

百年巨匠

Century Masters

刘海粟

柯文辉◎著

此花峰標名雲封煙濛濛雲霞翠巒空松天梯真探尋八小初畢生八赴蓮花
遍雲松翠色濃青山并峰前天風吾常能至頂嶺峰一覽盡天
入畫中一筆而大景已上心
劉海粟
一九四九年

文物出版社

海外借

百年巨匠

Century Masters

刘海粟

柯文辉◎著

版社

图书在版编目（CIP）数据

刘海粟 / 柯文辉著. — 北京：文物出版社，2017.9
（百年巨匠）
ISBN 978-7-5010-5138-0

I. ①刘… II. ①柯… III. ①刘海粟(1896-1994)-
传记 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第155526号

百年巨匠·刘海粟

著 者 柯文辉

总 策 划 刘铁巍 杨京岛

责任编辑 陈博洋

责任印制 张道奇

责任校对 李 薇

出版发行 文物出版社

社 址 北京市东直门内北小街2号楼

网 址 <http://www.wenwu.com>

邮 箱 web@wenwu.com

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 710×1000 1/16

印 张 13.25

版 次 2017年9月第1版

印 次 2017年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5010-5138-0

定 价 49.80元

本书版权独家所有，非经授权，不得复制翻印

《百年巨匠》编委会

总 顾 问：蔡 武 胡振民 龚心瀚 王文章

顾 问：刘大为 王明明 沈 鹏 吕章申 苏士澍

尚长荣 濮存昕 傅庚辰 莫 言

主 任：张自成

编 委：张广然 何 洪 周 成

主 编：刘铁巍

编 辑 组：张 玮 孙 霞 许海意 张晓曦 王 媛

张朔婷 陈博洋

宣传巨匠推广大师 为时代树立标杆

蔡武

文化部原部长 《百年巨匠》总顾问

文化精品创作工程包括重大出版工程、影视精品工程。《百年巨匠》就是跨界融合的一个重大文化工程，它深具创意，立意高远，选题准确、全面，极富特色，内容精彩纷呈，内涵博大精深，基本涵盖了我国 20 世纪这一特定历史时期在文学艺术方面的成就及其代表人物。它讲述的不仅仅是各位巨匠的传奇人生，更是他们的文学艺术成就同民族、国家，同历史、文化，同当代世界，同 20 世纪风云激荡的年代，以及同人民的命运都是紧密相连的。他们的成就对整个社会产生了重要而深远的影响。因此，立足 21 世纪的当今，系统全面科学解读巨匠人生与大师艺术，有着特殊而积极的意义，是社会和时代的要求。

作为一个有影响力的文化品牌，《百年巨匠》的表现形式也是多样的。《百年巨匠》丛书和纪录片互动互补，是出版界与影视界的跨界合作与融合发展，形成了叠加影响和联动效应，进一步丰富和扩大了品牌的内涵和外延。在信息社会“四屏”时代，用这样的一种方式来表达重大深刻的主题，具有重大的创新意义，是对中华优秀传统文化传承发展进行创造性转化、创新性发展的成功探索。体现出强烈的历史感、时代性、民族性，具有鲜明的中国特色，必将产生深远的影响。

一个民族自立于世界民族之林，离不开民族的自信心与自尊心。而民族的自信心和自尊心有其思想基础和人文轨迹，即对民族文化的重要代表人物和优秀传统文化应当有比较全面的了解并进行广泛传播。一个国家的历史需要记录，文化艺术同样如此。《百年巨匠》丛书秉承文献性、真实性、生动性原则，客观还原大师原貌，以更为宏阔的历史维度对大师们所经历的时代给予不同视角的再现和解读，为读者开启一扇连接 20 世纪中国近现代文化艺术史的大门。

巨匠们的艺术成就、人生经历、精神高度，彰显了中华民族文化在这个时代所能达到的高度，不仅有文学艺术上和文化史上的价值，而且有人文思想美学上的划时代性贡献。《百年巨匠》可以增强我们的文化自信和实现中华民族伟大复兴的意志。

《百年巨匠》还有一个重要意义，它能够激励我们后来人砥砺前行，勇攀高峰。这些文化艺术巨匠有着深厚的爱国情怀和强烈的民族责任感，他们将个人荣辱兴衰与国家、民族命运联系起来，用文化艺术去改变现实，实现理想。在新旧道德剧烈冲撞中，他们所表现出来的高风亮节是后来人的楷模。他们所传导出的强大正能量，会激励一代又一代广大读者，对促进我们整个民族新一代的教育与成长，有着非常重要的启迪意义。他们的精神是引领和鼓舞我们再出发的航标与风帆。

