

筆歌墨舞

劉復萃畫集

© 漢榮書局有限公司 1997

本書版權為漢榮書局有限公司所有，除獲版權持有者書面允許外，不得在任何地區，以任何方式，任何文字翻印、仿製或轉載本書之文字或字畫。

石景宜先生藏·筆歌墨舞——劉復華畫集（非賣品）

出版人：石國基

出版：漢榮書局有限公司
香港九龍通菜街63號A地下至3樓
電話：2391 0585-7 傳真：2789 8082

製作：導師出版社有限公司
香港九龍土瓜灣道86號地下
電話：2363 1898 傳真：2766 0857

初版：一九九七年十月一日

國際書號：962-18-0027-7

編輯：趙永亮

統籌：梁偉生

設計製作：郭偉強

印刷：美雅印刷製本有限公司
香港九龍觀塘榮業街6號海濱工業大廈4樓B1
電話：2342 0109

分色製版：海洋電子分色製版有限公司
香港筲箕灣亞公岩村道4號聯昇工業大廈地下
B座及一樓A座
電話：2560 2299

序

我國書畫藝術包涵甚廣，除表現畫家之藝術修養外，往往還藉此抒發一己之情，所謂「詩以言志」，畫，何嘗不是！明乎此，「竹」此類向被頌為乃高貴情操之表徵，能不成為畫家之素材焉！

余一生醉於藏畫，承四方友好厚愛，紛將大作惠賜，遂輯錄為畫冊，先後付梓出版的已有六套。在觀畫、選畫之餘，余幸得與眾人神交，甚或進而為朋友，談畫論世，其樂融融矣！

數年前，余於一幅來贈之作《竹》圖，認識了貴州國畫院劉復華先生。畫中所繪之翠竹，既展現傳統所賦予之氣節象徵，而畫家濃濃愛鄉土之情更是飽蘸尺幅。余既為其湛深之畫藝而嘆服，復更為其畫中之鄉情所感動（蓋余亦是一極重鄉情之人），故曾先後於 94 及 95 年間兩次遠赴貴州造訪劉復華先生。在相談論交之時，細味其畫，益發欣賞其作畫風格，遂決定為其出版個人畫集專輯。

專輯中以藤竹、溶洞為主要繪畫題材，此等均屬其家鄉貴州特有景物。欲把這些貌似平常，卻是變化各異之景物入畫，而又能在畫壇上取得成就，苟非畫家經長時間的細緻而深入的觀察，兼之以藝術的創造實不能為之。這些正充分說明藝術是離不開生活的。

畫冊中選錄了作品 138 幅，全數均為劉復華先生過往畫作中之佳品，充分展現了他那紮實的藝術根基以及鮮明的個人精神面貌。能將一些極具觀賞價值之畫作向大家介紹，這不啻是我個人之喜悅，更是我的責任。是為序。

作者簡介

劉復華先生於1925年出生，貴州貴陽市青岩人。1945年畢業於正則藝術專科學校，師承中國畫大師呂鳳子，受業於全國著名畫家謝孝思、蘇葆楨先生。貴州省國畫院一級畫師、中國美術家協會貴州省分會會員、中國老年書畫研究會會員、貴州省文史研究館館員等。

四十餘年來均從事美術創作，以墨竹為其專長，兼山水、人物、花鳥。他的創作態度為：「景不妄取、筆不妄下、成章布勢、苦心經營、一旦成熟、免起鵬落、迅筆成畫」。用墨之道得呂鳳子先生親傳，其作品格調清新、層次分明，於反白處顯黑白相對比又相調和的韻味。在畫風上，從傳統中創特色和個人風格，走「傳統與生活相結合」的道路。構畫取景都從生活中來，以傳統筆墨抒自然之情。足跡行遍全國各地，不斷深入竹鄉，表現各種竹類在風、晴、雨、雪、朝霧、晚霞於畫面。

近二十多年來以貴州特有之藤竹為題材，並專攻貴州溶岩洞穴，在畫壇上默默耕耘，立意創新。於是走遍貴州的各溶洞，積累豐富的素材，寫生及創作溶洞畫歷20年之久，開拓突破中國畫傳統的題材範圍，終於成為當今畫壇屈指可數的溶岩洞穴畫家。

