

劉海粟之藝術改革思想與推廣

The Arts Innovation and Promotion of Liu, Hai-Su

劉宜璇

Liu, Yi-Hsuan

國立臺灣藝術大學造形藝術碩士班研究生

摘要

本研究將探討劉海粟的藝術改革思想及理念，但不包含其繪畫創作理念。本文將介紹其生平並探討其藝術改革及教育理念，探討當時的時代背景，並分類劉海粟與同時期其他藝術理念相近或不同的改革者、藝術家或教育家，亦會整理劉海粟如何透過報章雜誌、畫會社團及教育理念、以及舉辦展覽和演講來宣揚其藝術理念。

【關鍵字】 劉海粟、二十世紀中國繪畫、中西並濟

一、前言

十九世紀至二十世紀上半葉，中國無論是在政治、文化、教育、生活以及藝術體制上皆受到西方相當的衝擊及改變。¹清政府的滅亡及民國的興起，科舉制度的瓦解及西方學說思想如雨後春筍般在中國萌發。西方的藝術教育及觀念也衝擊著中國原有的藝術體制及文人畫傳統體系。許多中國知識份子意識到中國本身制度的弊病，而積極推崇西方思想。在藝術方面，有人提出了中國畫已走入盡頭且無任何未來發展性可言的論點，然亦有其他人主張中西藝術應相輔相成、互相學習，亦也有人仍認為不應全盤西化，應從中國畫中汲取養分。當時的社會現象思想包含了十九世紀的西學東漸、否定中國傳統文化、全面否定文人畫的傳統、四王所代表的正宗為近世畫學衰敗的原因以及主張輸入西方的寫實主義。²這些都影響了劉海粟在成長時以及往後對於藝術的理念及思想。

有些中國教育家以及畫家體會到中國體制的衰落，中國繪畫未來已無任何發展性可言，需要進行改革以振中國美術之衰微，紛紛提出各種論點及改進辦法，亦有許多人希望透過引入西方的藝術教育及體制，一改中國美術情勢之衰弱。在這些改革者中，藝術叛徒劉海粟(1896-1994)，秉持著他中西應並濟的理念，標榜著必須中西合併，擷其各之所長。他與友人創立上海圖畫美術學院，並擔任其校長一職多年，前後也任教於多所學校，提倡戶外及人體模特兒寫生，創辦或參與畫社及藝術相關雜誌的製作與經營，推廣中國繪畫至其他國家並舉辦展覽，也發表及介紹了許多關於中西藝術的文章或書籍。

有關於劉海粟之相關研究，無論是在其藝術教育理念或創作研究上已有相當的研究，本文將透過其文章、著作、演講稿及相關研究探討其藝術改革理念，並歸納為幾個較主要的觀念，亦會分析其對藝術改革及教育推廣途徑。劉海粟曾說過中國畫且將絕矣，亦有學者認為劉海粟早期是鄙視中國繪畫的，本文亦會就此探討劉海粟對當時中國畫的看法。

¹ 萬青男，〈近代畫學之變：一七九六—一九四八〉，《世變形象流風：中國近代繪畫 1796-1949》學術研討會論文集（臺北市：財團法人鴻禧藝術文教基金會，2008），頁 13。

² 萬青男，《並非衰落的百年—十九世紀中國繪畫史》（臺北市：雄獅美術出版社，2005），頁 11。

二、二十世紀的中國美術思想

此節將介紹劉海粟成長的背景年代，包括當時中國傳統藝術所面臨的挑戰或質疑，劉海粟與其他同時代的人對於中國以及西方藝術看法及觀點，並以觀點相近或不同作區別。

中國早在明代即有西方文化、美術相關訊息傳入，但大量的傳入還是主要在十九世紀，西方憑藉著其船堅砲利，將其文化及各項學說引進了中國，也引發了中國人向西方學說靠攏的救國意識。³中國在十九、二十世紀面臨了封建制度的解體、西方學說思想的傳入、國勢的衰微、西方帝國主義的侵入及留學海外的莘莘學子們的歸國，人們開始省思中國政治、教育、社會的優缺點，也提倡引進西法來改良、改革中國當時的制度，借助西方來重新認知中國，也是那個時代的有識之士的共識⁴。民族意識的改革也影響到了教育界、藝術界的發展，也促使了在文化界、藝術界的各項改革。1917年康有為(1858-1927)提出了中國近世之畫衰敗極矣⁵；1918年，其弟子徐悲鴻在其文章提及中國畫學之頹敗，至今日已極矣⁶。1919年的五四新文化運動，高舉著科學與民主的旗幟，否定了舊有的傳統、文化及藝術，亦給予中國繪畫一大衝擊。⁷其革命領袖陳獨秀也提出了中國畫要改革需要先革王畫的命，以及必須要學習西洋畫的寫實精神。⁸傳統的中國畫在當時受到嚴重的衝擊及批評，許多人都主張一切應應學習西畫並摒棄中國傳統文人畫，也因為這樣的改革氣氛，在當時，在這股主張西化的時代潮流下，學校裡的國畫課程常被西畫課程取代，人們也因為國情局勢的衰落，認為學習國畫已不合局勢，而選擇研習西畫。⁹當時的局勢多為主張學習西畫、引進西學，並摒棄當時的中國畫，連帶先前的傳統中國繪畫及學說也受影響，中國美術也因為這股潮

³ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉(南京藝術學院碩士論文，2013)，頁15。

⁴ 惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》(石家莊：河北教育出版社，2003)，頁83。

⁵ 康有為，《萬木草堂藏中國畫目》(臺北：文史哲出版社，1977年)，頁1。

⁶ 徐悲鴻，《中國畫改良論》(北京：人民美術出版社 1980年)，頁11。

⁷ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁3。

⁸ 陳獨秀，《美術革命》(答)《新青年》，第6卷第1號，1919年1月15日，頁86。轉引自萬青男，〈並非衰落的百年-十九世紀中國繪畫史〉，頁11。

⁹ 田一平，〈上海書畫名家社會生活(1937-1966)〉《史林》129(2011/5)，頁35；朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉收錄至朱金樓，袁志煌編，《劉海粟藝術文選》(上海：上海人民美術出版社，1987)，頁12。

流而不備受重視。

當時社會對於中國繪畫的對待為：全面否定文人畫傳統，認為就是因為多數人學習四王畫風而導致了中國繪畫的衰敗，並主張輸入西方當時正在慢慢退流行「寫實主義」繪畫來「改良中國畫」。¹⁰這些思想及改變，影響了當時社會對中國繪畫的看法及其後續發展，也影響了劉海粟對於藝術的理念。

但也不是所有的人皆摒棄中國傳統美術。在當時的中國畫家可略分為兩種，有如：吳昌碩、黃賓虹、陳師曾、齊白石、呂鳳子、傅抱石、潘天壽，皆出身於國畫家並學習傳統詩、書、畫、印。他們主張應從傳統中國美學中汲取養分，不因為當時對於國畫的抨擊及貶低。而雖然是從中國傳統美術出身，卻也受到當時的時代氣氛影響，主張應從傳統中創新，用理性的角度重新去闡釋傳統中國繪畫理念，也展現了不同於以往的中國繪畫面貌，全盤西化的思潮卻也引起了一股再從傳統自身藝術出發的思潮。¹¹呂鳳子的《中國畫法研究》，陳師曾的《文人畫的價值》，黃賓虹的《古畫微》，潘天壽的《中國繪畫史》、俞劍華的《中國繪畫史》等，皆為再去探討中國美術的意義及價值使中國繪畫不被當時盛行西學的風氣而被忽視。另外如劉海粟、倪貽德、陳抱一、陳之佛、林文錚、李朴園、李金發、徐悲鴻、林風眠、朱屺瞻及關良，出身為西畫家或者主張中西並濟而對中國繪畫提出創新的見解。他們介紹西方繪畫觀念、理論或將西方繪畫技巧與中國繪畫結合。如林風眠 1926 年的〈東西藝術之前途〉，提及其復興中國藝術之期許，徐悲鴻於 1932 年提出新七法來改良中國畫，而主張中西融合的劉海粟所著的書籍、文章包含了探討中國繪畫的〈中國繪畫上的六法論〉、〈國畫苑〉，也有探討西方藝術的如〈西畫苑〉、〈十八、十九世紀的裸體藝術〉、《歐遊隨筆》。在當時西方藝術學說思想盛行的時代，這些各自不同的主張也給了中國傳統藝術重新去探討並去研究的機會，再次去尋找它新的意義、新的價值。在當時國勢的衰落、中國繪畫所受到的抨擊及不重視、新舊政權的交替及建立、西方列強的侵入及藝術理念的衝擊，造就了當時複雜但多元性的中國繪畫發展，也是這樣的環境造就了劉

¹⁰ 萬青男，《並非衰落的百年-十九世紀中國繪畫史》，頁 11。

¹¹ 惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》，頁 113；朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁 12。

海粟的藝術理念。

而本研究所要探討的劉海粟在介紹西方藝術理論、技巧及藝術史、數量及質量上，對於社會的影響是數一數二的。¹²其以藝術叛徒的稱號，新興及奠定了當時的藝術及美術教育。¹³ 在當時的藝術界及教育界，劉海粟佔有一席之地，其所宣揚的藝術理念及推廣即本文所要探討的重點。

三、劉海粟生平與藝術理念

此節將分為三部分：第一部分將介紹劉海粟其生平，第二及第三部分將探討其藝術理念，將會就其所著作的文章、書籍及演講中，整理其較為主要的藝術理念，將分為中西並濟及藝術的價值分別作討論。

