

刘山
海水
栗部
绘分

荣宝斋画谱

一五四

荣宝斋出版

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱, 154, 山水部分 / 刘海粟绘. — 北京: 荣宝斋出版社, 2003.6

ISBN 7-5003-0670-9

I. 荣… II. 刘… III. 山水画—作品集—中国—现代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 036770 号

荣宝斋画谱 (154) 山水部分

作者: 刘海粟
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
制版: 北京慕来印刷有限公司
印刷: 北京市华审彩色印刷厂
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6
版次: 2003 年 6 月第 1 版 印次: 2003 年 6 月第 1 次印刷
印数: 0001-8000 定价: 18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出一下真理。就
是我們擔任何學問要老實，
先搞基本訓練。討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

刘海粟（一八九六一一九九四）名槃，字季芳，生于江苏常州武进县。他是二十世纪我国新美术运动的拓荒者，近现代美术教育的奠基人之一，当代艺术大师。五四运动前后，他为新文化启蒙运动推波助澜，兴办教育，引进西方现代美术教育体制，于一九一二年创办上海图画美术院（后更名上海美术专门学校），力倡男女同校，介绍西方印象派及印象派之后的现代艺术。创办《美术》杂志。建国后历任华东艺专校长，南京艺术学院院长、名誉院长，一级教授，全国美协艺术顾问，江苏省文联名誉主席，上海美协名誉主席，全国政协委员、常委等职。生前多次前往欧美、日本、新加坡等地考察、讲学和举办展览，屡获国际性荣誉和奖项。在油画、国画、书法、诗词、理论等方面均有很高造诣。出版过各种类型画册和论著。一九九四年在上海建立刘海粟美术馆。

重新认识刘海粟

王兆荣

刘海粟这位让批评和历史都感到为难的艺术大师，颂扬和非议跟随他一生，二十世纪画坛和史论园地因为他的存在而倍加热闹。一九九四年八月七日，九十九岁的刘海粟在上海去世，他那不囿俗轨、处处敢为天下先的辉煌业绩已进入历史。大师已去，本当平静下来，然而争议仍在继续。

不管世人和后人对他百年履历和狂放的个性怎么看，他最后把自己一生的主要创作和价值连城的收藏，全部无偿地捐给了国家，这应是不容置疑的爱国之举。以他名字命名的美术馆、纪念馆、艺术中心一个接一个地在上海、香港、南京、常州等地耸立起来，刘海粟又赢得了最后的辉煌，他的名字又因此与新世纪的美术活动联系起来。

刘海粟的一生，主要功绩在教育 and 创作两方面。他在美术教育上的功绩，概括起来就是『最早』（最早的奠基人、开创者之一）和『最新』（教育主张在二十世纪初就具有难能可贵的前瞻性，以及后来以惊世骇俗的模特儿事件为代表的、一连串具有轰动效应的事件相继发生）。在新文化启蒙时期和后来内战外患不断的年代里，那些举动，当然就倍加引人注目，有些事件必然要载入史册。他那『最早』和『最新』的办学宗旨和举措，本可办成二十世纪最新、最成功的美术教育。他在一九二四年就提出：『艺术教育就是把艺术的精神，通过教育以培养育化人类美的本能和美的感情；同时还促使这美的本能和美的感情向外表现，普遍地培育出良善的健全的人类。』从一九一二年起，他的一系列的主张和做法，都是掷地有声、划时代的，蔡元培先生曾极力支持过他。可惜在四十年代以后，由于众多历史的、社会的、意识形态方面的以及他个人的原因，既没有得到重视，又没有坚持下去。解放后，虽曾任过华东艺专校长、南京艺术学院院长，但也只是虚设。直到现在，刘海粟的教育体系是什么？在哪里？许多人都不是很清楚的。他的教育思想没有得到充分发挥是历史的遗憾。

对他争议最多、最大，也是最关键的是他的创作。这几年从南京那里发出两种不同的声音，也是非常具有代表性的两种议论，一种是断然否定，说他是阿混、二三流的画家。为了否定，最便捷的手段是把他早已定论的历史问题再抖落出来；另一种是在《美术》杂志上撰文疾呼：回望二十世纪，泼彩的刘海粟当位列第一。后来更干脆地说，作为艺术大师的刘海粟，当列二十世纪第一，或一、二。认为刘海粟无论在逸气、大气、新气、国气等方面均在其他十二位大师之上。笔者无意去评论这二位著名人士的观点，但总觉得两种声音都是站在不同立场上的冤枉过正。前者是针对被神化了的刘海粟（当然，不止这一点），后者是针对被忽视了的刘海粟。

