

四川省博物馆主编

聳道人指畫經典

顏楷拜書

四川美術出版社

聳道人指畫經典

顏楷拜書

一隻新鴈下汀洲
兩岸秋花愁
玲

图书在版编目 (CIP) 数据

聋道人指画经典 / 聋道人绘. — 成都: 四川美术出版社, 2002.2
ISBN 7-5410-2050-8

I. 聋... II. 聋... III. 指头画—作品集—中国—近代 IV. J222.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 002740 号

聋道人指画经典

主 编: 魏学峰

副主 编: 刘燕荪 刘多敏

编 委: 林 玉 王皋远 刘 宁 王 行
刘 静 刘 强 刘 蓉

摄 影: 王 立 陈振戈 刘 茜 傅 杨
刘 真 刘 莉

责任编辑: 侯 荣

封面设计: 刘多敏

技术设计: 王 立

责任校对: 倪 焱

出版发行: 四川美术出版社 (成都盐道街 3 号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

印 刷: 四川新华印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

图 片: 120 幅

字 数: 6 千

版 次: 2002 年 2 月第 1 版

印 次: 2002 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-5410-2050-8/J.1856

定 价: 80.00 元 (简精装)

98.00 元 (精 装)

■ 著作权所有·违者必究 举报电话: (028)6636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: (028)3193012

地址: 四川省成都市人民北路一段 16 号

刘锡玲（聋道人） 1848年-1923年

聋道人
刘锡玲

A red square seal impression, likely a personal or studio seal of the artist, located below the calligraphy.

领 悟 真 奥

——聋道人的艺术风采与成就

魏学峰 刘燕荪

刘锡玲先生(1848年-1923年),字梓谦,号聋道人,别号自闻居士,祖籍浙江,世居四川。晚年因耳聋故自署聋道人,亦署自闻居士,海内外则均以聋道人称之。

先生早年跟随工笔画名家周瀛亭先生习画,又常与甚有时名的诗人顾印愚先生研习诗词,从而奠定了先生诗画双绝的基础。在此后的十余年间逐渐形成了他独具特色的创作风格。

使先生迈向成名的巨作是《邛崃叱驭图》(册页,此处邛崃泛指四川西南的邛崃山系和紧接着的大、小相岭,非现今的邛崃市)。时先生年过而立,趁随穆军门赴川西南之建南(今西昌市以南、以西一带)行役、参赞军务,绘制舆图之机会,驾马写生,开国画旅行写生之先河,行程1200余里,深入人迹罕至的丛林、绝壁,绘得写生册页200余幅。是集军事、历史、民俗和物候学于大成的学问与艺术的结晶,从中精选出80余幅组成《邛崃叱驭图》。此图册曾三次晋京,受到学界名流及政界要人的极大推崇,为先生写题跋80余幅,共组成四册精裱原著。(参见P114~P117上所摘录的四帧图画:1、为从成都城南武侯祠出发时的写生。2、为寒暑顿异的小关。3、为踏地驻军盛典。4、为西昌之建南宁远府远眺)而使先生在指画创作上登峰造极的是巨幅横幅《桂湖春燕图》。该画在1915年为庆祝美洲巴拿马运河通航而在美国旧金山举办的巴拿马博览会上荣获金质奖章。

先生积20余年国画创作之精髓,绘画干练刚劲,常喜用干笔、秃笔、硬笔作画,每画寥寥数笔,简练苍劲。先生于40岁后终弃笔而以指、掌作画,成为一代指画宗师,世谓高其佩后一人也!

