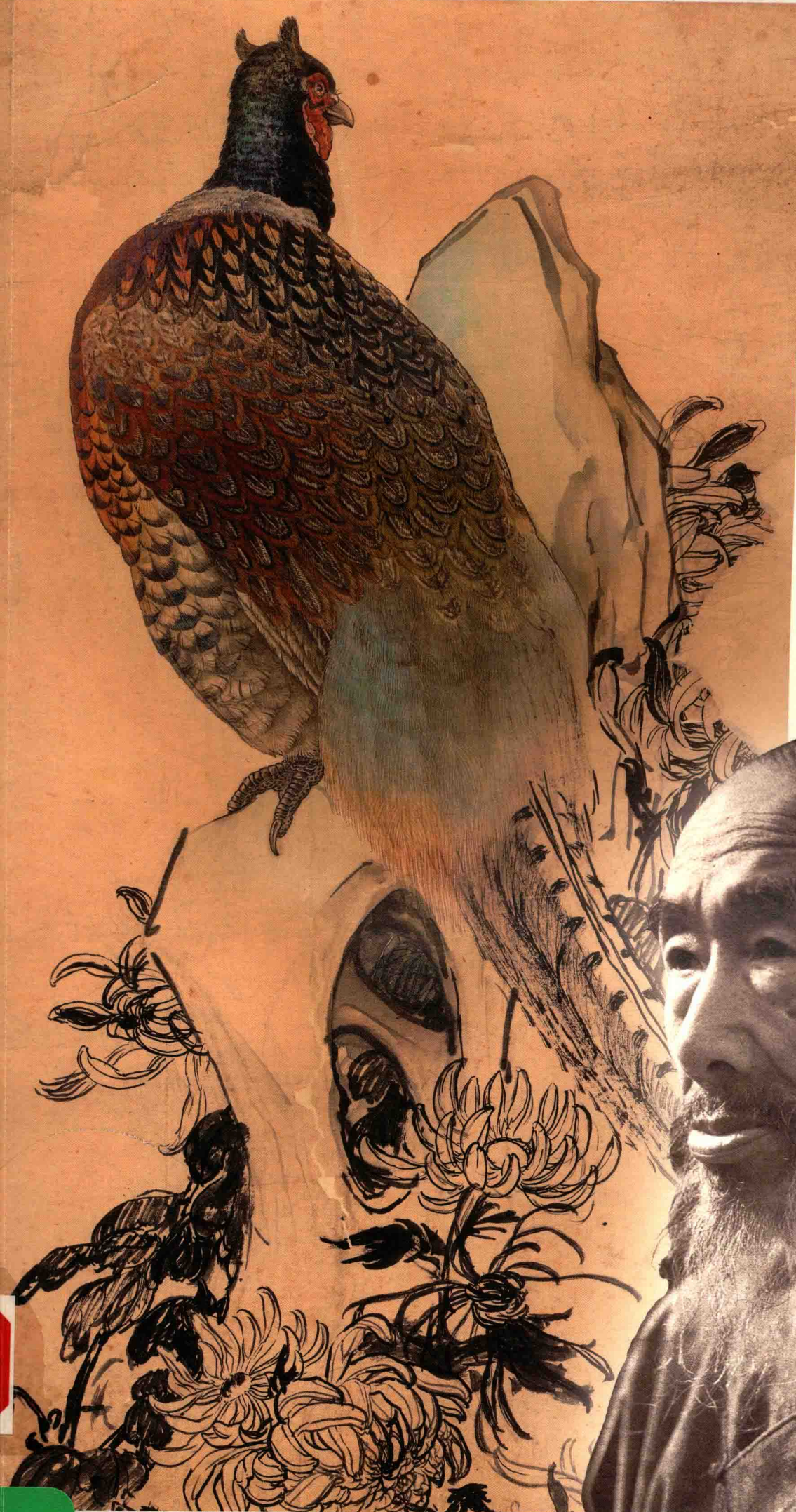


ESHIJISHIJI CHINESE FINE ARTS
二十世纪中国美术名家

刘奎龄

手稿艺术品鉴

© 蒋坤材 著



天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

十世纪中国美术名家

SHIJI CHINESE ART MASTERS

刘奎龄

手稿艺术品鉴

◎ 蒋坤材 著



J-12105
Jk60



天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

刘奎龄手稿艺术品鉴 / 蒋坤材著. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2014. 5
(二十世纪中国美术名家)
ISBN 978-7-5305-6023-5