(一)生平

劉海粟，生於 1896 年，字秀芳，江蘇武進(常州)人，自幼習畫及詩詞經典。於 1911 年，赴上海，於周湘(1871-1933)所創辦的背景畫傳習所學習西洋畫。期間亦會至書局翻閱關於國外藝術的書籍及畫冊。1912 年，與烏始光、張聿光在上海創立上海圖畫美術學院，並自 1919 年開始，任該校校長長達三十年。1917 年蔡元培發表了〈以美育代宗教說〉，其理念亦影響劉海粟，在之後無論是在經營學校或是舉辦展覽，蔡元培亦給予劉海粟支持及幫助。1917 年的人體模特兒事件也讓劉海粟飽受外界抨擊，但其仍堅持其理念，也多次寫信至政府單位及登報闡述其理念。在 1922 年後也拜康有為為師並學習書法詩詞古文。而在 1927 年因政治情勢的關係而志日本躲避，隨後在 1928 年受蔡元培之託，於 1929 年赴歐洲三年考察美術，期間曾舉辦個人繪畫展覽並其歐遊其間所創作的作品曾多次入選沙龍展或受邀展出。劉海粟於 1933 年再次抵歐籌備在 1934 年於德國柏林的中國現代繪畫展覽會，亦策劃了此展在其他國家如英國、瑞士、西班牙以及荷蘭等國的巡迴展。之後亦於上海、青島、雅加達及新加坡舉辦展覽。後受身體狀況及政治動盪的影響，行動受限並被打壓，較少有論述著作的發表，但其仍持續創作。

¹² 朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁3。

¹³ 柯靈：《劉海粟美術館藏品—劉海粟繪畫作品集》序言，1997 年 7 月 1 日，上海人民美術出版社，轉引自惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》，頁 210。

隨著文革的結束及時局的穩定，他又重新積極地做畫、遊歷，並任職於教育及政府單位。也再次於歐洲、日本及臺灣等地舉辦展覽或演講，亦於國內多次展出其作品並有許多畫冊及專輯的出版，在 1993 年也舉辦了劉海粟美術館的奠基儀式，其於 1994 年 8 月 7 日逝世於上海。

劉海粟提倡人體素描、寫生，也與友人創辦或加入多個藝術社團或畫會(見附件一)，並透過其多篇文章、著作、展覽及演講宣揚其藝術理念，也任職於多所院校及政府單位，亦於多個國家展出其作品或演說，也籌劃了中國繪畫在海外多個國家的巡迴展覽，這些也影響了當時中國的藝術發展及其在海外的知名度。

(二)中西並濟

十九、二十世紀的藝術家有主張應學習西法的，有主張應從中國本身汲取養分的，也有如劉海粟一樣主張應融合中西藝術，互相學習並用其所長，當時因為國勢的衰微而導致人們對於中國美術的否定，許多人提倡在政治、教育及美術上應學習西法，並覺得中國繪畫已經無未來可言，劉海粟卻主張應該要中西並濟，學習西方藝術但同時也兼顧東方原有的美術。

在 1912 年與友人創立的上海圖畫美術院¹⁴的宣言中已提及：

第一、我們要發展東方固有的藝術，研究西方藝術的蘊奧；第二、我們要在極殘酷無情、乾燥枯寂的社會裡盡宣傳藝術的責任。因為我們相信藝術能夠救濟現在中國民眾的煩苦，能夠驚覺一般人的睡夢；第三、我們原沒有甚麼學問，我們卻自信有這樣研究和宣傳的誠心。¹⁵

除了學習中西，也提倡多元並深入地學習，覺得學習美術不應偏頗在任一流派或方向。在其 1918 年所發表的兩篇文章：〈江蘇省教育會組織美術研究會緣起〉及〈致江蘇省教育會提倡美術意見書〉，兩文中皆提及中國美術，發達最早，卻因

¹⁴ 後於 1913 年更名為上海圖畫美術學院，1916 年更名為上海圖畫美術學校，1921 年改名為上海美術專門學校，1930 年改名為上海美術專科學校。

¹⁵ 劉海粟，〈創立上海圖畫美術院宣言〉，《劉海粟藝術文選》，頁 16。

為數千年來學習士大夫精神，提倡精神之美，不重視實質之美，也因此影響了社會國家的風氣及局面。¹⁶他覺得藝術應該要多元，不僅僅只是著重於某一種派別或是畫風。對於西洋畫以及中國畫，他都是同樣的重視，如其創校宣言，覺得應該要學習西方藝術也持續研究東方藝術，上海美術院(當時更名為上海美術專門學校)也在 1925 年增設了國畫科，也陸陸續續增加其教授課程。在其多篇文章中提及國人萬不可盲目地臨習前人之作或是照片，應注重寫生，他並不主張以臨摹或模仿他人之作來學習。他亦說有人藉前人之作卻以新法稱之或以博利為主張來創作繪畫，這些都是對藝術了解不夠深入所帶來的偏頗的想法。¹⁷劉海粟除了講究學習應多元，也希望可以保留中國本身固有的藝術，如其於 1919 年的赴日考察美術，於其 1921 年的〈日本新美術的新印象〉一文中提到我們應該積極地去從事藝術活動，不然以後世界將只會知道西方及日本美術。¹⁸在其他文章也提到學習藝術應該要多元，且要徹底地學習，無論是在學習東方或西方的藝術都一樣。¹⁹在其文〈日本新美術的新印象〉裡提及：中國畫舊方法的束縛固然不受，就是西洋畫新方法的束縛也不應該受。²⁰劉海粟也希望他可以合中西而創藝術之新紀元焉²¹，中西並濟，學習各之所長。在劉海粟 1925 年所發表的〈昌國畫〉一文中提及上海美專的宗旨為研究西方藝術之變遷也研究中國本身固有的藝術，並別辟大道，此為”中華之文藝復興運動也。²²

