

中国现代 十大名画家

画集

刘海粟

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

J222.7

4

21

0111573

201115738

主編

賈德江

劉海粟

中國現代十大名畫家畫集

北京工藝美術出版社

中央社會主義學院

鄧平如

PDG

图书在版编目(CIP)数据

刘海粟 / 刘海粟绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.9

(中国现代十大名画家画集 / 贾德江主编)

ISBN 7-80526-471-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068203 号

责任编辑: 黄道京

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

陆 迎

中国现代十大名画家画集 刘海粟

ZHONGGUO XIANDAI SHI DA MING HUAJIA HUAJI LIU Haisu

贾德江 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-471-6/J · 298 定价: 880.00 元 (全十卷)

刘海粟 (1896-1994), 字秀芳, 号海翁, 别署静远老人, 江苏常州人。曾任南京艺术学院院长、名誉院长、教授, 上海美术家协会名誉主席、中国书法家协会名誉理事。

1361782/01

不朽的业绩

——兼谈刘海粟的贡献和艺术特色

● 谢海燕

对中国现代艺术教育事业，刘海粟是有他的历史功绩的。1912年民国纪元，始有刘海粟及其画友创立的第一所专门艺术院校，即今南京艺术学院的前身上海美专。从无到有，从小到大，从简陋到完备，他与同道艰苦办学的过程，也就是他的艺术和学养不断长进和提高的过程。

他在艺术教育和创作上，主张解放思想，反对束缚个性，提倡大胆创造，让各种艺术流派自由发展，各种教学方法相互竞进；强调学习传统，学习生活，重视基本训练，加强美术史论的教学研究和文艺修养。

上海美专自1918年起，便把“旅行写生”定为必修课程，正式列入教学计划，组织学生走出校门，面向自然，学习生活，学习社会，白天外出采风作画，晚间评教评学。返校前，将作业就地展览，征求群众意见，也丰富了人民的艺术生活，这在国内外美术教学中都是一个创举。

上海美专为了加强造型基本功，表现人体美，引进西方美术教学的范例，开设人体写生课，使用裸体模特儿。社会封建势力目为大逆，指骂刘海粟为“艺术叛徒”。他却把这个罪名捞过来以自号，誓把封建主义反叛到底。大军阀孙传芳出面查禁，密令通缉。他毫不畏缩，为学术尊严，连篇累牍，予以反击。这场维护民主与科学的斗争，是新旧社会矛盾在艺术教育上的反映，也是“五四”新文化运动在美术战线上的一场重要战役。

在上海高等学校中，上海美专最早开放女禁。1919年春，上海神州女学图画专修科毕业生7人要求入学，经提交校务会议讨论通过，准予插班入学。同年秋，正式招收女生。女画家潘玉良、刘苇、荣君立等就是第一班女生，她们和油画家倪貽德、乌权养等同班毕业，取得了很好的成绩。

刘海粟的艺术教育构想，从社会实际和时代要求出发，采用多科性、多形式、多层次办学。在普及与提高、学校与社会、理论与实践关系问题上统筹兼顾，密切配合，构成一套完整的从初级到高级的教育体系。他认为普及美育，美化人生，美化社会，内以求心灵之美，外以求风俗之美，必须抓好普通学校的艺术教育。所以，除了着力培养专业人才外，他极其重视中小学师资的培养和社会艺术教育的普及。当他审核新制小学艺术课程纲要时，力争把原来作为“随意科”的图画、音乐、工艺课程定为必修科，并亲自编了一套图画教材。早在1915年，上海美专便先后开办了函授学校、暑期学校和夜校，使广大爱好美术的在职、在学和待业青年，通过短期训练而自学成才。

大学本科教学方面，本着阔约深美兼收并蓄的教育方针，各课教师，不问派别，各抒所长。中国画系的教学编制，三年级以上分为山水、花鸟、人物三组，学生根据自己特长和志愿选习专业；油画教学早就实行“画室制”。西洋画系二年级以上、艺术教育系三年级以上，让学生自由选择不同流派风格、不同教学特色的教授，到其教室学习，直到毕业。

刘海粟一向主张艺术家必须有广泛的文艺和理论修养，学生的知识面要广，在博学的基础上求专，在专的要求下，增广知识，做到一专多能，相辅相成。因此，经常聘请国内外知名专家、学者来校演讲，并允许