I. ①刘… II. ①蒋… III. ①中国画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第078007号

二十世纪中国美术名家 刘奎龄手稿艺术品鉴

出 版 人: 李毅峰

责任编辑: 田殿卿

技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

电 话: 022-58352900

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 天津九星印刷制版有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 30

印 数: 1—2000

版 次: 2014年5月第1版 第1次印刷

定 价: 128.00元

版权所有 侵权必究



刘奎龄先生自写像

粉本流传世已罕

◆ 何延喆 郝青松

在20世纪京津画派的序列中，天津画家的地位日显重要，其中刘奎龄堪称翘楚。近年来对刘奎龄的研究，不仅涉及他本人的独特艺术成就，更延伸到天津地方绘画在民国以来北方画坛的地位和意义。所幸，刘奎龄所涉人事时日距今不远，后人记忆亦属真切，作品流传数量也较丰富，如此，对刘奎龄进行研究的材料和线索还属迹迹可陈。然而，历史毕竟在渐渐远去，任何一件过往的材料对于我们这些后来者都弥足珍贵。

本书所见便是近年来发现、整理出一批刘奎龄所作动物画手稿。《刘奎龄花鸟画手稿选》已于前些年由天津人民美术出版社出版，它填补了刘奎龄研究的一项空白。本书的出版，相信能给刘奎龄的学术研究增添更多的第一手素材。

手稿，产生于画家在创作前对生活的体验记录。手稿记录是艺术创作的普遍规律。古今中外，所有艺术门类概莫能外。在艺术的自发时期，尚未形成完整的艺术创作过程之前，如同我们今天在诸多考古发现中所见，作品的面貌往往就体现为手稿的形式，拉斯科和阿尔塔米拉等洞窟和岩画皆属此列。手稿所记，不仅体现在现场对目标的形式感受，而且在“或有缺略”的不完整中还真实地记录了艺术家当下的直接感受。这种感受或为理性，或为感性，但都是艺术家长时间艺术积累的直觉反应。而这种直觉，因其独具的现场性，故能“度物象而取其真”。优秀的作品，总是能够把这种“真”的感受一以贯之。再求变的形式，再复杂的内容，也无一不要以这种在手稿中发掘和保留下来的最真切感

受为中心。纵然只是手稿，因其真切，往往也无需修饰，即为佳作。而且，手稿是创作过程的一个重要阶段，体现出最直接的生活感受，以原初的形式映射出创作的欲求和冲动。但也由于手稿本身的“草草写就”，常为人所忽视。世事沧桑，物换星移，无数佳作都在战火硝烟之中灰飞烟灭，遑论区区之手稿。本书所录之刘奎龄动物画手稿，在风云变幻之后尚能流传至今，实属万幸。而读者能据此书朝夕面对，亦应欣然。

刘奎龄在20世纪画坛中，堪为大家，他的艺术之路颇为独特。刘奎龄善画走兽飞禽、花鸟虫鱼，长于工笔。他一生无专一师承，年轻时常出入于裱画铺、画店，临摹过大量古代院体画，从中汲取营养，同时涉猎西方水彩画、素描，并研究过郎世宁的画法，把西画的某些表现方法融入自己的创作。他善于观察物象的神态情致，能将生动逼真的动物形象，纳入幽淡宁静的自然环境构图，成就了区别于古今走兽画的独特意境。在技巧上他博采众家，融合中西，以勾勒、晕染、色墨相参相破的传统技法为主，强化色彩的造型能力，并适当引入投影，丰富画面的艺术表现力，从而形成了真实细腻而又浓丽有力的艺术风格。他学习西画技法，接受了透视、色彩、解剖等写生知识，也掌握了摄影技能。为了使笔墨传神达意，他经常到动物园或郊外写生，将生活中的鸟兽虫鱼速写或拍摄下来，回家悉心整理、提炼，然后付诸笔端。这批动物画手稿，真实地记录了刘奎龄绘画艺术的成长轨迹，以及他在那个复杂的时代形成的独特艺术观。

