

中国名画家全集

ZHONGGUO MINGHUAJIA QUANJI

当

代

卷

DANGDAIJUAN à DUANXINRAN

段忻然

中国名画家全集

ZHONGGUO MINGHUAJIA QUANJI

当 代 卷

DANGDAIJUAN · DUANXINRAN

段忻然

张天漫 丁明霞 / 著

河北出版传媒集团公司

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国名画家全集.当代卷.段忻然/张天漫,丁明霞著.

——石家庄:河北教育出版社,2011.8

ISBN 978-7-5434-8346-0

I. ①段… II. ①张… ②丁… III. ①中国画—作品

集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142441号

出版发行 / 河北出版传媒集团公司

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号,邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心有限责任公司

www.songyafeng.net

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 伍立君

编辑助理 / 王 琳

装帧设计 / 刘冰莹 张新蓓

印 制 / 北京今日风景印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/16 14印张

出版日期 / 2011年8月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8346-0

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

目 录

005-037 艺术历程

少年聪慧 (1939 ~ 1957) 006

受教三家 (1958 ~ 1967) 009

蛰伏十载 (1967 ~ 1977) 018

春风渐起 (1978 ~ 1988) 021

探索求新 (1989 ~ 2000) 027

一代名家 (2000 年以后) 031

039-059 艺术成就

学习适应期 (1977 年之前) 042

传统研习期 (1978 ~ 1992) 045

发展创新期 (1992 ~ 2000) 048

时代华章 (2000 年之后) 051

谧幻系列作品 053

写意动物画 057

061-173 作品赏析

174-199 论艺摘选

200-215 各家评论

216-223 年表简编

少年聪慧（1939～1957）

童年时期，段忻然（又名段新年）便显示出了出众的绘画才能；青年时期，他凭借着对绘画的热爱和执著的追求，四处拜师学画。

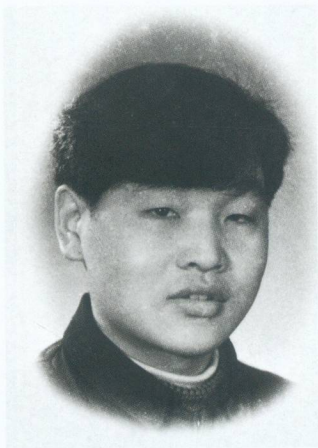
1939年2月23日，农历正月初五，在河北省清苑县南段庄村，贫穷的瓦匠段永吉的第三个孩子降生了。段永吉的大女儿名新环，长子名新贵，现在他为刚出生的二儿子取名新年（后来为三子取名金木）。从孩子们的名字中，表达了他对富裕幸福的强烈渴望。尽管过年用尽了他们全年的积蓄，但是年节袅袅的炊烟、不时传来的鞭炮声加上新生儿的来临，仍使这一家人沉浸在欢乐幸福的气氛中。

新年的母亲刘凤文是个善良、勤劳、坚强的女性，而且持家有道。尽管日子不富裕，但她也使得这个贫困家庭里的孩子不缺衣少穿。在这个贫困的农村，人们有病是请不起大夫的。因为她懂得一些治病祛病方子，又乐于助人，谁家的孩子头痛脑热，总是来找她看病。因此她深受当地群众的尊敬。

受外祖母和姐姐的影响，新年从小就喜欢画画。新年的外祖母剪得一手好纸活，每逢农闲时总是在油灯下剪纸。民间那些吉祥喜庆的图案，像变魔术一样从她的剪子下变幻出来——刘海戏金蟾、年年有余、蝴蝶小鸟等等，让小新年痴迷。新年的姐姐擅长刺绣，而且在乡里小有名气。平时不爱说话的小新年，总爱围在她们身边问这问那。

四五岁时他就用捡来的粉笔头在熏黑的墙上画，下边的墙面画满了便蹬着桌子、凳子在上边画。即便是跟着大人下地干活，也总是用树枝当笔，照着捉到的青蛙、蝴蝶、蚂蚱、蝈蝈等在地上画。