作品曾於1952年獲全國年畫一等獎、青年美展二等獎、省美展創作獎。1992年獲台灣管氏舉辦之全國水墨畫大獎金牌獎和二等獎。1959年以貴州的世界稀有金屬朱砂水晶為素材，設計製成「朱砂山」，高4米，重3噸，現仍陳列於北京人民大會堂，受國家領導人的嘉獎。貴州人民出版社於1990年出版《劉復華畫集》，並列入貴州畫庫。作品常在全國各報刊發表及被收入畫冊出版。「貴州藤竹」及「貴州溶洞」先後列入石景宜先生出版之《中國當代書畫選—大陸專輯》及《情繫中華》兩套畫冊中。部分作品曾被中國美術館、人民大會堂、毛主席紀念堂及省、市有關單位收藏。作品多次在國外及全國各省市展出。其墨竹、溶洞畫很受國際友人歡迎，遍及美、英、法、日及東南亞，世界銀行也曾特選作畫，受到好評。

墨竹一譜肇自唐末五代，至北宋文同稱聖，
少云以繼承，繼承又民為繼，大家輩出，墨畫
其意皆期人明繼承，云其譜處不復到人情已降，
此譜過京其堪云明諸家比美者不可多得，方今
畫苑宏開，百爭爭，繼承超前，不又出之士復
繼承之，餘亦用功，勤常與月未，繼承如譜，
譜成功之訣要，計之，繼承現家鄉藤竹之美，引入
為中，繼承已漸產泉石，山半野村，清新郎爽，健婀娜
於墨竹，繼承中直可謂無古人矣。

一九八八年十月遷鄉題記

墨竹一道，肇自唐末五代之季，至北宋文同稱聖手。元代繼承發揚文氏風格，大家輩出，為畫竹之黃金時期。入明繼承元人遺風，不乏後勁，入清已降，此道浸衰，其堪與元明諸家比美者不可多得。方今畫苑宏開，百花爭發，趕超前人不乏有志之士。復華畫竹三十餘年，用功至勤，常與余夫婦論此道，深諳成功之訣要。近十年來發現家鄉藤竹之美妙，引入畫本，復綴以灘崖、泉石、山花、野草，清新朗爽，剛健婀娜，於墨竹一道中直可謂前無古人矣！