劉海粟並不如其他人主張全盤西化或是否定中國藝術的價值，他希望能夠同樣地對待任何一種藝術，理性地吸收外來的藝術同時也研讀本身固有的藝術。雖然劉海粟曾說：「國畫之衰微至今為極矣，豈止衰敝，且將絕矣。」²³有些學者也

¹⁶ 劉海粟，〈江蘇省教育會組織美術研究會緣起〉，《劉海粟藝術文選》，頁 17；劉海粟，〈致江蘇省教育會提倡美術意見書〉，《劉海粟藝術文選》，頁 20。

¹⁷ 劉海粟〈參觀法總美術博覽會記略〉《劉海粟藝術文選》，頁 26、29；劉海粟，〈畫學上必要之點〉《劉海粟藝術文選》，頁 32。

¹⁸ 劉海粟，〈日本新美術的新印象〉，《劉海粟藝術文選》，頁 205。

¹⁹ 劉海粟，〈日本新美術的新印象〉，《劉海粟藝術文選》，頁 205-223；劉海粟，〈昌國畫〉，《劉海粟藝術文選》，頁 120-121；劉海粟，〈談“一師姆”〉，《劉海粟藝術文選》，頁 118-119；劉海粟，〈國畫苑〉，《劉海粟藝術文選》，頁 262-304。

²⁰ 劉海粟，〈日本新美術的新印象〉，《劉海粟藝術文選》，頁 217。

²¹ 乙丑大署題《西湖寫景》于第七屆天馬會。轉引自惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》，頁 83。

²² 劉海粟，〈昌國畫〉，《劉海粟藝術文選》，頁 120。

²³ 劉海粟，〈昌國畫〉，《劉海粟藝術文選》，頁 120。

因此認為劉海粟是鄙視中國繪畫²⁴，但那是因為他覺得當時的畫人皆受帝王官員所役使，又許多人一窩蜂地皆學習某些特定的畫家或是畫派以跟上時代潮流，繪畫對他們而言是賺取金錢及成名的工具，他們以遊戲的態度對待藝術，劉海粟也因此次才會感覺到中國畫的衰敝。劉海粟的理念為學畫不應只局限於一種派別、風格或畫種，因而他主張每個人都應該要多方面虛心並深入的學習。對於西方藝術，他抱持著開放的態度，但也不主張全面地西化；對於中國藝術，他也是抱持著開放的態度，並不因為當時對中國美術的不重視而盲目地去反對。他也反對盲目的附會一師姆²⁵，他提倡以明確並徹底的去理解各種不同的主義及別派。²⁶多元並深入地了解任何一種知識也是劉海粟所主張的，他覺得有些人因學習不深入，所以作繭自負；而有些人則認為古人的東西不足觀，且會自恃聰明，這些劉海粟覺得都是非有真知，如果繼續如此，我們又如何能夠扭轉現況，又如何有所創新呢。²⁷在其〈國畫苑〉一文中亦提及：

藝學既非一派一流可盡，不論古今上下，任何流派，皆當徹底研究，放膽批評；萬不可持偏一之見，蹈前人宗派之弊，而自絕其途。²⁸

還曾提到：

我們要了解藝術家的口味和天才，他的所以愛好某種對象、某種色彩的，表現某種感情的原因，一定要在他所處的時代、環境、以及當時一般思想中去找。²⁹

劉海粟一直秉持著應該皆學習東西方的藝術，自由且多元地接受，不應偏向哪一國家、派別或是師門。這類自由學習的思想與蔡元培所宣導的學術自由，相容並蓄相似。³⁰他講求徹底並深入地學習研究，不應盲從任一潮流或是主義，而

²⁴ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 16。

²⁵ 即 ism 之音譯，為主義或學派之意。劉海粟，〈談“一師姆”〉，《劉海粟藝術文選》，頁 118。

²⁶ 劉海粟，〈談“一師姆”〉，《劉海粟藝術文選》，頁 118。

²⁷ 劉海粟，〈國畫苑〉，《劉海粟藝術文選》，頁 304。

²⁸ 劉海粟，〈國畫苑〉，《劉海粟藝術文選》，頁 303。

²⁹ 劉海粟，《歐遊隨筆》，(北京：東方出版社，2006)，頁 74。

³⁰ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 16。

是要仔細地去研讀並了解所接觸到的知識。

(三)藝術的價值

劉海粟也覺得藝術就是人生³¹，相信藝術是表達畫家的主觀感受，不應受任何限制或束縛。他覺得院體派的畫千篇一律，好似刻板一樣，有工藝的價值，而沒有藝術的精神。³²因他相信繪畫應該是表現畫家個人獨特的風格，而不是為了成名、為了賺取金錢的手段工具，藝術貴在表現生命，表現藝術家個人，所以他並不主張有公式或有所限制的創作。如其文〈藝術與人格〉及〈藝術與生命表白〉，提及藝術即藝術家所表現的美的思想感情，真正的藝術家是努力表現他的生命，並不為名利所驅動。³³

