宾虹之后，崛起的一位“海上画派”的执帜者。在艺术追求上，他有强烈的自我意识，时代感敏捷，懂得对主体的自身价值的肯定。

海粟先生的一生，和他同一辈的几位出类拔萃的美术家相比，更多一层儿童的“真”和艺术的“狂”。

在他的青年时代，有两件往事喧腾于社会。

一件，在1912年，刘海粟17岁，竟敢与乌始光、张聿光一起创办大专性质的“上海图画美术院”（上海美术专科学校的前身），大使社会人士咋舌。

一件，在1914年，刘海粟19岁，为上海美专西洋画科三年级学生安排人体模特儿写生课。虽然稍早一些时候，李叔同在学校中也偶尔开设过人体写生，可刘氏却办在上海闹区，于是舆论哗然，被斥为“艺术叛徒”，海粟先生不为所动，此案经10年之久，终于得到社会默认。郭沫若别具慧眼，称赞他“艺术叛徒胆量大”（见《题刘海粟〈九溪十八涧〉诗》）。

这两件事，何等胆魄！何等见识！

画人要读书养气，要广交博闻。刘海粟幼受庭训，读书用功，早岁入社会，居然在藏龙卧虎的旧上海，他过得游刃有余，结识了许多上流人物，如康有为、梁启超、蔡元培、胡适、陈独秀、徐志摩、于右任、郭沫若、许寿棠、黄宾虹等，使他大拓视野，广受教益，深化了阅历，丰富了学养。

刘海粟1927年去日本，又结实了一批新朋友，在东京朝日新闻社举行画展，作品争购一空，桥本关雪是位深谙“南画”的行家，誉他为“东方艺坛的狮子”。

刘氏在1933年秋至1935年夏，两度赴欧，到处开画展，到处讲中国画，演讲过“中国画派的变迁”、“何谓气韵”、“中国画家之思想与生活”、“中国画与书法及诗”……讲演中充满着中华民族的自信和自豪，当时国弱无外交，欧人视我远在日本人之下，没有勇气，怎敢为祖国文化大声疾呼，那时的刘海粟已具有“炎黄子孙不怕风雨”的襟怀。蔡元培先生一向不轻率许人，却对海粟先生此举大加赞叹，说：“这次画展，移集欧人视线，此固吾全国艺术家之力量所博得之荣誉，而由于海

粟先生之努力奋斗，不避艰辛，始有此结果，此等劳绩与伟大精神，实使吾人钦佩和感谢也。”

“利于国者爱之，害于国者恶之。”（《晏子春秋》）一个人是否爱国？看他的实际行动与结果，海粟先生壮年和晚岁的欧洲之行，他的爱国情绪，先后相映，“白发惟有赤心存”（杜甫诗句），实乃一脉相行。

抗日战争时期，海粟先生从印度尼西亚归来，闭户研究中国古代书画，渐使他进入堂奥。

中华人民共和国成立后，他出任华东艺术专科学校校长。1957年，因他的“直道不容于时”而被打成右派；1966年“文化大革命”又将他打成“反革命”。这时正值中国知识分子普遍遭到厄运的时候，像刘海粟那样的美术界头面人物怎会不首当其冲呢？他“动触时忌，言为身灾”，委实颠波了20年。记得在1959年的所谓“摘帽”大会上，我也默默在座，他仪表平静，说了两句语重心长的话：“培养一个人不容易；毁灭一个人很容易。”

在现代美术教育上，刘海粟和徐悲鸿的办学思想截然不同，徐悲鸿先生循“写实”之路，认为“素描是一切造型美术的基础”，学生必须按部就班在造型的基本功上进行严格训练。而海粟先生却松宽得多，他受有蔡元培先生新美育观点的影响，主张“思想自由，兼容并蓄”，学生要画得有个性，闯自己的路子。1934—1937年，我在上海新华艺专国画系肄业，常去上海美专寻师访友，兀感到两校风格不同，我一直感到各有长处，不妨彼此取长补短，藉以提高教育质量。

这种强调主体、强调性格、强调思想自由、开拓型的艺术家气质，也充分表现在海粟先生的创作实践上。

在“庆祝刘海粟先生从艺七十五周年学术座谈会”上，海翁以“年方九三”的非凡气概，纵谈他“从艺”经验，他说“我是不离开上海的，我的艺术生活就是从上海开始，‘海派’艺术了不起，我们要高扬‘海派’的旗帜，用‘海派’艺术的精神来创新。”讲到“创新”，他说得简而明，他说“创新不能忘记旧，不懂得旧，就谈不上创新”。海翁对中国画的传统与创新问题，讲得正确、辩证，切中要理。