对刘海粟不应忽视，更不容否定，也无须夸大。应该重新认识，还有一个真实的刘海粟给历史。

对绘画非常在行的大诗人徐志摩，早在一九二七年就曾这样评价过刘海粟：『他是一个有体魄、有力量的人，他并且有时也能把他天赋的体魄和力量着实地按捺到他的作品里。我们不能否认他的胸襟的宽阔，他意境的开展，他的笔致的遒劲。你尽可以不喜欢他的作品，但在现在作家中，你不能忽略他独占的地位……尤其在这人材荒歉的年代』可惜徐志摩英年早逝，不曾看到刘海粟今天的成就，特别是他晚年的泼墨泼彩，否则，容易激动的诗人，不知又会是怎样的一个评价。

刘海粟在二十世纪有他独占的、别人无法替代的历史地位。那些轰轰烈烈的事件和有声有色的故事固然给他增光添彩，但更主要的是他的油画、他的泼墨泼彩山水画的成就所决定的。面对那纷纷红骇绿、富丽堂皇、充满正大气象的墨彩乐章，你会因它如此地雄浑博大、苍茫响亮而感到震惊。

刘海粟是二十世纪新美术的拓荒者，在二三十年代就认识并接受了印象派和印象派之后的西方现代艺术，也是最早注重个性表现和形式探索的先驱者之一。在向西方寻求复兴中国艺术的同时，他又深入民族文化历史长河，对传统绘画进行探奥，以他敏锐深邃的目光，很快发现文人画中以徐渭、石涛、八大等为代表的那注重主观精神和个性表现的革新派艺术与西方印象派、后期印象派之间有着内在的联系。从此开始了融合中西的探索，通过类比，找到异质同构的关系。『合中西而创艺术新纪元』是他毕生追求的理想。回顾二十世纪，他是这方面最成功的典范，在将近八十年的艺术实践中，一直保持着『中西比较』的宏观意向。

刘海粟的油画、中国画双管齐下，交替进行。他一生的创作无比丰富，数量之多难以估计。又擅长书法、诗词，在理论上也有独特见解，著作颇丰。但最能代表他的艺术成就的还是油画和中国画中的泼墨泼彩山水。

