

雷婆头峰

走来的现代教育家

戴余金 俞岚 著

潘天寿教育思想和实践研究

 宁波出版社
NINGBO UNIVERSITY PRESS

雷婆头峰

走来的现代教育家

雷正德 著

雷正德先生教育思想研究文集

福建教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雷婆头峰走来的现代教育家：潘天寿教育思想和实践研究 / 戴余金, 俞岚著. -- 宁波: 宁波出版社, 2022.4

ISBN 978-7-5526-4528-6

I. ①雷… II. ①戴… ②俞… III. ①潘天寿—中国画—绘画教育—教育思想—研究 IV. ①J212-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 043452 号

雷婆头峰走来的现代教育家：潘天寿教育思想和实践研究

LEIPOTOUFENG ZOULAI DE XIANDAI JIAOYUJIA PANTIANSYOU JIAOYU SIXIANG HE SHIJIAN YANJIU

-
- 著 者 戴余金 俞 岚
出版发行 宁波出版社
地址邮编 宁波市甬江大道 1 号宁波书城 8 号楼 6 楼 315040
责任编辑 俞 琦
责任校对 叶呈圆
装帧设计 金字斋
印 刷 宁波白云印刷有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32
印 张 6.625
插 页 1
字 数 150 千
版 次 2022 年 4 月第 1 版
印 次 2022 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5526-4528-6
定 价 58.00 元

如发现缺页或倒装,影响阅读,请与出版社联系,电话:0574-87248279

(版权所有 翻印必究)

潘天寿先生

· 2021 年度宁波市哲学社会科学规划课题
“潘天寿教育思想研究”（G21-5-JY30）主要研究成果

· 宁波市宁海县教育局专项资金资助出版

走进雷婆头峰

浙东天台山，佛宗道源，山水神秀。三大名胜集聚于此：李白脚着谢公屐，身登青云梯的天姥山，成为道家“打卡”的神仙之乡、道教南宗的发祥地；僧侣天台宗朝圣的国清寺，成为日本、韩国佛教天台宗祖庭福地；神秘的雷婆头峰，国画大师潘天寿先生笔墨呈现的潘公石、雁荡花，石蛙苍鹭、梅兰菊竹，更是使方家膜拜，令人神往。

出冠庄

初春的清早，冠庄还穿着厚厚的棉衣，庄内寂静弯曲的旧巷，苍苔蔓延的小径，通向一座晚清时期古朴的老宅。黑柱朱栏的门廊上，挂着一块烫金的横匾“潘天寿故居”。族谱记载，潘家从元初即迁来冠庄村，传衍到潘天寿父亲潘秉璋时，家境颇为殷实。1897年3月14日，潘天寿出生。其父是全村唯一的秀才，工于诗文书法，其母知情达理，擅长裁衣绣花。潘天寿耳濡目染，得到了很好的艺术熏陶。

迈进大门，见一座江南传统的木架构四合院，青砖铺就的道

地，二重屋檐，四周回廊相连。正厅坐北朝南，东西各有三间厢房，南面三间门厅。檐柱柱头有狮子捧绣球雕刻，枋上雕饰着花卉和人物故事。庭院古色古香，雅致端庄，弥散着浓郁的艺术氛围。

底楼是起居室，布置成1920年潘天寿遵父之命完婚后的家庭场景，陈列着其妻吉花陪嫁的一些平常家具，四壁挂满潘天寿生平图片。厅堂正中挂着海派书画领袖吴昌硕撰写的“天惊地怪见落笔，巷语街谈总入诗”对联。

