当刘海粟与马蒂斯、毕加索及罗曼·罗兰同框

九十年前，那一场值得纪念的『中国现代美术展』

◆ 王琪森

■ 刘海粟与巴黎美术馆馆长(右后一为傅雷)

■ 1934年刘海粟在柏林讲学作画

■ 1934年刘海粟在德国办画展

九十年前，刘海粟从“东方巴黎”的黄浦江畔来到了“世界花都”的塞纳河边，开启了欧洲美术考察之旅，并主持举办了以海派绘画大师为主体的“中国现代美术”巡展。在展览上，35岁的他相逢了马蒂斯、毕加索及罗曼·罗兰。

刘海粟在欧洲巡回展，创作了大量油画和中国画，重读这些作品，生动凸显了海派绘画东西兼汇、变法创新、追求卓越的时代精神。

关注并重视刘海粟在海派绘画国际化交流中的艺术文献及历史影响，不光因为这是具有现代美术编年史价值的，也能启迪今日的我们，如何更好地与世界艺术、国际美术对话。

蔡元培的不拘一格，鼎力相助

文化的传承、艺术的拓展、流派的兴盛，需要相应的开放姿态、交流互动及国际性的视野。历史地看；海派绘画正是努力践行了这一方针，因而有力地推动及全面地提升了海派绘画的历史地位、艺术成就及海内外影响。刘海粟是颇有世界性眼光的，他是推动海派绘画国际化交流最初的领军者与主推手。

刘海粟于1929年、1933年二度赴欧洲及举办《中国现代美术展》，考察画廊及美术教育，推介中国画及海派绘画，达到了国家级展览的规模，产生了国际性的影响，对中国现代美术及海派绘画来讲，具有里程碑的意义。

刘海粟一直想到欧洲去考察美术，从中吸取借鉴有益之处，用以推动、促进中国新兴的美术事业。另一方面，欧洲创办美术学院的历史很悠久，最早的美术学院产生于十五世纪的意大利，如当时最好的学院之一是波伦亚学院，它大约创建于1590年。而世界著名的美术高等学府——巴黎美术学院则创建于1796年，其办学经验、教学方法、师资构成、课系设置及培养学生方面多有可参考之处，这对自己进一步办好上海美术专科学校无疑也大有帮助。但刘海粟苦于没有经费支持难以成行，蔡元培为了支持他成行，特聘他为大学院特约撰述员，同时受邀的是大名鼎鼎的吴稚晖、鲁迅、马叙伦，而刘海粟年仅三十五岁，可见蔡元培的不拘一格，扶持英才，鼎力相助。1929年的早春2月，刘海粟以大学院驻欧特约撰述员的身份在上海吴淞口乘上了司芬克斯号赴欧考察，他的太太张韵士及儿子刘虎同行。

刘海粟此次在欧洲各国所主持的《中国现代美术展》历时一年半，展览由中国教育部所主办，因此专门成立了由蔡元培任主席的筹备委员会，委员有叶恭绰、吴铁城、王一亭、吴湖帆、吴东迈、王个簃等，评选严格，操办规范，是体现了当时国内最高水准的美术展。

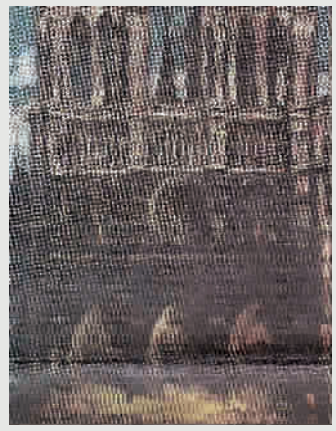
紧张而丰富的第一次欧洲之行

刘海粟到法国后先去了凡尔赛宫和罗丹美术馆，然后到卢浮尔博物馆临摹塞尚、伦勃朗、德拉克罗瓦的名画，参加了法国“春季沙龙美术展览会”的开幕式，并和傅雷、刘抗等去瑞士采风写生。回巴黎后，他将油画《北京前门》送法国秋季沙龙展，不久沙龙展会长即通知该画经评审入选。11月1日参加“秋季沙龙美术展览会开幕式”。1930年5月，他将自己在法国创作的油画《夜月》《玫瑰村之秋》《森林》等送至蒂勒里沙龙展出，这是法国一流的沙龙展，凡参加者都是艺术大师或名家。为此，巴黎美术学院院长贝纳尔热情邀请其访问巴黎美院，由傅雷作翻译。刘海粟以丰富的专业知识、独到的艺术见解、潇洒的谈吐风度和贝纳尔共同探讨东西方绘画及其发展，令这位法国美术学院派掌门人刮目相看，提升了中国美术的世界地位。刘海粟在巴黎期间还参加策划了中法美术交换展，请中国教育部精选一至两百件全国美展精品赴法国巴黎展出，然后再将法国美展精品运到中国展出，并为《中国绘画巡回展》撰写了序言。

