

天津博物館

MUSEUM

吉光焕彩

纪念刘奎龄诞辰125周年特展

◎ 天津博物馆 编

第 1111 号

古光地彩

（一）

（二）

天津博物馆
MUSEUM

天津博物馆

吉光焕彩

纪念刘奎龄诞辰125周年特展

● 天津博物馆 编

● 于 英 主编

科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉光焕彩：纪念刘奎龄诞辰125周年特展/于英主编；天津博物馆编. — 北京：科学出版社，2010

ISBN 978-7-03-029568-2

I. ①吉… II. ①于… 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(2010)第226967号

责任编辑：宋小军 刘 能/责任印制：赵德静

封面设计：谭 硕

(本书图片未经授权不得擅自使用)

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年12月第 一 版 开本：889×1194 1/16
2010年12月第一次印刷 印张：11 插页：2
印数：1-1 600 字数：290 000

定价：180.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

序

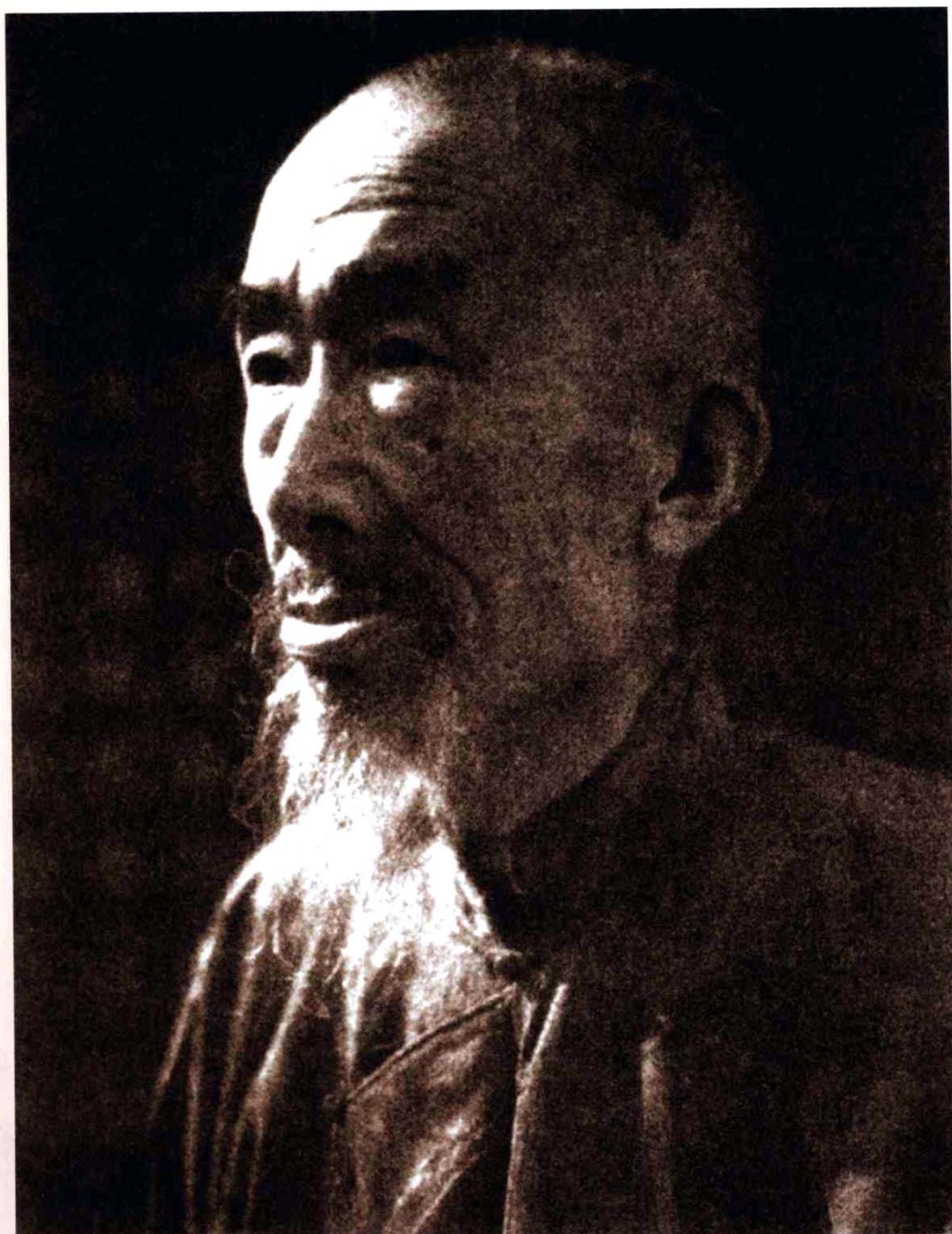
20世纪的中国画坛名家辈出，齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、张大千、溥心畲、刘海粟、李苦禅、傅抱石、李可染等等，是照耀这一时期画坛的艺术天才。然而长久以来，却有一位卓尔不群的艺术大师被湮没在了这个天才伴生的时代，未受到足够的重视，他就是天津画家刘奎龄。与其他艺术大师们或者留学海外、融汇中西，或者遍览名迹，师出名门，抑或是科班出身，受训于专业的艺术院校所不同，出生自天津“土城刘家”的刘奎龄完全是凭借着自身极高的艺术禀赋和孜孜不倦的探索精神，成为自学成才的一代国画大师。