《百年巨匠》也给了我们很多的启示，可以帮助我们回答和破解“钱学森之问”。20 世纪产生了那么多的大师，新世纪、新时期我们应该如何助推产生出新的大师？这些巨匠的成长轨迹给我们揭示了大师们成长的规律，如要深具家国情怀，要胸怀高远理想；要深深扎根于人民，与人民同呼吸共命运；既继承民族优秀传统文化

化，又要勇于创新；并以非常包容的心态去拥抱一切文明成果等。

《百年巨匠》仅反映了20世纪百年的文化形态和人文生态，我们应该把这个事业延续下去，面向21世纪。对艺术大师的发掘是通过他们的作品来体现的，而他们的作品既是中华文化的传承，又进一步丰富、创新了中华文化的构成。从这个意义上讲，宣传这些艺术巨匠就是弘扬中华文化。这些艺术巨匠作为中国名片，拥有较强的国际影响力，这一工程的推进，可以有效推动中华文化和中国出版走出去。不仅仅局限于艺术领域，还可以从广度上、外延上扩大至整个文化领域，甚至把科技、教育等领域的巨匠们也挖掘展示出来。

一个国家文化事业的繁荣与发展，既需要广大艺术家的努力，也需要大师巨匠的引领。宣传巨匠，推广大师，为时代树立标杆，无疑是我们责无旁贷的历史责任。巨匠之所以是巨匠，大师之所以能成为大师，是因为他们以具有强烈时代感和创新精神的作品站在了巅峰。而他们巨作的背后，是令人钦佩的工匠精神，这种工匠精神的发掘和弘扬在当下具有重要的现实意义。同时，这百年的文学艺术史已有的众多成果，从学术上也要系统总结。而长期以来一直困扰我们的一大难题，就是如何把这些重要的学术研究成果进行转化和再创造，使之成为可被大众接受、雅俗共赏的精品佳作。从这个意义上讲，《百年巨匠》丛书的出版也是非常值得赞许的。

当前，我们的文化艺术事业虽然取得了长足的进步，但是相对于时代的重任，人民的厚望，尚有作品趋势跟风、原创性匮乏、模仿严重等问题，希冀大家在《百年巨匠》作品中得到更多的启迪和感悟。

我们国家正处在重要的历史时期，为我们文艺创作提供了肥沃的土壤和广阔的空间。中华民族的伟大复兴，呼唤一切有为的文艺工作者，为繁荣中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，奉献毕生的才华和创作热情，将高度的社会责任感和历史使命感化作文艺创作的巨大动力，创作出无愧于时代、无愧于祖国和人民的优秀文艺作品，让我们这个时代的文艺创作异彩纷呈，光耀世界。

目 录

第一章	沧海一粟	/ 1
	童 年	/ 2
	离 家	/ 7
	模特事件	/ 11
	入 京	/ 22
	良师益友	/ 27
	热心为友	/ 31
	东 渡	/ 38
第二章	旅欧游学	/ 43
	初游法国	/ 44
	巴黎个展	/ 54
	游意大利	/ 61
	德国讲学	/ 65
	柏林办展	/ 74
	伦敦之行	/ 82
	旅欧归来	/ 88

第三章	乱世流变	/ 91
	抗战之始	/ 92
	印尼筹赈	/ 98
	新加坡卖画	/ 107
	回国婚变	/ 114
	蛰居上海	/ 119
第四章	情归黄山	/ 125
	解 放	/ 126
	炼 画	/ 135
	新的高峰	/ 145
	齐鲁之行	/ 157
	访日纪盛	/ 166
	九上黄山	/ 171
	十上黄山	/ 193
	参考书目	/ 201

第一章 沧海一粟

刘海粟的一生，历经波折，起起落落。
却屡次开创中国新美术的先河，并以卓然的艺术成就，终成永铸史册的一代巨匠。

童年

古城常州，地处江苏南部，这里气候温和，人文荟萃，物产丰富，1896年农历二月初三，刘海粟就出生在这个美丽富庶的地方，并在这里度过了他的少年时代。

清末，常州府内有两座半楠木大厅，刘家居住两座，吕家半座。刘运帷请华亭书法家许威写了“静远堂”三字巨匾，悬挂厅中，是取诸葛亮“非宁静无以致远”的意思，后来海粟自号“静远老人”，即出于此。

