

中国名画家全集

刘奎龄

河北教育出版社

中国名画家全集

刘奎龄

著 • 何延喆 齐珏

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘奎龄/刘奎龄绘;何延喆,齐珏著.-石家庄:河北教育出版社,2003.5

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4855-6

I. 刘... II. ①刘...②何... ③齐... 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(2002)第080575号

中国名画家全集

刘奎龄

著/何延喆 齐珏

出版发行/河北教育出版社 石家庄市友谊北大街330号

责任编辑/张天漫 张子康 刘峥

封面设计/张志伟 张浩

版式设计/郑子杰

制 作/安鸿艳

制 版/时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品/北京颂雅风文化艺术中心

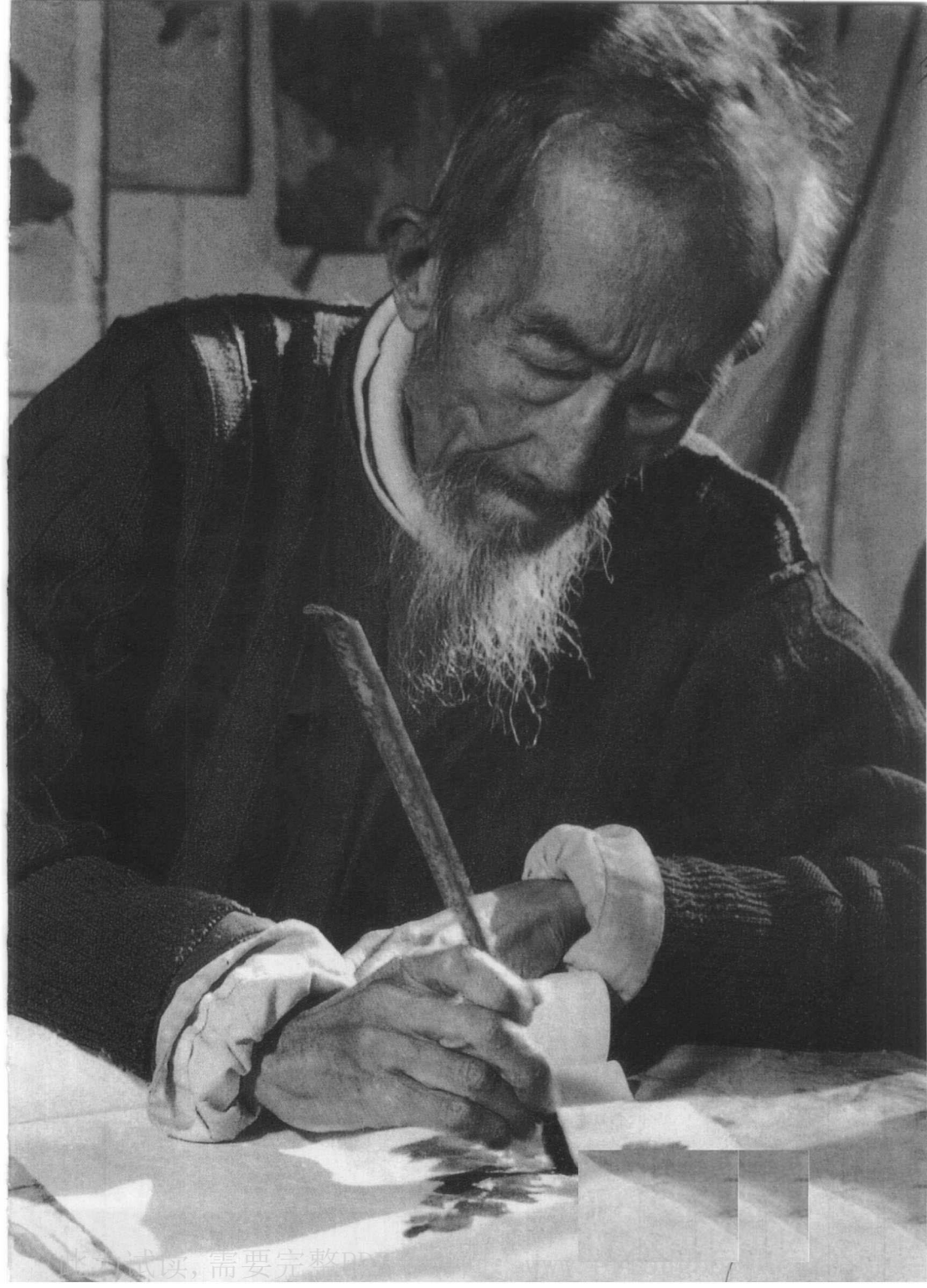
印 刷/利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本/880×1230 1/32 8.5印张

