

劉奎齡魚集

天津人民美術出版社
(全國優秀出版社)

丙子新春 劉奎齡繪

中国经典画册再现

刘奎龄 画集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

刘奎龄画集/刘奎龄绘.—2版.—天津:天津人民美术出版社, 2007.7
ISBN 978-7-5305-3496-0

I. 刘… II. 刘… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第088761号

天津人民美術出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司印刷

2007年7月第1版

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 8

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2007年7月第1次印刷

印数: 1—3000

定价: 90.00元

刘奎龄先生像

天光下的自然色彩

刘奎龄画集再版前言

刘奎龄先生的第一部画集是天津人民美术出版社在新中国建国初期，集选了各方面收藏的原作珍品，精心设计编辑，率先出版的。这部画集的制版、印刷、装订皆为特殊的手工制作。从画集的上乘品质，不难看出出版社当时在各个方面给予了很大的投入。从首次出版于世，传播海内外影响巨大，至今，画集的颜色鲜活如初，仍然非常精美。我常常出国，步履世界各大图书馆、博物馆以及各处汇集书籍之地，再没有见到其他纸本画集的工艺能够与其竞相媲美。瞻仰这保存已久的灿烂色彩，不由得使我回忆幼年时，每在周末跟随爸爸刘继卣先生，回到天津老家看望爷爷时的情景……

爷爷往往在礼佛之后，方才开始静心地执笔画画。我见他在绢上，用笔勾勒出柔、劲相应的线条后，再进行染色。着色时常常先用浅淡的色、墨轻轻地润笔设色，渲染数遍之后，方能显现出恰当的层次和色度效果。轻轻的，随心所欲的画家安静地画出更安静的画。如沐光琳，栩栩如生、惟妙惟肖。爸爸告诉我说：“这是中国画结合光感的色彩写生，是爷爷的独到之处，比起西洋的写实画法更加需要功力。色彩写生，就是对物象色彩美感的暗记、默写。阳光下

的大千世界里，万物生机勃勃、争相吐艳，焕发出缤纷色彩，是与视觉者无声的艺术对话。若是感觉到了就牢牢地记在脑海里，随机应用，组合体现，这将特别有益于创作。”我曾问过爷爷：“怎样才能捕捉到超脱现实色彩情调的似真感觉呢？”爷爷说：“你去海河边看一看，到马场道串一串，回土城转一转，在不同的天光下，在不同的时辰里，到自然中去体会感受光彩，将美好动人的感觉记住在心，结合在一起再画出来，把动人的色彩真挚地归还给自然。”后来我在中央美术学院上学的时候，老师曾经多次地问我我家学颜色的表现特点，我就将爷爷的这个色彩观点说给老师、同学们听，大家都认为很有道理，以至传为佳话。

天津人民美术出版社时隔数十年后，再版这部画集，不仅弘扬了中国美术史中天津文化历史的光辉，对于鉴别、研究刘奎龄绘画艺术的理论与实践，更是呈现、展示了一部具有艺术科学性的实例范本。

谨对此再版刘奎龄第一部画集的艺术大举深深表示衷心的感谢！

刘 蔷

2007年3月23日

前言

刘奎龄，字耀辰，是天津著名的走兽花鸟画家。几十年来创作了近千幅的工笔画。他的作品在表现方法上很有创造性，长于运用精细工整的写实手法，去表现复杂多变的动物传神，从而形成了自己在绘画技法上的独特风格。

画家1885年生于天津，自幼酷爱绘画，五六岁时即仿描剪纸动物和花卉，七岁入私塾，稍长喜临书中的插图，因家住天津郊区，故对自然景观及生物甚为熟悉与喜爱，童年时常捕捉昆虫和喂养家禽，而且总是要将它们描绘下来。因此，自幼就养成对自然景观写生的习惯，青年时期常常外出写生，流连忘返，终日不知疲倦。这给他从事描绘鸟兽、虫草打下了坚实的基础。

1905年在私立敬业中学毕业后，即辍学在家，专事绘画，但他自学画之日起，可以说即无专一的师承。他以坚毅之精神，孜孜不倦地博览、临摹、研究古今中外之名画，切磋、琢磨各家各派之所长，并经常在生活中及到动物园等地，观察动物习性，熟记其形态。他常说：“收集形象主要靠平时的积累，多看多记，印象深了便能得心应手。”他认为当时动物画有不足之处，特别不能满足某些画家对动物草率和死板的描绘，立志于创造形神兼备、真实生动的动物画，多年来自学苦练，探索创作动物画的途径。到三十余岁能独立创作后，即以卖画维持生活，到六十岁左右技法更趋成熟。