二楼是陈列室，有些低矮，各间陈列着潘天寿的照片与画作仿品。朝南的大房，靠窗放着一张长方形的画桌，后面有一排简易的书架，应是潘天寿当年的书房。

潘天寿故居是人们景仰潘天寿人品、画品的胜地，也是后人探究潘天寿世界的起点。

过九龙山

从冠庄去雷婆头峰，要过九龙山。

相传，天上雷婆路过冠庄，见这一带禾苗半枯，草木干瘪，河水干涸，善心大发，但她法力有限，只会发雾，不会响雷下雨。雷婆请雷公帮助，雷公听罢摇摇头：天规不敢犯也。原来冠庄一带归九泡龙管辖，九泡龙平时游手好闲，强要供品，害得百姓叫苦连天。这次九泡龙又嫌供物不佳，三个多月不下雨。雷婆为了拯救一方百姓，就悄悄地偷了雷公的开云铁斧与震天铁凿，运用仙法，霎时电光闪闪，雷声隆隆，东海龙王听令，驾云行雨。

九泡龙正在懒睡做梦，突然听到雷声震天，醒来见大雨倾盆，

一打听，原来是多管闲事的雷婆要断自己的香火，立即奏本天庭。玉帝即派太白金星审查，结果把雷婆镇在九龙山旁。雷公怀念雷婆，在山前摆下牌位，定时祭拜。昆仑山上的神雕，听了雷婆雷公的故事，很是感动，一直守护在雷婆的旁边，长久就化成了现在的雕子岩。雷婆被镇后，虽身子不能动弹，但仍把头伸了出来，利用自己的法力，三天一大雾，两天一小雾，用雾水滋润庄稼禾苗。

从此，冠庄一带有了雷婆的荫护，年成一年比一年好。百姓为了纪念雷婆，就把这座山峰叫作雷婆头峰，雷公摆的牌位叫牌位山，两山之间雷婆雷公会面的山坡就叫相见岭。百姓在相见岭顶造了云舍庵，定期祭拜。

登雷婆头峰

近中午，到相见岭云舍庵，可以登雷婆头峰了。

相见岭是古时南到台州、温州，北达宁波、绍兴的通衢大道。传说明朝建立后，通晓阴阳的刘伯温辞官，经宁海回青田老家，在相见岭休息，梦见了雷婆、雷公，就把携带的全部金银作为祭品，祭拜时口中念念有词：“百步上，百步落，金子银子一大镬。”后人为了纪念刘伯温的善举，把他经过的小坑称为银子坑。人们猜测，其中一个深坑是当年刘伯温祭祀用的镬。

“两峰不相见，路阻藤萝涩。”我们仿佛见到潘天寿与小伙伴走到雷婆头峰的情景。正当他们要离开时，潘天寿转过身来，忽然，他被眼前出现的景色惊呆了。一块顶着天穹的苍白岩石在他头顶正前方显露出来……他张口结舌，憋得心跳加速，终于大喊

一声：“啊！雷婆头峰！”^[1]

在漫长的岁月中，因侵蚀风化，峰顶山岩稍平，其面积约一间屋面大小，仿佛仅能放下潘天寿和他的书桌，回响着潘天寿登山远足时的独白。

有一次，登山的路上，潘天寿情不自禁地、断断续续地对旁人说起话来：“我年轻的时候，喜欢往野地里跑，对着山看半天，对着水看半天。眼睛在看，心里在想，想那些与山和水有关系的事情。其实，都是人的事情……我倒是和山水交上了朋友，和花草树木交上了朋友；有时一个人自言自语，人家说，你是在和石头说话吧！我说，石头就是我家呀！”^[2]说到这里，他自觉好笑，就笑了起来，但同行的人都在聚精会神地听着。

他接着说：“其实，人画一山一水一木一石都是带着感情的，没有感情就没有作画的欲望，没有感情怎么能动笔呢？”^[3]潘天寿喜欢与观察对象直接对话，尤喜与巨石进行交谈。石本无言，他却与之相谈两不厌，好似交上相知相谐的朋友，有一种难言的快乐。

他曾说：“山无石不奇……山无水不活。”^[4]从描画雷婆头峰山水景物中，他产生了对画画的爱好，而对画画的强烈爱好，使他在七岁丧母后的单调生活中找到了乐趣。他静静地以画画为乐，越来越乐于画，勤于画。他把雷婆头峰山水当作地上的绘画书，

[1] 徐虹. 潘天寿传 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 1997: 39.

