

吕凤子文集

吕凤子学术研究会 编
吕去病 主编

天津人民美术出版社

吕凤子文集

吕凤子学术研究会 编

吕去病 主编

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吕凤子文集/吕去病主编. -天津:天津人民美术出版社, 2005

ISBN 7-5305-2841-6

I. 吕... II. 吕... III. 吕凤子-文集
IV. J12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 010857 号

天津 **人民美術出版社** 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘建平

责任编辑:刘子瑞 杨惠东

江苏海信印务有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本:889×1194 毫米 1/32 印张:6.375 印数:1-3000

版权所有 侵权必究

定价:28.00 元

会当澡雪来，于焉证冲寂

——《吕凤子文集》序

周永健

20 世纪的中国画坛，作为和当代绘画相衔接的历史，人们已倾注了较多的精力予以关注和研究。当艺术现象和艺术思想的梳理已让不少艺术史论、评论工作者以为是有成果的总结时，却忽略了一位伟大的艺术哲人和杰出的艺术教育家、书画家——吕凤子。他的艺术思想、教育思想、人生奋斗的价值和意义是完全可以和黄宾虹、齐白石等 20 世纪中国一流艺术大师并论的。但由于可以和不可说清的理由，人们对这位大师的关照太过局部，而这局部又因其所连接的中国古代哲学精华和宗教文化的渊深，使缺乏这种知识结构的研究者大多处于似懂非懂的误解中。吕凤子的不遇似乎是与生俱来的，在身前，他志行高洁、不与俗同，其艺术思想和艺术实践只是在当时的部分文化精英中得到高度认同（如黄宾虹、

张大千), 艺术界、教育界、美术史论界以及他为数众多的学生对他的尊崇, 也主要是建立在对他高尚的人格, 高深的艺术理论的礼拜上——少有其透彻悟通者。在身后, 传统文化的一度割裂(如文革)和其后对中国画文人形态的表层解读, 使人们对他的艺术思想和艺术创作或见陌生, 或读而不得要领(即是不懂), 产生不可捉摸的隔膜, 更对他完整的艺术思想所体现的书画创作, 缺乏解读的基础, 因之无法产生正解, 从而不能使之在当代中国画创作中发挥积极的影响和作用。这样说是不是吕凤子的艺术理论和艺术实践容量太窄, 指向太过单一, 因而缺乏通向普及的通道和艺术真理大众化的可能? 这样的判断仍是偏颇的, 问题的关键是: 道之所在, 不增不减; 艺之所成, 主于智慧, 证于境界。人类文化的最高成果向来不是由通俗文化确定的。如果把吕凤子艺术思想和艺术创作的价值判断确定在人类终极关怀的观照上, 确定在中华民族最高的艺术智慧的观照上, 确定在与他同时的最杰出的艺术家的比较上, 也许我们能够更准确地理解和判断吕凤子艺术思想和艺术创作的巨大意义, 以及作用中国艺术发展的价值。当然, 在吕凤子逝世后, 艺术界也给他戴有“百年巨匠”和一代宗师的桂冠, 但作为 20 世纪重要的人文成果、艺术成果的梳理和研究还远远谈不上, 艺术界对吕凤子仍然存在着不可思议的“冷漠”。

应该说, 吕凤子的意义和价值是由立德、立身、立行、立言、立功的全面成就所体现的, 他在艺术思想、教育思想、艺术创作三个方面都有体系构筑的不朽功绩。以此比较 20 世纪与他同时而在的杰出艺术家, 尤以全面而综合