解放后，刘奎龄受到党和政府的关怀，被聘为天津文史馆馆员，先后担任中国人民政治协商会议河北省天津委员会委员及中国美术家协会天津分会副主席。其艺术已为国画界所重视；近年来，其作品得到整理与多次展览、出版，受到群众的欢迎。

刘奎龄绘画作品的主要特点，是描写对象的精细逼真，一丝不苟，而又生动有趣，优美感人。但他的作品的精细逼真，一丝不苟，并非物象原样的翻版和重复，一味追求细节，如实描绘，而是善于结合多种用笔和晕染的技法，在关键处着力，细而不腻，工而不板，富有表现力。这是画家对于各种动物的习性情态做了精细入微、反复观察研究的基础上得来的，是日积月累苦心经营的结果。画家在作画之前，动物的神情动态，已经深深地印在心中了，这不是凭借疏放纵逸、游戏笔墨所能奏效的。因此，刘奎龄的不少走兽、花鸟作品，特别是后期的作品，既有准确的形象，又有生动的情态，取得了形神兼备的效果。

刘奎龄具有熟练的写实技法，并十分注意对动物外形刻画的确切性。他说：“画走兽也同画人一样，一定要让人看着像，稍有不足，一眼就看出来了。”因此，他在观察形象时，极为认真仔细，深刻入微，诸如各种走兽的解剖比例、毛的顺逆粗细、色的浓淡明暗以及瞳孔的变化、胡须的软硬等等极细微处，也从不忽略。并且为了准确地描绘出各种物象的质感美感，还不断地探求新的表现技法。但画家并不以表面的酷肖、技法的娴熟为目的，所以他在观察、描绘动物外形特征的同时，也从不过对于各种动物不同的性格、习性的探讨和研究。为此，画家经常阅读有关动物的书籍，多方面地丰富自己的知识和想象。他说：“动物的传神处，关键在于眼神和动态。眼睛的斜度、方向，动态的种种变化，必须认真观察，细细琢磨。”又说：“即使是昆虫类的小动物，也要仔细区分其差别性。比如蜻蜓最呆板，大飞虫，只能凭臆断；而螳螂却很灵敏，动作‘表情’变化很大。”他对自然界物象的敏锐观察、刻苦钻研，终于给画家的作品带来了无限的生命，增添了不少的光彩。因此刘奎龄笔下的动物，无论是凶猛强悍的虎豹、驯良柔顺的牛、羊，或者是狡猾多疑的狐狸、机敏灵巧的松鼠，莫不惟妙惟肖，栩栩如生。

刘奎龄的作品在表现方法上，也向以虚心见实，主次分明而见长。他的走兽、翎毛作品中的动物形象，如前述完全采用精细真实的表现手法，并且在画面上往往居于显著地位，但背景环境却基本运用传统的兼工带写的手法，看起来寥寥数笔，似乎漫不经心，其实不然，画家在背景环境的选择安排与用笔、用墨上是煞费心思的。正如他自己所说的：“不要看不起背景和環境，因为它和整体有关，画好了就能彼此呼应，相互衬托，既突出了主体，又能协调一致，否则破坏画面。”因此，要求在背景环境的处理上，即使是一草一木一枝一叶，也不能轻率从事。本画册中的《豹》、《羊》、《双狗》等作品，就充分地显示了这一特点。例如对《豹》的描绘，画家不仅画出了茸茸的皮毛，还表现出了毛下的肌肉和骨骼，豹的眼睛也亮晶晶地发出闪闪的绿光。

《豹》作为全画的主体，表现得可真是曲尽其妙了。但是作为背景、环境，清澈的泉水、鲜嫩的毛竹、蒙蒙的山雾、碧绿的草坪，却又非常简练流畅、淡雅鲜明。空间距离区分得很清楚，虚实、照应配置得很恰当。更值得注意的是，画家在对环境、背景的处理和描绘时，不单单从形式着眼，而且还根据各类动物的不同习性去安排时间、季节和景物。鸡、鸭、猫、犬总是在篱笆、池塘周围寻找它的乐趣，虎、豹、猴、鹿常常在荒山野林中间觅求各自的生活天地，燕子随着春天来临，狐狸伴着月色出进，甚至于不同的昆虫出处的不同环境，也是经过一番推敲的。