刘奎龄在时间的自然流变中突然崛起，他除了具备一般艺术家的基本素质之外，也有许多违背常规逻辑的成功经验。当年韩幹画马“厩中万马皆吾师”，刘奎龄亦然。他私淑古人，却很少得见古人真迹，只能梭巡于珂罗版印本之间。然而他却能如南朝湘东殿下一般，“学穷性表，心师造化”。他没有出过洋，也没有进过正规的美术院校，却在中西文化互渗关系中找到了自己的位置。这一切，我们从他的手稿中都能真实地窥见。

刘奎龄主要生活在民国时期的天津。他虽生逢乱世，却觅得一份艺术追求的自由，得以汲取中西两种文化的精髓，故能不落窠臼，自出新貌。他的手稿多以墨笔勾出，线条短促有力以立其形质，笔笔皆有出处，却无“板、刻、结”之弊，从其手稿中还能看出，当年刘奎龄在对物象写生时先用木炭反反复复做出的修改痕迹，这明显是他所受到的西画的影响所致。然后再以墨笔写就，但并非被动勾描，也能显现出笔意和笔力。《韩非子》曰：“两孰最难者为犬马。”究其原因，“夫犬马人所知也，旦暮罄于前，不可类之，故难。”韩非子是以画论哲，以犬马之真实来说明人们的平日所见不易作伪。刘奎龄在面对犬马之时，全神贯注之态非但不输古人，而且有其感觉和诉求的独特方式。他在手稿中，仔细地研究物象的形体结构，采用西方绘画的观察方法和造型手段，例如具象素描的直线切割方法，尝试用一些虚线或点迹暗示出形体的生长和彼此之间的结构关系，以及笔触的流走如何适应体面的转折过渡变化等，将笔迹深入到他所关注的每一个细节。

我们还能看到他在手稿中用线的虚与实、粗与细、连与断、详与略等对比手段所做的局部形体的体面分析，而这丝毫没有妨碍墨笔对整体的概括，“谨毛”而不“失貌”。虽尚属手稿，马之骏伟，狮之雄姿，犬之警觉，猿之机敏，都能栩栩如生，跃然纸上，但绝非逸笔所为。严谨之上亦能写出动物之真性情，刘奎龄创作中的精义完整地体现在他的手稿之中。这些手稿可以深刻触发观者的审美体验，感知画家是以怎样的状态来捕捉和记录动物情状和形神的。

为了能够让广大读者真切感受画家作品产生的过程和结果，选刊画页，付梓本书。全部手稿由刘奎龄后人提供，绘画作品由刘奎龄画派艺术研究室、天津市文史馆、天津美术学院提供。让我们也在品鉴中间接地感受画家在艺术创作过程中的艰辛、投入或意外惊喜的快感，看看优秀的画家如何在经意与不经意、功底与灵感、感性与理性等对立因素的驱遣下，去凝定自然的瞬间。

