

刘海粟

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSU

北京)

5.7

25

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走，进／艺／术／大／师／生／活／丛／书

刘海粟

□ 文/惠 蓝

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

刘海粟

走进艺术大师生活丛书

文/惠 蓝

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.25

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1979-8/J·1863

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

目

录

一、刘海粟生平 /1

二、刘海粟的故事

1. 少年涂鸦 /5
2. 青年校长 /11
3. 模特儿风波 /16
4. 海粟施水 /23
5. 寒假西湖旅行写生一则 /28
6. 师事康有为 /31
7. 我愿做一个挖藕人 /37
8. 他乡得知己 /42
9. 十上黄山 /44

三、刘海粟作品欣赏

1. 红簾所感 /52
2. 北京前门 /53
3. 雪霁 /55
4. 太湖工人疗养院雪景 /57
5. 伏波山写漓江 /58
6. 泼墨山水图 /58
7. 重彩荷花图 /60
8. 艳斗汉宫春 /62

一、刘海粟生平

刘海粟(公元1896—1994年)江苏武进人,原名槃官,字季芳,17岁创建“上海图画美术学院”时,取苏东坡“渺沧海之一粟”之意以自警,改名为海粟。青年时期,刘海粟曾两次东渡日本,两次去欧洲。刘海粟能画中国画和西洋画,而且擅长作诗词、书法,长期致力于美术教学和美术史论研究,是中国当代美术教育的创始人之一。曾任上海图画美术学院校长、南京艺术学院名誉院长,中国美术家协会上海分会副主席。

刘海粟是20世纪中国画坛最有争议的人物。与同时代人相比,他那豪放不羁的个性,敢为天下先的自信力和饱满直露的情感,是十分显而易见的。在他的血脉中,流淌着曾参加过太平军的父亲刘家凤的倔犟和反叛性、他那位名门闺秀的母亲洪淑宜的豪放和敏慧。他的一生,是用

几个充满感叹号的“第一”贯穿而成的。

1912年，年仅17的刘海粟因不满包办婚姻，来到上海，与乌始光等创办了中国近代史上第一所美术专门学校——上海图画美术学院，提倡男女同校、外出写生、中西兼修、发挥个性和创造精神的美术教育。

1919年，组织了中国近代美术史上第一个西画团体“天马会”。

1915年，第一次将人体模特儿设置在中国的美术课堂上，此举在新旧交替的社会上引起轩然大波，刘海粟受到来自各方面的攻击，但是刘海粟毫无惧色继续进行他的美术教育方式。经过长达10年的“模特儿之争”，终于确立了画人体模特儿在艺术教育中的重要地位。

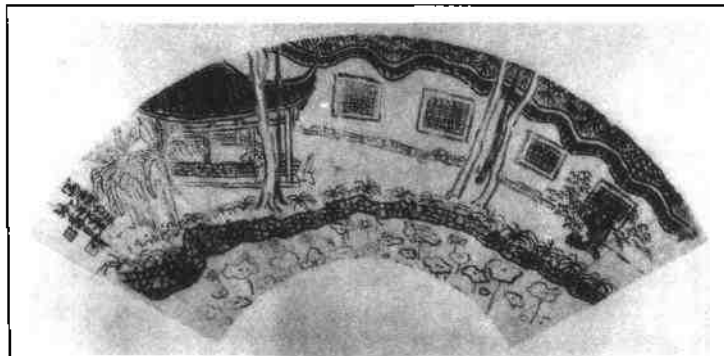
在旅欧期间，刘海粟尤其注重宏扬中国文化艺术，他是在当时几乎“全盘反传统”的社会大背景下，带着对中国文化艺术饱满的自信心而来到欧洲考察的，他借助傅雷的

