

新得三

國慶前夕 罗朝富

劉

男

題

中国近现代名家画集

刘 昌 潮

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家画集. 刘昌潮/刘昌潮绘. —北京:
人民美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-102-06091-0

I. ①中… II. ①刘… III. ①绘画—作品综合集
—中国—近现代②中国画—作品集—中国—现代
IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第163204号

中国近现代名家画集

刘昌潮

编辑出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
网 址 <http://www.renmei.com.cn>
责 任 编 辑 潘彦任
特 约 编 辑 于瀛波
摄 影 朱 潜
责 任 印 制 文燕军
制 版 印 刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27
ISBN 978-7-102-06091-0
定价: 350.00元

版权所有 翻版必究

刘昌潮
(1907—1997)

目 录

《刘昌潮画集》题辞	饶宗颐	1
《刘昌潮画集》序	吴南生	2
空谷自芬芳		
——读刘昌潮的画	郎绍君	3
结庐溪滨图 1938年 135cm×33cm		7
竹石图 1940年 91cm×31cm		8
高山仰止图 1947年 137cm×34cm		9
农村俱乐部(合作) 1954年 40cm×103cm		10
上滩图 1957年 100cm×51cm		11
露 气 1958年 139cm×34cm		12
融化铁山嶂 1959年 126.5cm×69.5cm		13
水墨林鸟 1959年 35cm×20cm		14
赤城霞 1959年 64cm×33cm		15
鹰击长空(合作) 1960年 139cm×69cm		16
山水图(附局部) 1961年 31cm×23cm		17
山水图局部		18
梅 兰(附局部) 1961年 70cm×32cm		19
梅 兰局部		20
青山绿水好放牛 1964年 134cm×67cm		21
新笋掀天 1967年 82cm×35cm		22
露 气 1967年 69cm×36cm		23
露 华 1971年 73cm×123.7cm		24
兰竹石(附局部) 1970年代 103cm×46cm		26
兰竹石局部		27
竹 1971年 80cm×45cm		28
鼎 兰 1971年 68cm×35cm		29
三清图 1972年 82cm×35cm		30

满园春 1972年 138.5cm×29.5cm		31
墨 竹 1972年 48cm×135cm		32
新 翠 1972年 99cm×45cm		33
凌霄花 1973年 109cm×34cm		34
岭南荔枝 1974年 42cm×92cm		35
竹 石 1975年 37cm×97cm		36
兰石图 1975年 97cm×37cm		37
双 娇 1976年 34cm×46cm		38
安排花果过新年 1976年 52cm×90cm		39
白头牡丹 1977年 95cm×45cm		40
夏 熟 1977年 90cm×56cm		41
金 错 刀 1977年 80cm×37cm		42
祝 寿 图(合作) 1977年 152cm×62cm		43
年年仗你报平安 1978年 43cm×32cm		44
满目青山夕照明 1978年 94cm×58cm		45
水墨山水 1979年 59cm×94cm		46
绿竹成阴 1979年 89cm×58cm		47
新 翠 1979年 102cm×67cm		48
松梅灵芝图(合作) 1979年 97cm×54cm		49
山雨欲来 1979年 41cm×56cm		50
采菱人 1979年 42cm×59cm		51
芙 蓉 1979年 80.5cm×37.5cm		52
五 清 图 1979年 80.5cm×37.5cm		53
菊为重阳冒雨开 1979年 40cm×58cm		54
野 趣 1979年 180cm×97cm		55
坚筠硬节凌霜雪 1979年 139cm×69cm		56
枝枝长带好风多 1979年 139cm×69cm		57
兰石图 1979年 69cm×46cm		58