刘奎龄自幼学习郎世宁的画法，后又积极研习五代、宋元花鸟画传统以及明代吕纪、清代沈铨等翎毛、走兽的绘画技法，在艺术的道路上不断探索，终于另辟蹊径，自成一家。他将西洋绘画之色彩、透视、比例巧妙地融合于中国传统工笔国画之中，形成了自己独特的造型准确，形态逼真；笔墨生动，色彩雅丽；纤毫毕现，雅俗共赏的刘氏绘画语汇和艺术风格，在丰富多彩的20世纪中国画坛独树一帜。

与刘奎龄取得的绘画艺术成就相比，对于他的研究和思考却还远远不够。天津文博界作为国内集中收藏刘奎龄艺术作品的重镇，理应承担起研究及展示其艺术作品的职责。今年恰逢刘奎龄诞辰125周年，为纪念这位卓有成就的本土艺术大师，天津博物馆与天津市文物公司联合举办《吉光焕彩——刘奎龄诞辰125周年特展》，将所藏几乎全部刘奎龄艺术作品集中展出，为公众搭建起一个欣赏、研究和交流的平台，旨在让观众和学术界更多的关注这位本应受到更多关注的艺术家，也籍由此展延伸出对刘奎龄及其艺术的更深层次的解读和研究，赋予他应有的艺术地位。

展览之余，我们还将举办专题学术讨论会，从不同层面对刘奎龄及其绘画艺术做全面深入的剖析和研讨，同时也期待能够抛砖引玉，引发艺术界更多和更客观理性的思考。

天津博物馆馆长 白文源

刘奎龄像

概述

◎邢捷

清末至民国时期，我国画坛形成了以北京、天津为中心的“京派”；以上海和江苏、浙江为中心的“海派”；以广州为中心的“岭南派”。三足鼎立，支撑画坛。“海派”指集中在上海的以赵之谦、虚谷、任熊、任薰、任伯年、钱慧安、倪墨耕、张熊、胡公寿、吴石仙、吴友如、吴昌硕等人为主的画派，因此派出现一种打破成规旧法的趋势，遂被保守者指为“海派”，“海派”为中国画的发展起到承前启后的作用。“海派”中的吴石仙、程璋、陶冷月、苏楚白等人都不同程度地吸收了日本和西方绘画艺术。“岭南派”为高剑父所创，他曾留学日本，受日本画风影响很大。该派崇尚写实，着重彩墨渲染。不落俗套，别具一格。高剑父、高奇峰、陈树人并称“岭南三杰”，还有为“岭南派”形成做出贡献的宋光宝、居廉、居巢、宋绍濂等。“京派”给人印象是注重传统，在传统上求发展，故有保守之嫌。北京由于历史上就是政治、经济、文化中心，所以聚集着一大批优秀画家，

