

妙造自然

刘奎龄画集

山西博物院 天津博物馆 编

山西出版传媒集团
山西人民出版社

妙造自然

刘奎龄画集

山西博物院 天津博物馆 编

山西人民出版社

山西出版传媒集团

图书在版编目 (CIP) 数据

妙造自然 : 刘奎龄画集 / 山西博物院, 天津博物馆编.
— 太原 : 山西人民出版社, 2015.11
ISBN 978-7-203-09356-5

I. ①妙… II. ①山… ②天… 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(2015)第263845号

妙造自然 : 刘奎龄画集

编 者 山西博物院 天津博物馆
责任编辑 刘小玲
装帧设计 后司视觉
出 版 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
地 址 太原市建设南路21号
邮 编 030012
发行营销 0351—4922220 4955996 4956039 4922127 (传真)
天猫官网 <http://sxrmcbs.tmall.com> 电话: 0351-4922159
E-mail sxskcb@163.com 发行部
sxskcb@126.com 总编室
网 址 www.sxskcb.com
经 销 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
承 印 者 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 8.75
印 数 1-1600册
版 次 2015年11月 第1版
印 次 2015年11月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-203-09356-5
定 价 120.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

致 辞

20 世纪的中国画坛名家辈出，刘奎龄正是其中卓尔不群的一家。出生于天津近郊的刘奎龄，一生未受过任何专业绘画学习，却凭借自身极高的艺术禀赋和孜孜不倦的探索精神，自学成材，将西方绘画艺术中透视、色彩、光影、解剖等特点及日本绘画艺术的一些因素巧妙地融合于中国传统绘画创作中，在长期实践中形成了造型准确、情态逼真、笔墨生动、色彩妍雅的独特绘画语汇和艺术风格。刘奎龄于各种绘画题材无所不能，尤其擅长对走兽、花鸟的描绘，看似普通的动植物在他的笔下充满情感，画面生趣无限。他的作品中既有对传统意境美的独特体验，又将西方绘画的写实精神挖掘得恰到好处；既有工笔绘画的精致结构，又有水墨小写意的笔墨韵味；通俗的题材，高雅的呈现，刘奎龄以其高超的艺术领悟力与造诣为丰富发展中国画的技法，拓展新的表现领域做出了重要的贡献。作为天津文化艺术的代表人物，天津地域文化滋养了刘奎龄的艺术。津沽文化传统中，市民阶层的文化需求、雅俗共赏的审美情趣、中西绘画的相互交融，共同造就了这位开创性的绘画大师。

与刘奎龄在艺术上取得的成就相比，对于他的研究和思考还远远不够，天津博物馆作为国内收藏刘奎龄作品的主要机构理应承担起研究和展示其艺术的职责。近年来，我馆曾先后举办和参与刘奎龄绘画艺术的相关展览和学术研讨会，旨在让公众和学界更多地关注这位卓越的艺术家的。

长期以来，天津博物馆致力于拓展不同地域间馆际的协作与交流，力求使更广泛的人群在文化的传播和影响中受益。2014 年新春之际两馆共同策划的《京津画派书画展》曾引起山西观众的观展热潮和反响。在此合作基础上，我们挑选更具天津地域文化特色的《妙造自然——刘奎龄画展》再次来到三晋大地，希望在将刘奎龄的绘画艺术带给广大山西观众的同时，也为两地文化的交流和互动搭建平台。

我更衷心希望，以此为契机，天津博物馆与山西博物院形成良好、长期的合作机制，共同策划更多、更好的展览，不断为两地观众奉上内容丰富的文化盛宴。

在此，向为此次展览辛勤付出的两馆工作人员致敬！预祝展览圆满成功！

天津博物馆 馆长 陈 卓

2015 年 10 月

致 辞

古往今来但凡通衢大邑，无不显现着发达的商业贸易与多元文化。何况天津又占尽华北平原走向蓝色海洋及环渤海地理枢纽之优势，更兼元、明、清三代京都的咫尺卫城和近现代北平达官显贵的大后院，历史文化遗产的积淀十分丰厚。尤其新中国成立后政府对博物馆文化的高度重视和收藏家们的慷慨捐赠，天津博物馆迅速发展为中国少数几个拥有诸多青铜、陶瓷、玉器、书画传世精品的博物馆之一。

我曾慕名专程前往天津博物馆鉴赏北宋范宽的《雪景寒林图》，陈卓馆长同时介绍了其馆藏历代书画名作，并自豪不出天津博物馆即可领略中国书画艺术史。聊起山西博物院正在策划中国书画艺术反映人与自然的主题系列画展时，陈卓馆长力荐刘奎龄，认为他是中国近现代以动物题材为主要成就的著名画家，其丰富多姿的绘画内容和融贯中西的技法创新，让传统艺术耳目一新，影响深远。