在〈藝術叛徒〉中，他期許每個人都來當藝術叛徒。並認為偉大的藝人，只有不斷的奮鬥，接續的創造，革傳統藝術的命，實在是一個藝術上的叛徒！³⁴這也與他所主張自由並多方面的學習相符，藝術是自由的並無所謂的規章或絕對的公式。他曾提及人們的觀念和審美會因時代的轉變而有所改變，所以要不斷與時俱進，跟上時代的腳步。³⁵藝術思想是要隨著時代而改變的，接收新的資訊、新的知識，並不安逸於現狀，而是要不斷地接受挑戰及不斷地創新，要跟上時代潮流，卻又不被其所牽制。

他也覺得藝術不是供人玩賞的，這也是為什麼劉海粟並不主張以遊戲的態度來從事藝術，他認為藝術是開掘新社會的鐵鎚，導引新生活的明燈³⁶，他能夠為當時衰弱的中國繪畫局面帶來新的轉變。他主張民眾的藝術化，並反對少數人擅藝術特權，藝術不應被有所限制或約束，而劉海粟更認為美育為救國之道，因而更加提倡美術教育。³⁷他相信透過藝術，能夠改變當時中國混亂的局勢。

³¹ 劉海粟，〈審核新學制藝術科課程綱要以後〉，《劉海粟藝術文選》，頁 48。

³² 劉海粟，〈藝術是生命的表現〉，《劉海粟藝術文選》，頁 45。

³³ 劉海粟，〈藝術與人格〉，《劉海粟藝術文選》，頁 94-95；劉海粟，〈藝術與生命表白〉，《劉海粟藝術文選》，頁 96-99。

³⁴ 劉海粟，〈藝術叛徒〉，《劉海粟藝術文選》，頁 102。

³⁵ 朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁 10。

³⁶ 劉海粟，〈藝術周刊創刊宣言〉，《劉海粟藝術文選》，頁 62。

³⁷ 朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁 1。

劉海粟的藝術理念主要為中西並濟，自由且深入的學習，想法也要隨著時代而轉變。他也覺得藝術是關於創作者本身，而不是為了名或利，應該是要表現個人的個性，也要去思考並保有本身自有的文化。他希望各界能夠發揚國光，增進世界種種文明事業，與歐西各國競進頡頏³⁸。而以下將探討劉海粟如何透過各種不同的管道宣揚他的藝術及教育理念。

四、劉海粟的藝術推廣

此節將針對劉海粟在推廣其藝術理念時，主要是透過哪些管道，亦會與先前所提及的藝術理念做一連結。此節將分為三部分，分別為報章雜誌、社團及教育、還有展覽及國際推廣。

(一)報章雜誌

劉海粟寫過多篇文章及著作，無論是在介紹西方藝術、探討中國藝術的現況或改進、探究中國傳統藝術的價值，以及遊歷西方或其他國家後之感想，或是為了傳遞其藝術理念而多次寫信給政府單位的陳情書等，都凸顯出其對其藝術理念宣揚的熱忱。他與友人所成立的上海圖畫美術院也於 1918 年創刊了一本探討美術理論的雜誌：《美術》月刊，刊登了關於中西方美學理念探討等文章。在劉海粟兩次歐遊其間，其發表並著作了多篇文章、書報及多次於不同的國家的演講。可略分為兩類，一為研究西方當代藝術，並將之介紹到國內，一為研究中國傳統繪畫並將之推廣、介紹到國外。³⁹

劉海粟的〈石濤與後期印象派〉一文，比較分析了石濤與後期印象派的美學觀念、思想，連結了中西的美學觀點，也啟發了其他有關於中西方美學觀念的交流及論述。⁴⁰其他如〈國畫苑〉及〈中國繪畫上的六法論〉，專門論述及介紹中國美術。也有介紹當時流行的西方美術如〈西畫苑〉、〈十九世紀法蘭西美術〉，也介紹多位有名的西方藝術家如〈莫奈〉、〈雷諾阿〉、〈馬蒂斯〉、〈畢加索〉等，及

³⁸ 劉海粟，〈美術雜誌發刊詞〉，《劉海粟藝術文選》，頁 19。

³⁹ 惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》，頁 109。

⁴⁰ 朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁 2。

其所譯的《現代繪畫論》。劉海粟透過其文章宣揚其理念也將西方藝術思想學說藉此介紹給國人。他不單單介紹了當時新興的藝術家及畫家，也分析並闡述了那些藝術家的重要藝術思想：即表現藝術家本身，並藉由這些文章表達他的護畫理念，相互映證、連結。