横塘荷影	1979年	68cm × 52cm	59
双 清	1979年	81cm × 37cm	60
幽 芳	1979年	92cm × 57cm	61
新 翠	1979年	89cm × 58cm	62
五月荔枝红	1979年	109cm × 53cm	63
石榴熟了	1979年	46cm × 56cm	64
天 竹	1979年	93cm × 58cm	65
翠竹流泉	1979年	105cm × 53cm	66
枇 杷	1979年	139cm × 34cm	67
枫叶荻花秋瑟瑟	1979年	81cm × 37cm	68
夏 熟	1980年	67cm × 44cm	69
郊游所见	1980年	97cm × 135cm	70
竹 石 图	1980年代	92cm × 163cm	72
明珠串串	1980年	67cm × 34cm	73
霞 气	1980年	100cm × 38cm	74
松气如云	1980年	139cm × 69cm	75
兰石清趣	1980年代	34cm × 44cm	76
三千年结实之桃	1980年	69cm × 48cm	77
荷塘秋色	1980年代	80cm × 49cm	78
竹 石	1980年代	84cm × 153cm	79
蕉 菊	1980年代	69cm × 45cm	80
长 青 图	1981年	139cm × 69cm	81
秋	1981年	134cm × 57cm	82
山高水长	1981年	139cm × 58cm	83
雨晴风定亭亭立	1981年	112cm × 61cm	84
夏 熟	1981年	90cm × 56cm	85
兰石清趣	1981年	88cm × 50cm	86
竹 石 图	1981年	92cm × 53cm	87
屋边荒条绿成帷	1982年	69cm × 139cm	88
竹 石	1982年	92cm × 53cm	89
富贵花开	1982年	45cm × 66cm	90
五 月 红	1982年	97cm × 68cm	91
满 园 春	1983年	200.8cm × 600cm	92
素 秋	1983年	40cm × 60cm	96
山 水	1983年	192cm × 63cm	97
野 趣	1983年	61cm × 173cm	98

报 春 (合 作)	1983年	67.5cm × 114.5cm	100
兰花生空谷	1984年	34cm × 76.5cm	102
清 供 图	1984年	98cm × 52.5cm	103
坚筠硬节凌霜雪	1984年	255cm × 130cm	104
山 居 图	1985年	136cm × 69cm	105
山溪垂钓 长 卷	1986年	19cm × 312cm	107
春风春雨洗妙颜	1986年	136cm × 34cm	110
柳阴清趣	1986年	110cm × 52cm	111
枝枝长带好风多	1986年	69cm × 139cm	112
兰 石 图	1986年	105cm × 34cm	114
幽 芳	1987年	83cm × 34cm	115
墨 竹 图 长 卷	1987年	50cm × 1089cm	117
竹里秋风应更多	1987年	138cm × 69cm	122
清声戛玉	1988年	69cm × 93cm	123
声如戛玉	1988年	69cm × 46cm	124
郊游所见归而写之	1988年	196cm × 69cm	125
野 趣	1989年	42.5cm × 32.5cm	126
竹 石 图	1989年	181cm × 98.7cm	127
绿竹成帟	1989年	69cm × 69cm	128
兰 石 图	1989年	153cm × 82cm	129
兰 石 图	1989年	69cm × 139cm	130
竹外一枝斜更好	1989年	139cm × 34cm	131
竹 石 图	1989年	69cm × 138cm	132
庭前兰竹	1989年	69cm × 69cm	133
梅 竹 图	1989年	110cm × 365cm	134
高 风 (指 画)	1989年	40cm × 50cm	136
常 青 图	1989年	153cm × 82.5cm	137
海 棠	1989年	139cm × 69cm	138
富贵花开	1989年	42.5cm × 32.5cm	139
古 雪	1989年	42.5cm × 32.5cm	140
写得一枝清瘦影	1989年	139cm × 69cm	141
菊	1989年	153cm × 41cm	142
棕 榈	1989年	139cm × 69cm	143
牡 丹	1989年	69cm × 69cm	144
山 居	1989年	69cm × 69cm	145
雨后郊游所见	1989年	139cm × 69cm	146