于天津美术学院

2011年11月修订

別卷

手稿艺术品鉴



目录

草虫

蛴螬 / 002

蜻蜓 / 006

昆虫 / 010

蝙蝠 / 012

蛤蟆 / 014

蝴蝶 / 016

游鱼 / 017

翎毛

孔雀 / 020

锦鸡 / 026

鹰 / 032

大雁 / 038

野鸭 / 040

鸡 / 042

鸳鸯 / 044

鹦鹉 / 046

黄鹂 / 054

啄木鸟 / 058

仙鹤 / 062

麻雀 / 066

燕子 / 070

白头翁 / 074

走兽

狮子 / 078

老虎 / 096

豹 / 112

熊 / 120

狼 / 126

狐狸 / 130

鹿 / 134

狗 / 148

马 / 160

驴 / 172

猓狸 / 176

猫 / 180

羊 / 186

牛 / 202

猴 / 208

兔 / 214

人物 / 山水

仿黄慎风尘三侠 / 218

四季条屏 -1/ 220

四季条屏 -2/ 222

名家访谈 / 224

刘奎龄年谱 / 226

后记 / 232

草虫

Grass-and-insects

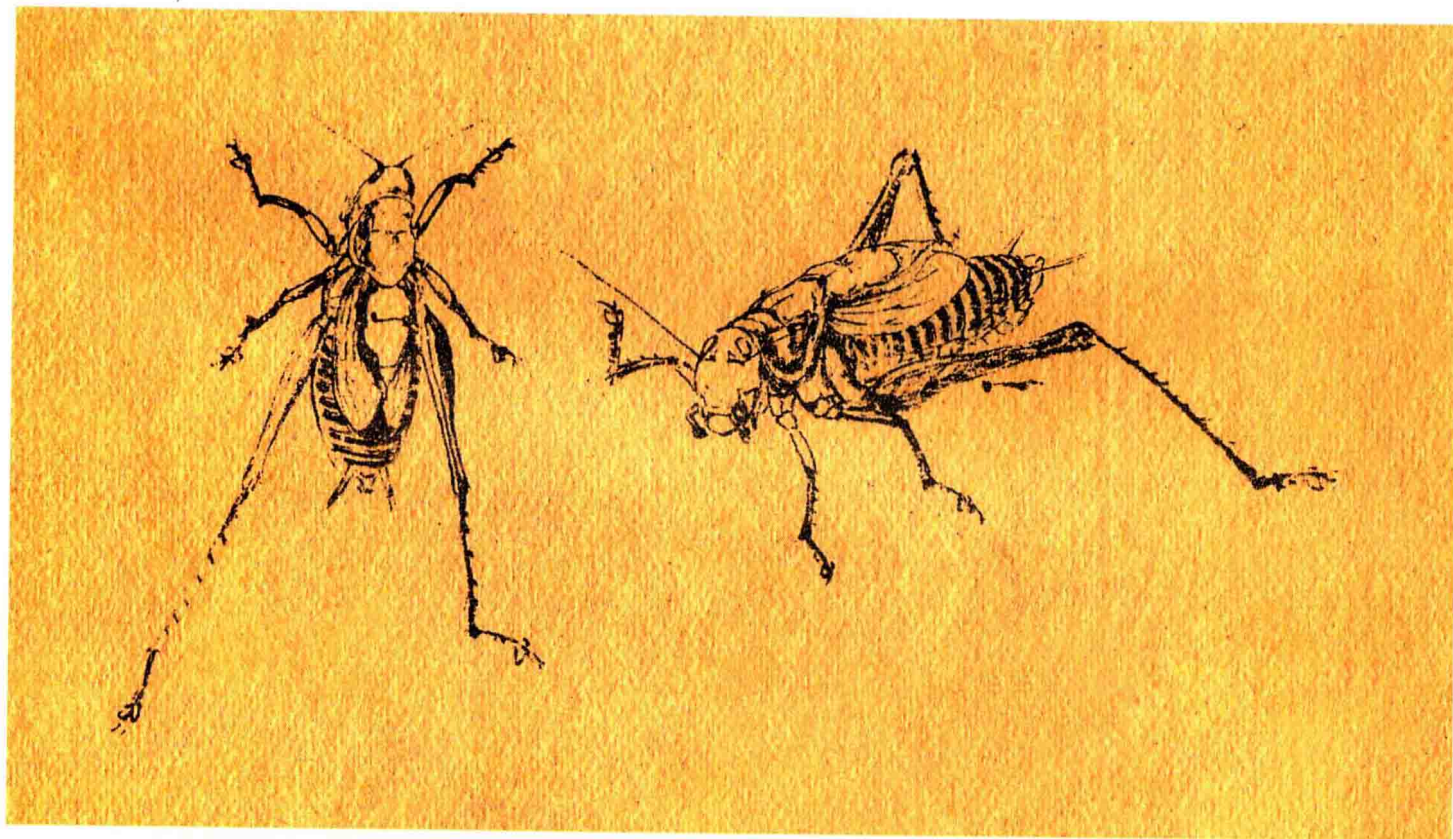
今人以京产黑色铁皮蝈蝈为上，然清末民国时却以冀产绿蝈蝈为贵。刘奎龄亦是玩家，精于鸣虫斗蟋一道。据说，当年有位亲戚李瀛之饲养一蚰蚰，连战一旬，从无敌手。虫死后，持来至刘奎龄处，求其写照。图成后，李瀛之谓此画如：“脑线牙须种种细节与生者无二，宛然虫世。”而此帧蝈蝈亦然如生，但非标本面目。手稿中一蝈蝈俯视呈之，两腿各有不同，一腿以粗线实线画出，正实踏于地，而另一腿以曲线略略勾出，小腿处只画出腿刺，有抬腿凌空的感觉，可见刘奎龄线描功底。而成画之中的两只蝈蝈亦动静不同，居上的蝈蝈，正在整理触须，而下面的蝈蝈则振翅鸣叫，恍如夏秋午后小圃风物，如窒息逼视，又恐画中之虫惊遁而去矣。