指画是国画中的特技,系用指甲、指头、指腹和手掌蘸水墨或颜色在纸、绢上作画。先生自

谓是笔画达到一定境界后,反觉笔之所累;是为不求形似,刻求神韵的必然发展。先生每以巨擘为大笔,食指、中指为中笔,无名指、小指为小笔,各指分用,绝非毛锥之所能及也。指画起源长久,然清雍正朝时期高其佩(1660年-1734年)先生是为指画的前辈宗师。其佩先生不仅指画精,笔画亦精,然绘画方式上承袭于古法。其侄孙高秉总结先生的指画技法,著《指头画说》,非其佩先生原著,难窥先生的创意原貌。且字少意窄,语多神化,谓先生指画是“画从梦授,梦自心成”未能道出其创始指画的原意。

聋道人的画论多未传下来,但能得自题画心得和先生同辈,后人的口传心授。他自诩绘画来自造化,来自亲历,他在题画中说“昔人云不读万卷书,不行万里路不可以评画,信然”,深得绘画甘苦之旨。他认为画能得其神韵者最佳,不能徒求形似。是画家身有所感,心有所悟的再现,诚所谓“诗言志”,“画写心”也!

先生常自谓绘画时全身精力贯注指端,指作金刚杵,掌如霹雳风,一阵纵横阖达,排山倒海,既是宣泄,也是灵感的顿悟,一幅画成后精、气、神皆通。是一种心灵与美的融合,是为艺术的最高创意境界。

先生在笔绘时期,画风疏朗,整饬严谨;而今摆脱笔底束缚,愈加干练雄肆。指画山水波轩石转,风云倏起,触目惊心,神悸魂动。画家李才华先生谓:“先生大手笔奔放雄肆,一转一折有飞龙回首的气慨。”而花鸟娟巧,妩媚动人,摆脱了“规规然”与“泛泛然”的架空虚构,而天然浑成。所谓:“用指废笔者,以笔所难到处,指能传其神,指能到处而笔弗能及也。笔多工细,指多写意,但力求神韵。横云断嶂,霜树云峰,夏山欲雨,杏帘水确,此乃世人欲求而极难达到的神似之境。”

观先生的指画，笔触多变，他用跳荡轻松的笔触给人以洒脱、愉快；凝重、沉实的笔触给人以朴厚、坚定；迅疾有力的笔触表现奔放、奋发；颤动狂暴的笔触给人以宣泄、热烈的激情，都表现了先生心情的自然流露。

先生的指画笔触嬗变多姿，已立定了骨，而指画的渲染更丰富了画作的灵与肉。墨分五彩，水趣盎然，体现了画作的层次和意蕴。记得先生一次作画，大幅白宣铺台上，先生闭目凝想片刻，展臂运指，用中指甲侧及无名指宿浓墨，于纸下部一顿一挫，随之一推，指峰所及顺势一勾；再蘸墨，再一勾（两勾呈犄角之势）；随后以食指、中指背侧宿墨，往后一拖一顿。此时纸上仅现三团墨色，皆不知画为何物。随之以掌蘸淡墨渲染，以甲勾画出水纹数条，以无名指沾淡墨和赭石点出双眼，一幅活脱脱的浴牛图凸现纸上，引来一片赞叹声。聋道人再在纸上部以甲锋勾勒出柳枝数条，其急如风，其细如丝。几片淡绿带黄的柳叶若即若离，其余大片空白，构图若虚若幻，真是神来之笔。一幅浴牛图，引来四座皆惊！该画现存陕西省汉中市博物馆，是为镇馆之宝。

聋道人的画不仅善于使观画者顿悟，更能使看来毫不相关的几件物品以机巧的诗词点明主题，诗画双绝，字字珠玑。例如先生于纸上画一三弦琴，兴之所至，随手勾写出几叶兰草。题词却是“弹得阳春三二曲，更觉幽兰处处香。”又如：画面上画两支平放的毛笔，旁边有一盏燃着的油灯发出亮光，还画有一个香炉，空中飘浮着微烟。灯和香炉之间放着几朵刚摘下来的兰花。看来几件物品全无关联，但题辞却表现了非凡：“江郎梦笔生花后，妙香灯影共参差”（这幅是先生的好友傅桐澄先生，一位比先生略晚出的书法家（官至翰林院编修）的书法，傅题款多自注明“桐尘居士”题，这种两位艺术家合作的绝妙精品，画坛上更是不可多得。但仅以光绪二十六年（1900年）至三十二年（1906年）先生与桐澄先生同在北京的这段时间才多有二人合璧的佳作出现（参见P76）。聋道人与傅桐澄同

