

刘海粟与颜文樑现代美术教育大展开幕,汇集绘画作品及珍贵文献近200件

双峰并峙：“艺术叛徒”遇见“严谨匠人”

焦点

今年馆方将以四季为序推出展览,重点打造四场高规格艺术大展,“双峰并峙——刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”“青花概念大展”“2026首届上海综合材料艺术展”“秩序回归——现代法国画派1919—1949”

本报记者 阮佳雯

2026年3月16日,刘海粟诞辰130周年。这位艺术大师在中国美术教育史上占据着极为重要的位置,与颜文樑、徐悲鸿、林风眠并称“中国近现代四大美术教育家”。他们分别创办或掌舵的上海美专、苏州美专、北平艺专、杭州艺专,成为中国现代美术教育的四大支柱,深刻影响整个20世纪中国美术的走向。

站在这个时间节点回望,中国美术教育已然发生巨变。“国际化”似乎不再是需要争论的话题。然而,在技法日益精进、视野空前开阔的今天,一个溯及根本的问题始终值得思考:艺术教育究竟该往哪儿走?

面对此问,百年前,刘海粟与颜文樑给出了看似迥异、实则殊途同归之答。昨天下午3时16分,刘海粟美术馆与苏州市公共文化中心(苏州美术馆)联合推出的“双峰并峙——刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”正式开幕。展览汇集绘画作品及珍贵文献近200件,以四大展厅、超2000平方米的规模,梳理刘颜二位大师与上海美专、苏州美专在现代美术教育上的重大贡献。

E人刘海粟与人颜文樑

在刘海粟美术馆,刘海粟的作品已展出过许多。再展出要如何做出新意?策展人、刘海粟美术馆典藏研究部主任王静说:“机缘巧合下,与苏州美术馆谈起海老130周年诞辰的展览设想,他们愿意借颜文樑的作品给我们,这大大增强了我们办展的信心。”

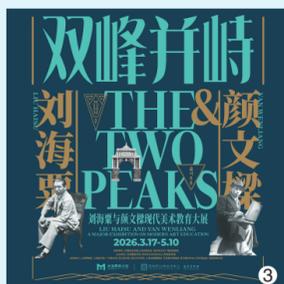
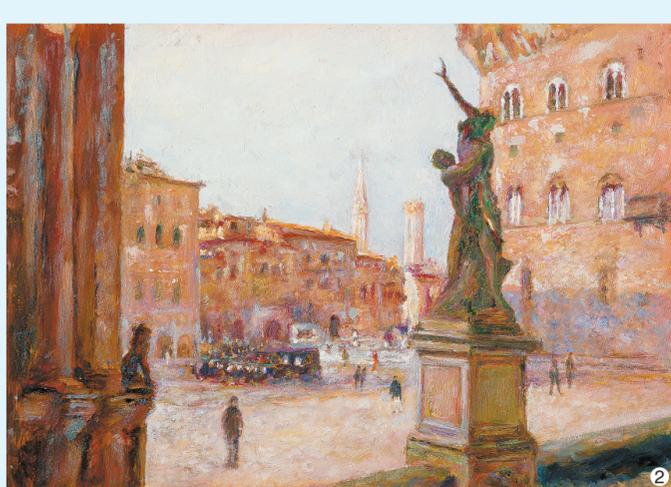
为什么选择颜文樑?王静告诉记者:“不仅是因为他们有着‘负笈海外、归国办学’的相似轨迹,更是因为他们的教育探索,成为中国美术从传统师徒相授走向现代系统化教育的鲜活样本。”

第一展厅,刘海粟横跨数十年的艺术世界在眼前徐徐展开。从早期的《西冷斜阳》到欧洲游学期间的《玫瑰村》,再到社会主义建设期间的《春暖农忙》,以及80余岁时前往黄山、厦门等地的写生作品,近70年间,刘海粟的绘画技艺不断创新,但他对“中西合璧”的探索与追求贯穿始终。他的作品,有西方现代精神,又蕴含中国文人心性。