海粟的父亲刘家凤，字伯鸣。在后辈记忆中，是一位颇带神秘色彩的人物。他年轻的时候，刘家已经失去了往日的煊赫豪华，没有出什么大官，经济地位也日趋衰落，但是船烂还有三千钉，维持温饱，尚不困难。

海粟的母亲洪淑宜，是著名学者洪亮吉的小孙女。她比海粟的父亲小11岁，文学修养很高，熟读洪北江和黄仲则的著作，是海粟的启蒙老师。她教孩子们识字，背诵古诗，讲到洪亮吉不辞千里为黄仲则奔丧的事，总是声泪俱下，使儿女们深受感动。每夜，她总要挑灯为孩子们督课，检查他们的书法窗课，一丝不苟。

刘海粟最小，光绪二十二年（1896年）农历二月初三，出生于青云坊老屋。据收生婆说，生下时脐带盘在腹上，故乳名“槃官”，字季芳，行九，故他常用刻有“刘九”二字的小印章。20世纪20年代，还将自己的书房题名为“槃槃阁”，乃出于此。

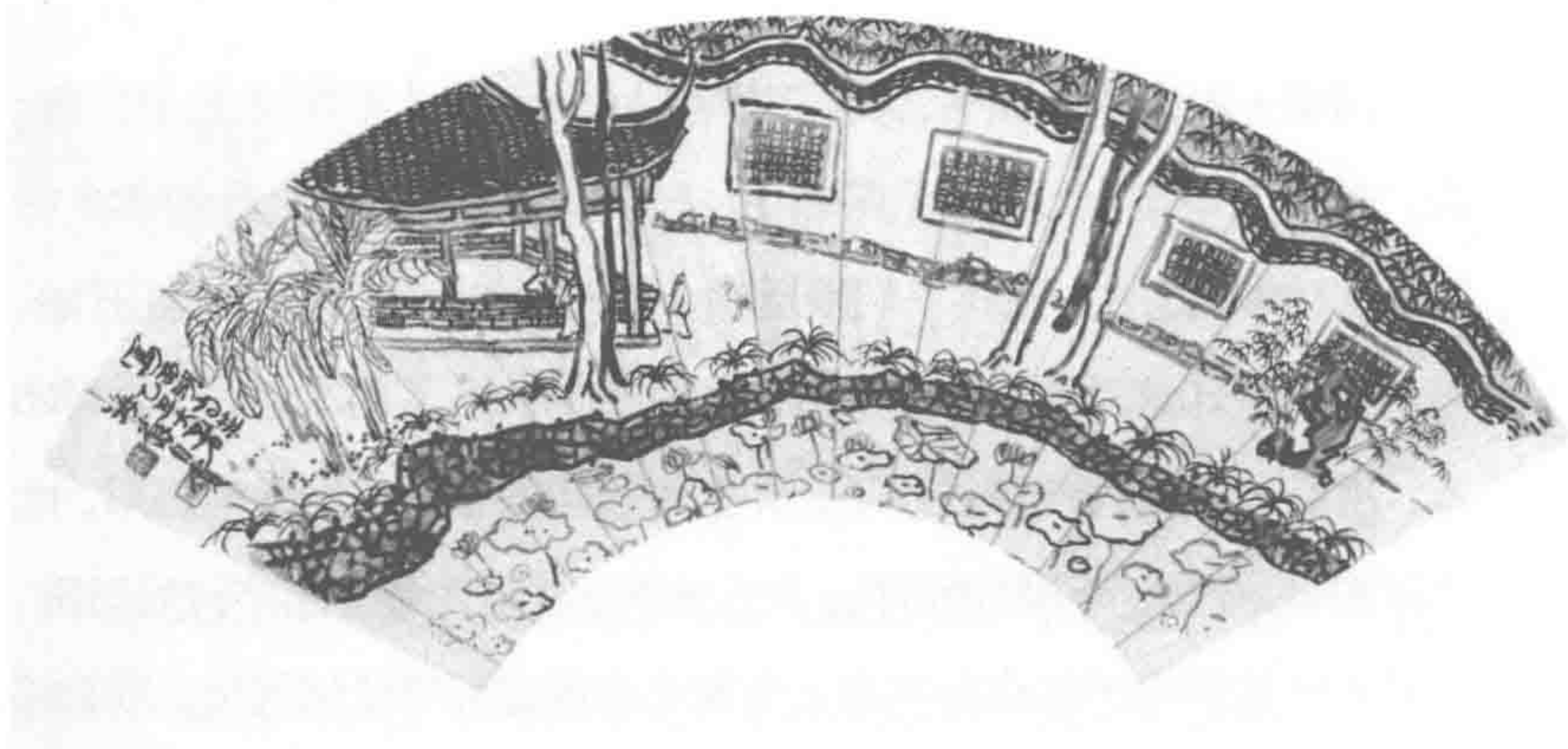
海粟6岁入家塾读书，从《三字经》开始，念《千字文》，四、五、六、七言《杂字》，再是《四书》。老师只会大声背诵，最怕学生提问。这种学习方法，使孩子们很反感。每天下午习字，先从描红开始，用的是木版印刷的描红本，双行，每行四字。描了几本之后，才写印本，用毛边纸或竹纸订成本子，夹上木版印的楷书，用墨笔影写，比描红要难。这些字都是馆阁体，乌大方亮，没有个性。练字过后习画，用油竹纸描恽南田派线勾花卉。海粟不像同窗那样机械描绘，用笔较为奔放，被老师斥为“乱涂”。后来他用这两个字题画，便是纪念这一评语。