学生跨系听课。鼓励利用课余时间,根据各人爱好和志愿,组织各种学术研究会,如木刻、漫画、书法、篆刻、诗词文学、话剧、昆曲、音乐欣赏、民族器乐和摄影、剪纸等等。

以上事例现在看来好像十分平常,但当时草创伊始,没有敢想敢创的精神是办不到的;没有不时与同志析疑问难,集思广益,实行教学民主,尊师爱生,放手发挥全校师生的教学积极性和创造性,群策群力,也是办不到的。他爱才、求才,善于发现和大胆使用人才,是他事业成功的一个重要因素。

80多年来,刘海粟开创的艺术教育事业,直接、间接培养的艺术人才,遍及国内和世界各地。辈辈相传,面广量大,影响深远。他不愧为卓越的艺术教育宗师。

作为杰出的艺术家,他兼擅中国画、油画、书法、诗词和美术史论,艺治中西,学贯古今。这固然由于他天资过人,对事物具有敏锐的观察力和丰富的想像力,更重要的在于他有着坚韧不拔的毅力和锲而不舍的治学精神。他一生乐育为怀,诲人不倦,虚心学习,勇攀高峰。老来还把自己当作小学生,走到哪里学到哪里,分秒必争,自强不息。他认为人生有限,艺海无涯,不能为名所累,以为有了一点名气便保守了,不敢闯了,这样才气就会退化。他的才气和锐气出自他的强烈的历史使命感和对艺术的无比热爱。

他认为生命要赋予岁月,岁月更要赋予生命。时间就是艺术,艺术就是他的生命。

“师人师造化。”海粟一生拜受前人和自然的教益,永世未曾忘怀。他勤于学古,善于用古、化古,坚持师古人要超越古人;师造化还敢欺造化,超脱造化,教自然供我驱策。他体会“读万卷书,行万里路”的真谛:从古人入,从造化出。他五次西游,四次东渡,多次远涉南洋。祖国的壮丽河山和名城胜迹,他更是频频出行,到处是他的课堂和画室。黄山是他的良师益友,前后登临过多次。感受自然的化育,一次又一次地感受和进境,使他创造发展了中国画泼墨泼彩的技法。

他以前人为师,参观了很多博物馆和美术馆,浏览了很多世界名作。凡是看过他所临国外艺术大师杰作的人,莫不啧啧称道他学习西方历代名师是多么认真,付出多么大的劳动!

中国画方面,他的老师就更多了。他是一位有眼力的古画鉴藏家。他收藏历代书画精品主要目的是为了学习研究。他临摹过的真迹,纵横数十家,上下千余年。其中有山水,有花鸟、走兽,有人物;表现形式有工笔,有写意,有青绿、重彩,有水墨、浅绛、白描,不一而足。

他的深厚功力,得自博采广取。专钻精研,登门入室,穷索各家奥秘,综集各家的大成,开辟自己的道路。他的泼彩,施用什么色调,经常先用小纸涂上石青、石绿、朱砂、石黄等,试试它的调和、对比、色度、明度的效果,直到成竹在胸,然后大胆落墨泼色,使色彩和水墨交相辉映。有时所作看似毫不经意,实则“在‘假痴假呆’处,正是灵机独运。于有意无意间得之,让人松一口气,使情感有回旋体味余地,进入琴听弦外音、咀嚼词外意的妙境。他作画时全神贯注,一气呵成,不假修饰,不刻意求工。

20世纪70年代后期到80年代,他的油画和国画一样,中西融合更是得心应手,相互为用。他的大泼墨大泼彩,是出自深厚的传统的功力,融入油画的光色变化的现代中国画,是刘海粟独创的新中国画;他的油画也是自然而然地把中国画的笔法墨法熔铸入画,运用具有表现力的线条和色调构筑物象,形成更具民族气派和鲜明个性的刘海粟新油画。艺如其人,他的作品,无论是中国画还是油画,无论是书法还是诗词(含楹联),尽管表现形式不同,但都统贯在他特有的一个“力”字,一个“气”字,一个“厚”字,一个“生”字。“力”是眼力、胆力、笔力、功力的力;“气”是气宇、气魄、气势、气韵的气;“厚”是厚重、厚实、淳厚的厚;“生”是生命、生动、别开生面的生。换言之,豪放雄健、气势磅礴、淳厚朴茂,生机勃勃,就是他特有的艺术风格。