书法黄山谷，字体飘逸隽秀，皆得其神。唯傅书更见纤秀而聋书略带圆润。

又如聋道人的《桂湖春燕图》（即1915年巴拿马博览会金奖作品，见P42和套封）是一巨幅横幅，长2米余，宽1米，画上小桥、疏柳，更有上下翻飞的一群雏燕（36只）。其燕之上、下翻飞各态与旧法翎毛画谱迥别，只寥寥数笔，点染而成，益重在其神，不在其形。画正面飞鸟是先生独创，旧法画鸟皆画侧面。其上下飞鸣重集之势，重在神韵，形态因之而生，超越有形才有神的境界。观此画不仅耳际响起鸟鸣之喧嚣，更能感到飞鸟扑面而来，躲闪不及的气势。

聋道人的山水画更是无声的音乐，水势湍急，飞泉漱石，山间悬瀑，幽谷沉潭，至刚、至劲、至静、至柔，有如一曲交响乐回响在耳际，给人以全方位的美的感受。

未有指画精而笔画不精者，先生的笔画功底深厚，其成名巨作《邛崃叱驭图》便是代表。它创意地以国画的方式记录了光绪年间（1880年前后）成都到建南沿途的风土人情、历史源流、军事要塞和物象气候，不仅是绘画的史诗，更是历史的见证。例如戊戌维新变法六君子之一的杨锐在题跋（七言古诗一首）中写道：“吾乡名山踏几遍，苦恨未识邛崃面……云开灵阁见瓦屋，雪霁相岑明碉楼，汉皇开边苦何益，武侯铜鼓无遗迹……”此为先生于丁酉（1897年）前后与杨锐、刘光弟同居北京宣南伏魔禅院时，交往既深而对先生发出的心底赞扬；而另一维新志士、六君子之一的刘光第在题跋中写道：“几人卖画长安陌，吾家梓谦声籍籍，指头千变出烟云，户外长年走金帛……”对先生的艺术成就与治学精神备极推崇。（详见P118~P119之《邛崃叱驭图》题跋）

聋道人的艺术成就自不待言，而先生的道德情操更体现了忧国爱民的赤子之心。先生在北京的一段时间，正值变法维新从思想准备到准备实行变法维新的过程之间。先生与维新志士交往甚密，思想上也倾向于变法维新。戊戌变法失败，六君子蒙难。先生受打击甚大，遂闭门

谢客。先生有自叹诗曰：“耳聋不知万籁寂，羞惭怫郁不自得，煮茗对花复对石，更酌白酒倾瓦钵……”说明了先生的心境。次年先生即弃官（官中书阁中书，銜同知）倚装出京次第回川。沿途画有折叠式指画册页长卷《长途流行图》，力写沿途民不聊生之颓废景象（画册毁于文革）。

先生的画题词尤有深意，道出了画家体物忧民的心情，如他画的静物，虽是桑叶、蚕茧，他的题解却饶有天性：“桑满筐，茧成束，养鸡雏，饲以粟，农夫田妇照此作，此是太平真气象，于嗟何时有此乐。”他画的茅屋、秧田是：“修竹为蒿茅复檐，新秧冒水绿初添，农夫辛苦天公喜，晴雨何须问卜占。”一片忧民爱国的襟怀，一片向往和平的心田，希望人人都能达到幸福安康。

1907年（光绪三十三年），先生奉内阁之命东渡日本作文化交流访问，同时带队四川官费（庚子赔款返学金）赴日本留学生十余人去日本留学，先生先期回国，回国后著有记事体裁的《东瀛印象》一卷，但可惜毁于四川军阀混战时期。