玉无瑕	1989年	179cm × 97cm	147
映日荷花	1989年	138cm × 68cm	148
晨起江边看竹枝	1989年	139cm × 69cm	149
幽芳	1989年	59cm × 96cm	150
串串明珠夜有光	1989年	137cm × 69cm	151
菜根香	1989年	42.5cm × 32.5cm	152
枇杷	1989年	42.5cm × 32.5cm	153
岸阔天高	1989年	83cm × 153cm	154
柳阴垂钓	1989年	69cm × 138cm	155
老来娇	1990年代	34cm × 45cm	156
泼墨山水	1990年	69cm × 34cm	157
双清	1990年	69cm × 139cm	158
兰	1990年代	81.5cm × 27.5cm	159
竹翠兰芳	1991年	69cm × 139cm	160
恋花图	1991年	67cm × 46cm	161
松石梅竹图(合作)	1992年	97cm × 180cm	162
莲池	1992年	106cm × 66cm	164
朱栏杆外好秋光	1992年	69cm × 45cm	165
墨竹	1992年	104cm × 63cm	166
报春	1993年	76.5cm × 52cm	167
朱竹	1994年	52cm × 163cm	168
指墨荷花	1990年代	40cm × 50cm	170
秋之光	1994年	99cm × 50cm	171
三友图	1994年	60cm × 103cm	172
老竹挺拔 新篁得意	1994年	138cm × 69cm	173
高风	1994年	139cm × 69cm	174
野趣	1995年	139cm × 69cm	175
大吉之年	1995年	139cm × 69cm	176
苍虬	1995年	69cm × 50cm	177

岁寒三友(合作)	1996年	69cm × 138.5cm	178
竹石图	1996年	51cm × 84cm	180
兰石	1996年	69cm × 46cm	181
新年节节高	1996年	69cm × 46cm	182
红梅	1996年	69cm × 46cm	183
荷塘	1996年	50cm × 83cm	184
墨葡萄	1996年	69cm × 69cm	185
兰花生空谷	1997年	70.5cm × 45.5cm	186
墨葡萄	1990年代	35cm × 35cm	187
兰竹石图	1997年	69cm × 139cm	188
梅(扇面)	1993年	20cm × 50cm	190
竹(扇面)	1993年	20cm × 50cm	190
兰(扇面)	1993年	20cm × 50cm	191
菊(扇面)	1993年	20cm × 50cm	191
书法·毛泽东词《清平乐·六盘山》			
1970年代	69cm × 45cm		192
书法·黄宾虹画语录	1978年	68cm × 34cm	193
书法·自题	1980年	115cm × 35cm	194
书法·张华云诗	1990年	138cm × 69cm	195
书法·自题	1994年	84cm × 49cm	196
书法·杜牧诗	1994年	139cm × 69cm	197
书法·自题	1994年	82cm × 51cm	198
书法·录《诗篇》第一百十一篇			
1996年	69cm × 69cm		199
书法·浑厚华滋	1997年	48cm × 106cm	200
刘昌潮常用印章			202
刘昌潮年表			203

《刘昌潮画集》题辞

饶宗颐

以竹入画，一向推萧协律《筍竹图》为最早，李息斋曾言之。然敦煌壁画之写竹，着色枝柯，犹隐约可睹，足证隋朝官本有杂竹样之可信。自文同始穷其变态。元代赵、吴、顾、倪各大家辈出，萧散清标，遂极写意之大观。清世扬州八怪郑（燮）李（方膺）之徒，渭川千亩，牢笼胸中，更挥其慧刃，蔚为新貌，奇趣横生，益尽笼钟之美焉。

昌潮先生工写竹，炉锤功深，历数十载，蟠空繚隙，无不尽态而极妍，海内翕然宗之无间言。顷者，“集古斋”为举办个展，虽以墨君为主，而山水动植兼而有之，海外同好，得窥先生作品之全，沾溉画坛，挹之无尽。彭君属缀数言，以当嚶引，不揣固陋，遂题其端云尔。

己巳中秋前十日

《刘昌潮画集》序

吴南生

《刘昌潮画集》的出版，为读者能够比较集中地欣赏这位老一辈艺术家的艺术，学习他的人品，揣摩他治艺之道，提供了可贵的机会。

昌潮老人1907年生于广东省揭阳县。童年时在潮汕丰富多采的民间艺术熏陶下，执意习艺，后得师岭南著名国画大师孙裴谷先生，1927年进上海美术专门学校，在黄宾虹、潘天寿、诸闻韵和王个簃等名师的指点下，打下扎实的绘画基本功。他勤奋、质朴和聪慧的品格，导致他在美术教育和创作实践中，走出自己的艺术道路。