如溥心畲、齐白石、金北楼、王梦白、徐燕孙、萧谦中、萧俊贤、姚茫父、陈半丁、祁井西、于非闇、秦仲文、马伯逸、陈少梅、胡佩衡等。“京派”在传统绘画占主导地位情况下，仍出现学习西方艺术的现象，如北京的马伯逸、陈缘督、吴幻孙、殷梓湘和天津张兆祥、刘奎龄等。刘奎龄（1885—1967年）在学习传统绘画的同时，既借鉴西方绘画艺术，又融入了日本绘画艺术，形成了独特的“刘派”艺术，可谓：“妙笔丹青不比常，津沽走出一画郎。飞禽展翅花丛里，走兽驻足树木旁。没骨求变乾坤大，勾勒永恒日月长。中外互融结新果，刘氏兼收改旧章。”

任何绘画作品都会有时代烙印，都会体现出作者的思想、感情、立场。如张善子于1938年作《中国怒吼了！》，图中雄狮画在日本富士山上，表现了作者对抗战胜利的决心。蒋兆和于1943年作《流民图》，图中反映了在日本侵略者的铁蹄下，民众流离失所，亡命天涯，以此唤醒民众积极抗日。刘奎龄亦不乏此类作品，

现择三例借以说明。

1926年，42岁的刘奎龄作《仿张兆祥人物便面四段》，其中第一段画有大铜钱一个，上有“天下太平”四字，达官显贵等在“钱眼”里喜笑颜开，三教九流人员争相爬向“钱眼”，他们为此厮打、殴斗，有的被踩在脚下，有的被推搡倒地。尽管如此仍有人顺着“钱边”爬上铜钱。为了摸“钱边”、钻“钱眼”大打出手的场面，与“天下太平”形成鲜明对照。民国早年军阀混战，政治腐败，贪官敛财，民不聊生。刘奎龄作《仿张兆祥人物便面四段》有它的现实意义。

1932年，48岁的刘奎龄作《杂画扇——拾粪老翁》。图中有一拾粪老翁，右肩挎粪筐，左手持粪叉，头顶毡帽，脚踏靰鞋，身穿破棉衣、裤，腰间束一布带。老翁身前有一花犬，作张口状。画中题有：“世间多少人，谁似此老悖？只为粪其田，夺我口中味。”此诗虽简短、通俗，但内容极为深刻，用绘画和诗句形象、生动、无情地揭露了当时社会的黑暗，不仅广大百姓食不果腹，就连狗吃的粪都没有了。从四句诗的语气来分析，应出自花犬之口，真是绝妙的讽刺。花犬认为拾粪老翁太不讲道理，置他的生死于不顾，将他的口粮装在粪筐里，像是在申诉他的生存权利。可是花犬哪里知道，拾粪老翁种的粮食还不够交租的，他又向谁去申诉生存的权利呢？题诗不仅对画面进行了诠释，同时也增加了该画的思想性。