目 录

重彩荷

泼墨荷花

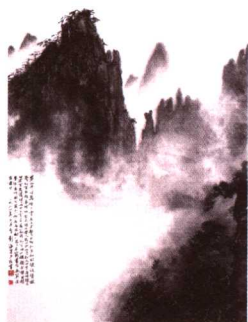
山茶锦雉

泼墨荷花

言子墓图	2
如松常青	3
溪亭闲话	4
仿石涛山水	5
雉	6
泼墨红梅	7
前不见古人	8
真龙	9
临石涛《梅花书屋》	10
柳阴双骏图	11
重九雨霁试笔	12
黄山云海写生	13
揽天都之奇	13
黄山白龙桥	14
庐山青玉峡	15
莫干山剑池	16
没骨青绿山水	17
震泽渔民	18
返照入江翻石壁	19
山茶锦雉	20
鹰	21
墨牡丹	21
黄山图	22
葫芦	23
斗艳汉宫春	24
庐山五老峰雪霁	25
溪流中断石	26
泼墨葡萄	27
风雨图	28
临董玄宰没骨山水	29
黄山白龙潭	30
泼墨荷花	31
泼墨荷花	32
墨牡丹	32
雨中荷花	33
清风	34
青绿山水	35

目 录

黄山图

红梅图

风荷

墨牡丹

双松寿石图	36
墨鹰	37
水墨熊猫	38
黄山云海奇观	39
岁寒三友图	40
渔父图	40
黄海一线天奇观	41
泼墨山水	42
艳斗汉宫春	43
绿天歧秀	44
风荷	45
松鹰图	46
重彩荷花	47
仿古山水	48
红梅图	49
墨葡萄	50
大红牡丹	51
峰峰削出青芙蓉	52
秋滩息影	53
粗枝大叶荷花	54
暗香疏新图	56
玉涧流泉	57
天平砭朝晖	58
黄山青龙潭	59
荷花鸳鸯	60
桃花溪	61
葡萄斗鸡	62
黄山五龙潭	63
满庭芳	64
黄山狮子林	64
纵横郁勃	65
万古此山此风雨	66
松树	67
黄山白龙潭	68
烟昏雾暝千山雪	69
曙光普照乾坤	70
黄山白龙潭	72

目 录

泼墨山水

绿天

清风

黄山云海奇观

可以横抱西海巔	73
天外群峰慈光閣	74
黃山人字瀑	75
芭蕉圖	76
竹石圖	77
香蕉月季圖	78
雷瀑奔騰圖	79
池面好丰神	80
黃岳人字瀑	81
清到叶俱香	82
桃花溪	83
櫻桃芭蕉圖	84
泰山岱廟漢柏	85
忆寫黃山白鵝嶺觀瀑圖	86
黃山松	87
荷花鴛鴦	88
臨江仙	89
牡丹	90
回顧九霄動矯翅	91
青龍潭之秋	92
忆寫黃山旧游	93
東岳大觀峰	93
奎文閣	94
石笋缸看云松	95
海瑞像	96
金箋牡丹	97
龍門瀑布	98
黃山天下无	99
滿江紅	100
黃山水雪台晚翠圖	100
清涼頂	101
牧牛圖	102
金箋紅牡丹	103
出水荷花比性灵	103
蓬萊泰岱	104
忆寫黃山第一峰	104

图版 ▶

言子墓图

1924年 纸本设色

纵 149.6 厘米

横 79.7 厘米

如松常青

1932年 纸本设色

纵 134.8 厘米 横 66.9 厘米

溪亭闲话

1936年 纸本设色

纵78厘米 横98.5厘米

仿石涛山水

1938年 纸本设色

纵240.1厘米 横99.2厘米

雄

1940年 纸本设色

纵136厘米 横68厘米

屋名陰夕門人葉之威松欣乘興滿墨
古穆之趣方能於虛雲出之劉海粟

泼墨红梅

1941年 纸本设色

纵45厘米 横67厘米

前不見古人
後不見來者
念天地之悠悠
獨愴然而涕下

辛巳秋月三十日
登金馬崙
方峰有古今之感
因寫此圖

劉海粟

前不见古人

1941年 纸本设色

纵 149.6 厘米 横 79.7 厘米