先生的作品散存国内省市博物馆的藏品均属国家级文物，例如四川省博物馆、重庆市博物馆、武侯祠博物馆、李吉人故居等均有收藏，其四川博物馆馆藏先生的一幅墨竹图，就与郑板桥、吴昌硕、竹禅等大师的作品均同时收入《四川省志·文物志》（四川省人民出版社，1999年，成都）。该绢本《墨竹图》（55.5cm×23.5cm），竹干挺拔，有刺破青天之势，枝叶舒展，似潇潇临风之态。左上端作者题七言古诗二句：“箨龙掘起二三尺，便有凌霄捧日心”道出了先生追求完美、不为人后的精神。（见P101）

聋道人画的兰洒脱不羁，随意挥写，其急如风，刚健如锥，柔弱处又似丝，然叶断丝不断，意蕴绵延，飘逸儒雅；指画兰花，娇嫩欲滴，暗香浮动！

由于先生在画坛的地位，其时（1900年—1908年）北京荣宝斋曾请先生赐画刻印《荣宝斋笺谱》（一套淡彩水印木刻版画笺谱），这其

中也有先生的指画。至今已发现至少有三套笺谱。一为《聋道人百种诗笺》，一为《自闻居士百花笺谱》，再一套为《七十二候笺谱》。七十二候是流行于黄河流域的一种物象历，按农历每年二十四节气，每一节气分作三候，即五天为一候。例如先生画的《鸿雁来》和《百种诗笺》中的一款信封图案（见前后扉页插图，鸿雁来为白露第一候）。在聋道人逝世以后，1933年鲁迅先生和郑振铎先生主持出版《北平笺谱》时，曾专门收入李毓如、伯禾和聋道人的作品。鲁迅先生是中国版画艺术的开拓者，由此可见聋道人在版画艺术方面的贡献。先生所作的几套笺谱是为研究版画艺术的重要经典著作之一。（以上版本均藏北京荣宝斋）

先生从北京辞官返归故里后将原住成都城南老宅略事翻新，一排三间窗明几净半悬池上的草房被命为“三迟楼”（以自嘲结婚迟、生子迟、弃笔（以指代笔）迟）。在此开办“国粹画馆”授徒。并以辛劳所得投资办新学（淑行女校），支持四川保路运动等。

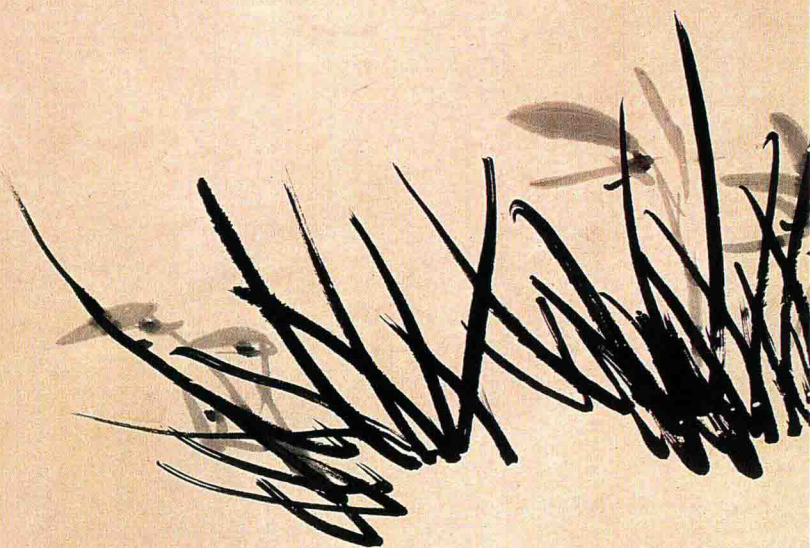
先生虽退隐乡梓，然名声赫赫。1915年在美国旧金山举办世界艺术博览会，时已民国，由宋育仁院长和曾鉴（时任大汉四川军政府教育局长）推荐，先生先绘四幅山水屏（画意为离堆天下奇，罨塘天下险，剑阁天下雄，峨眉天下秀）。后又画一巨幅横幅《桂湖春燕图》，部定送展该图。故先生是年愈老而名愈噪华夏。

