

藏畫

中國現代畫家珍藏集

劉繼卣

动物画集

人民美術出版社

中国现代画家珍藏集

刘继卣动物画集

刘继卣/绘

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘继卣动物画集/刘继卣绘;—北京:人民美术出版社,
2009.4

ISBN 978-7-5003-0928-4

I. 刘… II. ①刘… III. 中国画:动物画-作品集
-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第140214号

刘继卣动物画集

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2009年4月 第1版 第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16 印张:10

印 数 0001-5000

书 号 ISBN 978-7-5003-0928-4

定 价 88.00元

刘继卣(一九一八—一九八三)天津市人。生前为中国美术家协会理事、人民美术出版社画家。自幼受其父刘奎龄的影响，酷爱绘画。十六岁在天津市立美术馆西画系学习素描、速写、水彩、油画，并从刘子久学习山水画技法。解放后，专门从事美术创作。一九五五年创作的《武松打虎》获第六届世界青年与学生联欢节创作奖。一九五六年创作的《闹天宫》组画，曾参加社会主义国家造型艺术展览。刘继卣早期长于国画工笔、白描和重彩，后多画写意，融中西画法为一体，创造出鲜明、独特的绘画风格。他笔下的人物、动物、花鸟、山水神形兼备、画法严谨、独具特色，在国内外享有盛誉。

前言

刘继卣先生(1918—1983)是中国当代一位杰出的画家，并以卓越的造型艺术在国际画坛上确立了自己的地位。早在五十年代他以《武松打虎》和《闹天宫》两组工笔重彩国画，参加了国际性的绘画展览，并荣获桂冠，向世界展示了新中国绘画艺术的风采。当时美术评论家称赞他是：“东方的伦勃朗和米盖朗基罗”。

新中国的成立，给他的生活和艺术带来了全新的变化，他抛弃了旧式文人墨客的生活志趣，来到北京全身心地投入了新中国的美术事业。他以英雄人物、劳动模范的革命先进事迹为题材，以革命历史故事、警世寓言为内容，先后发表了连环画《鸡毛信》、《王秀鸾》、《穷棒子扭转乾坤》、《东郭先生和狼》、《水帘洞》等优秀作品，探索出我国造型艺术的新路，体现了艺术为人民服务的精神。

刘继卣先生自幼禀承家学，十四岁便与其父中国绘画泰斗刘奎龄先生并笔津门。他一贯注重写生、素描这些基本技艺的训练，因此能够准确地再现物象的神形。在深入钻研中国历史上各家诸派艺术风格的同时，对于民间艺术和民俗文化中的造型，也不曾忽略。他并不拘泥地域或时代的限制，对于任何所能接触到的文化艺术，都力求融汇贯通，兼收并蓄。虽师古人，却不为古

人所囿，形成了自己独立的风格。

这册画集所刊登的大部分是刘继卣先生的早期作品。他技法娴熟，工写兼行。以线为骨，立造型之气脉；以颜色水墨为血肉，生形象之神韵。在继唐、宋线描特点的基础上，创新技法，巧妙地运用线条，产生出立体造型的效果，使物象具有运动节奏，使画面生机勃勃，在神秘的空间和色彩中给观赏者留有夸张遐想的余地。他在着色墨时成功地表现出对象的形体结构和骨骼走向；采用劈毛皴与墨色融合的渲染法，使色彩华丽协调，层次丰富而充满情感，笔下万物表现出无限美好的生命力。

中国的唐宋绘画艺术以构图、透视、形体、色彩和光感组成的造型空间，是由一条美丽坚实的线贯穿起来的。这种极为完美的科学创造不仅促进了中国美术的发展，而且对西洋写实油画的发达起到了不可忽视的影响。刘继卣先生在宋李公麟的折芦、马和之的兰叶描的基础上创造出一种更加完美的线描，这精湛、生动的线条更加显示出中国绘画伟大的艺术性。

刘继卣先生一生臻力于美术创作。他的艺术风格具有民族性、科学性和独立性，充满崭新的时代精神。他生前自称是一位人民美术工作者，他的高尚品德和艺术结晶深深值得学习研究，立为楷模。

序

画家刘继卣先生生前创作为数众多之连环画及年画，主题内容丰富多采，为广大读者所喜闻乐见，声誉远播遐迩。我国出版界名宿萨空了先生撰有诗文，推崇有加，称刘继卣先生为今日连环画之奠基人，卓越之人民艺术家，良非过誉。