一九八八年十月遷鄉題記

孝思時年八十四

藝術生平

筆墨灑脫 意境清新

趙西林

竹是國畫描繪的傳統題材，也許是因為它具有「寧折不彎」的氣節和「中通外直」的雅量，所以才被人們喜愛。早在唐代，竹畫就開始興盛。據唐代朱景玄所著《唐朝名畫錄》記載：「蕭悅，工畫竹，有雅趣。說者謂墨竹肇自明皇，蕭悅得其傳，舉世無倫。」畫竹的歷史若從唐代算起，至今也有一千三百年了。歷代高手林立，名家輩出，留下難以數計的作品，創造了成套的表現技法，積累了豐富的創作經驗。要在繼承前人高度成就的基礎上再有所突破、發展和創新，實屬「高難動作」，許多人都不願再去思考和探索。但可喜的是，貴州國畫院的一級畫師劉復華在這方面取得了新的成就。著名畫家、美術教育家謝孝思先生作了精當的評價，他說：「復華畫竹三十餘年，用功至勤，常與余夫婦論此道，深諳成功之訣要。近十年來發現家鄉藤竹之美妙，引入畫本，復綴以灝崖、泉石、山花、野草，清新朗爽，剛健婀娜，於墨竹一道中直可謂前無古人矣！」是的，復華既在竹畫上增添了新的對象，也就隨之創造了新的技法，開拓了新的意境。畫家畫竹是一種藝術創造，他不是像植物學家描繪植物標本那樣，單純地描繪客觀對象的天然形態，而主要是通過對竹的藝術創造來表現畫家的人格、思想和感情，表現畫家的藝術觀和人生觀。明代徐渭，其才華光燄奪人，但屢試不中，一生不得志。他畫竹，題詩其上：「我亦狂塗竹，翻飛水墨梢；不能將石綠，細寫鸚哥毛。」表現了畫家狂放不羈的性格和憤世嫉俗的精神。清代鄭板橋，當過官職卑小的縣令，因幫助農民勝訟以及辦理賑濟貧民的事情，得罪了豪紳而去職。他曾在自己的竹畫上題句：「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」鄭板橋同情和關切民間苦難和艱辛的情感，是從竹葉的蕭蕭之聲生發出來的。劉復華之所以將藤竹視為他的「極新穎獨特的畫材」，這是由於藤竹雖植根於瘠土薄壤而卻鬱鬱青翠，懸垂於絕崖陡壁而卻風姿瀟灑，隱藏山野而卻廣為運用。當我第一次看到他的《藤竹讀》畫幅時，那清潤秀勁的筆姿，生趣盎然的畫面和深邃雋永的意境，使我驚嘆不已。他對我說：「歷代題竹畫的詩何止萬千，而真正能表達我的意境的，卻沒有一首。你來題兩句吧！」我沉吟半晌，寫了兩首絕句：「自愛黔鄉植土深，葉如柳眼卻精神；腰身承負千斤擔，築路搬山意篤勤。」「秀髮雲巖拂水濺，天姿柔弱耐風寒，為民捨得渾身勁，織席編籬總坦然。」復華不正是通過畫藤竹來抒發他的深沉的「摯愛鄉土，默默奉獻」的精神麼？

他還喜歡畫的另一題材是溶洞，這固然是因為貴州有許多奇特瑰麗的溶洞，為外地所少有，更重要的是為了表現「億年積累世無聞」的溶洞，將「一腔錦繡獻今人」的崇高品德啊！

劉復華四十多年的藝術生涯，是博雜到精專。他是 1945 年畢業於正則藝專，先後從事過美術教育、工藝美術、文物複製、建築裝飾，繪過西畫，搞過雕塑，在不惑之年才集中精力畫國畫，而且主攻竹子、溶洞。「繪蘭十年，寫竹一生」，這是前人的經驗之談，也是他的深刻體會。他繪竹四十多年，但較長時期總是默默耕耘。一方面在生活的土壤中「穿石紮根噴雨露」，他深入竹鄉，細心觀察各種竹類在風、雨、晴、雪、朝霧、晚霞中的姿態，認真寫生，搜集素材；另一方面，對前人和今人的光輝成就，他「撥雲舒葉浴光華」，經過自身的「光合作用」，化為養料。長期的積累，使他的根基堅實，內涵豐富。不怪乎在春風普度、萬物昭蘇的時候，一幅幅充滿生機的畫幅就出現了。

我多次觀看復華作畫，他謀章布勢，費煞經營，醞釀成熟，免起鶻落，一氣呵成。我笑着問他：「文與可畫竹，胸有成竹；鄭板橋畫竹，胸無成竹。你胸內是有竹無竹？」他說：「其實鄭板橋也是成竹在胸的，否則出不了好作品。」他結合自己多年的創作實踐，認為深入到各地寫生，這時所看到的各類竹子的自然形態是直觀的、感性的，這是為創作搜集素材，為的是「搜盡奇竿打草稿」罷了。這可以說是創作的第一階段。在掌握素材的基礎上，經過反覆醞釀消化，經過創造性的藝術構思，此時自己頭腦中的竹子形象是經過藝術概括的典型化形象，已不是寫生時看到的竹子的自然形象了。這個過程就是艱難創稿的過程。這可以說是創作的第二階段。腹稿醞釀成熟，然後提筆作畫，將自己的思想感情傾注於畫幅中，如能做到心手雙暢，就可能創作出情景交融、神形兼備、妙合天成的作品。這就是創作的最後階段。復華的經驗之談，使我想起鄭板橋的這段話：「江館清秋，晨起看竹，煙光日景露氣，皆浮動於疏枝密葉間，胸中勃勃遂有畫意。其實胸中之竹，並不是眼中之竹也。因而磨墨展紙，落筆倏作變相，手中之竹又不是胸中之竹也。」這與復華的創作體會何其相似啊！正是「外師造化，中得心源」的全過程，是創作中客觀與主觀統一的全過程。