◎ 白菜蝈蝈 立轴

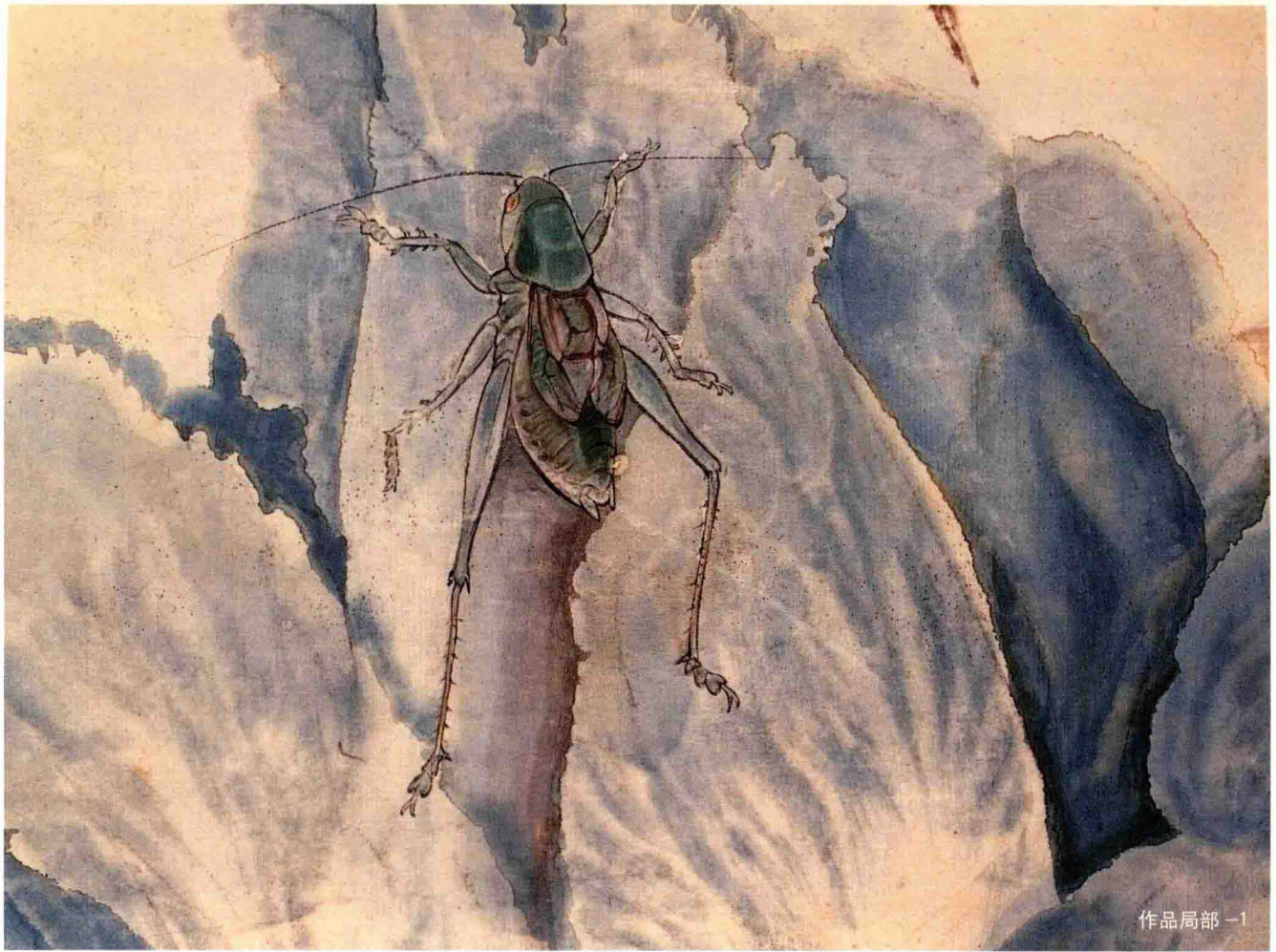
纸本 设色
78.7cm×36.2cm
甲申 1944年

款识：甲申重阳节前，耀辰刘奎龄。
铃印：蝶隐（朱文）





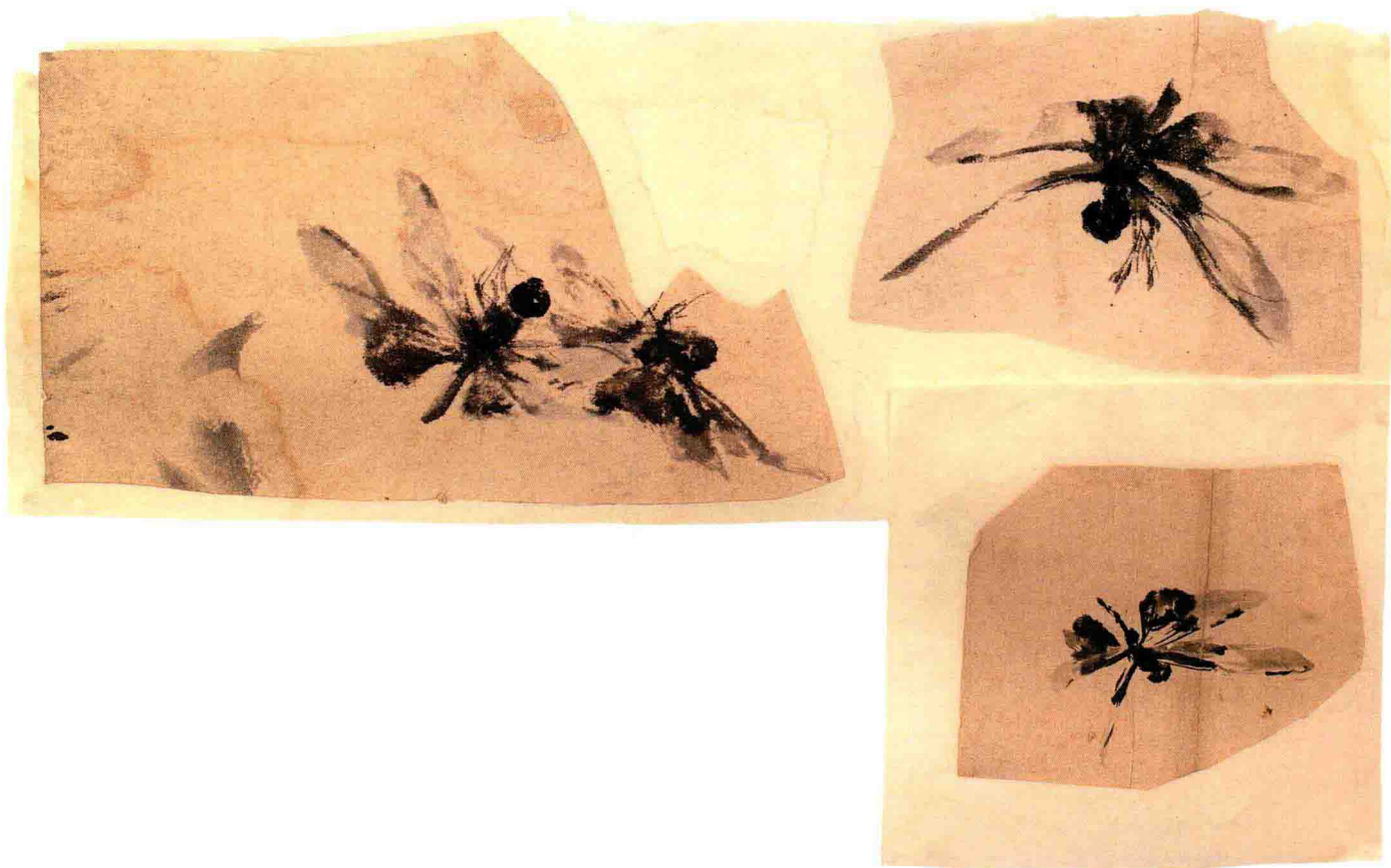
蝈蝈手稿



作品局部-1

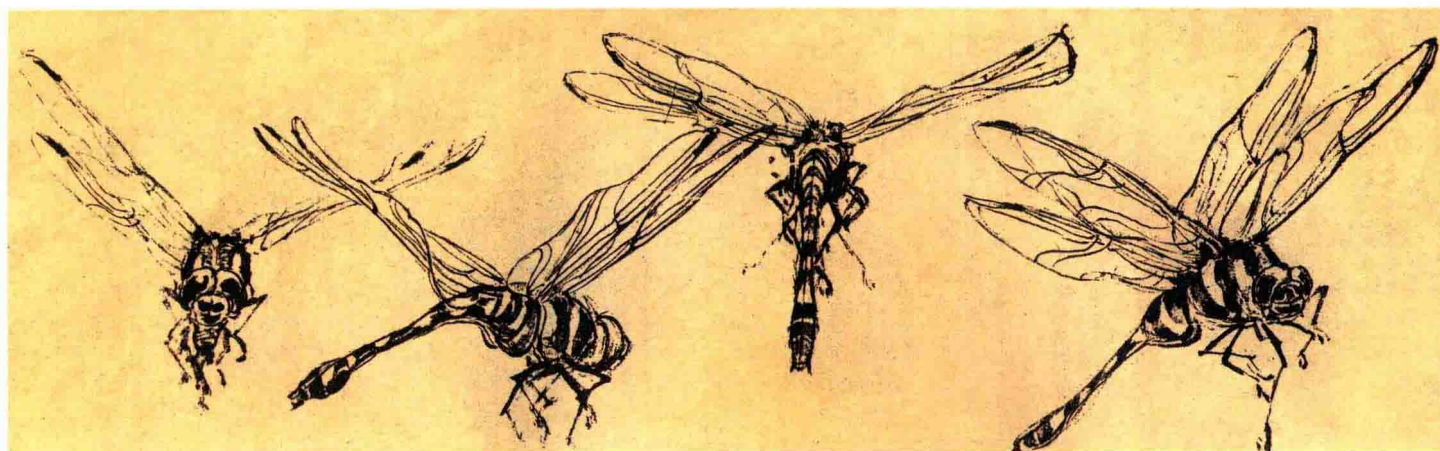


作品局部-2