劉海粟亦有其他文章是關於其歐洲、日本遊歷後的心得及體悟，如《歐遊隨筆》、〈東歸後告國人書〉、〈日本新美術的新印象〉，介紹其旅遊遊歷的所見所聞，也對於中國藝術的軟硬體設備提出建議。如在其〈東歸後告國人書〉一文，即針對中國藝術設施給出了以下四點建議：博物館之整理與建設、國家美術院之設立、美術學校學制之改善，以及物質建設上藝術化之必要。他亦有著重在美學教育的文章，如〈畫學上之必要點〉、〈圖畫應該怎樣教學〉、〈藝術與人格〉、〈藝術叛徒〉、〈人體模特兒〉、〈藝術革命觀—給青年畫家〉、〈精神文明和美育〉等等。在其文〈藝術革命觀—給青年畫家〉中，提及中國畫的特徵、繼承及創新，也呼應了其藝術理念，我們要學習國外的知識，也要保留自身的藝術價值，要去思考中華文化的本質，而不是隨著時代潮流而去好惡任一流派或風格。而〈精神文明和美育〉則強調應該實施審美教育，而其途徑有學校及社會兩種，這也呼應了其主張的學校教育之改革及舉辦展覽及發行刊物，希望能向中國社會、藝術界發表及推廣其理念。

劉海粟所著的文章及書籍所包含的層面有關於東方藝術、西方藝術，教育層面的，以及對中國藝術現況的省思。其文章也發表於多個不同的報章刊物，宣揚其藝術理念也使民眾可以獲得其他藝術相關的資訊。

(二) 社團及教育

劉海粟曾加入多個社團或畫會，而其所加入的畫會或畫社所涵蓋的層面及宗旨也不盡相同。如在1951年成立的東方畫會，即為提倡寫生及研究西畫的社團，這與他不採用臨摹這種過去中國傳統的教學方法，而主張寫生的理念相符；而1919年的天馬會，在其成立宣言中即提出：反對保守的藝術、模仿的藝術⁴¹，也

⁴¹ 劉海粟，〈天馬會究竟是甚麼〉，《劉海粟藝術文選》，頁 67。

與劉海粟不主張臨摹和反對一成不變的藝術的理念相仿，文中也提到應隨時代的進化來研究藝術。上海書畫聯合會則以研究中國畫為宗旨，而摩社的宗旨為發揚固有藝術，表現時代精神。⁴²社團與畫會的成立使藝術家們彼此之間得以互相交流，並集結更多人的力量來推廣其理念，也透過其所出版的刊物來推廣畫會、社團的宗旨，亦能透過社團、畫會以及學校的力量，更積極地推展中國近代繪畫的發展。⁴³如振青社出版的《振青社書畫集》，發表了社員們的畫作；文人畫社出版了《文人畫集》，劉海粟在所撰序文中鼓勵美專同學應多方面學習並融合中西美術；而上海美術院也建立藝術學會，出版《美術》月刊及《藝術》周刊。藉著畫會、社團的展覽及刊物，劉海粟相信能聚集有志之士的力量，以振中國藝術之局勢。劉海粟對於各個社團、畫會的成立也保持開放的態度，在〈天馬會究竟是什麼〉中提到，只要是同在這條藝術道路上努力的人，他們都歡迎，他們不是要自立門戶，只有天馬會好，只要是熱心研究並喜愛藝術的人，他們都接受。⁴⁴

劉海粟所加入的畫會、社團有專研於東方、西方或是兩者兼具的，亦能呼應其提倡的，學藝術應研讀東西方美學，而不應偏頗於任一方的想法。在當時時局混亂，而諸多思想相互興起、交流、競爭或是抵觸的情況下，畫會的宗旨及社員更積極的宣導其理念並更具其目標性及使命感。⁴⁵雖然其宗旨可能僅為發揚中國藝術或推廣西方藝術如此大方向的概念，但仍為當時的中國繪畫帶來改變。⁴⁶劉海粟覺得在學習藝術應多方的攝取，他不主張哪一方好或哪一種風格好，只希望可以一振中國藝術的式微，並將之發揚於國際。

他也相信美學教育能激發人的良心並能一振中國之式微，在天馬會的成立大會上，其在此強調美術教育之重要性及西方實物寫生之優於中國傳統的臨摩教學。⁴⁷他也考慮到教學的問題，覺得在教學時應注重個人的特性和表現，也要注意老

⁴² 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 17。

⁴³ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 18。

⁴⁴ 劉海粟，〈天馬會究竟是甚麼〉，《劉海粟藝術文選》，頁 67。

⁴⁵ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 10。

⁴⁶ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 11。

⁴⁷ 《圖畫美術學校提倡美育大會》，見《申報》1919 年 9 月 29 日，第 10 版。轉引自王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁 19。

師的教法和學生的接受度。在教學方面，也注意到有些人能畫但不會教人⁴⁸。在其文〈圖畫應該怎樣教學〉提到教學應該要尊重個人的個性並注意其創造力，藝術為展現個人的表達，即便是學習，也要隨著個人的不同而有所不同，劉海粟注意到這幾點並覺得應該從學生的角度做考量，這些都是與傳統的中國繪畫教學不同的地方。而其所創辦的上海美術院，為中國教育史上第一所正式的美術學院，學校所教導的戶外寫生、人體模特兒寫生、設立學會及創辦刊物等新觀念，以及劉海粟曾長期擔任該校校長一職，也曾任職於其他學校及政府單位，亦曾受教育部之託，參與和審核教科書的製作及綱要，這些也影響了當時中國的藝術氛圍。