1923年冬月先生病逝，享年七十有五。当时文化界评论他：“先生历经名山大川，九州浩瀚，观人情物态之变幻，可惊可愕，可喜可怪，可歌可泣之景一一寓之于画。走云遁风，波轩石转，千姿百态，不袭故常。先生绘画题材广泛，无论山水人物，竹石花鸟，莫不神情毕肖，尤以指画驰誉海内外。

刘锡玲先生逝世已经78年了，先生幼年孤贫，发皇指画，卒成一代指画大师。如今画册已成，大师风范，永世长存！

完稿于2001年12月

入空山披荆棘
忽得此花亦如
疲繭更塵心遇
良友快何如

纸本

55cm × 31cm

山齋睡足有
 晴窗隔斷重
 簾氣尚為薰
 不是尋常
 蕭艾質妙
 香未許等
 閒風
 梓強

美人名歸
阿蘭色淡墨
圖形亦不妨想見
曉妝風露裏

留像繡帶

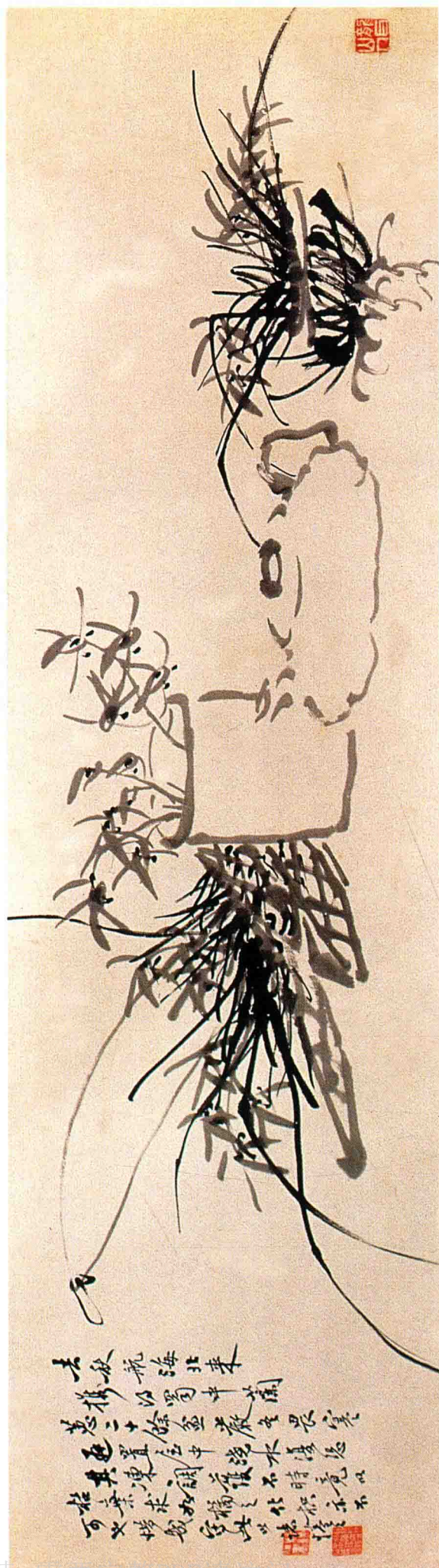
亮

孤揚

自閩居士

作于三虎樓

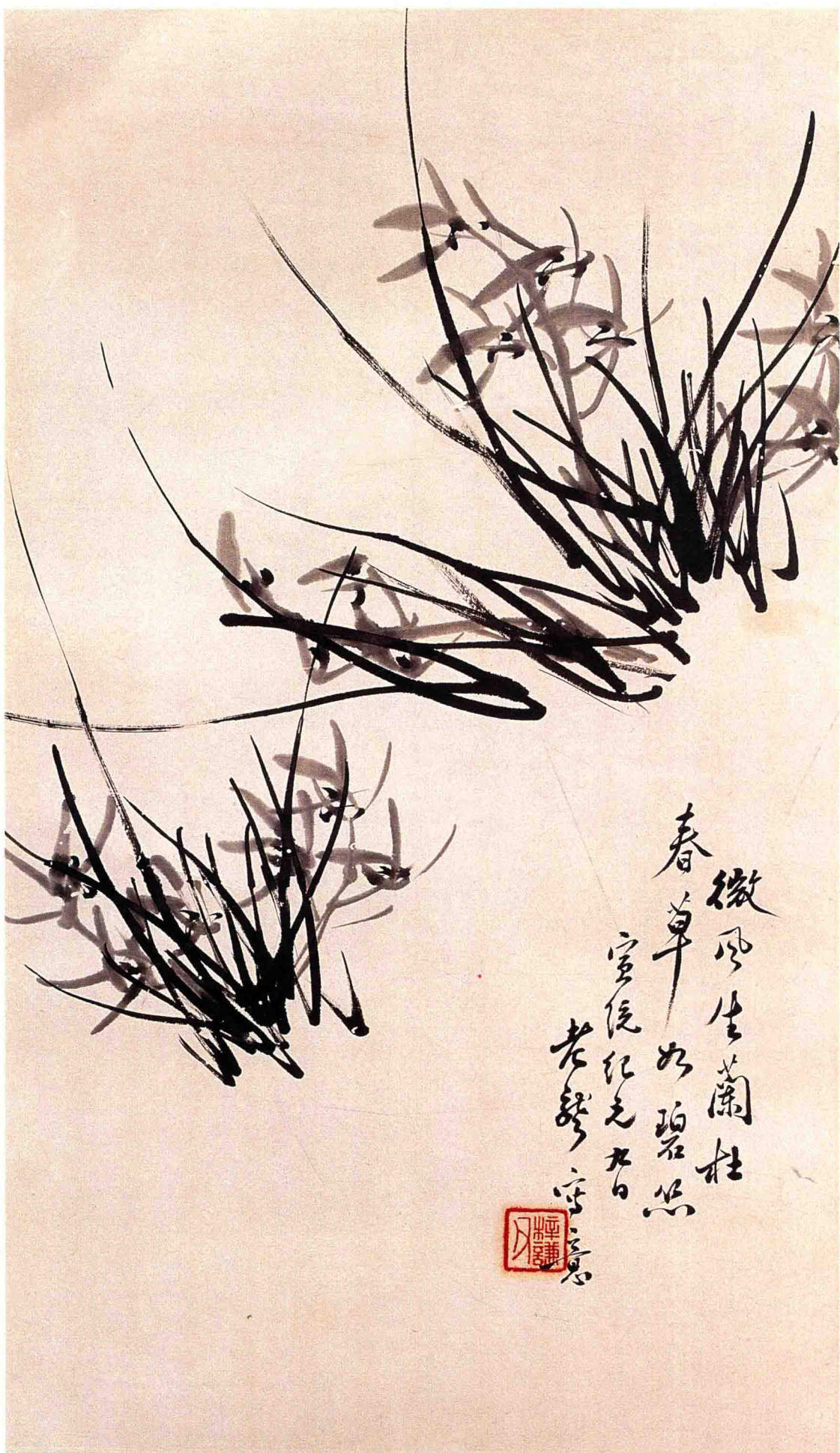
绢本 100cm × 31cm