海粟8岁开始练写颜真卿的名作——《颜家庙碑》。9岁，得《麻姑仙坛记》及《芥子园画谱》。

年幼的海粟勤于思考，也敢质疑权威。海粟读《论语》时，向塾师刘翼昌提出疑问：“夫子表彰颜回‘曲肱而枕之’，好像很随便；自己吃肉时，又‘割不正不食’，似乎太讲究。这不是有些矛盾么？”塾师只会拍案呵斥，别无解释。儿童的好奇心，得不到满足，但又去问谁呢？后来，从一位谈先生就读，老师回家度假，他买鞭炮立于桥头上放了很久，表示欢庆，为此得罪了老师，被斥为“目无师长”而辍学。

次年，海粟入绳正书院就读。学校除讲经史之外，还讲西学，如卢梭的《民约论》及严复译的《天演论》等，都是文明书局石印本。这些新内容是戊戌维新运动后的产物，反映了我国教育从私塾到学堂的过渡。

暑假开游艺会，海粟写了“逢源会委，勇智宏辨”八个大字，集自柳公权名帖《玄秘塔》，被同学们称颂。事隔七十多年后他在黄山对学生说：“对孩子应当鼓励，但做师长的最好不要当面夸赞。孩子知识面狭窄，容易自命不凡。我从小好话听得太多，养成骄傲情绪，

《高庄写生》1925年

吃了很多亏。人做到谦虚很难，要自小培养！”可谓由衷之言。

12岁，母亲扶病同他去看黄仲则故居。房子不高，光线很暗，当中客厅及西侧的两当轩是明朝所建。母亲教他念黄仲则的诗《别老母》：“褰帏拜母河梁去，白发愁看泪眼枯，惨惨柴门风雪夜，此时有子不如无。”他牵着母亲衣襟流泪，母亲也含泪吻他。单纯美好的幼年在他历尽风涛之后回忆起来，犹如远去的白帆，隔着时代的烟云，反刍到一阵苦涩的甜味。

“妈妈！为什么叫‘两当轩’？”

“唐代史论大家刘知几，写了一本出名的书，叫作《史通》，当中有句话：‘以两当一’就是来历。景仁太公只活了35岁，留下两千多首诗，两百来首词，还有《西螽印稿》，刻得很古雅，加上散文骈文，比一般活到60岁的人著作还要多，非常难得。你外曾祖父跑了几千里，运回诗人骸骨，编定遗著，安抚孤儿寡妇，不愧被人称为义士。对朋友要忠厚，处处舍己利人才对。光利用，不关心痒痛，想不到朋友生前事、身后名，便是小人。你要毕生记住，不许违背我的训诫！”母亲从来没有这样严肃地对儿子讲话。

一年之后，海粟的母亲又带着他去德泽乡前桥，祭奠海粟的外曾祖父。

墓地一碑孤立，蔓草丛生，她垂头跪在坟前，似乎预感到自己行将就木，所以哭得难以抬头。同去的周妈，再三劝慰，也不起作用。

母亲的额头刻上了皱纹，几茎早生的华发，在寒风中颤抖，脸更加干瘦，脚背肿起，嗓音半哑，显得比昔日矮小，背也有些弯了。那手上的青筋，在淡黄色的皮肤下隆起。这是儿子最后一次伴她出门的印象。

思亲之情和对儿女们的期望，使得她督课更严。

“背下去，下面这段文字，是外曾祖父悼念黄景仁太公精心泣血之作，不应等闲视之！”