出版日期/2003年5月第1版 第1次印刷

书 号/ISBN 7-5434-4855-6/J347

定 价/58元

前 言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感，绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫宕无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平传略	1
轻雷少年心	3
艺途孤旅问生平	18
潦倒丹青说画痴	37
草庐依旧世已殊	56
二、绘画艺术	69
风格及画法特色	70
创作历程	79
三、年表简编	239
附：主要传世作品目录	258

生平
传
略

在老天津城的东南方，有一座不大起眼的村庄，由于当年村周围曾夯土作围，人呼“土城”。这里不是富饶的集镇，也不是山明水秀、人杰地灵的去处。几百年来，村民们默默劳作，一代一代，无声无息。少数乡居的富户，也没有留下什么惊人的业绩。像不舍昼夜的海河流水一样，所有的往事都湮没在岁月的风尘和流逝的波涛中。清光绪十一年(1885年)夏历六月十三日，一代画坛巨擘刘奎龄在这个一向文气不旺的村庄中出生了。正是这个刘奎龄，让今天的人们领略了这个地方历史文化的平实、厚重和深隐的内涵。

在20世纪的北方画坛中，刘奎龄是一位卓然独立的大家，他在时间的自然流变中突然崛起，除了具备一般艺术家的基本素质之外，也有许多超越常规逻辑的成功经验。他的家乡缺少地域文化的特殊优势。韩愈认为，求学者必须有老师，刘奎龄却是自学成才。他私淑古人，却得不到古人的真迹，只能逡巡于珂罗版印本之间。前人要求作画要“行万里路”，而刘奎龄却躲在斋院成一统。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。从他并不复杂的人生经历中却反映出艺术规律的曲折错综。成功的艺术家有一个共通点——他们无一不是个别者，而刘奎龄又在个别之中尤其个别。

轻雷少年心

津南富甲推刘门

刘奎龄，字耀辰，又别署耀臣、耀宸，号蝶隐；颜其庭院曰怡园，故画中常署“怡园蝶隐”；画斋名曰：种墨草庐、蟬香老屋、惜寒堂。

按“奎龄”为文运昌明长久之意，“耀辰”意为光耀的星星。从取名可以反映出父辈对他的期望，不仅仅满足于让后代做一位富甲一方的乡绅而已。

刘奎龄的远祖本隶籍浙江绍兴，后经三次迁徙，先由绍兴流寓到安徽庐江县，后北迁至河北静海(今天津静海)，清乾隆年间举家自静海移居土城，刘奎龄这辈人已经是定居土城后的第七代了。刘家最初以经营粮食、油坊起家，在津城近郊算是少有的大姓，由于家族中有人科第为官，非一般“土财主”之流，所以被视为