创作于1919年的《披狐皮的女孩》颇为独特。这是刘海粟首次赴日考察前的作品,也是现在可见的刘海粟较早的油画作品。画中人正是刘海粟的第二任妻子张韵士,时年二十。画面背景以冷色调为主,衬托出前景暖色的狐皮,笔触细腻柔和,从面部、衣物的大块处理,依稀可见马奈对刘海粟早期作品的影响。这一年,刘海粟和江新等人发起组织了“天马会”。

展厅里,一幅《北京前门》吸引记者视线。明亮的淡黄色调、凝练的线条,以及大块面,将阳光下的前门描绘得气势磅礴。这幅作品1929年入选巴黎秋季沙龙。同年,颜文樑的色粉画《厨房》入选春季沙龙,并获荣誉奖,他也是首位获得国际性绘画大奖的中国画家。时隔百年,这两件经典作品首次同台。

对于他们两人的绘画风格,策展

① 刘海粟作品《翡冷翠》。
② 颜文樑作品《佛罗伦萨广场》。
③ “刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”海报。
④ 1930年,刘海粟(中)与颜文樑(右)在佛罗伦萨的合影。
⑤ 昨天下午,观众参观“刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”。
受访方供图

扫码看视频

表示:“为致敬颜老此举对中国美术教育的贡献,展厅内复原了石膏教室。这批石膏像如同一堆种子,对国内学生学习西方画产生了巨大的推进力。后来全国很多美术高校的石膏模型教具,也都是从苏州美专翻模而来。”

徐惠介绍:“苏州美专的独特之处在于开设了许多实用性课程,比如动画科、印刷科,与当时的民众需求紧密相关。”展厅有一面墙,专门留给苏州美专动画科。1950年,苏州美专创设电影制片室,继而设立动画科,开中国高等动画教育之先河。

上海美专虽未独立设立动画科,但其艺术教育传统与人才培养体系深刻影响了中国动画教育的起源与发展,与苏州美专动画科共同构成中国动画学派的早期根基。比如,上海美专校友万氏兄弟(万籁天、万籁天、万籁天、万籁天)创作了国内第一部动画长片《铁扇公主》。由此可见,两所学校虽然在校风上有自由与严谨之分,但对美术教育现代转型的追求是相通的。

1952年,全国高校院系调整。上海美专、苏州美专与山东大学艺术系合并,组建华东艺术专科学校,即今天的南京艺术学院。合并后的华东艺专保留了两校的核心基因,既延续上海美专“不拘一格”的创新勇气,又承袭苏州美专“敦品励行”的治学精神。“上海美专和苏州美专如同南京艺术学院的母亲河,滋养着一代又一代南艺人。在新时代,作为刘海粟先生与颜文樑先生艺术精神的继承者,南艺正不停推动艺术与科技融合创新。”南京艺术学院党委副书记李向民说。

跨越百年的美育火种

“聚是一团火,散是满天星。”上海美专与苏州美专在短短数十年间,汇聚如庞丘夫妇、程十发、吴子深等一批优秀的美术人才,他们奔赴全国各地,将艺术的种子播撒到更远的地方。曾在上海美专执教的关良,去到广州、昆明、重庆等地从事美术教育;就读于苏州美专的董希文北上参与新中国美术事业……尽管在不同的土壤生根发芽,这些艺术家身上始终带着母校的基因。

刘海粟美术馆策展团队表示:“今天我们走进‘双峰并峙’展览,如同仰望两座艺术高峰,山之高,贵在根基;艺之盛,重在传承。”

“当人工智能的浪潮重塑世界边界,我们更应时时回望,看两位老先生如何在逆境中坚守文化主体性。”刘海粟美术馆馆长郁镇宇提到,“展览希望为长三角一体化实践探索提供新的可能,让百年前的美育火种,在今天持续发光发热。”