海粟刚背两句，哥哥姐姐也都情不自禁地跟着念起来：

自河以东，与关内稍异。土逼若衞，涂危入栈，原林惨淡，疑披谷口之雾，衢歌哀怨，恍聆山阳之笛。月在西隅，始展黄君仲则殓于运城西寺，见其遗棺七尺，枕书满医。抚其吟案，则阿之遗笺尚存；披其帷，则城东之小史既去。盖相如病肺，经月而难痊，昌谷呕心，归终而始悔者也。况复丹铅狼藉，几案纷披。手不能书，画之以指。此则杜鹃欲化，犹振哀音，鸩鸟将亡，翼留劲羽。遗弃一世之务，犹留身后之名者焉。这是母亲最后的一课。

1909年7月，海粟与谭廉同车到沪，沿途谭先生对他照顾备至。这个殖民色彩很浓的大都会异常繁华，使海粟耳目一新。初出茅庐，东西莫辨，他将行李先存放在谭廉友人顾鼎梅先生的住处科学仪器馆，然后找到八仙桥“背景画传习所”。

这里垂杨吐翠，碧草芊芊，一座小洋房掩映其间，风景十分优美。学生四十多人，年长的已40岁，以海粟和陈抱一为最小。同学们对

这两位小弟弟都很爱护。

老师周湘，早年受教于翁松禅，戊戌政变后，因康党嫌疑，亡命日本，偶然遇到一位同窗的父亲出使欧洲，见周湘能通英语，便聘为秘书。周湘未入过美术学校，在欧时与画家们交往密切，刻苦自学成才，1909年返国任教，1933年去世，著有《山水画谱》行世。

海粟随周先生学画。他画的马路和树，比较符合透视，有深远之感。他和陈抱一交卷最快，老师和同学纷纷称赞。

呆板乏味的课程，很快便不能满足海粟的求知欲。他如饥似渴地阅读课外书籍，蔡元培著的《中国伦理学史》，对他很有震动。书中对黄宗羲、王夫之的反君权思想，俞正燮、戴东原的女权思想，评价甚高。此外，林纾所译的西方文学名著，严复译的哲学名著，还有法国革命史，圣女贞德和罗兰夫人的传记，都富于民主主义思想，大大地启迪了海粟的思考能力。

同学中，为人正派热情的乌始光与他最亲近。两人常在一起作画，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。后来购得伦勃朗、戈雅和委拉士贵支等人的画集，刻苦地进行临摹。当时还买不到油画颜料，使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。那种着迷的劲头，简直废寝忘食。

海粟学了半年，因为对绘制布景没有兴趣，便回到常州。这短暂的基本训练，对他后来漫长的艺术生活，起到了启蒙的作用。

海粟少年时代画的画，已全部找不到了，只有在1907年12岁时画的一张《螃蟹》，在海粟的箱子底下躺了28年之后，于1935年参加了全国首届儿童画展，并印作目录的封面，原作大概被印刷厂送进了废纸堆里了。

离 家

1910年，不甘于单调中虚度流年的刘海粟，在青云坊办起一所图画专修馆。

虽然一年后发生了武昌起义，宣传各种思想的书报源源不断地从日本及香港、上海运到常州，但是视绘画为末技的传统意识如故。海粟奔波多日，只有亲戚家的十多个女孩子报名就学，没有男孩问津。

专修馆侧重自学，上午临画，偶然也写生，因为女孩子出门不便，只能在花园里画些太湖石、池边的树之类，没有机会投入大自然的怀抱。下午互相评画，读画论，没有教师。大家互相切磋，是一种旧式书院和传习所的混合的学艺方式。

作为中心人物，海粟在这个小小的女儿国中颇有威信。他的艺术水平加上组织能力，深受姐妹们尊重。

除去和姐妹们在一起做功课，海粟也出门写生。常州的约园、近园，风格均摹苏州，小巧玲珑，格局虽不大，但变换角度，还可以练笔。最远的地方，也只到过红梅阁。他还攀登过刚刚修整好的文笔塔，俯瞰全城，行人如织，平畴无垠，街道纵横如棋盘，深感心旷神怡。家乡的美，永远留在海粟难忘的回忆里。

在这群女画童当中，最出色的人物，是海粟的表妹杨守玉。她比海粟小一岁，青梅竹马，两小无猜。母亲去世，家无主妇，姑母出于对哥哥的尊敬和对侄儿们的爱怜，常常回到娘家，操办一些家务，表妹也随着姑母来到舅舅家，并进了专修馆习画。由于封建礼教的约