49

劉海粟曾在其〈上海美專十年回顧〉裡提及幾個美專的特點：不息的變動，及學校課程是跟著時代的發展而改進的；創始使用人體模特兒，即練習準確的觀察力和表現力，以便容易去描繪一切物象；廢除考試和記分法，於1920年五月完全廢除，即不求一時之名，一切制度和辦法都應以學生不受束縛，能研究真理為原則；男女同校的歷程；暑期學校的發展，提供更多藝術課程給有興趣的人或是學校老師，開設的課程包括美學、美術史、色彩學、解剖學、透視學等等；以及學制改革的歷程。⁵⁰在他任職於學校期間，堅持著藝術教育的重要性，也不斷地跟著時代的進化而調整學制甚至是革命，如其所堅持的人體寫以及男女同校。⁵¹生這些都與他所提倡的自由且多元地學習、藝術應為表現個人的感觸，以及思想要隨著時代的進步而改變，學校的教育體制也是一樣的。而劉海粟秉持著他的藝術教育理念，結合上海美術院的發展，也推動著美術社團的運作、刊物的發行，舉辦展覽等等，希望能進而推廣美術給更多民眾，也促進中國近代繪畫的繁榮。

52

20 世紀初期，沿海開發城市上海較早受到西方的影響，其資訊、經濟以及

⁴⁸ 劉海粟：《往事依稀懷阿壽》，該文系1981年潘公凱訪劉海粟錄音稿，載《潘天壽研究》，浙江：浙江美術學院出版社，1989年，第25-29頁。轉引自王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁13。

⁴⁹ 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁15。

⁵⁰ 劉海粟，〈上海美專十年回顧〉，《劉海粟藝術文選》，頁37-41。

⁵¹ 丁濤，《南京藝術學院美術學學科名師研究-劉海粟卷》（南京：東南大學出版社，2012），頁110-112。

⁵² 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉，頁18。

城市的發展皆有較多的可能性，也成為現代美術教活絡的地區之一，而劉海粟在這樣的環境下，透過學校美術教育的發展，美術社團、畫會的成立及任職，希望能發揚及提倡中國藝術及其理念。

(三)展覽及國際推廣

劉海粟希望藝術家在創作的同時仍能保有自身的藝術、文化價值，保留並發揚中華文化。在〈日本新美術的新印象〉文中劉海粟提到日本自維新以來便積極提倡藝術，其藝術漸漸凌駕於中國藝術之上，他覺得這是一件值得深思的事情。也提及我們處在這個新文化、思想演進的時代，要從事美術運動，一定要了解世界各民族的美術運動，以免造成閉門造車、夜郎自大的局面。⁵³與時俱進，一直是劉海粟所提倡的，無論是在學習或是教育方面，他都覺得一定要隨時的更新，廣泛地接受，不應故步自封地創作。

劉海粟相信美術可以安慰人們、拯救人們，而要使大家享受美術，只有到處去辦展覽；而為了要提高大眾的藝術教養，也需要透過大規模的美術展覽來達到此目的。⁵⁴劉海粟在〈天馬會究竟是甚麼〉一文中也提到該會成立的契機為在同好之間的展覽會中，廣受好評，便決定創立長年展覽會，因此進一步地成立了天馬會。而在 1934 年的中國畫展首度在德國柏林展出，隨後至漢堡、杜塞爾多夫、荷蘭阿姆斯特丹、荷蘭海牙、法國巴黎、瑞士日內瓦、瑞士伯爾尼、英國倫敦、捷克布拉格。透過展覽，劉海粟希望能夠讓更多民眾接觸到藝術，無論是國內、國外的民眾。他覺得藝術並不只屬於這領域的人，而是大眾的，這也呼應他的民眾的藝術化的觀念。

在劉海粟兩次歐遊、日本以及東南亞國家遊歷的其間，其所著的文章及所舉辦的展覽、演講也積極地推廣中國繪畫、中國繪畫理念至其他國家。如在 1934 年的第二次歐遊，在柏林普魯士美術院講《中國畫派之變遷》、在柏林大學講《何謂氣韻》、在漢堡美術院講《中國畫家之思想與生活》、在杜賽爾多夫美術會講《中

⁵³ 劉海粟，〈日本新美術的新印象〉，《劉海粟藝術文選》，頁 205。

⁵⁴ 劉海粟，〈舉辦全國美術展覽會議案〉，《劉海粟藝術文選》，頁 122；劉海粟，〈我們為什麼要開美術展覽會〉，《劉海粟藝術文選》，頁 43。

國畫與詩書》、在荷蘭阿姆斯特丹講《中國畫之精神要素》。⁵⁵他亦在出國期間所經歷的撰寫成稿、出書，如其《歐遊隨筆》，以讓在國內的民眾亦能接觸到國外的藝術，將中國的藝術介紹到世界，也將國際的藝術資訊介紹到國內。

五、小結

二十世紀中國動盪的社會，有人們對於中國社會及藝術的絕望，有對於西方學說的全力支持，有也有如劉海粟一般堅持著融合中西，學習東方，也學習西方，並各取所長。劉海粟在早期即主張中西並濟，其藝術及教育理念包含了：保留中華文化本身的價值及意義，多元並自由的學習，廣泛地接受且深入的研究自身的藝術及外來的藝術，應隨著時代的演進保持開放的態度去面對並了解新的事物，但並不盲從於潮流。他也曾針對當時中國繪畫一窩蜂的流行於某些特定的繪畫風格而批評此一現象，並不是連過去的傳統繪畫和學理都一起抹殺。他本身也到處遊歷，紀錄所學所聞，發表於報章雜誌分享給大眾。