昌潮老人尊重传统而又不迷信传统，他有强烈的时代意识。“中国画的传统技法是我国有文化以来，数千年亿万人智慧的结晶”，“应该把前辈总结出来的传统技法继承下来，在生活实践和创作实践中不断的发扬和革新”。刘老这样想这样说，也身体力行这样做。新中国成立后，他满腔热情讴歌我们的新生活。他画竹石白鸽和平图，画农村俱乐部，画海角晨曦、外砂大桥、海丰红宫；他画翠竹、红荔，画墨兰、艳菊、青荷……他爱生活中的美，他恨生活中的丑。在祖国遭受十年动乱，人民受难时，他以“一竿掀天去不知”为词，画了竹子以抒忧愤之情。祸国殃民的“四人帮”被打倒了，他以明快新颖的笔调，画了《新翠》，表达他对即将召开的全国科技大会的欣喜之情。时代感——艺术家可贵的生命！昌潮老人说：“中国画要达到‘理、气、趣’的艺术境界”，“画的内在的美和精神，才能表达出来，才能引人入胜，给人以美的教育和熏陶。”正是这种时代感，使昌潮老人在早有“食古力深”，“老辣似天池，苍润学李鲜”的功底上，升华出“昌潮风格”来。

刘老先生给自己的画室起名“不烦斋”，刻成印章，钤在画上。他每年画作逾千，大部分赠送与登门求教和索画者。他不为生计，不逐名利，不论辈份，只要是爱好艺术的人，求教也好，索画也好，都一概应允，而自己家里却只存下一些“次品”或半成品。老人的笔记本上，求教与索画者的名单与日期俱增，烦不烦？刘老说是不烦！“我愿画在人间”，“只要我还能再画”——这就是刘老的精神境界。

我爱昌潮老人的画，尤爱他画的竹。中国几千年来以竹为题材的何止千万，从苏东坡、李衍、柯九思、赵孟頫、吴镇、石涛、冬心到郑板桥，各有自己的特长。刘老博取各家之法，糅合自己从生活中所得的体验，汲取西画之法，独创一格。他认为古代名家以竹显示清高是受时代的限制，“我们要表现竹的外形美与内在美的精神面貌，不凡的气质及蓬勃的生机”，现在画竹“应该有时代的特色”。他从构图用笔到遣墨，都紧紧围绕自己的感受来表达竹的气质。画集中的竹，幅幅不同，件件耐看。

刘昌潮先生已届高龄，但他精神奕奕，在艺术上正在创造美好的未来。我祝愿他为祖国，为人民，为中国画坛的繁荣昌盛，作出更大的贡献！

（本文为1985年吴南生为《刘昌潮画集》作序）

空谷自芬芳

——读刘昌潮的画

郎绍君

近百年的广东中国画坛，大体有两个中心：广州和潮汕地区。香港、澳门的画家大都来自这两个地区。在广州又有两支力量：一是以倡扬传统为旗帜的广东国画研究会，一是以调和中西为口号的岭南派。国画研究会重视传统但并不以某种传统派别和风格为宗，山水画的南宗、北宗，花鸟画的常州派、扬州派等等，都是有所承传和发扬，是一个含容了多种派别与风格的艺术团体。岭南派大体是融合中日绘画，即将日本画的晕染法、中国画的没骨法与豪放笔法融合为一，其成员大多是高剑父、高奇峰昆仲的弟子，有明显的派别风格共同性。潮汕地处岭东，又被泛称“岭东地区”，由于潮汕与上海在商业上的密切联系，这里的画家大多到上海学画或游学于上海，著名者有孙裴谷、孙星阁、王显昭、刘昌潮、邱及、王逊、王兰若、陈文希等等。因此，潮汕画家深受海派绘画特别是海派文人画传统的影响，甚至被称作“岭东海派”。发端于晚清的海派绘画，以写意花鸟画为大宗，其代表性画家虚谷、任伯年、蒲华、吴昌硕及他们的后继者，多从事写意花鸟创作，讲究以书入画，强调个性，这些特点，大都被潮汕地区画家继承下来，饶宗颐在谈及清以来潮汕地区书画艺术时说：“吾乡艺苑，向少高明奇崛之士。乾嘉之际，郑雨亭以临古蜚声南北，为翁覃溪所器重，所刻《吾心堂帖》，风行一时。厥后嗣响几绝。晚近碑版篆刻之学朋兴，谈艺者竞趋之，盖以京沪风气沾被南服，名家乃辈出，亦时运使之然也。”（《〈佃介眉书画集〉序》，见朱万章、佃锐东编《佃介眉书画集》第11页，岭南美术出版社，2005年）“名家辈出”的“晚近”，指的正是佃介眉、孙裴谷、刘昌潮这几代人从艺时期，而“京沪风气沾被南服”，应该主要是沪风即上海艺术风气的影响。