画家曾目睹多年辛勤耕耘之丰收成果，年复一年，月复一月，洒向祖国大江南北，跨越西藏高原，飞过天山皑皑之巅，蜿蜒起伏之原始森林，以及恢宏壮丽之白山黑水，其怡然自得，殊堪告慰。须知所有画家自有其共同愿望，咸欲在普及之基础上力求提高，乃事物发展之必然规律，未可偏废。此在继卣人物创作历程上，体现极为鲜明，早通过实践一一验证。惜乎生前仅见其普及读物不胫而走，但单幅精能之作，竟未得选编精制图录问世，藉窥一生创获之全貌，而溘然长眠于九泉之下，不无遗憾。所幸天道酬勤，广大读者追慕之情，与日俱增。于是山东美术出版社首先顺应客观之要求，于画家辞世后两年，即筹备综合性精装画集向国内外发行，越三年即1988年再版，可见社会人士需索之殷，不因值昂而裹足。只此一端，鲜明之事实，昭示画家技艺早已深入人心，继卣地下有知，必将化遗憾为欣慰也。

众所周知，继卣绘画艺术，兼擅各科，尤以人物及走兽特为超拔。著名创作《鸡毛信》、《东郭先生》、《大闹天宫》、

《武松打虎》诸剧迹，以古今人物故事为主题，通俗易懂，而又寓意深远，深入浅出，故能使家喻户晓。至于古装人物，现实题材，大而狮虎走兽，小而蚱蜢昆虫，无不应物取象，神情如生，处处表现出画家之才华过人，造型功力之深邃，赋予各类典型形象以无限生机，使之更具有勃蓬之生命力与艺术之感染力。

继卣人物画技巧精益求精，生活、传统，外来手法，取精用宏，冶为一炉，突出各自特有之点，因而笔下形象乙千差万别，顾盼多姿。除致力于造型娴熟之外，更注重于内心活动之描写，若见其人，若闻其声，舍情脉脉，尽在阿堵之中。孙悟空、武松、东郭先生、小英雄海娃以及古今妇女仪容，又何其鲜明，跃然纸上。诚乃工笔重彩与写意淡抹并施，交相辉映。

须知人物画创作之难度，居诸画科之首。战国、秦、汉以来，众文献不乏论列，惜语焉不详，惟唐人未景玄《名画录·序》阐述较备，至今尚可藉鉴，所谓“夫画者人物居先”，复又强调“古人云：‘画者圣也。’盖以穷天地之不至，显日月之不照，挥纤毫之笔，则万内由心；展方寸之能，而千里在掌。”如是以微观与宏观并举，一实一虚，思辨清澈，耐人寻味。固知继卣于此理冥思苦想，领悟尤深，方能臻于佳境，独得妙谛。

继卣艺术生涯，可资记述者正多。早岁从乃父奎龄先生学画，并鬻画于津沽，以画替父酬世。40年代前期，津门水灾，“万家墨面没蒿莱”，黎庶无处逃生，哀鸿遍野，惨不忍睹。继卣血气方刚，激情满怀，藉画笔作巨幅长卷《天灾图》以鞭挞敌伪统治人物，由是招来横祸，身陷囹圄之厄。新中国诞生，创作天地豁然开朗，眼前新事物，莫非绚丽多采，诱画家笔不停挥，佳作层出，歌颂新人新事移风易俗，成效卓著。因而画家父子幸蒙毛泽东主席接见，予以表扬鼓励，引为殊荣！

继卣在人民美术出版社工作，达三十余年之久，埋首于斗室之中，默默从事创作，“不忤不求，何用不臧”。惟独对待艺术创作，一丝不苟，上下求索不已。从而名作连幅，有如涓涓流泉，倾泻无穷，浸润亿万读者之心田，奉献极其丰富之精神食粮，并为国家创造大笔物质财富，厥功甚伟，自应受到各方尊崇。50年代、后期，偕著名画家傅抱石联袂访问东欧，视野益广，日后创作，裨益匪浅。继卣性极内向，喜怒不形于色，实则爱憎分明，《天灾图》已见前述；病危之际向全国人民代表大会赠献《双狮图》巨幅，一片热爱祖国心情，胜过千言万语，诚乃可敬可贵之爱国主义者！

继卣一生所作出之无私奉献，昭昭在人耳目，但其家生计

刘继卣与夫人裴立在宅院中（1983）

以及画业实赖贤内助裴立夫人操持，撑起场面，抚育子女成长，排除后顾之忧，直接有功于继卣之创作事业，殊堪称道。更有进者，继卣伉俪有二女一子，自幼均承庭训，双亲之身教言教，使之茁壮成长，光大门楣。长女刘蔷考入中央美术学院国画系就读，毕业后赴日深造，取得博士学位，发扬刘门画风；开拓刘氏画派，次女刘葵定居美国，仍操画笔，精勤绘事。长子刘楠卒业于军事学院艺术系，留学比利时皇家美术学院攻读博士学位，以成绩优异留校执教。综观刘氏三代皆以丹青名世，德泽绵远，艺苑申传为美谈。