的成就论，庶几无人与之争锋。吕凤子熟知西方哲学和艺术，在掌握和比较了中西两种绘画语言和艺术思想后，更加坚定地确认了本土文化、艺术的价值。这种确认是以准确而本质地理解中国哲学传统和文化传统为基础的，因之吕凤子不同于一般的中国画家而显示出宽博、深厚的学养。在确认中，吕凤子以超人的睿智将其融通为一种人生能量，从而化为自己的阐释语汇进行了创造性的阐释，同时也建构了他的人生观、世界观，以及艺术思想、教育思想、艺术创作体系。所以吕凤子是中国本土意义的文化、艺术、哲学的全面通悟者，也是勘破艺术最高层境的智者和不朽的实践者。具体地说，吕凤子能圆融无碍地打通儒、释、道三家义理，并融会贯通地作用于他的整个人生和艺术实践。他的一生完整地体现了儒家“生死刚正”的优秀品格，在修身、正心、诚意上，在“知行合一”上，展示了他巨大的人生能量和人格魅力。他的艺术思想充满了“朴素辩证法”的光彩，论学、论艺精辟而深刻。他竭力倡导对真、善、美、慧的认知和实践，把艺术引向了广阔的自然和人生。他注重不羁于现实，超越于现实的更高人文理想的确立，从而揭示了艺术终极关怀的应在层境，以及获取这层境应有的心性修为和智慧开发。他的人生信念、艺术思想一以贯之的化融于他的书画创作，在立意、为象和笔墨表现上展示了最纯粹的中国精神，这种精神可以理解为：灵与智、心与性、技与道的兼修兼善。

这是综合解读吕凤子人生、思想、艺术后所得到的结论。这结论也许太抽象，但可以为这抽象结论提供充分依据的是他在令人仰之弥高的四个领域中所占据的高度和

取得的成绩,换言之是可以深入进行研究的四个方面:1.生死刚正,以崇高和坚韧奋斗为体现的人生历程;2.风神超逸,以完整的中国艺术精神为体现的艺术创作;3.体系完备的艺术思想;4.反映人类终极关怀的艺术教育。吕凤子的人生履迹研究已散见于他的亲友、学生的回忆录中(此不赘述),足见感天地泣鬼神的人格魅力。吕凤子的艺术创作尚有相当数量的书画精品可供进一步研究。但在他的艺术思想、教育思想研究上,人们长期以来只能通过已经公开出版的《中国画法研究》来进行。该书虽然石破天惊,以超人的智力和才力阐发了中国画所成、能成的根据,以及对中国画的体用和表现语言进行了深入地研究,有极高的文献价值,然而,作为对吕凤子艺术思想、教育思想的系统研究则显资料不足。所以系统梳理和出版吕凤子的文著即属迫切的工作。可喜的是汇集吕凤子主要文著的《吕凤子文集》在其亲友、学生的积极工作中,现已完成并拟付出版,这是尤为值得庆幸的事。

《吕凤子文集》所收入的文著,并不是吕凤子著作的全部,但也未舍去其重要和主要者。文集由吕凤子不同时期的文章组成,多数为他后期的文章,尤见思想的成熟和体系的完备。因所收文著为吕凤子不同时期所撰,即可梳理吕凤子艺术、教育思想的形成脉络;文集虽非“全”,但可见其要,亦可得吕凤子艺术、教育思想之纲目。通过对吕凤子人生历程和文集的研究,或可更好地印证前面对吕凤子其人和学术、艺术所作的判断和评价。

吕凤子(1886—1959)是早慧的天才,少年时即以聪慧过人而有江南才子之称。15岁中秀才,废科举后考进

苏州武备学堂学习。1907年考入南京两江优级师范学堂，师事著名学者、书画家李瑞清先生。1910年在上海创办“神州美术社”，为我国近代最早的美术专类学校（吕凤子创办的“神州美术社”早于刘海粟创办的“上海美专”，故吕凤子实为我国兴办现代美术教育的第一人）。1920年，吕凤子辞去国立北京女子高等师范教授一职，由北京南归，任上海美专教授兼教务主任（故中国一批最早的院校出身的著名画家，均不同程度地师事于他）。1927年吕凤子任第四中山大学教授兼艺术科主任，一年后第四中山大学更名为国立中央大学，吕凤子任国画组首席教授，并受聘于当时最高学术机构大学研究院画学研究员。1940年出任国立艺专校长，并筹建迁蜀的国立艺专于重庆青木关（1942年辞去该职）。解放后（1951年），任苏南文教学院教授。1952年任江苏师范学院教授，兼任中央美术学院民族美术研究所研究员。1958年担任江苏省国画院筹委会主任。以上履历仅是吕凤子先生受任于公立艺术院校和艺术机构的情况，但吕凤子身心所系，并以艺术教育为己任的终身事业，则与他自己创办的正则学校相始终。吕凤子创办的正则学校始于1912年（正则女子职业学校），1937年底日寇侵入江南，丹阳沦陷，吕凤子迁正则学校入蜀，在重庆筹建正则蜀校。1940年在重庆璧山创建正则艺专。抗战胜利后一年（1946年），吕凤子迁正则学校还丹阳，直至1951年结束。吕凤子为艺术教育数次毁家兴学，两次无偿将校产交公（1946年将正则蜀校校舍整修一新，交璧山县继续办学，1951年将丹阳正则学校交政府以为公办）。吕凤子一生以教育为托身之所，可以说艺术创