刘海粟的山水画从他的写生发展到后来的泼彩，其间也有一个学习传统、外师造化、借鉴西法的过程，凝结、化合、领悟、薄发。首先『有他的个性，才有他的发现』（徐志摩语），最后『一若积愆在胸，不吐不快』（刘海粟语）。刘海粟的泼彩是他狂放不羁的个性在艺术追求中的必然走向，也是他对中西艺术元素精通、谙熟、融合到一定时候必然要开的花、结的果。张大千的泼彩成就也很高，但他形成的轨迹与刘海粟不尽相同。张大千对各种传统技法、图式可以说无所不能、无所不精，确实『腕下有鬼』，各种传统样式到他之手均能发挥到出类拔萃的地步。张大千的泼彩是在他晚年视力较差的情况下，仍然坚持自我求变，在西方现代派盛行和艺术市场向抽象画倾斜的影响、激发下，把古已有之的泼彩法，重新加以发挥，并注入现代活力，创造了一种新的泼彩图式，为他一生的辉煌成果又增添了一种新的异彩。张、刘泼彩由于他们性格、学养、背景、观念不同，故特色各异，成就都很高，不必厚此薄彼。但就特色而言，当然可以进行比较，不少评论家已经发表精辟见解，诸如：『论气格，张文刘野……论气魄，刘雄张秀』（徐建融）。『大千以青绿水墨为基调，还是在传统的黄、蓝视性波长之间发展；刘则善青、红、蓝、白的强烈对比中求和谐，较接近西人红、黄波长的视性特征』（董欣宾）。『他们阐发传统之手的差异：张大千是外部图式的不断变化转换，而刘海粟是内部结构的日渐饱和凝结』（惠蓝）。『如果刘海粟的艺术是一株参天苍松的话，那么张大千的就好比是一片丰硕美丽的果园——而且品种齐全』。『就他们个人的艺术生态而言，泼彩，在刘海粟是主干上衍生出来的某根别具姿态的树枝，在张大千是他果园中的一株树』（惠蓝）。在泼彩的过程中，张大千的制作感比较强，控制画面流向、火候，细加经营，审度再三，在精微处，一丝不苟，不达完美不罢休。刘海粟没有那么多讲究，兴致来时，一任激情在纸上奔矢，横涂竖抹，随心所欲，常把碗中墨彩泼向画面，再顺势收拾，见好就收，不求完美，近看时满纸狼藉，远看时通体透亮。张、刘二位大师各领风骚，都为民族文化宝库添光增彩。至于谁先谁后一说，有人也很起劲。先后当然有，也可研究，但若以先后论英雄，则大可不必，也毫无意义。艺术上的进退、先后又没有什么『专利』鉴别。况且，二位大师均言此法从老祖宗张僧繇、杨昇那里来，只不过张大千一向谦虚：『以吾家僧繇没骨法为此』，『并用唐贤王洽、杨昇两家笔法，不敢忘本，妄言创作也』。刘海粟向来不会自谦：『神与腕合，古翥今翔，……僧繇笑倒，杨昇心降，是之谓海粟之狂！』青绿山水中，严守正宗的传统画法的，还有一位成就卓著并与张、刘均为知交的吴湖帆。林风眠响亮的色彩，流畅的线条，更多是从西法和民间传统中来。许多儿童画，没有任何框框条条，红红绿绿，任意涂鸦，不乏有惊人的手笔。不要小看童心稚气，毕加索曾说过：『我花了一辈子学习怎样像孩子那样画画。』墨彩游戏规则，大家都可以玩，余地也很大。中国画进入现代，处于什么状态均可，水墨还是彩墨，大写还是工整、泼、洒、破、积、喷、撕……都可用，但要好、要精，把握住自己，看谁笑到最后。

刘海粟一生突出的成就在『融合中西』，而恰恰又在『融合中西』中表现出他的局限。中西艺术语言本属两大不同的体系，可以沟通、融合，互相借鉴或化合成新的品种，但同时要在两个不同领域内均能达到最高境界，不可能，但是很难。这种两难境况，许多人表现出困惑和迷茫。刘海粟本性『狂』，从不言难，他自我感觉太好了，绝对地自信，这种自信是取得成功必不可少的品格。『狂者进取』，但不等于有了这种自信就一定能成功。刘海粟已经故逝，最后的结果摆在那里，他对民族绘画有着很深的情结，领悟越深就越分心并制约他对西方艺术的追求完全到位。对苏俄和西方写实主义绘画他一概看作『拘泥视觉，外鹜形式』，也是片面的。对于后期印象派之后的抽象主义及其他现代艺术，因无法与文人画再合拍、同构，故也就不能接受了。在色彩、造型、笔触等油画本体意义上的成就与西方大师比，恐怕还是有很大距离。他的中国画尽管大气磅礴，雄伟奇肆，他的泼彩山水也可说是前无古人的，就泼彩而言，把他列为二十世纪第一也未尝不可，这是他的特色（二十世纪十三位大师均有别人不能替代的特色，否则就不能算大师，如果这样来强调，十三位大师均有十三个第二）。从中国画总体成就来看，几位融合型大师均未达到传统派大师的高度，刘海粟的中国画成就不可能排在吴昌硕、齐白石、黄宾虹的前面，以气势、

格局大小论，潘天寿也不在他之下。攀中西艺术高峰，不是刘海粟没有尽力，论气质、才情、魄力加上长寿，他最有望达到。但毕竟一个人精力有限，何况还要受到时代、环境、政治、文化结构、专心程度等等的影响和限制。无涯惟智，即便如此，刘海粟已经树起了一座与众不同的丰碑。在新的世纪，要想再产生像齐白石、黄宾虹这样杰出的传统派大师恐怕已是不可能了。『融合中西』又是必然要走的路，刘海粟的实践，为我们提供了极其宝贵的经验。刘海粟是开放性的，他的经验又不会束缚任何人的主观努力，只能鼓励各人更自由地去发挥。