我一直认为，：就中国画而言，画家的观念、情思、构想、意趣、性格、技巧、体魄……在创作过程中，无不通过中国画特有的民族艺术形式——“笔墨”，来表现，来抒

发，如果舍弃了“笔墨”，即等于海翁揭示的“忘记了旧”，创作出来的画，那是另外一种画，并不是“中国画”。中国画的“笔墨”，本身就是艺术，有它的特定的内在规律，而且是在不断发展，不断丰富，使历代中国民族绘画各具时代特点，丢了“笔墨”，等于丢掉了中国画艺术中的民族特色。应该大胆吸取外来艺术，但只能“洋为中用，不能以洋代中。特技可以试用，但不能喧宾夺主。艺术之道，乃内出性灵，外亲风雅”。历代有出息的中国画家，从来不反对外亲——亲外来、亲民间美术。这不仅是中国画艺术发展的客观规律，而且也是艺术革新的立足点。

刘海粟的中国画，既紧紧掌握了“笔墨武器”，藉此激情内出；又选择性地融入了外来技艺，藉以大胆外亲，给海派艺术带来新生机。

他的中国画，中锋力沉之笔，得自沉周，纵横奔放处来自石涛，浑厚苍劲处来自石谿。他和黄宾虹、汪声远相熟，画中逸趣，也有摄自新安画派的，而写意花卉则多徐文长纵逸飞动之势，到了80岁以后，这些都融化成为他自己的东西了。在吸取外来技艺入中国画，似颇有从后期印象派塞尚、凡·高、高更，以及野兽派德朗、弗拉芒克等人处有所汲取，这表现在强烈的色块、有韵律的节奏和空间处理上，在他的大写意、大泼墨新作中可以窥视其摄取的聪明。

这里，且说说“黄山”。吾师黄宾虹九上黄山，海翁十上黄山，足见黄山之迷人。海翁曾刻一闲章：“昔日黄山是我师，今日黄山是我友。”

苏东坡说：“观士人画如阅天下马，取其意气所到。”美哉斯言！读刘海粟先生的画，不必寻章摘句，一点一拂地去评头品脚，如果这样赏析，就失去了“刘海粟”。读海翁的画，主要是读他的“意气所到”，观整体、观气势、观力度、观得神，海翁作画，大气磅礴，扑人眉宇，我观赏他的水墨山水《散花精舍写梦笔生花》、《梦笔生花》，他的大青绿山水《裂壁云岚石笋寒》、《笑播彩雨绣神州》等，乃是洋溢着激情，弥漫着元气的精作。海翁返老还童，画画出乎童心，遂得真趣。读了刘海粟老画师的画，我憬然有悟：“美在生命。”

邵洛羊

本文原系在1988年庆祝刘海粟先生从艺75周年学术座谈会上的发言

吾愛畫松尤愛黃山之
 松心之空濤游黃海於
 筆端中草以不垢者畫之
 依筆成此得此難也
 高明者必有以教我
 劉海粟寫於黃山
 文殊院

黃山孤松不孤而孤之而
 不孤孤換不孤各有其
 境夫有于用時非調和
 相與於孤與之孤之同也
 海粟七十 尚書

孤松圖（陳獨秀題）

壬戌春樂園主將虞山峯一畝林登
蔚然生秀。竟曰忘倦。每日跋涉巖穴野
芳。打情於面。而中言子墓。巨幅沙海。自
覺尚有深味。越三年。甲子秋。江浙大戰。羣
寇。惶恐。走租界。九月三日。破勢。隆。物
夜不他。不市寐。孤坐。直宜。對言子墓。油繪
回想。當時情。遂以不地。書直之筆。墨史
成之。聊以自樂。

風光殊不似。初春老樹。依然
欲。將人。想見。秋聲。催。來。感
不。敢。懷。舊。摺。懷。新

海粟先生心 十五年八月二日 蔡元培

吳中文學子傳十
古海色天光。輝。莫。向
雲。水。高。寒。天。氣。變。
海。粟。並。此。有。神。助。耶
丙寅秋吳昌碩年十三

九溪十八涧
 奇畫落筆
 徒胆量大別
 江興來往欺
 九溪十八涧
 險巖策山無入物
 不聽野遠不濟老人
 公定沈才道不
 手長通

余嘗遊鳥但覺
 豈有奇峰怪石
 屢讀對子畫視見
 能見人而不見或人
 身未於此中
 於春本分

九溪十八涧
 奇畫落筆
 徒胆量大別
 江興來往欺
 九溪十八涧
 險巖策山無入物
 不聽野遠不濟老人
 公定沈才道不
 手長通

壬申二月初三日乃予三有七生辰作此自寿

余亦見善之字，飯後
後骨宜級也，古之
并石待修，以
丙申秋劉海粟

書法之點精，而飛古畫山
不畫骨，失去趣，似從精神
奇天易其意，有在房身間
慈，數種物，時有釣魚人，房身
秋花法
主字不字，老畫十餘年
矣，此幅何，依保蘇，原入
三味，物，另，之，法，也
有，道，之，修