为了让经典艺术作品以全新形式触达更多受众,推动书画艺术的现代化传播与文化传承,昨天,首批刘海粟作品数字藏品在京东灵犀平台正式发行,数量共计5000件。本次发行的数字藏品,精选刘海粟美术馆馆藏《黄海一线天奇观》《狮子峰望太平》等作为素材,同时以刘海粟《秋江饮马图》开展空投活动。“此次发行是京东灵犀平台与刘海粟美术馆长期合作的开篇,未来,我们将持续探索经典作品数字化、美术教育资源普惠传播、艺术IP创新开发等多元合作。”京东集团IP文娱业务负责人廖跃骞说。

记者从刘海粟美术馆获悉,今年馆方将以四季为序推出展览,重点打造四场高规格艺术大展,“双峰并峙——刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”“青花概念大展”“2026首届上海综合材料艺术展”“秩序回归——现代法国画派1919—1949”。美术馆尝试将展览数量做“减法”,坚持专业品质做“加法”,“将以更专业的策展思路、更深入的艺术解读、更丰富的公共教育、更精美的文创开发,为观众带来贯穿全年的沉浸式艺术体验”。

“双峰并峙——刘海粟与颜文樑现代美术教育大展”今天正式开放,持续展至5月10日。

团队有个颇为形象的形容:刘海粟像E人(外向型),颜文樑像I人(内向型)。一个奔放自由,一个沉静严谨。

穿过大厅,进入第二展厅,当颜文樑的《厨房》出现在眼前,色彩从浓烈奔放转向静谧细腻。“这次展览共展出颜文樑不同时期的37件作品,是颜文樑作品在上海最大规模的亮相。”苏州美术馆馆长徐惠说。

颜文樑的作品尺幅普遍较小,却件件精工细作。其中,《厨房》被视为中国早期油画色粉画的代表作。画面描绘的是一个典型的江南厨房,跳跃的炉火与烛火、窗棂透进的余晖、灶台上错落的器物、蜷缩的两只小猫。整体色调以灰、白、棕为主,用笔极其精细严谨。

展厅深处,陈列数件颜文樑晚年的作品。《沧浪夜夜》描绘的是苏州美术专科学校的景致,皎洁月光倾泻在罗马式教学大楼,水天一色、空灵淡雅。这幅画创作于1985年,颜文樑已93岁高龄。它与《沧浪夜夜》一道,成为这位中国现代美术教育先驱的绝笔之作,凝结着一位老人对苏州美专的深情回望。

颜文樑与上海的缘分十分深厚。1911年,他考入上海商务印书馆,学习刻印、制版和印刷技术,后转入图画室学习西洋画。这是他接触西洋画的源头。此后,尽管长期在苏州办学,

颜文樑仍与上海保持联系。抗战期间,他带领部分师生来沪设立“苏州美专分校”,在四川中路22号7楼坚持办学。1949年后,颜文樑主要居住在上海,淮海中路居所的小花园,成为他晚年创作的重要灵感来源。在那里,他创作了花园题材的系列油画组作。1982年,颜文樑画展在上海美术馆展出。1988年,颜文樑在上海辞世,享年96岁。

为何取名“双峰并峙”?

展览为何名为“双峰并峙”?第二展厅内,一组并置的作品或许是最好的答案。两幅画作均描绘佛罗伦萨市政广场,同样的景色,在刘海粟和颜文樑的笔下,焕发出不同的光彩。

时间拨回1930年。这一年5月30日,巴黎的晨光刚刚染亮塞纳河畔,刘海粟与颜文樑等5位怀揣艺术梦想的中国青年踏上前往意大利的旅程。6月1日,他们如饥似渴地穿梭于“西班牙名作展”和“日本现代画展”之间。次日,他们又去了罗马斗兽场、君士坦丁凯旋门、卡拉卡拉浴场和切契利亚梅特拉之墓。刘海粟后期在巴黎个展中展出的3幅意大利写生,颜文樑笔下14幅饱含深情的作品,皆创作于这段艺术之旅期间。