作、艺术教育是他实践自己人生理想、艺术思想的两个支点。尤以热血一腔而依托于这两个支点显示了他独特的生命价值。

吕凤子出身于丹阳的一个殷富之家，父亲曾以巨款支持孙中山的同盟会。吕凤子幼时接受过良好的传统文化教育，所以他对儒家学说的熟悉和理解是儿时薰习而就的，并在很早即显示了非凡的才华。就读于两江优级师范学堂时，李瑞清尤以丰厚的学养、宽博的书画知识，以及对道家义理的深入理解给吕凤子以巨大的影响，所以吕凤子对儒、道义理的通会在很早即有深厚的基础。缘于对儒、道义理的谙熟，吕凤子对佛学产生兴趣是不奇怪的，在就读南京两江优级师范学堂时（1907—1909），吕凤子常去金陵刻经处听杨仁山老居士讲演佛经，并由于他的缘故，使其弟吕澂改变了人生轨迹，由美术史论家而最终成为了著名的佛学家。这期间，吕凤子在理解、比较、消化中贯通了儒、释、道三家义理而显示出对中国传统文化、哲学的深刻体悟；在这阶段中，他无疑已能圆融地掌握和运用佛学唯识中观的思辨方法，对纷杂的社会、人生、艺术现象有了透彻地了解和辨析，这几乎奠定了吕凤子一生学术、艺术的基础。斯时为辛亥革命爆发前夕，西学东渐，学人涉猎西学成为时尚，吕凤子不但学涉西画，而且对达尔文的“天演说”，康德的哲学，斯宾塞的“自然教训说”、“进化论美学”，邦加尔典的“始创美学”以及英国伦理学派、心理派美学，亚里士多德的学说均有较为深入的研究（这在《图画教法》一书中，在比较中西艺术教旨的阐述中可以详见）。吕凤子所以称早慧的天才，我们从

他1915年在扬州中学发表的关于《美育与美术制作》的讲演(今只存文字摘录)中可以发现,29岁的他已能熟练无误地运用佛学唯识中观的思辨方法,在表述自己的艺术思想和美术教育理想时,即有较为完备的体系,并为日后的艺术思想、教育思想的完善奠定了坚实的基础。1919年7月,吕凤子发表了他论中国画教旨的重要著作——《图画教法》(时年33岁,该著作晚《美育与美术制作》四年发表)。吕凤子以令人信服的才智表现了他对儒、释、道三家义理的本质理解,复化融于自己对教育的体认,因而对艺术教育的教旨有游刃有余的剖析。文中还广涉博引,尤多西方哲学和艺术理论的引证、辨析,足见吕凤子广阔视野和深厚的学识。在文体的运用上,文言文在吕凤子的笔下其把握和表达已见炉火纯青,佛学逻辑的有益借用,使他的立论和论证显示了类于哲人的圆融缜密。因该书的问世,他的艺术教育思想体系也借此得以确立。1939年,根据残存的旧稿(吕凤子在附记中自述散失原稿约万余言)改写的《中国画义释》一书问世,该书应儒、释、道的艺术观分中国画为三宗(自然主义宗、教化主义宗、无相主义宗),该论著道古论今,恣肆汪洋,吕凤子才力智力倾泻无遗,不独语言炼繁为简,其对中国文化及古代书画文献的熟悉和解读令人叹服。1957年,吕凤子强支病体,先后用了两年时间,数易其稿,完成了他一生心血所聚的中国画经典论著——《中国画法研究》(该书自1961年面市以来,先后七次再版,目前中国画坛和理论界认识吕凤子艺术思想者,大多依凭于此书)。该书为他毕生实践经验、艺术体悟、不懈求索的最后总结。晚年著书,此时的吕凤