[2] 卢炘. 大笔淋漓——潘天寿传 [M]. 杭州: 杭州出版社, 2004: 24-25.

[3] 徐虹. 潘天寿传 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 1997: 258.

[4] 《潘天寿全集》编辑委员会. 潘天寿全集: 第五卷 [M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2014: 201.

又把绘画书当作桌上的雷婆头峰山水。这样反复对比地仿效涂抹,使他从雷婆头峰的自然美中获得了有益的启示。

雷婆头峰也关爱着这位可爱的少年,默默陪着他走上从艺之路,默默陪着他走向艺术之巅。直到潘天寿晚年自号为“雷婆头峰寿者”,两者才再次结缘,公之于世,传为佳话。

远眺雷婆头峰寿者

潘天寿所用的署名款颇多,诸如三门湾人、钟山樵子、懒头陀、又新居士、心阿若主持、古竹园丁寿者、大颐寿者等,他晚年用得最多、最久的是“雷婆头峰寿者”。

站在雷婆头峰上,会遥见潘天寿的艰苦与坚强,能遥见潘天寿的抗争与磨难。

1959年盛夏的一个周末,连日的“焖蒸”,让“独占芳菲当夏景,不将颜色托春风”的紫薇也不见朝气,潘天寿见南山路旁,草木凋萎,走不了多久,便回家看书。不知何时,电闪雷鸣,暴雨如注。潘天寿驻足窗旁,团团乌云里,只见雷婆挥舞着开云铁斧与震天铁凿,电光闪闪,雷声隆隆。窗外紫薇欢唱,芰荷欢舞,万物抒情,满院的荷花忽然跃上栏杆。

潘天寿兴奋不已,很快完成了《芰荷图》,画面以巨石为主体结构,几笔墨线勾出轮廓即止,变实为虚。画面上部一叶墨荷“铺天盖地”,一枝红荷越过石面而来。良久,潘天寿慢慢地从新的盒子里取出一支崭新的狼毫,将笔尖放入嘴中,细心地用唾沫和舌尖将它慢慢溶开。又将半瓶墨水倒入碟碗,当浓郁的墨香填满整

个书房，充盈潘天寿的五脏六腑时，雷婆挥舞着开云铁斧与震天铁凿的威武、抗争、为民请命的气象，已渐渐与热烈、朴实和向上的现实融合。潘天寿情不自禁地舞动笔杆，题写了款识：“芰荷一院上楼栏。时一九五九年紫薇开候，雷婆头峰寿者漫笔。”

1960年秋的一天，午后四点多，潘天寿一双元宝套鞋，一身旧中山装，一顶油纸伞，出席在杭州饭店隆重举行的仪式，接受苏联艺术科学院名誉院士的证书。^[1]

雷婆头峰山、水、木、石，全变得灵动起来。雷婆头峰似乎一直在默默地等着潘天寿，潘天寿也真就等到了雷婆头峰的那道神光的昭示。

霎时，我恍然记起，故居旁边的潘叔公一直跟我们念叨，夏天雨后乘凉，偶尔能见到一身蓝布制服的阿寿公与戴着官帽的刘军爷陪着有高高发髻的雷婆，在西边云彩里坐着喝茶呢！

回头，雷婆头峰顶有一片彩霞，山峰似一片墨色，真是一座令国际美术界向往的东方文化的高峰，令人朝思暮想。潘天寿笔下的雷婆头峰，潘公石、雁荡花，石蛙苍鹭、梅兰菊竹，笔墨苍古，凝练老辣，受国际美术界的青睐而被誉为当代的名山，更令人自豪。

戴余金

2021年6月17日

[1] 于洋. 沉雄气骨铸艺魂:潘天寿人格艺境[M]. 北京:文化艺术出版社, 2010: 27-28.