1941年，57岁的刘奎龄应外甥严仁统之请作《国耻图扇》，该画题有：“连天兵火荡津沽，漫写当年《国耻图》。骨委

荒原血奠土，男儿枉自掷头颅。予家在吾津之东南鄙，背倚白河（海河）前海大道（大沽路），为往来之要冲。清光绪庚子（1900年）五月中旬，义和拳与洋兵遇于村之西偏，地名弯兜子，是役洋兵伤者不过数人，义和拳所剩无几，可哀矣！六符（严仁统）甥要予画义和拳，姑就当年最悉者，绘此以为纪念而已，不能谓之为画也。辛巳（1941年）腊月初旬，刘奎龄并志。”该图画有八个身穿不同军装的外国侵略军，以示八国联军，骑着战马从乡间小路进犯村庄。他们有的手握马刀，有的手持短枪，向正在村口阻击他们的义和团战士劈杀、射击。图中共画有义和团战士近二十人，均用红巾裹头，红带系腰，手持长矛、大刀，有的袒露右臂。义和团战士从村中冲出来与外国侵略者进行近战，有的举大刀向敌人砍去，有的挺长矛刺向敌人。虽然有战士中弹倒下，但仍有战士手举大刀呼唤战友冲上去。从迎风飘舞的红色大旗来看，义和团战士正源源不断地掩杀过来。该图侵略者用冷色调，义和团用暖色调，形成鲜明对比。义和团抗击外国侵略者的革命行动深深地感染着刘奎龄，他所作的《国耻图》时至今日仍有着深刻的教育意义。振兴中国，勿忘国耻！

刘奎龄绘画作品不仅有很强的思想性，而且还有很高的艺术性。如果一幅绘画只有艺术性，而不具备思想性，那么这幅绘画就失去了灵魂。如果一幅绘画具备了思想性，但没有艺术性做依托，也不可能将思想性得到充分展现，也正因为刘奎龄绘画具有思想性、艺术性，所以他的绘画极具感染力。尤其是改革开放以来，刘奎龄绘画的艺术价

值、科研价值、历史价值突显出来。刘奎龄的声誉随着笔下的飞禽“飞”出亚洲，随着笔下的走兽“走”向世界。

刘奎龄在绘画方面之所以取得辉煌成就，除先天条件外，后天刻苦努力亦为重要。纵观刘奎龄所走的艺术道路，可分为三个方面：一是临摹古人，二是吸收西法，三是借鉴日本绘画。在临摹古人方面，刘奎龄不遗余力，上溯五代，下游明、清，如五代黄筌，宋代徐崇嗣、崔白、林椿、郑思肖、易元吉、李达，元代赵孟頫、钱选，明代吕纪、边文进、仇英、唐寅、文徵明，清代石涛、黄慎、恽寿平、蒋廷锡、郎世宁、沈铨、王翬、金农、华岳、钱慧安、王素、张兆祥、宋光宝等。刘奎龄所走的艺术之路，是一条由“师古”到“化古”之路，“师古”就像地基，建起刘奎龄艺术大厦，“师古”就像土壤，长出刘奎龄艺术奇葩。具体特点就是：横向临古重在清初、纵向临古重在“画院”、宏观临古存有差异。

刘奎龄早期国画作品带有浓重的西法，将油画、水粉画融入国画之中，使读者耳目一新，这与他的初期曾受过西方绘画教育有密切关系。刘奎龄在吸收西方绘画艺术方面崇尚郎世宁，这在他的作品中屡有反映。郎世宁到中国后为了适应皇帝的审美，将油画进行改革，以西法为体，中法为用，成为新体画的创始人，而刘奎龄则看中郎世宁的创新精神，所用之法是以中法为体，西法为用，二者有着明显区别。刘奎龄将渲染与撕毛两技法相结合，创造出一种新的画法，此法更能表现翎毛与走兽的质感。另外，刘奎龄对日本绘画

有着浓厚的兴趣。日本绘画虽不像中国文人画那样萧散简逸，也不像西方绘画那样激昂壮阔，更是注重内在的含蓄，甚至外露的辉煌。如果说西方绘画重雕塑感，中国传统绘画重书法感，那么日本绘画则重工艺感。1925年，刘奎龄曾携三子刘继卣，在江南会见日本近代著名画家横山大观。除横山大观外，刘奎龄还欣赏日本近代著名画家竹内栖凤。也正是因为工艺感是独具匠心的装饰味和纤细温柔的人情味的统一，刘奎龄才将日本绘画融入到国画中来。