子意气已见平和,但语言的精炼、准确,逻辑的谙熟,引证的广博,立论的高远,阐述的精妙皆可称 20 世纪中国画理论研究的划时代著作。纵观《吕凤子文集》或许可以这样说,由《图画教法》、《中国画义释》、《中国画法研究》为主体,以若干美术短文、短论为辅体,构成了吕凤子承古开今,通会艺术最高境界的艺术思想体系;以《图画教法》、《艺术制作》、《美育与美术制作》为主体,标示了吕凤子的人生理想和人的终极关怀,并构筑了他的艺术教育思想体系。

通过以上对吕凤子主要著作(不是全部)的简略介绍,或可了解吕凤子教育思想、艺术思想的大要。那么,吕凤子的人生理想、教育思想、艺术思想以及艺术实践到底反映和体现的是什么呢?我们可以从他的著述中作一梳理。

在《艺术制作》一文中,吕凤子说:

一本人认宇宙间一切现象是无限生力的有限表暴,惟人生可能表暴无限生力,可能无限的生。这可能无限生的自体通常叫做精神作用,或性,或自己,即宇宙本体。

本人认精神作用的基本作用或原动力为无限生欲及无尽爱(一往求异之情),所欲得者为永久超现实的理想之实现以故人生永久在创造复创造中过着理想生活。

一本人认统一于情意的一切心作用一切行为是渗错的,不可分割的。通常叫偏倚情意理智作用实现的理想价值做美善真,而区别其活动为道德行为文化活动,应视为研究和说明的便利而立此分别。

这是吕凤子完整的世界观、人生观、人文理想的宣言。在这短短的几段文字中,以儒、释、道三家义理为支

撑，化融无迹、复圆融无间的将自己的人生体悟、人生理想表述无遗。从所引之文可以看到：吕凤子是从宇宙范畴来看待物的，物（现象、物象）之生是无限生力（自然法则演进的规律以及规律生发的能量，吕凤子以“生力”为表述）在具体的物的生成上的特殊反映（吕凤子以“表暴”为表述词）。吕凤子认为：人所独具的精神作用是可以作无限生的反映的，故人可以体认“无限生力”，因之精神的作用可以表现无限的生力，从而可能无限的生（超越时空，有生发和永在之义）。他认为这可以叫做“性”，或“自己”（发掘出真我的意义）。同时，因人本身及人的精神反映的是自然生力或规律，故大（宇宙）小（自我）均体现了宇宙本体的同一性。以有限的生命（人的生命历程亦反映“生”的自然规律），而有对无限生的认知（转识成智）及反映无限生的意志（精神），所以精神即“性”（心性、性理），即联通无限生（生的规律不增不减）的宇宙本身，这是对道家义理最高最简的体悟和认同。接着，吕凤子说：人的“精神作用的基本作用或原动力为无限生欲及无尽爱”。无限生欲这里不是狭窄理解的欲望，而是主指生的意志；无尽爱也不是指世俗意义的贪恋，而是表现为爱自己（异），爱他人（他人之异，直可由人及物而至无尽），继而以生的意志和无尽的爱为原动力，确立和实现永久超越现实的理想，只有这样，人类才可以在永久的创造复创造中过着理想的生活。这可以看成是吕凤子儒家理念的升华，也是他自己认同并确立的人的终极关怀和人文理想。