历史进入 20 世纪，有志于探索中国传统绘画前途的艺术家们意识到了借鉴西方艺术的必要性。针对文人画的单调与局限，倡导以宽博的视野与襟怀，汲取外来艺术营养，在中国传统绘画中借鉴西方写实造型技法，从而为中国画坛增添了新的生机。刘奎龄先生就是其中的杰出代表。他在坚持向宋元以来名家取法的同时，积极研究并引入西洋和日本的写实传神技法，特别是对郎世宁与竹内栖凤等人的技法情有独钟，通过创造性的学习、借鉴与实践，让作品中的动物生动逼真，极富立体感与运动感。

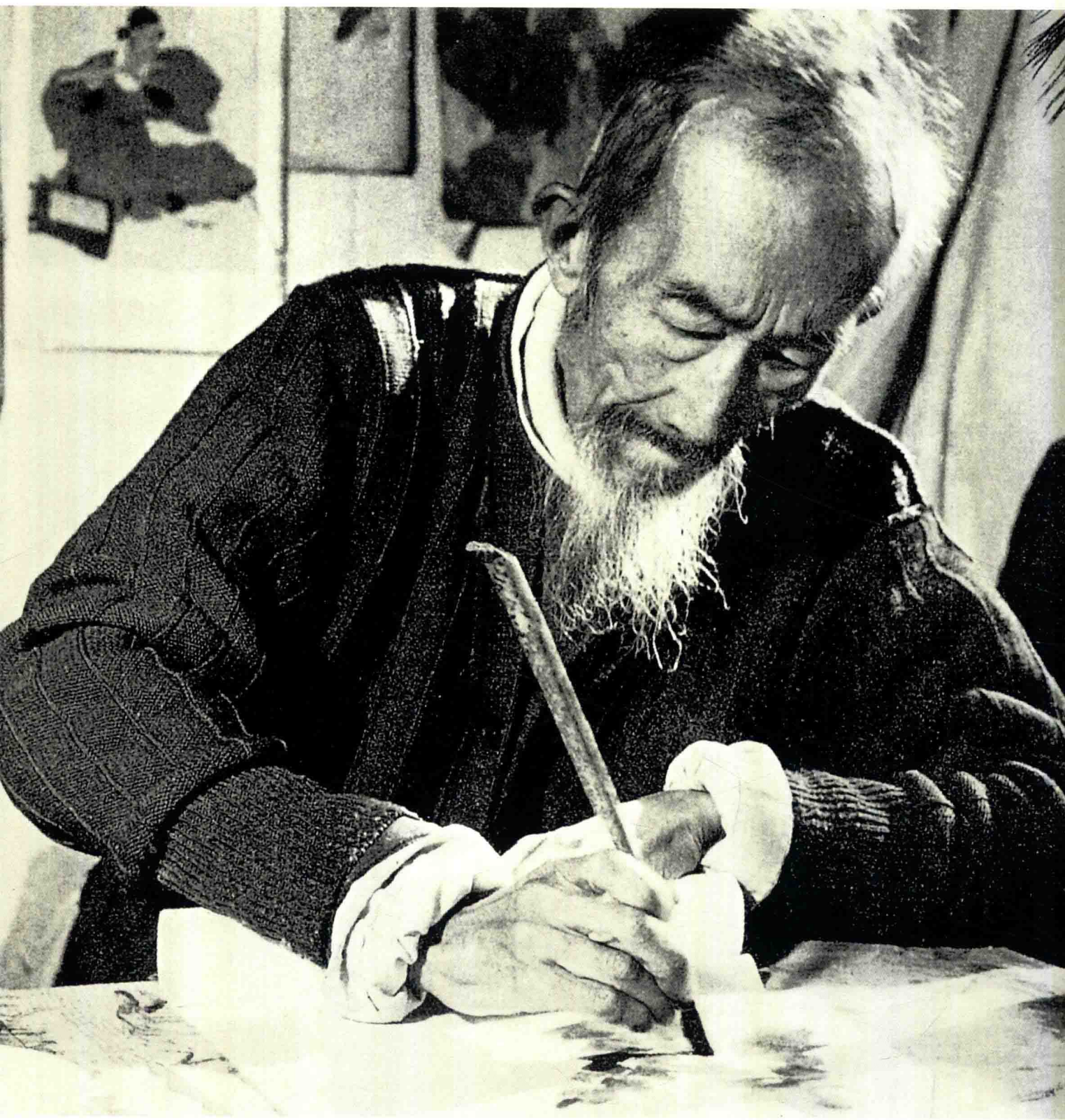
刘奎龄的国画技艺全面，花卉、禽鸟、畜兽、山水画均取得了很高的成就，尤以走兽和禽鸟的造诣饮誉画坛。他笔下的花鸟走兽多来自生活，源于他对大自然和动物的细微观察。他既不照搬自然，也不复制古人，在章法与造型等方面表现出了卓越的艺术创新和出众的艺术才华，从而将古今优秀的笔法传统、现实生活中的自然物象、西洋画的真实表现，融入其浪漫的艺术构思与梦幻般的神来笔触。他的艺术思想和流风遗韵在天津，在中国画坛得到了肯定、传承与弘扬。