上小学了，因家里穷买不起石板，新年就抱着一块仔细挑

青年时代的段忻然（1961年摄）

选的青砖去上学。除在青砖上学习写字和做算术外，便在砖上画画。上小学的段新年十分用功，成绩没有掉下过前三名。据他说用功学习是因为前三名有石板、石笔、铅笔等奖品，可供学习和画画之用。

据段忻然后来回忆，20世纪40年代的河北农村农闲时常有唱老戏、讲古书的。少年的他常在小石板上描画这些文艺作品中的场景和英雄人物。他记得当年画过的有三国演义《虎牢关》的三英战吕布和华佗为关羽刮骨疗毒、《杨家将》的杨七郎打擂、《隋唐演义》的李元霸三锤击退裴元庆、《呼家将》的呼延庆打擂、《白水滩》中的青面虎、《九江口》中的张定边等。

民间故事和传说也是当年新年在小石板上描画的对象。农闲时听的古书和大人们讲的故事都深深地吸引着他。年少的新年，常常根据自己的想像，在小石板上变幻绘出千奇百怪的画面。如钟馗捉鬼、龙虎斗、青龙白虎相争等等。他向大人们解释：老虎应该是个子大的花猫，龙应该是带角的长虫（蛇），鬼应该是瘦且丑的坏人。儿时的这段经历对段忻然影响深刻，在20世纪80年代初，他创作过丈二匹巨幅《龙虎斗》、《龙虎图》和六尺竖幅《龙与虎》，以及龙凤呈祥等年画，按他的话说是，儿时就有过画这些题材的愿望。

上小学时，在学校办的各种画展上，段新年入选的画最多。四季花鸟、四扇人物条屏等均得到了老师和同学的赞扬。三年级时有位语文老师教美术，对段新年备加喜爱，使新年画画的劲头更足了。农忙时父亲不让上学，让他看守瓜园，他就用整天的时间画西瓜、棉花、玉米、高粱。

上高小五年级时，由于没有美术教师，学校便让段新年教美术课。因为要教同学们画画，他便开始系统学习研究绘画方面的知识。村里大街上有个卖旧字画的小摊位，在摊位上段新年看到一本破旧残缺的《芥子园画传》，便天天去翻看。摆摊

花卉 40cm × 30cm × 3
20 世纪 50 年代

人是村中熟人，见他非常喜爱这本书，便以 500 元（相当于现在 5 分钱）的价格卖给了他。段新年如获至宝，课余时间一遍遍临摹，并用这本《芥子园》给同学们上美术课。

1954 年，一场连绵一个半月有余的大雨使家乡遭了水灾，颗粒未收，段新年跟随父母逃荒到了保定。16 岁的段新年白天跟着做瓦匠的父亲在瓦工班当小工，晚上去夜校学习，夜校放学后再画会儿画。城里的电灯比农村的油灯亮多了，所以母亲每次催促他早点儿睡时他总说：灯这么亮，再画会儿。

1956 年，18 岁的段新年凭借心灵手巧考上了河北省供销印刷厂，当上了印刷工人。工厂的制版师傅郑云生、张文藻，是保定市工人文化宫美术组的积极分子，见他能画画就带他到文化宫去学习绘画。美术组主要画电影广告和写宋体大字标语。文化宫美术组的负责人王逸民（1927 ~ 2006），早年跟日本人学习过水粉和油画，水粉、速写、素描、漫画画得都很出色，20 世纪七八十年代在保定活跃的画家有多人都有过向他学习的经历。

段新年跟随王逸民先生学习绘画并不是一帆风顺的。对于

从农村出来，仅有一点临摹芥子园功底的段新年来说，进入正规的文化宫学习西方美术，起初是非常困难的。几天后，王逸民就对他说：新年，你以后别来了，学干别的吧。对于痴迷绘画的段新年来说，这当然是非常痛苦的，但同时也激发了他坚忍、刻苦的精神。他买来速写、素描技法的书学习，每天清晨到菜市场画人物速写，晚上在宿舍画桌椅、水杯等静物。经过一段时间的努力，当他带着自己的作品再度拜访王逸民时，王先生非常吃惊，拿起一本杂志，让他现场画杂志封面上的人物，当段新年画好后，王逸民老师非常满意。