刘奎龄绘画作品件件是精品，幅幅是珍品。他的精品意识和敬业精神当为画界之楷模。也正是因为全身心地投入，才使得作品产生巨大的艺术感染力和震撼力。如《上林春色图》就是代表作之一，该图是为外甥严仁统所作。成于1938年，时年54岁。图中画有雄、雌二孔雀栖于巨石之上，巨石下画有红、白两色牡丹。两只孔雀用笔整饬，设色艳丽，造型之精准令人瞠目结舌。据载刘奎龄画此图时，一手拿着孔雀翎子，一手执画笔描画，其创作之严谨为画家所罕见。羽毛运用渲染和撕毛的技法，使质感得到充分表现。巨石用笔恣肆，设色典雅，一工一写，对比强烈。牡丹用没骨法为之，设色艳而不俗，细而不腻，工而不匠。再如《双马、双犬、双羊、双鹿四屏》，亦为代表作之一，作于1942年，时年58岁。如果说画禽鸟因体积小不便发挥渲染加撕毛技法，那么刘奎龄在画走兽时就使渲染加撕毛技法阐发无余，做到极致。刘奎龄将走兽的皮毛“撕”得惟妙惟肖，质感极强。最让人

拍案叫绝的是梅花鹿、菊花骢身上的斑点，犬和羊身上的花纹，均表现得淋漓尽致。这些画在纸上的动物，一旦被赋予了灵性，就会产生巨大的艺术魅力。

刘奎龄不仅精于花鸟、走兽画，还擅长人物画。他的人物画更是不乏精品，代表作有《仿郎世宁天真烂漫图》、《京剧四平山图扇》。1925年，41岁的刘奎龄作《仿郎世宁天真烂漫图》。该图题有：

“仿郎世宁笔意”，故有西法韵味。少女面部虽为东方人，但服装为西式。少女面部、颈部、双臂和足部及衣纹、飘带经晕染后，有明有暗，有凹有凸，极富立体感。少女的衣纹流畅，长裙兜着的鲜花、空中飞舞的蝴蝶均系勾勒填色，线条劲健，敷色优雅。中国传统绘画中常有天女散花的题材，但天女必被包裹得很严实，而刘奎龄笔下之天女却裸露双臂，赤着两只天足。将传统的中国仙女画画成思想开放，富有浪漫色彩的新时代女性。

1933年，49岁的刘奎龄作《京剧四平山图扇》，这是迄今为止发现唯一一件舞台戏剧人物画。该图中间站立的大花脸是隋唐第一好汉李元霸，身着硬靠，背插靠旗，脚蹬厚底靴，手持方楞双锤，成丁字步，目视左侧。左边站立白脸小将为隋唐第三条好汉裴元庆，亦身着硬靠，头顶雉鸡翎，颈下戴耳毛子，背插靠旗，手持瓜楞双锤，成弓字步，满脸傲气，表现出四平山一战必胜的信心，李元霸身后画一武丑，背插双刀，做下蹲状，手举“赵”字大旗，探出头窥视裴元庆，作畏

惧状。三人的画法均为勾勒画法，设色为重彩渲染法。舞台背景画有山水，设色浅淡，左、右为上、下场门。舞台铺有带图案的地毯。《京剧四平山图》之所以能收到亲临剧场所体会不到的效果，是因为该图采用了散点透视法。其法有利于表现内容丰富、视域广阔、空间舒展的某些场景和题材。刘奎龄在不足一平尺的扇面上作此图，足见功力之深厚。可谓“咫尺小簃扇，宽敞大舞台”。

刘奎龄生于天津，是天津的文化沃土孕育出来的国画艺术大师。他毕生的创作是宝贵文化财富，既是物质的，更是精神的；既是民族的，更是世界的。他是继承和发展中国传统绘画的典范，他是将中国传统绘画与西方绘画艺术相结合的楷模，他为弘扬民族文化做出了不朽的贡献，在我国近代绘画史应占有重要一席。如果说寓居天津的陈少梅是当今的马远，寓居天津的梁崎是当今的朱耷，久居天津的张兆祥是当今的恽南田，那么久居天津的刘奎龄就是当今的郎世宁。正是：丹青有创意，种墨惜寒堂。溯古怡园里，草庐耀辰光，蜨隐求真率，蟬香奎龄长。“刘派”传千古，没骨胜“老郎”。