天津是刘奎龄的故乡，天津博物馆收藏的刘奎龄画作涵盖了画家一生各个时段所创作的艺术精品。感谢天津博物馆和陈卓馆长，为此次展览推荐了 70 余幅代表作品，为我们全面了解刘奎龄的艺术造诣和绘画成就提供了很好的机会。期待着山西的观众踏着如画的北国秋韵，与我们一起分享刘奎龄笔下人与自然和谐相处的美好世界。

预祝展览取得成功。

山西博物院 院长 石金鸣

2015 年 10 月

刘奎龄（1885—1967），字耀辰，号蝶隐，自署种墨草庐主人。祖籍浙江绍兴，生于天津。1905年中学毕业后即辍学在家，临摹、研究古今中外之名画，探索创作动物画的新途径。1949年以后，被聘为天津文史馆馆员，先后任政协河北省天津市委员会委员及中国美术家协会天津分会副主席，中国美术家协会会员。擅长中国画，精于工笔鸟兽、草虫。研究五代、宋、元诸家，尤其是明代吕纪、清代沈铨的画技，并将西洋画、日本绘画之色彩、透视比例融合于中国传统工笔国画之中，形成自己特有的艺术风格。其作品纤细逼真，神态自然，为丰富发展中国画的技法、开拓新的表现领域做出了重要的贡献。

目 录

I 致辞 陈 卓

III 致辞 石金鸣

V 刘奎龄小传

001 前言

003 与古为徒

004 篱落秋风图

006 富贵寿考图

008 仿郎世宁天真烂漫图

011 仿郎世宁关山春晓图

012 双狐捕食图

014 三寿图

016 花鸟四条屏

019 骑驼出行图

020 红叶鹭鸶图

022 临流双鸡图

024 花鸟六条屏

027 瓜瓞蔓延图

028 松荫山君图

029 临沈铨功名富贵图

031 花卉草虫册之蜻蜓、牵牛花

035 折中东西

037 百禄图

038 双禽图

039 瓜瓞蔓延图

040 仿沈铨功名富贵图

042 三驴图

043 功名富贵图

044 花蝶葡萄图

046 秋色满园图

048 教五子图

050 仿宋人梅花鹦鹉图

052 国耻图

055 柳溪双牛图

056 教五子图

058 花鸟四条屏

061 走兽四条屏

064 悬崖灵鹭图

065 柳荫禽畜图

066 鸽子芍药图

067 臻于大成

068 走兽四条屏

071 走兽四条屏

074 走兽册

078 走兽四条屏

081 走兽册

086 造福人民图

087 刘奎龄印谱

089 刘奎龄年谱

097 略谈刘奎龄人物画 邢 晋

101 关于刘奎龄生平与艺术若干问题考证与研究 邢 捷 于 英

123 浅谈刘奎龄绘画艺术风尚 陈 晨

前言

在 20 世纪风云激荡、名家辈出的中国画坛，津门画家刘奎龄以其精于学古、勇于纳新的精神，开创了中国画中写实画的一条新径，占得了美术史上重要的一席。

刘奎龄的绘画艺术在研究宋代院体画及元、明、清诸名家巨匠的基础上，兼收并蓄，自主创新。他学习郎世宁及日本竹内栖凤画法，并将西洋画以及日本南画之色彩、透视比例融合于中国传统工笔国画之中，形成自己特有的艺术风格。其作品造型准确，形态逼真，色彩雅丽，纤毫毕现，雅俗共赏，自成一家。而他的艺术实践也给后人一个很好的提示，即艺术的繁荣源于无数成功者共同努力，成功的艺术源于兼收并蓄与自主创新的结合。

此次展出的七十余幅画作，是天津博物馆收藏的刘奎龄最具代表性的作品，集中囊括了刘奎龄的翎毛、走兽、人物及山水画，是观众藉以全面了解和走近刘奎龄艺术世界的最好途径，也是我们观察和思考中国画变革与发展的又一良机。

与古为徒

20世纪20年代至30年代初，刘奎龄的绘画受到明代院体与清代岭南居廉、居巢的影响较大，往往以没骨法作花草，勾勒没色画草虫。其没骨法工而不板，细腻而不繁琐，继承了“二居”的“撞色”、“撞水”法，运用水的融渗，求得生动自然的效果。

籬落秋风图

纸本，纵 150 厘米，横 53.5 厘米。

1923 年。

释文：籬落秋风。癸亥孟秋月，刘奎龄写意。

铃印：耀宸、惜墨（白）。

富贵寿考图

绢本，纵125厘米，横32厘米。1924年。

释文：富贵寿考。甲子春三月初二吉日，为幼亭三哥大人祝嘏。刘奎龄。

铃印：耀宸、奎龄（白）。

仿郎世宁天真烂漫图

绢本，纵129厘米，横62厘米。1925年。

释文：天真烂漫。乙丑嘉平月上浣，仿郎世宁笔意，刘奎龄作。

铃印：耀辰书画（朱）、刘奎龄印（白）。