翻译,第一次在欧洲讲演中国古代画论——谢赫的《六法论》。

1994年,刘海粟将他的所有藏画和自己的大部分油画、国画作品捐献给国家。1995年,中国上海矗立起我国第一家以个人姓名命名的国家美术馆——刘海粟美术馆。

刘海粟的一生,是创造奇迹的一生,是毁誉不一的一生,然而,毁和誉都不足以动摇他毕生的追求,这种一贯的追求尤其体现在他的绘画和美术文集里。中国画家,他推崇石涛;西方画家,他热爱凡·高,因为他们和他的内心追求是息息相通浑融交汇的。在刘海粟的画中,我们完全可以领略到像石涛、凡·高的作品那样的个性和情感。刘海粟的画,大气磅礴,不雕不饰,雄浑苍劲而富丽堂皇,充盈着内在的力量之美,他并不刻意于画面形式感的突破,而是一贯以本色示人。在他的美术史文章中,又可以见到他

对中、外艺术的真知灼见，不为当时的成见、甚至于他的老师康有为的见解所囿。同时，他又是一个热爱收藏古代艺术珍品的有心人，他捐献给国家的这些古画，在他患病、蛰居期间，是慰藉他心灵的良伴；今天，更为美术界同仁提供了欣赏和研究的方便。

今天，已经出版发行的《刘海粟传记》有3种之多，我们不禁惊叹地发现，在他大起大落，波澜壮阔的传奇生涯中出现的名字，几乎囊括了20世纪各界的名流：康有为、蔡元培、陈独秀、孙传芳、徐志摩、陆小曼、周恩来、陈毅、梅兰芳、齐白石、吴昌硕、郭沫若、傅雷、马蒂斯、毕加索、雷诺阿、泰戈尔……刘海粟以其丰富的人生经历深深地镶嵌进近代史的中国伟人中，他的名字，甚至是跨越了艺术的。

二、刘海粟的故事

1. 少年涂鸦

常州青云坊老家，有一幢老式的青砖住宅。院落里，是一株百年梅树，树上的梅花在凛冽的寒风中，依旧傲雪怒放。

8岁的槃官——刘海粟诞生时脐带盘于腹上，故得此乳名——正倚在母亲的怀里，听母亲讲述父亲参加太平军的故事。太平天国不幸失败，父亲回家经营钱庄，有的同族亲友劝他图取功名，但刘海粟的父亲认为官场最脏，此生决不当清廷的官。刘海粟的母亲颇为丈夫自傲，她指着那株红梅对刘海粟说：“做人就该像它这样——铁骨铮铮，越是严寒，开得越艳。”

刘海粟的母亲洪淑宜是清代知名学者洪亮吉的小孙

女，她比刘海粟的父亲小11岁，家学渊源，豪爽大度，是刘海粟的启蒙老师，更是一个慈祥的母亲。母亲的话在刘海粟小小的心田里激起一片浪花，自此，刘海粟对红梅产生了一种特殊的感情和崇敬感。虬曲纷披的老枝上，血点似浓艳的花朵，映着白雪灰墙，是多么美丽的画幅，而这又是多么有精神，有骨气的美啊。刘海粟寻觅着、渴求着、呼唤着，他要把这不怕严寒、不畏冰冻的红梅画出来，而且一定会画出来的。

刘海粟跑到院中玩耍，禁不住在雪地里用手指头画起梅花来，不知过了多久，身后响起了姑父的声音：“唔，画得不错嘛！”

姑父屠敬山是一位新派思想家，刘海粟对他十分敬仰。听到姑父的赞扬，刘海粟心里感到美滋滋的。屠敬山进了厅堂，对洪氏说：“大嫂，九儿有绘画的天赋，刚才他在雪地中画了一株梅花，虽幼稚，倒透着才情呢。应当让他有个

学习的机会，我们常州在清初不是出了个恽南田吗，就让他学学恽派工笔花鸟，你看可好？”洪氏很乐意地答道：“蛮好，如此就让他转绳正书院就读吧！”

绳正书院有几十个小学生，刘海粟的堂房叔叔、姑姑、表兄妹和自家兄妹都在这里，大家练过字后习画，用油竹纸描恽南田的线勾花卉。同窗兄妹循规蹈矩地描画，都很认真，画得也肖似。只有刘海粟描得草率，尔后便自己信笔随意地画起来，自得其乐，很有兴致，以至常常被老师批评为“乱涂”。后来刘海粟用这两个字题画，以怀念童年时代老师对他的这个评语。