段新年的刻苦与聪慧，让王先生改变了初衷，吸收他进入美术组系统地学习水粉、油画、速写、素描、广告等基本功，这为他以后的国画学习和创作奠定了基础。这段西画学习的经历，同样也是他日后受到国画大师刘奎龄垂青的重要原因。

1958年，段新年调到了天津哈尔滨道南端枪子河边的《河北日报》社印刷厂工作。这段时间，写生、画画是青年段新年生活的主要内容，无论到哪儿他总揣着一个小本子，走到哪儿画到哪儿。一次在河边画速写，旁边一位文质彬彬的老者坐着休息，不时看着段新年画画。待他画完后，老者将段新年的速写本要过去拿在手里仔细翻看起来。

“小伙子在哪儿工作？”

“在报社。”

“我家住在教堂后边，福兴里13号。我也是画画的，以后有时间可到我家去串门。”

第二天下午，段新年便带着自己的画作兴冲冲地到了老者的家。交谈中得知这位老者是画家黄松延，天津国画家马景含的弟子，是摹古的名家，他的作品参加过全国美展和全国巡展。多年临摹芥子园的基础和扎实的西画造型功底，使段新年博得了老人的赏识，老人提出要收他为弟子。这真是个意外的惊喜，段新年受到了极大的鼓舞，从此他便跟随黄先生学习绘画，正式走上了国画学习和创作的道路。

受教三家（1958～1967）

1958～1967年是段忻然国画学习的重要时期。这期间在天津他师从于摹古派画家黄松延（1892？～1964）学习花鸟画；师从于革新派国画大师刘奎龄（1885～1967）学习动物画和人物画；师从于湖社画会天津分会的苑值林（1895？～1967）学习山水画和书法。这三位先生对段忻然的艺术成长起到了关键性和决定性的作用，其中尤以刘奎龄先生对段忻然的影响最深。

1958年调离保定时与同事合影（前排右一为段忻然）

黄松延的传统功力非常深厚，对历代名家作品了如指掌。天津荣宝斋（后更名为杨柳青画店）经常派人将残破的古旧书画送到黄松延家，请他修补。经黄先生修补过的名家作品天衣无缝。段新年在跟随黄松延学习期间经常看到，画商们请黄先生画一些仿古的画，老师总是展纸便画。有一次，段新年问黄先生：“老师，不找些参考吗？”黄先生用手拍拍自己的脑门，非常自信而风趣地说：“都在这里呢！”这一无意间的师生交流，教给段新年中国画学习的重要方法：博闻强记加勤学苦练。这段时间里，段新年看到了大量宋元和明清时期的名家字画，眼界大开。黄松延的精心指导和言传身教，加上段新年勤学苦练，使他打下了扎实的传统笔墨功底。

黄松延是天津和平区美术社的成员，他经常带段新年到美术社参加活动。在此期间，段新年认识了严六符（1908～1993）社长和一些年轻的画家。黄松延还带段新年参加各种艺术活动，在一次天津市和平区政协举办的晚会上，黄松延与段新年师生合作，创作了六尺整幅作品《椿树常青图》。黄先生没有工资收入，专以卖画为生，当求画的人多时，黄老师时常让段新年代笔。

自从跟随黄松延先生学画后，段新年结识了许多到黄先生家修补字画的画店工作人员，所以他经常到天津的各画店、画廊看画。1959年春天，段新年在天津艺林阁看到了刘奎龄的《马》和《猿猴图》两幅作品后，被作品中透露出的勃勃生机和清新画风深深吸引住了，此后他常到画店临摹这两张作品。由于对刘奎龄先生的湿地丝毛绘画技法不了解，他对动物皮毛怎么也画不好。他往返多次，反复临摹效果均不好。后来，从热心的店员那里打听到了刘奎龄先生的住处——天津土城中大街18号。他牢牢记住了这个地址，时隔半个世纪以后，他仍记得这个门牌号码和当时宅院的图景。