刘海粟先生一生，是一本太厚、太沉的书，他的技法、成就有待我们进一步去研究开发。但学习他的精神比学习他的具体技法对我们更有重要意义。从刘海粟身上和他的艺术里所散发的气派、气势、魄力、胆识和宽阔胸襟，正大气象，以及他那高度自信、一往无前、从不退缩的勇气，还有他在艺术创作上能立足华夏，西为中用，不断探索求变，与时俱进的精神。在生活中、人际关系里，他进退、取舍都非常适度，宠辱不惊，去留无意，『吃得下、睡得着、放得开』，再大委屈，事后一笑了之。他虽活了一百年，好日子也不多，所谓一生有声有色，是包括那些苦难在内的。从他百年经历看，风吹雨打，酸甜苦辣，误解、冷落、非难、屈辱的境遇知多少？但他始终向前看，一直保持着高昂的精神状态。在被打成『右派』、『反革命』时，依然故我，架势不变。文革中抄了他二十四次家，反复批斗，事后仅用『荒唐』二字评价一下，便算过去了，从此不再回首，几次中风，跌倒了，又挣扎着站起来。这个『东方雄狮』、『艺术叛徒』，到了暮年，依旧张力不散；九十六岁时，还到美国大峡谷写生，赢得各国游客惊叹不已；一百岁了，英雄仍未气短，扬言：一百岁重新开始！还要去三峡、黄山，还想横跨三世纪。我想，这就是刘海粟！

（编者按：此文作者也是此书的编者，书中的主要作品为刘海粟美术馆提供。）

目 录

一	黄山写生一——二	二八	奇峰峰外观奇峰	黄山白龙桥
二	黄山写生三——六	二九	白龙潭	泼墨狂扫风雨快
三	登天都峰眺莲花峰	三〇	目空云海千层浪	
四	太湖山水	三一	青龙潭	山色空濛
五	桂林山水	三二	泼墨天都	
六	庐山青玉峡	三三	云横绝岫	白龙潭荡激流
七	黄山云海奇观	三四	桃花溪	石笋滴翠
八	纵横郁勃	三五	黄山天下无	亦绮亦庄
九	泰安岱庙汉柏	三六	天平砭朝晖	
一〇	黄山白龙潭	三七	一线天奇观	
一一	云谷寺	三八	一线天奇观(局部)	
一二	清奇古怪	三九	立雪台晚翠	
一三	庐山含鄱口写生卷	四〇	烟昏雾暝千山雪	
一四	黄山西海门写生卷			
一五	庐山含鄱口写生卷(局部)			
一六	黄山西海门写生卷(局部)			
一七	临董云宰没骨山水			
一八	仿吴仲圭《夏山欲雨图》(局部)			
一九	临石涛《松壑鸣泉图》			
二〇	仿吴仲圭《夏山欲雨图》			
二一	临石涛《松壑鸣泉图》			
二二	临石涛《松壑鸣泉图》(局部)			
二三	临石涛《松壑鸣泉图》(局部)			
二四	苍松挂壁			
二五	青鸾舞处看天都			
二六	天地氤氲			
二七	黄山白龙潭			
二八	黄山山上万峰奇			
二九	天外奇峰慈光阁			
三〇	风雨迷离			