在用墨用色的技法上，刘奎龄与一般工笔画画家不同，他很少用粉，也轻易不用重墨和焦墨，上色薄而透明，用墨淡而有层次。表现出来的对象却很厚实，长于运用以少胜多、薄中有厚的表现技法。比如对各种兽毛的描绘，就很富有创造性。看起来，兽毛的质感、兽身的体积，都很实在可信，但细看起来，画家在兽毛的描绘上并没有花费多少笔墨，甚至留有空白，不着一笔，但效果仍然很好。

刘奎龄的绘画作品，在表现技法上所取得的成就，是同画家的艰苦努力大胆创新精神分不开的，是同画家既学习前人的优良传统，又更重视向实际生活学习的态度密切相连的。画家在艺术实践中，师古人复师造化，又适当地吸收外来绘画艺术的优良技法，不断丰富自己的表现能力。画家在学习传统时，并不拘于一家一派，以酷似名家为能事，而是吸取各家各派之长熔于一炉，然后在不断地创作实践中，在对现实物象反复深刻观察体验的基础上，另辟蹊径，力求自己的作品有别于前人，不重蹈前人已经走过的方便路子。画家虽然具有深厚的传统功力，并未为技法所桎梏，而把死的技法做了活的运用。虽然临摹过不少前人的作品，但始终坚持以“造化”作为自己的创作源泉和样本，并根据新的描写对象的需要，不断探求探索新的表现技法，始终以进取的精神、严肃的态度对待美术事业。画家在漫长的创作生涯中，在不断地革新过程中，虽然经历过坎坷道路，遭到过当时崇尚写意、贬斥墨笔的文人画家的种种非难，然而刘奎龄不为所动，仍然刻苦钻研，坚持不渝，在技法方面终于走出了自己的道路。这种勇于革新的精神，实在难能可贵。但是，由于各种条件的局限，刘奎龄的走兽、花鸟作品，还存着某些不足之处，还远未完全逾越旧日的走兽、花鸟画的范式，同今天群众所要求的、具有时代精神的走兽、花鸟画相比较，还有一段距离。这就有待于后来者的努力了。

本画册作品，是从我们收集到的600余幅作品中选出来的。在编选过程中，承蒙河北艺术学院、中国美术家协会天津分会、天津市艺术博物馆及魏伯刚、李瀛之等单位及收藏者的大力协助，特在此一并致以谢意。

(本文为原版前言内容基本未作改动)

图版目录

孔雀	1
松鼠	2
双狗	3
獐狍	3
苹果	4
葡萄	5
蜻蜓	6
双蝠	7
金鱼	8
蚌蚶	9
藤萝蜜蜂	9
牵牛蝴蝶	10
蝗	11
纺织娘	11
螳螂捕蝉	12
蛴蛴白菜	13
黄莺	14
绶带	14
胭脂红	15
秦吉了	16
双燕	17
鸚鵡	18
桃花鸚鵡	19
芭蕉鸚鵡	19
白鸟	20
双雄	21
鹭	22
鹤	22
鹅	23
鹰	23
鸡	24
葵花双鸡	25
牡丹双鸡	25

鸳鸯	26
孔雀红叶	27
桐阴消夏	28
秋艳图	29
飞兔	30
牡丹雄鸡	31
双牛	32
柳塘浴骏	33
佳侣	34
空山虎啸	35
松鼠	36
松鼠(局部)	37
兔	38
猫蝶图	39
双猫	40
狗	41
狮狗	42
羊	43
鹿	43
三羊图	44
塞上秋风	45
驴	46
马	46
树下单马	47
松鼠蜜蜂	48
狐	48
狼	49
双豹	49
双狗	50
双狗(局部)	51
豹	52
豹(局部)	53
狮	54
狮(局部)	55
双狮	56
虎	57

孔雀

乙酉夏月
經在
劉春
於

松 猿

双 狗

猫 猊

苹果

葡萄

蜻 蜓

双蝠

翁同龢

翁