前 言

《中国大百科全书》载潘天寿先生为“中国现代美术家、美术教育家”。也许，潘天寿先生作为美术家或画家的影响太过巨大、色彩太过鲜亮，理论界真正将其作为教育家或美术教育家进行研究者少之又少，遍搜文献资料，有见地的专题研究文章尤其少，专门研究论著更是未有所见。同行学界，知雷婆头峰寿者为潘天寿者鲜，知潘天寿为宁海人者亦少，将先生视作教育家者更少，以至于宁波市教育局公开征集包括潘天寿在内的15位“甬籍教育家”研究成果时，竟无人应征，知情者多有疑虑：“潘天寿先生画名响冠全球，但作为教育家进行研究，真有话可说并能形成专著？”

其实，从教育家角度对先生进行研究，不仅有话可说，而且大有话说。理据是：

第一，先生连贯完整的成长历程，奠定了其扎实的思想、理论基础，也为其从教并成为教育家做了良好的铺垫。

先生出生于浙江省宁海县冠庄村。宁海之地，坐落于天台山脉和四明山脉之间，背山靠海，特有的地形地貌造就了宁海旖旎

秀美的山水风光，太多太多的“雷婆头峰”让有审美情趣的尘世男女遐想万千。自古以来，如南宋历史学家胡三省、元末抗倭英雄陈性中、明朝贤士方孝孺等诸多文人义士英勇无畏、崇尚气节的传说、故事，构成了与宁海风光谐美的民众精神文化家园，民风淳朴，敦本务实。

先生生长于晚清江南乡贤文人家庭，家境颇为殷实。其父潘秉璋为全村唯一的秀才，诗文书法皆工，且为人耿直仁厚，是村民尊重的“品达先生”；其母聪敏贤惠，擅长手工。宁海的人文地理是影响先生终生的重要底色。相对富足的生活条件，为先生自信成长提供了充分的物质保障，父母的言传身教，使其受到了良好的为人学艺启蒙。

七岁始，接受旧式私塾教育，打下扎实的国学基础。十四岁，进入县城国民小学读书，接受西式学校教育，并对书法、绘画、刻印颇有兴趣。求学期间，一本《芥子园画谱》成为其学画的启蒙教材，激发了他做一个中国画家的志向。

十九岁，入读浙江省立第一师范学校。作为“五四”时期浙江新文化运动的中心，“一师”校长和教师旧学功底深厚，又提倡新文化，学校学术活跃、中西并融、包容开放的氛围使潘天寿深受熏陶。在学五年，校长经亨颐、西洋画教师李叔同两位爱国知识分子的卓绝人格、深厚才学及先进治学理念等，对其人生抉择、审美判断和人格精神影响至深。

正是先生早年所受的优秀文化熏陶，才有其后艺术追求上的审美取向、自觉判断和通过培育人才实现理想的持续追求。

第二，先生善思的品格、精进的用心，铸造其辉煌的艺术成

就,也奠定其作为教育家的坚实底蕴。

众人对先生的至深印象可能是其作为一代国画大师匠心独具、笔墨生花的创作风格和“天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗”的才情,其实先生也是一位与时俱进的中国画与美术教育的探索者、思考者,一位作风严谨、成就卓著的学者。

从事中国画教学工作以后,先生先后撰写了《中国绘画史》《中国书法史》书稿以及《治印谈丛》《中国画题款之研究》《谈谈中国传统绘画的风格》《顾恺之》等美术研究专著和论文。在撰写过程中,先生对中国文化艺术资料进行了系统梳理,对中华民族文化有了更充分的了解,形成了对历史的整体性观照,对传统艺术的走向也有了更为明确的认识。除了研究美术史,先生还研习书法、诗词、刻印,十分注重多方面的修养。

面对20世纪以来画坛关于中国画前途的论辩,先生虽没有直接参与诸如“进行美术革命,以西画风格技法、审美观念改造传统国画”和“捍卫传统艺术,守护中国画旧有传统”等的论辩,但他以其深厚的学养、宽宏的视野、敏锐的洞察,对中国画的发展和教育教学问题做出了系统而深入的思考,对中国传统艺术理论进行了梳理和研究。即使抗战时期过着颠沛流离的生活,也始终未有停滞。