写生部分

黄山写生一

十二幅黄山速写小品，信手拈来，清润明静，与一贯画风迥异，瑰丽斑斓的泼墨泼彩巨掣与秀丽清雅的斗方尺幅，互相辉映。

黄山写生二

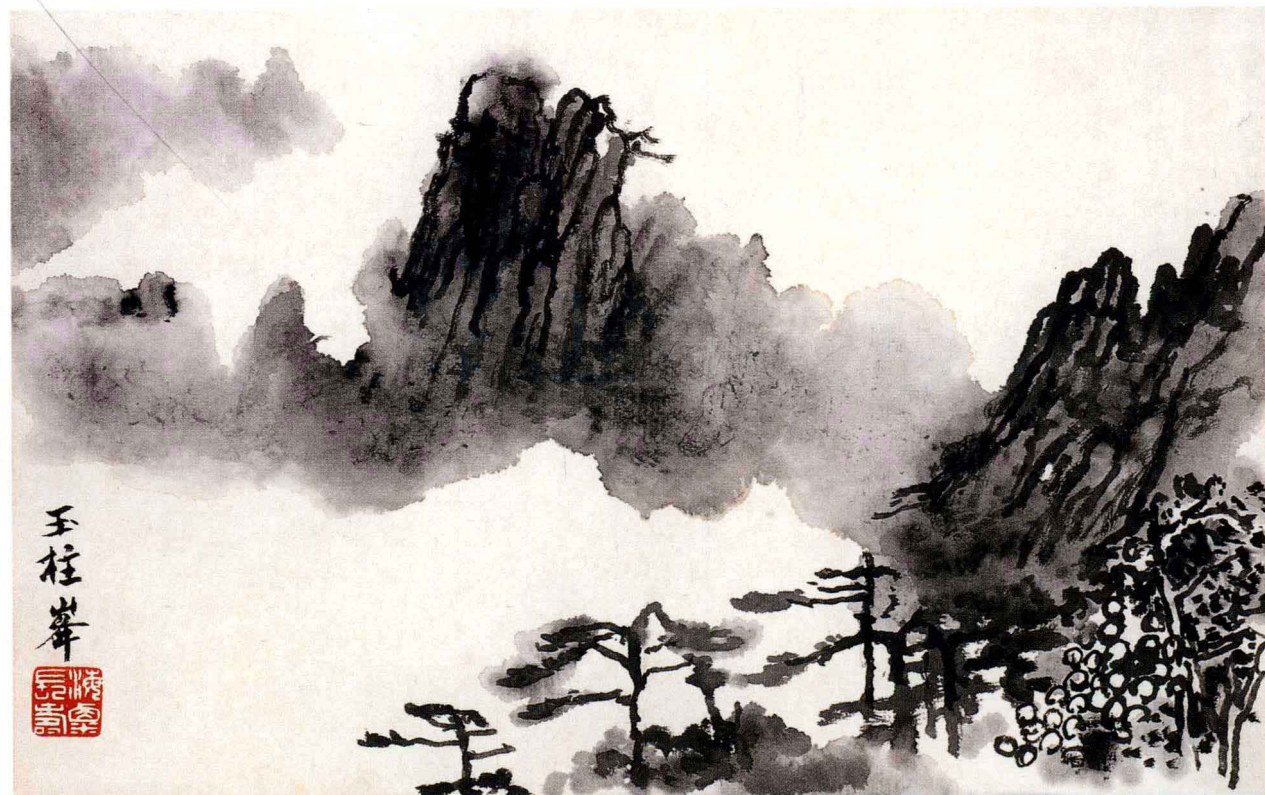
黄山写生五

黄山写生三

黄山写生六

黄山写生四

黄山七十二峰唯
天都莲花二峰
最高耸下如
峰眺莲花峰峻拔
雄奇浑涵汪洋
千態萬狀
不可名之

太湖山水

一九五四年三月偕伊喬同想畫清萬方
樓為南湖山最勝之處樓前青松紅梅白
榆島柏五色相輝高下俯仰參差難齊
不可名狀太湖諸山煙色空濛風帆縹緲
遠近立相掩映伊喬謂余曰此真畫也余
為我輩之古畫大年不足摹耳余欣然呼
目擊手追者屢日或李可染羅銘手自北
京來湖上可染就窗對景展圖迴顧實得
顧余曰此幅墨有五彩整眼自能辨之視
紅綠綠絢爛為快者不可同年語矣

劉海粟畫

黃山姑信峰西起絕壁巉岩依傍乳松相間盤曲
縱橫異姿各逞隨意為圖聊記夙心
甲午秋
海粟

黃山姑信峰

桂林山水

震泽渔民

写生作品灵动而又准确，刘海粟的写实功夫不逊于其他高手。

黄山白龙潭

刘海粟上黄山，第十次登临已是九十三岁，九十六岁时还到美国大峡谷写生，百岁老人有如此豪情、气魄，当今画坛很难有人与之比肩。

庐山青玉峡

黄山云海奇观

纵横郁勃

他就是一棵纵横郁勃、
斑驳沧桑的百年老松。

黄山松

泰安岱庙汉柏

黄山松