书院先生批评刘海粟的话吹到刘海粟父亲的耳朵里，父亲十分气恼。洪氏却不以为然说：“先生说九儿动辄离开画帖，任意乱画一气，其实他不过是不满依样画葫芦罢了。他常画自己喜欢的东西，我看画得不错呢！”

“没有规矩不成方圆，不可任其所爱。”刘家凤把正与

表妹杨蕴玉玩耍的刘海粟喊进屋，他要考考刘海粟的画，并说：“就以梅花为题。”

洪氏取来文房四宝和一张宣纸，蕴玉表妹乖巧地在旁边帮他磨墨。刘海粟从容地提起毛笔，兴致勃勃地画出了心中最爱的红梅。

在蕴玉眼里，表哥画的红梅比世界上什么都美，但她还是胆怯地探视舅舅刘家凤的目光。刘家凤看了又看，终于面露笑容地对洪氏说：“给你儿子补个跋吧！”

洪氏欣然命笔：

幽谷那堪更北枝，
年年自分著花迟。
标逸韵君知否，
在层冰积雪时。

1904年2月，刘海粟的母亲不幸去世，刘海粟为此悲痛得大病一场，他不忍心再看院中的红梅，心里常常郁闷不

乐。屠敬山见状，建议侄儿换一下环境。刘家凤舍不得儿子远去日本留学，只同意他去上海学画散心。7月，刘海粟到上海，进了周湘的“布景传习所”学习西画。

老师周湘擅长西洋画，曾到过欧洲，但未进过美术学校正规学习过，只是与画家交往比较密切，自学而成的。1909年返国后，开始办学授徒，他的画室有些欧洲画坊的味道。周湘比较欣赏平涂画法，总让学生依着他的一套方法临摹，教学方法比较单调。刘海粟渐渐感到厌倦和不满，他又犯起“乱涂”的老毛病来，结果常常遭到周老师的批评，而不得不照老师的样子画。

刘海粟的求画欲得不到满足，便如饥如渴地阅读起课外书籍来。蔡元培的《中国伦理学史》、林纾翻译的西方文学名著、严复译的《天演论》、法国革命史以及圣女贞德和罗兰夫人的传记等等，他都读，他的心灵受到了新思潮的冲击。

在传习所众多的同学中，正派热情的乌始光对他最欣赏，两人常常在一起作画，一起到称为“番菜馆”的日本菜馆就餐，品尝东洋风味，也常到外滩普鲁华、别茂、伊文思三家外文书店去看画册，买了伦勃朗、戈雅、委拉斯凯兹等人的画集，刻苦地临摹。当时还买不到油画颜料，他们便用粉色加亚麻仁油自己配制；没有画布，就用细布钉在木框上，涂上水胶作画。刘海粟生平第一次领略到西洋画不同于中国画的意趣，心中的那种高兴样，简直是难以形容。

刘海粟的这一举动，引起了周湘的注意，他开始对这个不安分的学生刮目相看了。有一天，他领学生去马路上实地描写（当时还未用“写生”一词），着重表现路和树的透视关系。有的学生因为平涂惯了，这时就不知如何画了。刘海粟却兴致勃勃地选了一处街景画了起来。渐渐地在刘海粟的身后聚起了观众，他回头一看，原来是周湘老师和几个同学。

“画得好！透视感强，马路、房子、树木都有层次！”周湘由衷地赞叹道。海粟一时不敢相信自己的耳朵，过后，又颇感得意，然而同时，也对这位水平不高，但能虚怀若谷的老师暗暗添了几分敬意。

2. 青年校长

刘海粟并未如愿以偿地娶他喜爱的蕴玉表妹，父亲给他聘的媳妇是与他家素有往来的丹阳大户人家的林佳小姐。新婚之夜，他并未与她结合，只想走得远远的，远远地离开这栋已让他感到窒息的老屋，到外面广阔的世界中去。

自19世纪90年代以来，各种救国口号层出不穷：科学救国、教育救国、实业救国、体育救国……在上海的半年，刘海粟已经感觉到了他的“匹夫之责”，在诸多的救国之策