20世纪50年代,党中央提出新的教育方针后,先生不仅由衷拥护,而且积极实践。先生曾谈道:“过去中国画崇尚超逸、清雅,没有人间烟火气,才称得上画品高……解放后,读了毛主席的《讲话》,才体会到艺术不能脱离人民,要为人民大众服务的道理。所以艺术必须来自人民,来自生活;作品必须考虑对人民所起的

作用,与时代的脉搏息息相通。”^[1]

可以说,不满足于已有水平、始终与时代偕行,在自觉与党中央方针政策保持一致的过程中,积极探索中国画步入现代的有效路径,寻求中国画传统精神和时代活力之间的平衡点,是毛泽东思想给先生艺术创作带来的新动力,也是先生的创作和研究共同走向辉煌进而为教育奠定坚实底蕴的关键所在!

第三,先生系统的理论与实践,让其成为名副其实的教育大家。

先生说:“我这一辈子是个教书匠,画画只是副业。”以教育家评价先生,并不仅仅因为他是从事教育工作的杰出画家,或是画家中最有教育主张的名家大师,而是因为他是一面有着丰富思想内涵的美术教育旗帜。作为校长,他有代表性的实践观,也有相对完整的课程观、管理观;作为教育家,他的教育思想有着丰富的时代价值。

先生的美术教育思想内涵包括:以培养与时代偕行、德才兼备的艺术家为目标,重视画家的人格修养和美术修养,通过开拓传统、借鉴外来等途径,探索中国画推陈出新之路。

先生的人才观,以“教出几个好的中国画家来”为主要追求,根据他担任校长三个阶段的不同状况,如“西化”之风愈演愈烈、抗日战争形势柳暗花明、全盘“苏化”等不同背景,分别提出针对性主张,实施相应的措施。

先生的课程观,则是根据中国画诗、书、画、印“四全”理念,通

[1] 高天民. 六十年代:潘天寿与他的学生——纪念潘天寿诞辰110周年作品集[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2007:23.

过内容设置、纲要编写、教材选编等构建体系,通过明确类型、编排计划、教学案例等实施教学,通过把握特点、遵循特质、彰显意义等维度进行考核评估。

先生的实践观,以“不存偏见,博采众长”为核心理念,依照理论与实践并重思路,推行现代学校美术教学模式;试行专业分科和工作室制,力求文艺与生活结合、教育与生产劳动结合;力主习画者思想格调、技艺学问修炼,以提高中国画学习质量。

先生教育思想的当代价值主要体现在“山花合种”的风格和“不雕,强其骨”“一味霸悍”的笔墨特点,为同行后学拓展了独特的审美空间;开创、捍卫中国画的使命担当和具有潘天寿标识的独特精神,为树立坚强的民族自信提供了成功的样板;明确立德树人、涵育家国情怀、推动优秀传统文化创造性转换等,有助于中国传统文化精神传播。

潘天寿先生是我国现代成就卓著的画家,也是堪称典范的教育家。作为同乡后学,研究先生的教育思想,一方面期望以此丰富近现代美术教育的理论研究,为近现代学校美术教育发展史的整体研究提供素材,另一方面想借助对先生教育思想的研究,探讨学校教育一些根本性的问题,发掘先生教育思想的当代价值,并让同好得到启迪,获得教益。

目 录

第一章 实施“中国民族的现实主义”教育

——潘天寿教育思想的主要内涵 / 001

第一节 教育目标:培养又红又专的社会主义艺术家 / 003

一、重视中国画家的人格修养 / 004

二、重视中国画家的美术修养 / 006

三、重视中国画家的时代品格 / 012

第二节 教育主张:东西绘画“就如两大高峰” / 017

一、“两峰论”的内涵 / 018

二、继承发展传统艺术精华 / 022

三、肯定西方艺术成就 / 025

第三节 教育方法:倡导“攻进来,走出去” / 028

一、攻进来,继承传统 / 029