在第二个问题的表述中，吕凤子认为：“统一于情意的一切心作用一切行为是渗错的，不可分割的。”所谓“情

由心生”即其言之所据。心之动，则情意显；舍心无由论情意，舍情意无由知心动，即谓“情动形言”者，恰是心作用于情意通过行为向外的延伸。由于由心所生之情之意及情意支配之行为是相互渗透、错杂的（情意为行为之体，行为是情意之用，体中有用，用中有体），因之不可分割的结论是符合事实和逻辑的。以这种“偏倚情意理智”（佛学把执着的情意和有分别心的理智叫做“偏倚”）作用于人所确定的理想并由之产生的价值界定便是真、善、美；而区别真善美的活动可以分为道德行为和文化活动。这里反映了吕凤子化用佛学原理，对心所主之情之意和因之产生的行为有了哲学思辨式的合理阐释，对真、善、美的所由所出亦有明晰的界定。

由此吕凤子提纲挈领地分别罗列了西方学者和中国学者（中国古代）在这一方面的论说，同时在比较研究的基础上展开了他对人生价值——创造的独特见解，并进行精辟的阐述。

他说：

本人尝说，人生活动得分两类，一类消极的因应活动，一类积极的创造活动。创造活动赅三事，即创造的三步骤：

- 一、自己（自我）发现；
- 二、一切已鉴赏或认识；
- 三、事象构成即理想表现。

他在下文解释创造三步骤时强调了创造活动是个己的劳动（制作），所以必须先发现自己（发现、认识真我所应具能具的智力、能力），即自己的自觉（自己觉醒和觉悟）；自己的创造劳动必依托于具体的类别（创造的对象）

进行，所以必先了解个己(具体的类别和创造者本人)；所以创造者所创造的是表现自己的新事物。

他在该文层层递进的严密的逻辑表述中进一步阐明了创造的动因和动缘(以下不引原文，直接用白话主述其意)：无限生的意志和无边无尽的爱(不是偏执的依恋)，是创造活动最后的推动力。无边无尽爱的唯一作用是爱异(他人以及万物的异，包括自己的异)，永久求尽其爱而永久不能穷尽，便永久的爱“异”。进而他说：“永久爱就异成异，就异生异，无限生欲推动一切心作尽力的生，无尽的爱便指导一切心作用尽力的创造。创造复创造，永久以成己为事，即永久以成异为归。己不能离开一切个己而有所成，即不能离开一切异而表现其无限。”后引之文为段落的结语式表述，从中展现了他博大宽阔的胸怀和以永久创造为己事的人生目标，揭示了个人和众生，个人之异和万物之异相互关联的一体性。

在该文的最后，吕凤子说：“形殊才殊，于是有己。与己并存而导之成其异的一种作用名曰爱。己为物欲所制时则爱失其用，爱复其初则才尽其用，才尽其用，生尽其性也，斯为善。才尽其用，力尽其变也，斯为美。艺术制作止于美，人生制作止于善。人生制作即艺术制作，即善即美，异名同指也。”这就直接为他所体认的“爱”、“善”、“美”作了明确的说明，同时强调了心性修为中平欲去欲的重要性，提示了人生的艺术，艺术的人生这样重要的人生课题。

如果寻绎吕凤子的教育思想，我们发现其体系的构筑除方法论的对实变通外，其教育理念和目标是与他的

人生理想、艺术理想相一致的。换言之,他的人生理想、艺术理想造就了他的艺术教育思想。

《图画教法》一书从书名上看以为多涉绘画的技巧问题,实则可以看作是以论教旨为主的艺术哲学论著。该书以佛学、老庄和宋明理学义理为思辨武器,不独在体用两方面论及宇宙本体(自然规律)、自然法则(生力之用)和与这规律、法则一体同在的人,以求得对自然对人自身的正知、正解;又着力论证人缘心欲、物欲之染因之得需教育的要义,并力倡在平欲、去执,实施德育、美育中,确立美、善、真的人生信念和人生目标。该书旁征博引,广泛比较中西古今之说,立论、证论,条理清晰、逻辑严密。全书主旨意在多方求证中确立吕凤子自己的艺术教育思想,其间,可以洞悉吕凤子对古近儒家学说(易理为源,孔孟为体,宋明理学为流),对老庄及宋儒关于无极、太极的学说,对西方哲学诸流派的深入理解、分辨和体悟。缘于该书的问世,以及该书所独具的学术价值,斯时 33 岁的吕凤子确立了他 20 世纪艺术哲人的地位,使与他同时而在的其他艺术大师无可与之争锋。