在佛罗伦萨市政广场,两位艺术家面对著名雕塑《劫夺萨宾妇女》与远处的“老宫”塔楼,留下了截然不同的视觉

诠释。刘海粟的《翡冷翠》中,《劫夺萨宾妇女》占据画面的主体位置。颜文樑的《佛罗伦萨广场》尺幅更小,将雕塑置于前景,用更大篇幅描绘远景的“老宫”以及周边建筑。

两幅画相邻,仿佛两个迥异的美术人格跃然纸上。同一片天空、同一座雕像、同一段属于中国美术史的时光。《翡冷翠》与《佛罗伦萨广场》成为刘海粟与颜文樑艺术人生的一个交汇点。二位艺术人格上的差异,也体现在两所学校的办学风格上。王静说:“展览之所以名为‘美术教育大展’,是因为在第一、第二展厅,我们先从两位大师的作品入手,第三、第四展厅则主要陈列二老不同教育风格下带出的学生的作品,体现了美术教育的延续与艺术精神的传承。”

复刻的校门还原的教室

上海美专由刘海粟在1912年创办,是中国现代意义上的第一所美术专科学校。带着“艺术叛徒”的无畏,上海美专率先提倡绘画写生教学,启用人模特,更开创了男女同校的先河,成为中国现代美术教育的里程碑。

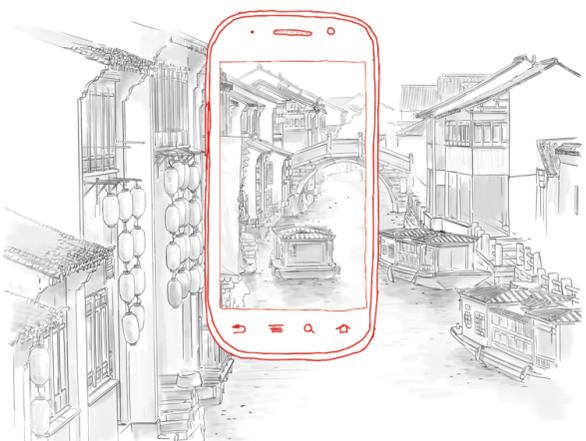
第三展厅便以上海美专师生作品为主,入口处复刻了“上海美术专门学校”的门头,一旁用“金句标签”的形式浓缩了建校以来的大事。“中西合璧从我们这代开始卷”“我们是原创爆款”等

网感十足的金句为展览增添趣味性。

在教育理念上,刘海粟受蔡元培“思想自由,兼容并包”理念影响,主张艺术教育应解放学生个性,鼓励自由创造。在上海美专,刘海粟引入西方美术课程,如素描、油画、水彩等,同时大力发扬国画、书法、篆刻等传统课程,鼓励学生融合中西艺术。这种教育方式培养了关良、木心、陈抱一、潘玉良、诸闻韵、周碧初、王琦等艺术家。

展厅内“西洋画科”部分,陈抱一油画《佛像》已有30多年不曾展出,木心《四重奏》首次在上海展出。这一区域的一大亮点是“双面展墙”,专门呈现特殊的双面油画。其中一件作品出自法国艺术家阿尔伯特·贝纳尔之手,他与刘海粟在巴黎相识。双面油画的诞生源于艺术家创作时的经济拮据,为了节省画板材料,不得不在正反两面同时作画,物尽其用。随着时间推移,这一做法逐渐演变为艺术家留给观众的“彩蛋”。

第四展厅呈现苏州美专的多重面貌,以董希文《开国大典》复制品领衔,展陈特别还原了苏州美专标志性的罗马柱建筑元素。这所院校创立于1922年,根植于江南文化传统,同时吸纳西方教学体系。颜文樑坚持写实主义与科学法则的办学理念,他曾远赴法国、比利时、意大利,带回近500件石膏像,建立国内首个系统化素描教学体系。王静

美景不止于方寸之间
回归自然生活·拥有健康人生