從劉海粟的文章、著作及演講，可以看出他一直秉持的融合中西藝術，學習東西方的藝術觀念。他透過報章雜誌的登載，宣揚其藝術理念及所見所聞；加入社團或畫會，集結更多的同好來發展研究中國及西洋繪畫；也透過學校及美術教育的推廣進行教育改革及傳播其藝術教育理念；舉辦展覽包含世界性的巡迴展及演講，讓更多的人能接觸到中國繪畫並拓展其在海內外的知名度及發展性。

透過以上種種，劉海粟希望能夠讓中國藝術多元的發展，隨著時代的演進拓展其未來可能性，不受任何的限制，揚名於國際上，也融合中西，再創藝術的新紀元。

⁵⁵ 朱金樓，〈啟蒙先驅 藝術大師 美術史論家劉海粟〉，《劉海粟藝術文選》，頁 4。

附件一 民國初期劉海粟參與的美術社團

社團名稱	創辦時間	創辦地點	社團性質	劉海粟所擔任的角色
振青社	1914年	上海	中國書畫	會員，1914年會畫作品編入《振青社書畫集》第一集。
東方畫會	1915年	上海	油畫	會員
江蘇省教育會美術研究會	1918年	南京	綜合	倡議發起者，任常務副會長，1925年初任會長。
山西美術研究會	1918年	山西太原	綜合	1918年受邀作長篇演講
天馬會	1919年	上海	綜合	特別會員，西洋畫審查委員。
中日美術協會	1922年	上海	綜合	副會長
文人畫社	1923年	上海	綜合	1923年畫社編輯出版《文人畫集》，劉海粟傳序。
海上書畫聯合會	1925年	上海	中國書畫	骨幹成員
峨嵋畫會	1925年	上海	中國書畫	成立大會劉海粟前往祝賀
上海藝術學會	1926年	上海	綜合	負責人之一，該會編輯出版《新藝術》半

				月刊，俞寄凡和劉海粟主編。
“寒之友”社	1928年	寧波	書畫團體	1929年1月9日該社第一屆美術展覽會發起人之一。
中華留法藝術協會	1929年	法國巴黎	綜合	發起組織人之一
摩社	1932年	上海	綜合	召集人，發起組織者之一，1932年創辦《藝術旬刊》，由劉海粟和傅雷主編。
百川書畫會	1935年	上海	中國書畫	會員
中華美術協會	1936年		綜合	理事
上海美術會	1946年	上海	綜合	理事

王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉（南京藝術學院碩士論文，2013），頁9。

參考書目

專書

- 石楠，《“藝術叛徒”劉海粟》（長春：時代文藝出版社，2003）。
- 丁濤，《南京藝術學院美術學學科名師研究-劉海粟卷》（南京：東南大學出版社，2012）。
- 劉海粟，《歐遊隨筆》（北京：東方出版社，2006）。
- 高雄市立美術館，《《世變形象流風:中國近代繪畫1796-1949》學術研討會論文集》（臺北市：鴻禧藝術文教基金會，2007）。
- 康有為，《萬木草堂論藝》（北京：榮寶齋出版社，2011年）。
- 康有為，《萬木草堂藏中國畫目》（臺北：文史哲出版社，1977年）。
- 惠藍，《中國名畫家全集-劉海粟》（石家莊：河北教育出版社，2003）。
- 徐悲鴻，《中國畫改良論》（北京：人民美術出版社 1980年）。
- 朱金樓，袁志煌編，《劉海粟藝術文選》（上海：上海人民美術出版社，1987）。
- 沈虎，《劉海粟藝術隨筆》（上海：上海文藝出版社，2001）。
- 人民美術出版社，《劉海粟畫選》（人民美術出版社，1986）。
- 萬青男，《並非衰落的百年-十九世紀中國繪畫史》（臺北市：雄獅美術出版社，2005）。

學位論文

- 李燕，〈劉海粟繪畫美學思想研究〉（浙江師範大學碩士論文，2009）。
- 王思慧，〈劉海粟與民國時期美術社團關係之研究〉（南京藝術學院碩士論文，2013）。

期刊論文

- 彭亞星，〈劉海粟首次歐遊美展研究〉《視覺藝術史研究》（2001.01），頁18-29。
- 封珏，〈劉海粟《歐遊隨筆》的文化發現：解釋學的視域〉《學海》（2009.05），頁201-204。
- 田一平，〈上海書畫名家社會生活(1937-1966)〉《史林》129（2011/5），頁34-42。
- 艾尚連，邢香菊，〈劉海粟的治學經驗及愛國精神〉《山東行政學院學報》第118期（2012/5），頁128-131。
- 安雅蘭，〈《上海畫報》（1925-1933）與上海的現代視覺文化之創〉《藝術學研究》第十二期（2013,09），頁43-128。