吕凤子在该书中论道:

道德的行为,理性的意志,见诸外也。理性的意志,谓良心作用。良心作用,谓心性全体作用。同情,谓全体作用中感性作用。前说第一转念,第二推想,则谓全体作用中知性作用。知性感性二作用合,所谓第二推想始无乖误,始克尽良心作用。谋尽良心作用,斯有所谓德育。唯美感只能引起全体作用中感性作用,故不能谓美育即德育。又唯美感能引起全体作用中感性作用,故不能为美育德育立绝对之区别。

吕凤子通过此段文字意在辩证德育、美育的异同，他认为理性的意志是良心(良善之心，能悟、所悟之心)的作用，而良心作用是人的心性(非个性语，心性是人生命状态在精神层面乃至灵魂层面的本真反映，心性本体其真源可以是清浄的，但执于心欲，染于物欲，便使心性蒙尘而有恶的生发，因之也就有“善”的对应，心性所以需要修为以返本源。此佛学、宋明理学言之甚详)整体的作用。同情(含有慈悲意)是心性作用中的感性作用。而第一转念(吕凤子在《图画教法》的前一部分论说中称“第一转念”起于经验)，第二推想(吕凤子谓为“一切道德一切理法所由成也”，“第二推想，所谓成于人心也。”)是心性作用中的知性作用，只有慈悲之心(同情心，心性之感性作用)与道德(一切人一切行事应遵循的理法)与良心(心性的全体作用)相合而生用，第二推想(道德、理法所由成)才可能无偏执和差错，才可能完全地发掘和发挥良心的作用。吕凤子认为，这便是道德。同时他认为：美感只能引起心性作用中的感性作用，它不能等同于良心和理智的作用，所以不能说美育就是德育；美感虽是人心性作用中的感性作用，但感之所能，积久便可作用于人的心性转化，所以不能把美育和德育进行绝对的区别。

吕凤子认为：

道德为完全幸福之本原，即为完全幸福之实体，舍道德无所谓幸福，舍抑欲无所谓道德，道德所在，即真我所在。故曰真我有抑欲之权，抑欲所以尽我实之用，我之用即自然之用，岂有他哉，生生而已。

在这里吕凤子把道德的幸福立为完全幸福的实体，

有道德的存在,方有真我的存在,道德、真我存在的前提是抑欲(人之私欲),抑欲方能体现真我的价值和作用,而这价值和作用是与自然之用相通为一的。庄老之义,儒家(特别是宋儒)之说在吕凤子的体认、表述中则活化为自己的论见了。这是吕凤子教旨的主体,它不是单一的对艺术表现手段——“术”的强调,而始终不舍教育的本旨——“成人”。这成人不是以功成名就作界定,而是在自然的本质规定下,以顺应自然的物物不相侵害的原则,使人在培育高度道德心的同时变为高尚,从而开发巨大的才量、能量、心量、德量、智量以求得真我的实现。

吕凤子的教育思想既一以贯之的突出其主旨,但在教育的实践中又有新的完善。《论美育》发表于1943年,他的教育思想承前启后,表述更为简洁,义理更为通达:

鉴惟爱,斯行乎爱而无悖义。契夫义,斯行乎公而无违仁。美育始于无为,终于无为也。为无为,善之至也。

该段文字明确提示:爱(广义的悲心慈愿)不能背离真义,这真义就是公(天下为公)、就是仁(人类公认的道德范畴)。美育是自然的认知和认知的自然,所以无为(遵循自然的规律)为其始终,能够体现“无为”则美育就体现了“善”。

在该文中,他所确立的教育目标是:

所以从事人间教育者,他的目的应该永久是,创造人间文化,获得人类福利。即永谋发见生力变幻无尽之原则,而使社会生活趋向合焉。

这目标是明确的:教育以创造人间文化为目的,而文化有净化人的灵魂,医治人的心理残疾的功能;有驱迷开