刘昌潮1907年生于揭阳，1923年在潮阳中学读书时，拜孙裴谷为师学习绘画。孙裴谷(1892—1945年)，亦为揭阳人；岭东最负盛名的画家，1912—1918年间曾旅居新加坡，创办华侨美术学院，自任院长。返国后在揭阳、汕头任中学美术教师，20世纪20年代晚期至30年代初游艺于上海，结交王一亭、谢公展、潘天寿、诸闻韵、王个簃等。孙裴谷弟子众多，除刘昌潮外，还有王兰若、罗铭、邱及等，后来都成为成就卓著的艺术家。孙裴谷除绘画外，还兼善诗词书法，这一特点也影响到他的学生如刘昌潮、王兰若等。1927年，刘昌潮考入上海美专，受教于孙裴谷所熟悉的黄宾虹、诸闻韵、潘天寿、刘海粟、谢公展、王个簃等。1930年秋毕业回到潮汕，先后在揭阳一中、揭阳师范、揭阳真理中学、澄海一中、韩山师范、聿怀中学、普宁兴文中学任美术教师。数十年间，培养了大批美术学子。黄蒙田说：“刘昌潮当然知道潮汕以外的大码头之所以吸引人是较易名成利就，然而他不这样想。他甘于过淡泊的生活，更重要的是他认为通过自己的努力使家乡的艺术发达起来。”（《〈刘昌潮画集〉序》，见《刘昌潮画集》，香港集古斋有限公司，1989年）一生安心家乡美术教育、远离“大码头”的刘昌潮，其画名大抵不出潮汕。但他的艺术造诣，未必弱于那些名扬四海的“大码头”画家。

刘昌潮擅画花卉，兼能山水。笔者所见其20世纪20—40年代的作品，只有一幅《柳鹭》(1935年)，立轴，小写意风格，水墨淡着色，笔致灵动而内含沉实，可以明显看到华新罗和海上画家如谢公展等的影响。1928年秋，潘天寿在刘昌潮的《秋林流水图》上题一绝句：“流水斜阳秋意淡，婆娑老树在苍茫。石田画法今谁问，举笔人人说四王。昌潮山水得石田法。”（参见《刘昌潮美术活动年表》见《刘昌潮画集》第72页，岭南美术出版社，

1985年。)可知他早年山水画学过沈石田。20世纪50—60年代,因受到特定政治文化环境的作用,刘昌潮的作品强化了写生和描绘性,引入焦点透视,增加了点题人物。典型者如《竹石白鸽和平图》(1953)、《黄岐山》、《农村俱乐部》(1954)、《外砂大桥》(1962)等。其中《农村俱乐部》(合作),曾入选1955年第二届全国美展,横幅,平远构图,把俱乐部建筑安排在三株大榕树下,描绘了众多下棋、拉琴、看书、玩耍的男女老少人物,可以看作一幅20世纪50年代的新风俗画。“文革”期间,刘昌潮被下放劳动,但没有停止作画,唯所作多为墨竹。70岁后,刘昌潮适逢改革开放,他的艺术也进入了鼎盛期——身体健康,积累深厚,风格稳健,技巧成熟,创造力旺盛。这一时期,他先后被选为广东省文联委员、汕头地区文联副主席、汕头画院院长、汕头市美协主席,以及汕头市人大常委、汕头市政协副主席。众多的虚职并不影响他作画,1989年香港集古斋出版的《刘昌潮画集》,所收73件作品,均作于83岁这一年,且件件精力弥满,真可谓人画俱老,老当益壮!