刘奎龄，字耀辰，又别署耀臣、耀宸，号蝶隐。斋名种墨草庐、惜寒堂。他自学成才，将西洋画的色彩和造型技法融合于中国传统工笔画中，画法以传统的没骨点染、勾勒晕染为基础，结合以水彩的“湿画法”，追求写真和骨骼、皮毛、羽毛的质感，令人耳目一新。刘奎龄深得徐悲鸿赞扬，是20世纪中国画坛有突出成就的卓然独立的中国画大家，花鸟画、动物画的一代宗师。

1959年的刘奎龄已经75岁高龄，身体瘦弱，已很少作画和参加艺术活动。刘奎龄除将绘画技艺传授给三儿子刘继卣和三女儿刘继敏外，一生教授的学生很少，也很少对其他人表示出教画的热心。所以段新年的拜师，很是费了一番周折。

1959年春季的一天，段新年带着自己临摹的作品前往刘奎龄的住宅。土城中大街是南北向的一个大街道，刘奎龄的住宅位于路西侧，门前有高台阶，两扇陈旧的门紧紧地关着。

“你找谁？”在段新年敲门后，一位女士（刘奎龄之女刘继敏）开门问道。

“我是来拜访刘奎龄老先生的。”

“老先生身体不好。”随着话音门被关上了。

两天后，段新年再次拜访，结果仍是一样。段新年第三次去的时候，家人仍说老先生在休息。段新年诚恳地告诉她，自己在门外等着，等老先生醒后进去拜访。可能是被这位年轻人的诚意所感动了，等了一阵后，刘继敏开门请段新年进去。他刚踏进刘宅，便见从北屋里走出一位身材瘦削的老者——名震津沽的国画名家刘奎龄。

“听继敏说你来过几趟了，进屋来吧！”面容慈祥的刘奎龄领着段新年走进了自己的画室。刘奎龄先生住三间北房，东头屋为卧室，西头屋为画室。段新年说明了自己的来意后，拿出自己临画的猴和马请刘奎龄指点。

↑ 受教于刘奎龄老师（中为段忻然）
↓ 1961年与刘奎龄夫妇及刘继敏等合影（后排右二为段忻然）

山水扇面 20 世纪 50 年代

“这两张画有意思，形画得不错，神态也还好，看来你有点西画基础，笔墨也有些味道，不错！跟谁学过画？”刘奎龄先生高兴地说。

“我在保定学过西画，画过电影广告，现在跟黄松延先生学习国画。”段新年忐忑地说：“这两幅画是我从临摹的十几张中挑选出的。我遇到许多难点解决不了，所以贸然前来求教。我工资很低，也没给您老买什么……”

“这是说的哪里话，政府对我照顾得很好。我跟黄老是老亲儿，他专仿古人，功底很深。坐下吧！”刘奎龄打断了段新年的话。见他一脸诚恳的样子，刘老拿起段新年画的猴子，看了看说：“你来一趟不容易，路又远，我简单给你讲几句。画画之前你考虑过没有，画猴子应突出它什么？各种动物都有自己的形态特征，只抓形不抓特征只能是一个标本。猴子性情机敏，画面要表现出它调皮的神态，人们才能喜欢，不能让它死趴在那呆着。你的这张画的皮毛，特别是眼睛流露出了古法。前人画猿猴，尤其是画猿猴的眼睛总显出人像儿。现在也有画家比对着小孩子画猿猴，结果出了许多笑话。猴子的眼睛机警敏锐，炯炯有神，给人以发光的感觉。要多去公园写生，仔细观察猴子，抓住它的特征和活动规律。这样坚持一段时间总会有进步。”

一旁的刘继敏提醒段新年：老人家的身体不好，说话的时间不能太长。段新年向老人客套几句，临别时鼓足勇气说：“刘

猫 35cm × 35cm 1964 年

老师，我很想跟您学画动物画。”