復華年雖過古稀，創作精力猶旺盛，我相信他還會為人民創作出更多好畫來的。

目錄

豐年 2

瑞雪 4

染綠生蒼翠 6

新篁 8

茂林修篁 10

滿林春筍排雲間 12

朝露 14

垂首低眉護斜枝 16

又催新筍插雲間 18

雨露 20

高風亮節 22

十丈龍鬚繞鳳池 24

飛瀑瀾新竹 26

長在青山人未曉 28

入眼鬱蔥蔥 30

鶴舞竹林春戲水 32

鄉水情 34

香自寒來 36

雪地新綠 38

豐年 39

瑞雪 40

鐵骨錚錚 41

豐年 42

瑞雪 43

瑞雪 44

挺然相鬥 45

霜雪難侵 46

微風細雨斜 47

板橋詩意 48

君子之風 49

百尺竿頭 50

風乍起 51

入竹萬竿斜 52

枝條楚楚 53

傲然相抗 54

竹影婆娑 55

風移影動 56

縱橫交錯 57

西雙版納風情 58

新老蝶蟬 59

疏密巧撐支 60

春雷 61

高竿春綠 62

新筍乍露尖尖 63

竹群 64

根深葉茂 65

春筍滿林 66

新秀拔尖春雨後 67

青葉參差 68

卻在幽深處 69

土中默默無言 70

茁壯 71

盤根交錯 72

墨竹 73

百尺竿頭 74

土中默默無言 75

綠葉參差 76

新枝嫩葉 77

競秀 78

節而不衰 79

新老蝶蟬 80

勁節出山崖 81

神韻別饒 82

根深葉茂 83

竹群 84

求則得之 85

葉茂枝榮 86

初晴 87

瑞雪 88

歸鳥	●	89
竹林圖	●	90
清泉石上流	●	91
石頭寨	●	92
雨裏雞鳴一兩家	●	93
依山傍水	●	94
石林小景	●	95
石林小景	●	96
雙清圖	●	97
雙清圖	●	98
風雨翻飛	●	99
風狂雨急葉不亂	●	100
瑞雪	●	101
藤竹韻	●	102
風中起舞	●	103
葉葉春風吹透	●	104
風姿瀟灑	●	105
二友圖	●	106
陟彼危巖	●	107
山澗映豐姿	●	108
百丈倒掛好風姿	●	109
百丈長絛何所繫	●	110
煙溪雨	●	111

風光霽月個個歡	●	112
秋聲	●	113
黔山深處	●	114
貴州藤竹	●	115
牧牛	●	116
戲水	●	117
相依	●	118
琳宮藤竹	●	119
黔南藤竹	●	120
百丈倒掛好風姿	●	121
迎春圖	●	122
白雲泉	●	123
月影彌猴	●	124
花滿枝頭	●	125
寒梅雪竹圖	●	126
壯心不已	●	127
香自苦寒來	●	128
香自寒來	●	129
三友圖	●	130
群山環抱	●	131
群峰疊玉	●	132
幻境	●	133
靈芝石	●	134

石針疊疊	●	135
瑤琳仙景	●	136
霧繞瑤琳	●	137
中流砥柱	●	138
步天宮	●	139
亭亭玉立	●	140
天池	●	141
瑤琳深處	●	142
珠垂練懸	●	143
疊水流瑣	●	144
一柱擎天	●	145
飛橋	●	146
巧自天成	●	147
洞裏乾坤	●	148
洞天瑰奇	●	149
貴州洞天	●	150
浮雕攬勝	●	151
天地交溶	●	152
華表參天	●	153
景幻迷離	●	154
琳宮靜景	●	155
一腔錦繡獻來人	●	156
貴州洛洞天下奇觀	●	157

筆歌墨舞

劉復莘畫集

豐年

辛未冬月
時年六十七
畫

豐年

瑞雪

翠蒼生綠染