顷人民美术出版社将分别编选继卣人物、走兽作品专集精印图录以飨国内外广大读者，此举不仅对画家刘继卣先生具有意义深长之纪念性质，更为重要者，实乃弘扬我国民族绘画中，曾一

度处于低潮之人物画重新推向高峰，诚大好事。裴立夫人为出版此专集征序于余，叨在交末，勉缀短文，辞不达意，愧对故人。庆幸继贞谢世六载之后，一部精印之人物作品专集，刊出若干幅代表杰作，从兹流传宇内，继贞一生中凝结智慧、辛勤、才华之艺术生命，赖以永垂不朽，幸何如之！

展刘继卣画卷闻吴道子玄音

——堪称千年绝笔

“吾之绘画原于德而成于天，万物均能显现于作，皆于自然媲美，索物成生，理山穷水尽于一卷而罢笔。犀通神形造化，求似与不似之至极。吾歌随万物逝而供其求，诣融天霓幻彩虹，魄溶五色渲净土，万象同穆，乐在其中。”

这是刘继卣先生病重时，会见日本美术评论家河北伦明先生时畅叙之句。笔者有幸一同亲聆警警，至今铭刻在心。河北伦明约定先生光临日本讲学，未曾想先生仙逝，以上所言竟是对世间丹青舞弄儿的拂袖之遗教，胜过累牍。如今已过14个春秋，仍然历历在目，记忆犹新。现为《刘继卣人物画集》写序，旁征博引，拙笔笨行盍以刘继卣先生玄阐之句用来开门见山。

刘继卣先生字大唐，生于1918年10月3日，歿于1983年11月5日。刘继卣先生三岁随父刘奎龄先生习画，天付劲毫，幼抱神奥，执笔一生。他的作品为中华民族文化知识宝库增添载无数绚烂光彩，炫耀古今，备受崇敬，每一位中国人都引为自豪。有关刘继卣先生一生在绘画艺术上之卓越成就及突出之贡献，杨仁恺先生、萨空了先生、启功先生、沈鹏先生、金维诺先生、桑原住雄先生、河北伦明先生等国内外艺术论坛名宿们均已有崇文誉

论，阐发周详，勿待赘陈。此次人民美术出版社在发行《刘继卣动物画集》之后，又着手编辑《刘继卣人物画集》，意在弘扬中华民族之菁华。

“在中国有位画家名叫继卣，我看过他的作品，有人物画，有动物画，造形相当准确，色彩丰富，质感生动。透视与空间的关系处理得非常科学。与以往的油画作品相比，他对物象状态的表现，无论是动的或者是静的都能够刻画得更加微妙含蓄。尤其是他用笔在薄薄的纸上染色，断然绘成的灵敏的线条和层次丰富的黑色形状，更使物象变得神奇莫测，感动充满视野。这是东方艺术的代表，要想理解就要做为课题来研究。”以上文句是法国卢浮尔宫博物馆馆长卡得尔先生对来访卢浮尔宫座谈的杨仁恺教授和溥申博士(美国大都会博物馆东方艺术部主任)等学者的谈话记要中的一段，他的提示得到在场的学者们的赞同。

人民美术出版社继《刘继卣动物画集》之后出版此册《刘继卣人物画集》给人的印象只有一个字：美！画册中刊出的作品笔墨艺术化，构图哲学化，这种汇集了几千年中华民族文化之光于每一页的美，给人予心领神会，获益匪浅。当代绘画以绘人为难，山水则易。画山，巍峨矗立云天，气势磅礴。山有纹理可寻照，但有云雾掩遮而无心考证。画水，一川清澈、烟波渺沔，回

波荡漾而动静无方，无深浅可揣测。唯有观其笔精墨妙，赏俗堪雅，南北之隔互相领悟博大精深。绘人物妙肖生发之情态则难上难。读刘继卣画时定对“心灵赏会，耳目穷迹，观其笔锋，悟其心境”的诀窍深有领悟。衣举鸿博、吉兴片羽，卓越的艺术技法，凡不容于缣素、行笔劲至怒而不可止。使相对静止的画面气韵，强动显于雄势。可谓“六法俱全，万象必尽，神入假手，穷极造化也”。

《草原春暖》画幅小而场面浩荡，在狭窄的空间，错落排列人物、动物生趣相应。构图得法更为显著。骏马与人相依，曲腰欲跃，骨骼皮毛随笔抖出活力鬃纹。马群分向互应，狂奔张舞大有迎面撞出之冲动感。