“年轻人想学画是好事，不过画动物很辛苦。以后你可以常来。”刘奎龄的回答很含糊。

刘奎龄让段新年常来的话使他兴奋不已，当他将拜访刘奎龄的事告诉黄松延后，黄老师也很高兴，并认真地对段新年说：“刘奎龄的画，很好看。有人说他的画像西画，尤其像水彩，我知道他的画是脱胎于五代、宋、元诸家，写实风格更加强烈。因他画动物皮毛用湿地技法，颜色很浓烈，所以有人攻击他是水粉画。但是一定要清楚地认识到，刘奎龄是革新派，他的画虽然借鉴了西方的水彩和日本绘画的一些东西，但国画味道十分鲜明。历史上还没有人画动物画得这么好。宫廷画家郎世宁名气大，论国画神韵，不如刘老好。岭南的高氏兄

猫 35cm × 35cm 1964 年

弟（指高剑父、高奇峰），新东西也很多，但也不如刘奎龄画得好。刘奎龄在画史上是要有地位的。他现在年龄大了，不怎么画画了，你一定要多去，好好向他学习，特别是动物的开脸（动物脸型画法），一定要学到手。”

得到了老师的支持，并知道了画动物的湿地画法，段新年又精心画了几幅动物画作品。以现在的眼光看，这几幅作品除了形和神态尚可外，因不得湿地丝毛技法要领，动物皮毛画得仍是一塌糊涂。

当刘奎龄先生看到段新年的作品后，面露笑容地说：“人们只知我用湿地丝毛技法画动物，还说我像西画。天底下哪有那么简单的事？你画得虽然糊涂些，但你表现的动物动态清晰，骨骼、肌肉结构准确，只是不得湿地丝毛的技法要领，较之那些不求甚解的摹仿者强多了。”这次，刘先生向段新年讲解了湿地丝毛技法的大概，指出了段新年画动物的基本方法，但没有动笔演示具体作画方法。

段新年在河北日报社（当时在天津）印刷厂天天上夜班，所以白天便有充裕的时间到天津人民公园画动物写生，速写、素描画了很多。每画一批便到黄先生、刘先生家拜访、求教。

功夫不负有心人。终于有一天，刘奎龄先生被段新年的勤奋、诚恳打动，高兴地对段新年说：“你这个学生我收了！”听到久藏心底的愿望实现了，段新年激动地趴在地上恭恭敬敬地给刘奎龄先生磕了头：“老师，我是个穷孩子，没钱给您摆宴席敬酒，我给您老磕头了。”

“这是说哪里话，”扶起段新年，刘奎龄笑着说：“过去拜师举动大，得邀来很多名家，现在不时兴了。我老了，你自己一定要多努力呀！千万别像有些年轻人，急于求成，徒学画动物的皮毛。我的画讲究形神兼备，神韵俱现，不是只讲究画皮毛。你先从画动物速写、素描写生入手，路子对头。学习绘画要讲

科学，学根本，不能急于学习皮毛画法。练好写生，画皮毛时才能有主见，不盲目，才能做到下笔有神。”

从1959年到1966年，段新年有七年时间在刘奎龄先生身边学画，这期间，刘先生的言传身教，对他后来的艺术发展有着十分重要的意义。刘奎龄要求对生活、自然的观察积累，要求有创新精神等使他的绘画艺术道路少了许多弯路。刘老师的许多话语至今仍清晰地回响于他的脑海。如：

“学画动物必须先学习其骨骼结构。只有准确掌握了动物在各种动态下的骨骼结构才能画好它。不要只注意画皮毛，皮毛只是技法上的事。”

“画动物要了解它的生活习性和生活环境，什么动物配什么景，要合情合理。比方说豹子在树上狩猎路过的猎物，虎、狮子是潜伏着走近猎物后突然发起攻击，狐狸是典型的夜间活动动物等，这些一定要知道。”

“写生要注重形态真实，但画画时就不能按哪一匹马的长相去画，要综合多匹马的优点、美感去画。要把多匹马的美，塑造在一匹马身上，如神态、体态、毛色等，这样才能画出马的美感。”