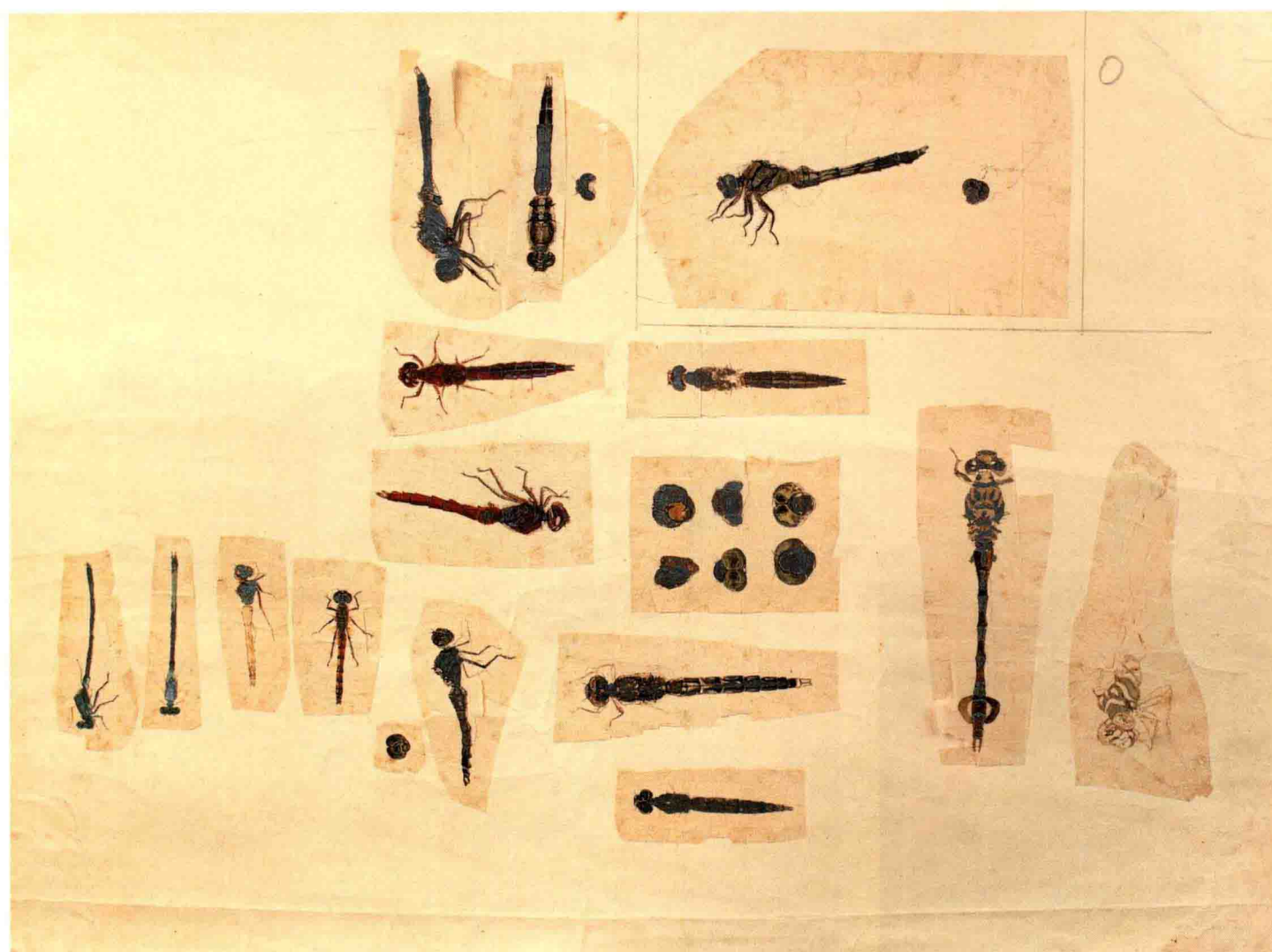


蜻蜓手稿-1

强调写生，状物摹形，逼真生动而兼顾笔情墨趣，是刘奎龄的艺术特色。由于清末民初文人绘画占据了绘画的主流，写生遂成末流。而此时的日本经明治维新，画风焕然，新派迭出，以写生昆虫花鸟者高手辈出，如圆山应举、今尾景年、竹内栖凤等等，他们的写生以精确再现物象并结以研究为宗旨，故写生手稿多以比较物象的种类而形成类似教学图谱，如圆山应举的《昆虫写生帖》一页之内即以一只昆虫为代表，举凡该昆虫的正、侧、腹面及足、翅等种种细节无不画出。