今年是刘奎龄诞辰125周年，为了纪念这位国画艺术大师，天津博物馆隆重推出“刘奎龄绘画展”，并同时编辑出版了《吉光焕彩——纪念刘奎龄诞辰125周年特展》，写此充为序。

2010年6月

目录

❖ 序 i

❖ 概述 iii

❖ 图版 |

❖ 专论 123

关于刘奎龄生平与艺术若干问题考证与研究 124

略谈刘奎龄人物画 145

刘奎龄画派的形成与其特点 149

❖ 附录 152

刘奎龄书画用印 153

刘奎龄公元干支年龄对照表 155

刘奎龄年谱 156

图版目录

花卉巨石图	2
仿文徵明危石青松图	3
仿郎世宁双雄图	5
卖鱼郎图	5
篱落秋风图	6
仿恽南田雄鸡图	7
富贵寿考图	8
仿郎世宁天真烂漫图	9
仿吕纪蝶恋花图	10
仿郎世宁关山春晓图	11
双狐捕食图	12
瑞占三阳图	13
花鸟四条屏 鸡（之一）	15
花鸟四条屏 鸳鸯（之二）	15
花鸟四条屏 白头（之三）	15
花鸟四条屏 绶带（之四）	15
三寿图	16
芦雁图	17
五福图	18
骑驼出行图	19
柳溪双牛图	20
仿沈铨古木寒鸦图	21
芦雁图	22
柳荫白马图	23
红叶鹭鸶图	24
临流双鸡图	25
仿蒋廷锡淇奥秋声图	26
花鸟六条屏	插页
瓜瓞绵延图	27
临沈铨功名富贵图	28
松荫山君图	29
仿王素梧桐松鼠图	30
双犬图	31
花卉草虫册 蜻蜓、牵牛花（之一）	32
花卉草虫册 花蝶、湖石（之二）	32
花卉草虫册 花蝶、金银花（之三）	33

花卉草虫册 蜜蜂、葡萄（之四）	33
海棠双蝶图	34
京剧四平山图	35
百禄图	36
百禄图	37
夏趣图	38
荷塘鸳鸯图	39
双禽图	40
瓜瓞绵延图	41
三驴图	42
一路连科图	43
蝶恋花图	44
夏趣图	45
枫叶双禽图	46
三鸽图	47
玉门春晓图	48
仿华岳商飙雄姿图	49
仿沈铨功名富贵图	50
仿唐寅阆苑春韶图	51
仿宋人空山双虎图	52
雪原牧猎图	53
功名富贵图	54
功名富贵图	55
花鸟四条屏 鸳鸯（之一）	57
花鸟四条屏 鹦鹉（之二）	57
花鸟四条屏 鸡（之三）	57
花鸟四条屏 喜鹊（之四）	57
英雄图	58
上林春色图	59
七月鸣鸛图	60
交交桑扈图	61
走兽四条屏 虎（之一）	63
走兽四条屏 犬（之二）	63
走兽四条屏 猴（之三）	63
走兽四条屏 狸猫（之四）	63
篱落秋风图	64