1930年6月1日，刘海粟终于来到了向往以久的欧洲文艺复兴之都意大利，在罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨等地专门研究考察文艺复兴时期的绘画、雕塑、建筑、名人故居等，在佛罗伦萨创作了油画《翡冷翠》。回巴黎后，他创作激情勃发，画了大量的油画，如《巴黎圣母院夕照》《塞纳河》《落日》等。

值得一提的是；刘海粟在旅欧的两年多时间中，自觉地进行艺术研究与学术演讲，大力介绍了中国美术及海派绘画，展现了一位艺术家的责任感、使命感，以及作为一个中国人强烈的民族自尊和爱国情怀。如他于1931年6月在巴黎拉丁区撰写了《中国绘画上的六法论·序言》等，对经典的传统画论进行理论阐述和学术解读。在此期间，他的油画作品被个人或国家购藏，如《卢森堡之雪》被法国政府购藏，他的国画《九溪十八涧》参加比利时独立百年纪念展览会，获国际荣誉奖。

■ 吹笛女与裸躺着的人　毕加索(1932年)



■ 巴黎圣母院　刘海粟(1931年)

■ 威尼斯　刘海粟(1935年)

相会马蒂斯、毕加索与罗曼·罗兰

1933年11月14日，刘海粟乘上意大利邮船“康丁凡特”号赴德国，开启了他的第二次欧洲之旅。1934年1月20日，刘海粟主持了《中国现代美术展览》在德国柏林普鲁士美术院的开幕式，德国教育部长茹斯特、外交部长赖拉提、东方艺术会会长佐尔法博士及柏林美术馆馆长屈梅尔博士以及各国驻德大使等3000多人出席，这种盛况在当时柏林的美术界是少有的。1月28日，刘海粟在柏林普鲁士学院演讲《中国画派之变迁》。2月10日，在柏林大学东方语言学校演讲《何谓气韵》，并作了示范演示。此后，《中国现代美术展览》又移至汉堡举行。5月5日，该展到荷兰阿姆斯特丹美术馆举办，又移至海牙博物馆举行。

6月10日刘海粟个人画展在法国巴黎特吕霭画院举行，共展出油画45幅、中国画80幅。值得一提的是当时已蜚声艺坛的画家马蒂斯、毕加索联袂出席了开幕式。这两位欧洲画坛的大师，对古老的东方艺术一直怀有敬意。毕加索1932年就画过钢笔水墨画《吹笛女与裸躺着的人》。为了查考这次会面的历史可靠性，刘海粟女儿刘蟾推荐了广州刘海粟资料收藏家梁海波，据其所收藏的1934年8月23日中国香港《天光报》载，马蒂斯在参观画展时对人云：“刘氏以原始化单纯化的方式，创造了艺术的新生命。”马蒂斯还欢迎刘海粟到家中做客。毕加索当时译作毕伽沙，在展览中与刘海粟简单交谈后，两人又在咖啡馆作了深入的探讨。归国后刘海粟写了《新派画马蒂斯与毕伽沙》。其后，刘海粟和傅雷三次到马蒂斯的乡间别墅做客。刘海粟与毕加索的这次会见，比张大千早了22年，其美术史意义也是应当得到重视并呈现的。此后，刘海粟油画《西湖之秋》、中国画《三千年蟠桃》为法国国家美术馆院购藏。

1933年7月27日，《中国现代美术》在瑞士日内瓦历史美术博物馆举行。28日的午后，罗曼·罗兰穿着一身考究的白色西服，携着年轻漂亮的夫人前来，颇有兴趣地观看展览，罗曼·罗兰富有诗意地把中国画中的笔墨效果称为“经过灵魂的酝酿”。为此，刘海粟在给陈树人的信中兴奋地讲：“开幕以来，参观者达四万余人，学者名流皆集焉，大文豪罗曼·罗兰观后称扬不止，对大作《西风消息》尤注意，称为有音乐的节奏。”罗曼·罗兰小说最大的艺术特征被人评为是“用音乐写小说。”因此，他对画作《西风消息》的评价“有音乐的节奏”，可见他对作品之喜爱。

■ 1934年中国香港《天光报》