《武松打虎》组画信笔人物、动物、山水，形色至极。寸指分割均可供赏为一图。猛虎欲跃山阜，英雄置虎于死的醉态，衬以青山苍柏露茅屋。造型的准确莫及于透视角度的奇险，一双目光炯然，引出喜颜万千。

《闹天宫》组画虽只方方一尺画卷，却生仙气洒满人间，引人入胜。满纸飞动之拍节可闻，动态可掬，神态可信，丹青焕彩，相映生辉，真具极而微之升腾气韵。

几千年的艺术结晶至西洋油彩画法，层涂重抹望尘莫及于案

下。东方艺术的伟大成就在于笔下微妙的演变，使视觉者醒目至足。

再观仇英绘《西园雅趣图》、《水月观音图》、史道硕绘《竹林七贤图》、苏汉臣绘《长春百子图》（均藏于台湾故宫），虽然内设花草树木、楼廊殿阁，人物情态各异而生动，服饰着色更为典雅超群，但难脱再观《闹天宫》组画之绝梦。

刘继卣先生的人物画，线条简练，注重刻画人物神态，尤其是点绘眼睛的神采。着色典雅，除染原色之外略调染中间色彩，使质地倍出层次，准确对比突出光亮的部分，平添耀目的光感产生出浅淡浮雕的意外效果。“发潜德之幽光弦通知音”，使人在理解故事立旨的同时，恍惚于五彩之中，粉白色，黛绿色的青光紫霞幻贯成一道彩虹。展卷欣赏均给读者珍贵无比的艺术享受。刘继卣先生绝伦无比造型能力，诣於人物心态体现于线，不参模特，远取诸物、近取诸身，一经撷取便维妙维肖直臻大匠堂奥，心同、理同生成艺术而不是作成。可以看出艺术家的伟大成就和表彰能力，这些用线连接起来的空构成无需语言传达的美。这种美的沟通，使人进入得天独厚的臻绝妙境。

中国的人物画，早出于上古时期石壁画、彩陶绘画。集线、色、全面具体表现人物的绘画也有两个多年的历史，从长沙东郊

刘继卣在农场写生（1970）

五里牌马王堆，西汉遗址出土文物中有大量的彩绘、帛画，帛画的上、中、下三个部分主要以人物为主。漆棺上的人物神态、动作的连环画已有由线贯穿勾廓造型，涂色美化气氛之立诣。出土文物中还有一幅绢本气功导引图，图中人物动作灵活，造形着色朴实、明快。随后，历代均有人物画家层出不穷。从东晋的顾恺之具象操笔开始至今大有人在。唐代绘画，由于皇室之喜好而大兴。唐初人物画家有：阎立德，阎立本兄弟。李思训画尚工丽，善用青绿，号称“金碧山水”。王维则善水墨，以超脱秀逸为尚。吴道子长于山水、人物无所不工。此外曹霸、韩干皆以画马及人物著名。张萱、周防工于人物仕女而著名。宋代：王瑾、武宗元、王拙……。元代：未好古、赵孟顺均画人物。元代四家：黄公望、倪瓚、王蒙、吴镇，虽功于山水均在风景之中略有人物

操琴。明代初：绘画以王冕、夏昶为著名。后来：“沈周、文徵明、唐寅、仇英”四大家山水、花鸟、人物均具所长。明末则以董其昌之成就最大并倡南北分宗理论，其影响于清代。万历年之后西洋画画法随之入中国影响画坛，人物画也有影响。明末画家石涛、八大山人所作写意人物、山水、花鸟画独创新意。

中国古代画家在人物画的绘制上，创造了许多笔法，习惯生成多种多样的线。刘继卣先生在观赏据传出于吴道子粉本之壁画时曾论：“吴之笔大多现于寺庙壁画因而取高取大，画工用力至势，随意圆转，使衣服飘举方向致一，渐而标成吴带当风，风有气韵却无质，如束于画卷之中则堪于无空。北齐画家曹仲达笔出人物其体稠叠，衣服紧窄。虽如轻纱贴体露肌，但艳色出而不实。隋、唐绘技，大助绘画、雕塑艺术两大流风。当今绘画：人物、动物，必求急剧、平缓、连续之动律而造就，必现生命内在充沛至奔放。”

刘继卣先生不仅对诸些技法娴熟精练，而且综合用以表现衣物不同的质地、形态和人物肌肤的弹性，条分缕析。又以独创的“明线断韵”来夸张肌肉、关节部位的动感。工写兼行，以线为骨立造型之气脉；以颜色水墨为血肉，生形象之神韵。使作品产生出立体变形、充实空间、走出画面的效果。水滴石穿，使物象