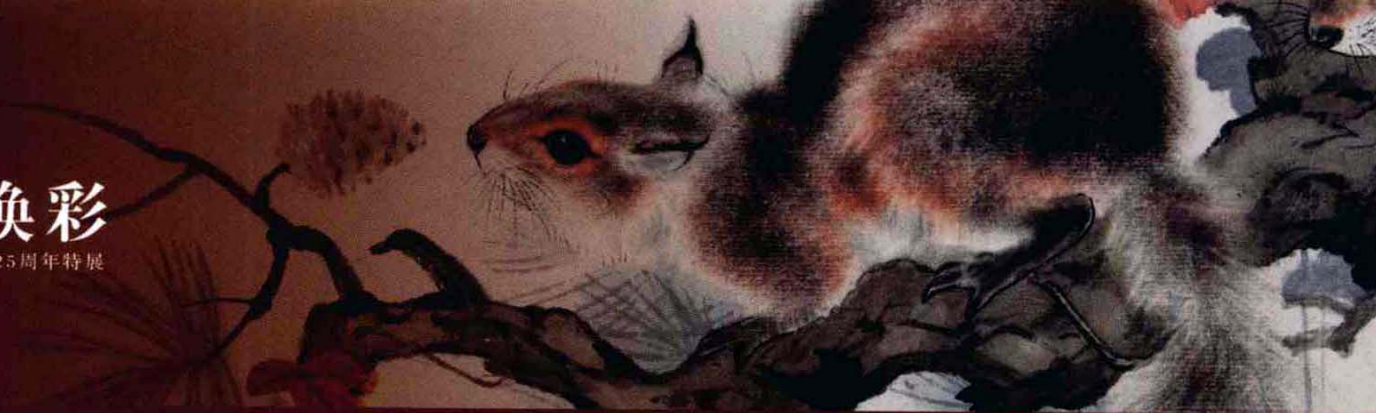
刘奎龄画

天津博物馆
MUSEUM

天津博物馆

吉光焕彩
纪念刘奎龄诞辰125周年特展

游鱼图	65
梅花仙鹤图	66
竹石双犬图	66
螳螂捕蝉图	67
世世封侯图	68
花蝶葡萄图	69
春韶燕喜图	70
蕉荫双犬图	71
仿宋人喜鹊登梅图	72
秋色满园图	73
教五子图	74
仿宋人梅花鹦鹉图	75
动物四条屏 兔（之一）	77
动物四条屏 犬（之二）	77
动物四条屏 狐狸（之三）	77
动物四条屏 松鼠（之四）	77
桐荫秋风图	78
国耻图	79
柳溪双牛图	80
教五子图	81
花鸟四条屏 竹鸽（之一）	83
花鸟四条屏 松鹰（之二）	83
花鸟四条屏 大雁（之三）	83
花鸟四条屏 鸡（之四）	83
走兽四条屏 猫（之一）	85
走兽四条屏 羊（之二）	85
走兽四条屏 犬（之三）	85
走兽四条屏 马（之四）	85
多福多寿图	86
福寿三多图	87
指日高升图	88
悬崖灵鹫图	89
槐荫雀噪图	90
柏荫私语图	91
耄耋图	92
三阳开泰图	93

仿宋人蝶恋花图	94
群虾图	95
受天百禄图	96
月季双犬图	97
双狼图	98
柳荫禽畜图	99
鸽子芍药图	100
蕉石双犬图	100
毫鳌图	101
走兽四条屏 狗（之一）	103
走兽四条屏 兔（之二）	103
走兽四条屏 松鼠（之三）	103
走兽四条屏 猫（之四）	103
仿吕纪蝶恋花图	104
啸月图	105
走兽册 松鼠（之一）	106
走兽册 熊（之二）	107
走兽四条屏 牛（之一）	109
走兽四条屏 犬（之二）	109
走兽四条屏 松鼠（之三）	109
走兽四条屏 羊（之四）	109
走兽四条屏 虎（之一）	110
走兽四条屏 狼（之二）	111
走兽四条屏 鹿（之三）	112
走兽四条屏 狮（之四）	113
柳荫双骏图	114
走兽六条屏	插页
寒姿图	115
走兽册 犬（之一）	116
走兽册 羊（之二）	117
走兽册 鹿（之三）	118
走兽册 猴（之四）	119
大漠情深图	120
仙猴献寿图	121
福寿图	122

图版

纪念

刘奎龄

诞辰120周年特展

子仲先生咏己巳嘉平上醉别奎龄世

花卉巨石图

1917年
绢本 设色
108cm × 52cm

款识：丁巳六月上浣，耀辰作于怡园。
印章：耀辰书画（朱文方印）

天津市文物公司藏