细对刘奎龄写生之稿亦有如此精神，更有甚者，直接把鸟羽虫翅贴在画幅上，相应对照。治学谨严，可见一斑。



蜻蜓手稿-2



蜻蜓手稿-3

◎ 荷塘清趣 立轴

纸本 设色
115cm×34cm
丁亥 1947年

款识：丁亥春日耀辰刘奎龄绘。
铃印：蝶隐（朱文）

对于创作，刘奎龄并非照搬写生，而是经过提炼使之有笔有墨；画幅题句，又令人产生无限遐想，如此画题句：“白菡萏香初过雨，红蜻蜓弱不禁风。”画面细雨荷花红蜻蜓，构出了夏日的常见之景。可笔落荷香初过，则又有华清水暖之思，那么弱不禁风的又岂止这红蜻蜓呢？而若以金冬心先生一词为引申：荷花开了，银塘悄悄，新凉早，碧翅蜻蜓多少？六六水窗通，扇底微风，记得那人同坐，纤手剥莲蓬。则又会生发出多少闲情呢？



作品局部 蜻蜓



◎ 荷花蜻蜓 立轴

纸本 设色
26cm×22cm
己卯 1939年

款识：白菡萏香初过雨，红蜻蜓弱不禁风。
己卯清明后耀宸作。
铃印：耀宸（朱文）