刘昌潮的花卉,特别是晚年作品,博采众家,自成一格。他继承吴昌硕一派的大写意传统,以金石书法入画,气势雄强,笔墨厚重;与此同时,他也吸收了以华新罗、任伯年为代表的小写意传统,追求墨色表现的灵动和清隽。他画墨梅、墨荷、寿桃、松树、藤萝、枇杷等,多近于大写;画荻花、芦叶、细草、柳枝、幽兰等,多近于小写。他画松树尤其是勾画松针,四面出锋,浓密苍厚而尖利,可以看出潘天寿笔法的影响。大写意以简笔为尚,唯其“简”,才能“大”,才能充分显示构图的奇致、形象的特异以及笔法的力量和气势。但简笔大写意也暗藏机险,如果缺乏天赋和笔墨功夫,易流于大而空、粗而犷。小写意以生动精妙为宗,唯其生动精妙,才可能活泼优美、小中见大。但追求生动精妙的小写意如果变得琐碎、小巧、甜熟,难免落入“俗”的陷阱。近百年乃至当代诸多大小写意画,堕进此陷阱者不可胜数!刘昌潮总是把作品控制在繁与简、大与小、粗与细、收于放之间,大而不空,小而不弱,典型者如《紫藤》(1979年),有吴昌硕之气象与笔势,但藤枝藤花更加繁密精致,从而形成自己的面貌与格趣。能臻此境界,并不容易。笔力雄健,墨色沉厚,本是金石派大写意花卉的看家本领,但笔墨的种种性状因人、因时、因势、因文化素养而不同,从而产生“度”与“质”的偏离,如“雄健”,转为“犷悍”,“沉厚”变成“浊滞”等。学吴昌硕、齐白石而流于犷悍,学黄宾虹、李可染而落入浊滞,是屡见不鲜的事。刘昌潮有扎实的书法根底,早年用功于郑文公碑,继而又研习过翁同龢的行书,长期的书法修炼使他落笔即力透纸背,他提出画竹要“竿如篆、节如隶、叶如真”不单是重复古训,也是从多年艺术实践得来的体会。(参见蔡仰颜、蔡桦《丹青难写是精神》,见《刘昌潮画集》,香港集古斋出版,1989年。)从题画可知,刘昌潮的行草,结体近方而有姿致,笔力沉凝,意态连贯。他勾勒草木花卉全出于这种用笔,波折起伏,紧劲而流畅。这在他的兰竹、菊花、荷花、石榴、藤萝、梅花作品中尤为突出。

刘昌潮以画竹名世,饶宗颐说:“昌潮先生工写竹,炉锤功深,历数十载,蟠空绕隙,无不尽态而极妍。”袁经伦说,刘氏画竹“雄劲饶秀逸之气,淡雅蕴高古之风”。刘氏墨竹固然高标出尘,清新可爱,其他题材的作品也并不逊色,都体现着他对笔墨的深入理解和把握,如《三清》(1972)、《松石凌霄》(1979)、《岁朝清供》(1978)、《牡丹玉兰》(1979)、《满园春》(1983)、《松竹石》(1983)、《数向春间舞绛罗》(1983)、《苍松凌霄》(1991)等,也许更能体现画家的整体水平。与花鸟画相比,刘昌潮画山水较少,但颇有特点——他将花鸟画的笔法用于山水,多“近镜头”取景,喜用小笔焦墨勾画山石树木,笔势强劲,皴法大抵属披麻系统,大量用渴笔作点,略染赭石、花青或淡青绿,而极少用淡墨、湿墨渲染。这种风格与画法,可以从20世纪30年代的海上绘画找到蛛丝马迹,但更加独特和个人化。

当代广东画家在开拓新题材、创造新风格方面,继承了岭南派诸家的传统,作出了许多新的贡献,但是他们大多弱于对传统的深入把握,尤其弱于对笔墨的深入理解和锤炼,对于像卢子枢、刘昌潮这样的画家,更广泛些说对广东国画研究会和岭东绘画所代表的传统缺乏应有的理解和重视。这不能不说是一种遗憾。弥补这一遗憾,需要对中国画的历史特别是包括广东画史在内的20世纪中国画加以重新审视,重新认知传统绘画的价值。这样,对刘昌潮和同类型画家群的关注,就会产生新的意义。

图 版

结庐溪滨图

竹石图

高山仰止图

丁亥秋
寫
景
作
于
滬
上

农村俱乐部 (合作)