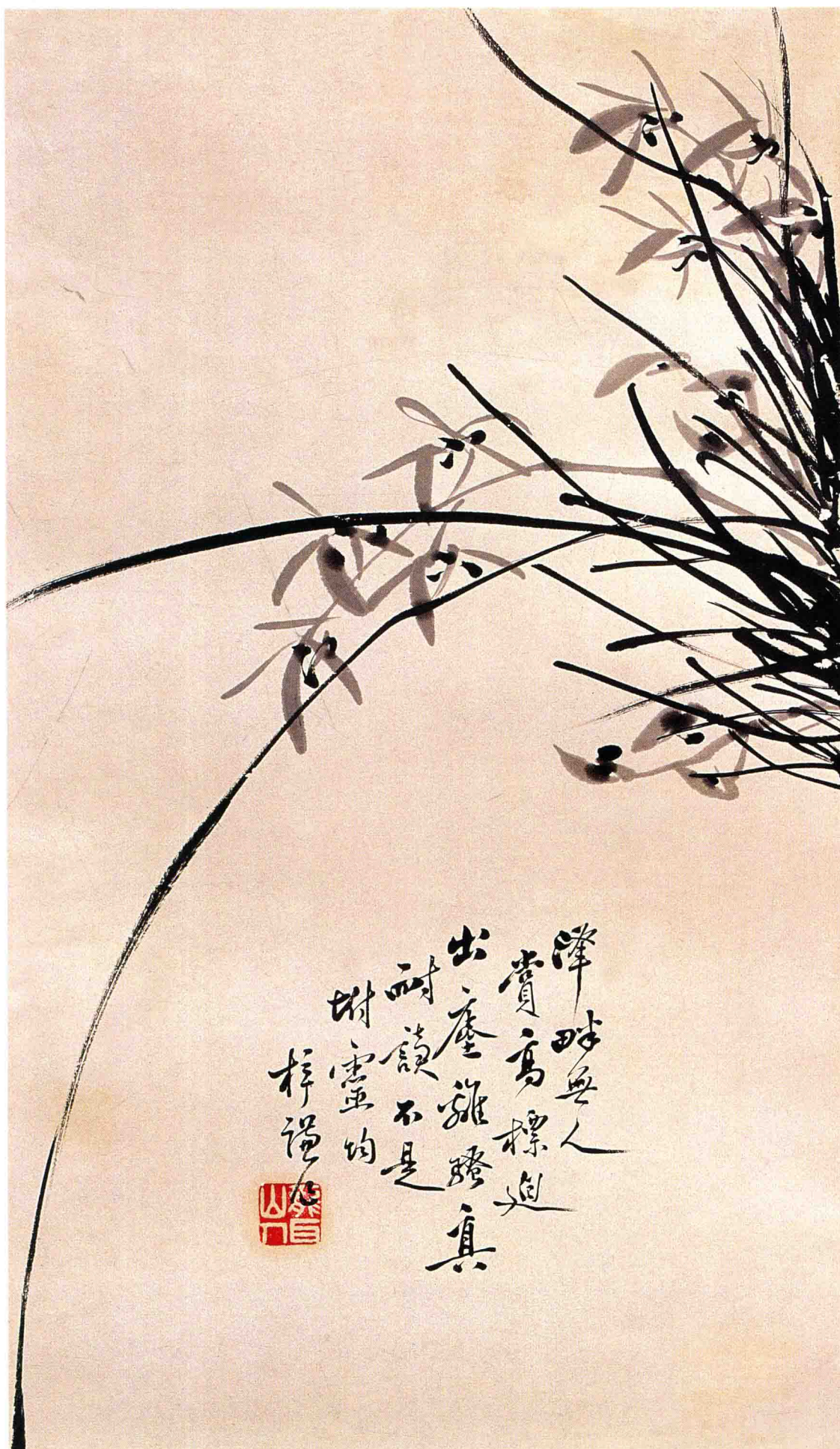

1899 年 纸 本 360cm × 84cm

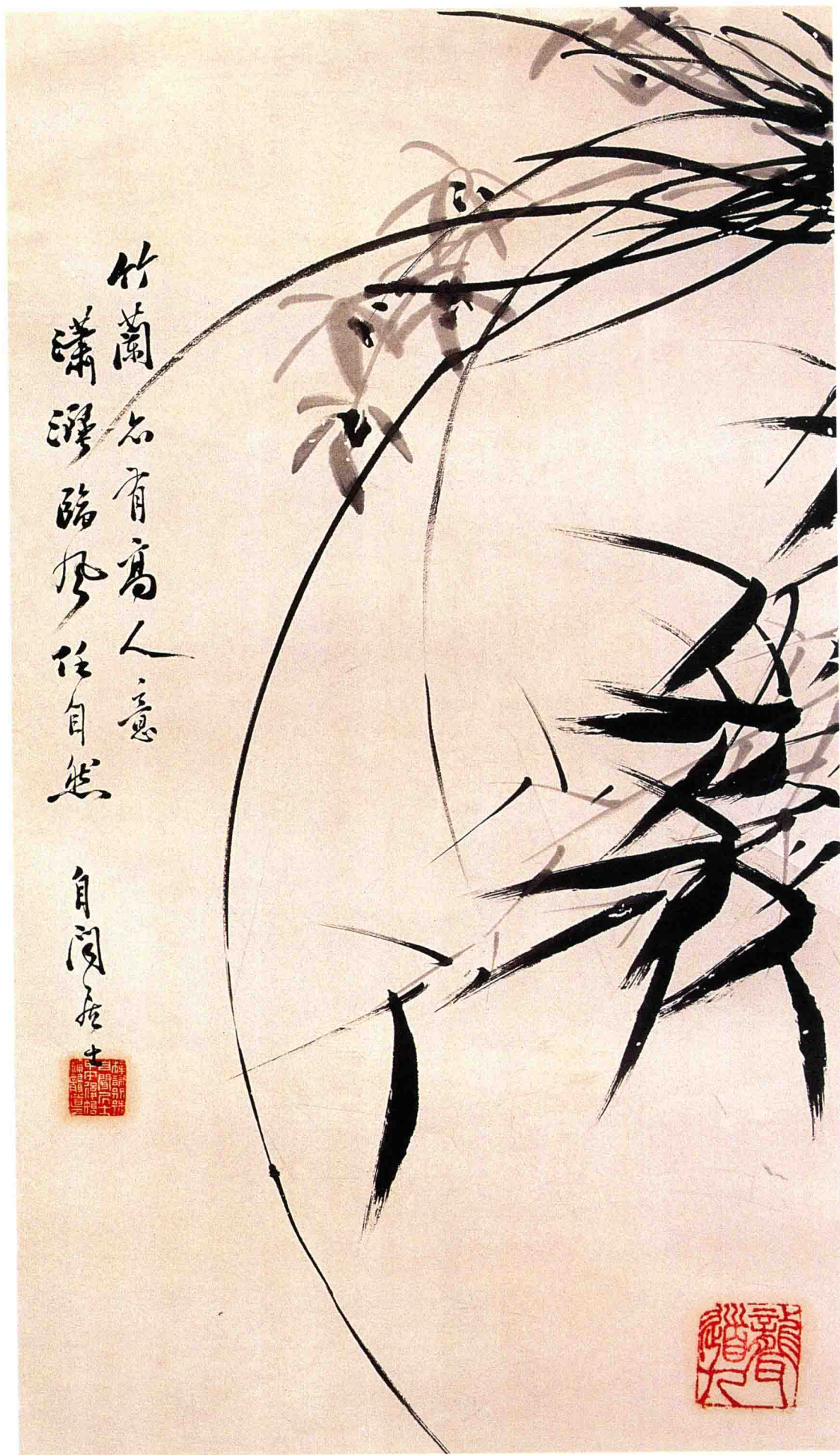

微風生蘭杜
春草如碧玉
宣統元年
老饕寫

紙本
 55cm × 31cm

纸本 55cm × 31cm