“猫科动物中豹子的头最圆，而狮子的头最长，还有虎等，它们不仅毛皮斑纹不同，骨骼肌肉都有差异，有人比猫画虎是不对的。猫和豹子皮最松，像布袋一样，所以行动灵活。虎和狮子，尤其是狮子的皮最紧，所以笨重些。它们从头到尾，以及腿的长短等比例都不相同，要细心观察。”

刘奎龄对段新年的指导非常具体，曾为段新年修改过许多画。在修改《雉鸡图》时讲解：“尾羽上的斑点要疏密有致，参差不齐，大小不一。”在修改《猫戏螳螂图》时说：“草虫动态最大的是螳螂，它全身各关节都很灵活，动作大且灵敏，最呆板的是蜻蜓，只是晃晃脑袋。画猫这类动物，眼睛最重要，是关键，画人物眼睛也是关键，所以顾恺之十分强调眼睛的

↑ 猫（临刘继卣）
35cm × 35cm 1964 年
↓ 狗（临刘继卣）
35cm × 35cm 1964 年

传神作用。”

在刘奎龄的悉心指导下，段新年的动物画技法日渐成熟。1964年，在一次观看段新年的一幅猫的作品后，面露兴奋之色的刘先生慢悠悠地说：“新年，给你起个笔名，叫‘忻然’吧！是快乐的意思。以后你在题款时用，什么时候开始用都可以。你画动物进步很快，花卉跟黄松延先生学习也有成绩，也学了些我画人物、花卉的方法。你还需要学习山水和书法。山水和书法最磨炼笔性，继卣跟刘子久学习的山水，你跟苑值林先生学习山水和书法吧！前两天见到苑先生，我向他讲了你，他很愿意教你。”

苑值林师从胡佩衡，为湖社画会天津分会成员，攻南宗山水，用笔用墨十分讲究。他秉承金北楼的遗训“精研古法，博取新知”，不以粗莽和简寂为尚。山水作品笔墨精妙，气韵生动。段忻然在师从苑值林的过程中，对山水画、书法以及国画理论、书法理论进行了系统学习。

受教于刘奎龄是段忻然的幸事。20世纪50年代末刘奎龄先生已近耄耋之年，精力、体力难以从心。建国前刘奎龄很少与他人交流，如今老先生希望将他的画艺传授给更多后人，并以提携后进为乐，特别是刘奎龄对段忻然的喜爱和培养是非常特殊的。当时有几位年轻人同时跟刘奎龄学画，他们有的人常绕道约着段忻然一同到刘奎龄先生家里去。段忻然起初不明原委，在一次与刘奎龄先生的谈话中，段忻然才知道了原因：有的人不勤奋，又无韧性，白白荒费了向刘老师学习的机会，所以常常是他们去了，刘老师不讲课，只聊天；有时闭目养神不说话。

刘奎龄先生不但艺术上有成就，还有一双识人的慧眼。诚实、勤奋又聪慧的段忻然被刘先生看中，使他受到了许多特殊指导，吃了不少小灶。刘奎龄不仅为段忻然起了笔名，为他找了山水、书法的老师，还特意安排刘继卣画画给他示范。

那是在1965年，刘奎龄先生生病了，在北京工作的刘继卣到天津看望。稍有恢复的刘奎龄先生指指在一旁守候的段忻然说：“继卣，到西头屋（画室）教教新年画画吧。我年纪大了，画不了了。”又转过头对段忻然说：“不明白，就问你三哥，让他画给你看。”

刘继卣（1918～1983）自幼跟从父亲刘奎龄学画走兽花鸟和人物。20世纪30年代跟从刘子久、陈少梅学画山水，随刘凤虎学素描和水彩。刘继卣长于工笔、白描和重彩，后多画小写意。他在连环画领域有突出的贡献，是新中国美术史上一位多产画家。他笔下的动物、人物、花鸟形神兼备，独具特色，在海内外享有盛誉。

这是段忻然与刘继卣的第一次相遇，此后一直到20世纪80年代初，他们才有机会频繁交往。在那几天的时间里，刘继卣教段忻然画狼狗、豹子、牡丹，段忻然仔细观摹和学习。段忻