TIEN-TSIN. - Vue sur le Pei-ho

古海道，原为海河故道。海河截弯取直后渐渐淤成窄河沟。20世纪80年代填平筑路。路之右侧(东侧)为土城村旧址，今已拆建成居民小区

地方上的名门望族，人称“土城刘家”，为天津“八大家”之一。^①

从静海来到天津后的一段时间，刘家以贩卖芝麻渣为业。所谓芝麻渣即榨油后所剩芝麻渣滓，俗称麻酱底子，是一种田间肥料(尤其是种瓜的上选)，颇受农家欢迎，因而财源广进，家业渐起。后来刘家自设油坊，产品远销至山东一带，又在德州设立分坊；进而开设粮行及自备海船，向关外贩运粮食；同时扩大经营范围，在关内外开办锅铁业，后来又开办钱庄、当铺及其他商号。由于经营得方，获利不菲。此后刘家大量购置田产，在南郊一带曾占有土地58顷之多，设有庄头，代为收租，但刘家财产的积累仍主要来自商业。刘氏家族不像有的富户那样，一旦富足起来就弃乡入城，去享受都市的物质生活，却仍然留恋土城这方水土，悉见的是“戴月荷锄归”、“鸡鸣桑树颠”的乡土风情。这种影响一直延续到刘奎龄这一代，他的绘画生涯，他的艺术理想，他的灵感的勃

① “八大家”指天津的八个豪门富户，即：韩、高、石、刘、黄、杨、穆、张。其中只有杨柳青石家和土城刘家在津郊，其余均住在城里。

动，他的精意的制作，他的成熟的思考，他的社会交往，总之，他的人生足迹，大部分都留在了他那祖传的老宅中。

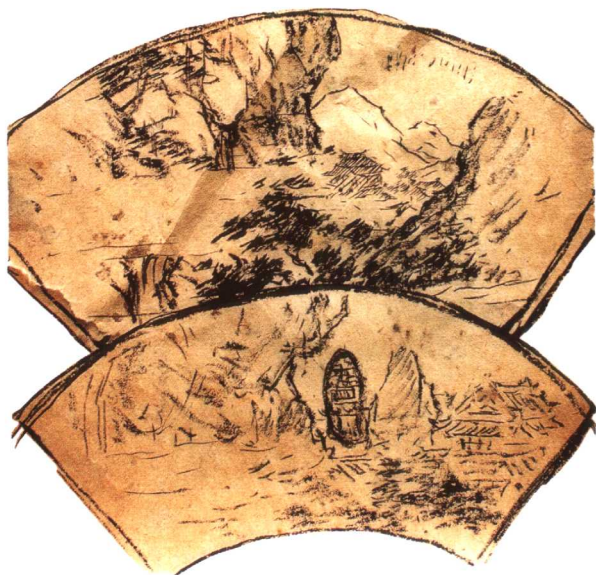
刘氏家族分为五大房，按族从关系及长幼次序称“大号”、“二号”、“三号”、“四号”、“五号”。其中以刘家二号这一支财资最为丰厚，刘奎龄就是这“刘家二号”中的一员。二号的宅第共由10个四合院相连而成，内部有门相通，在当时当地算是十分讲究的民居了。其布局结构按北方人的习惯，将大家族的整体群落与小家庭的独立分割融为一体，具有旧时乡绅甲第的特色，与这个家族一同经历了沧桑之旅和兴衰之变。

在封建社会里，商人虽享有较优裕的物质生活，然而政治地位并不高，在有权势的人眼中，仍居士、农、工、商“四民之末”。当年唐伯虎的父亲唐广德便指望伯虎这一代改换门庭；清中叶的盐商也大都“贾而好儒”，希望后人能跻身官场。在商业中经历了数番惨淡经营并有了相应的回报之后，刘氏家族也开始注重读书，鼓励子弟通过科考追求仕进。因此刘家也不乏学而优则仕的成功者。如刘奎龄的四大伯刘恩鸿，字庶山，在刘奎龄四岁那年(1888年)考取国子监贡生，后被派往四川做官，历任剑州署理、会理州署理，兴文、凉山、安岳三县知县，凡二十余年，可谓官运长久。在“刘家大号”，有刘凤皋，举人，在云南禄丰做过知县；刘凤翰，光绪十五年(1889年)进士，在山西壶关、太谷、长治做过知县。自古以来，津郊一带的庶族子弟极少与功名沾上边，刘氏家族却接连有人在乡试、会试、殿试中得第，且都官居七品，这不能不使地方百姓对土城刘家刮目相看了。

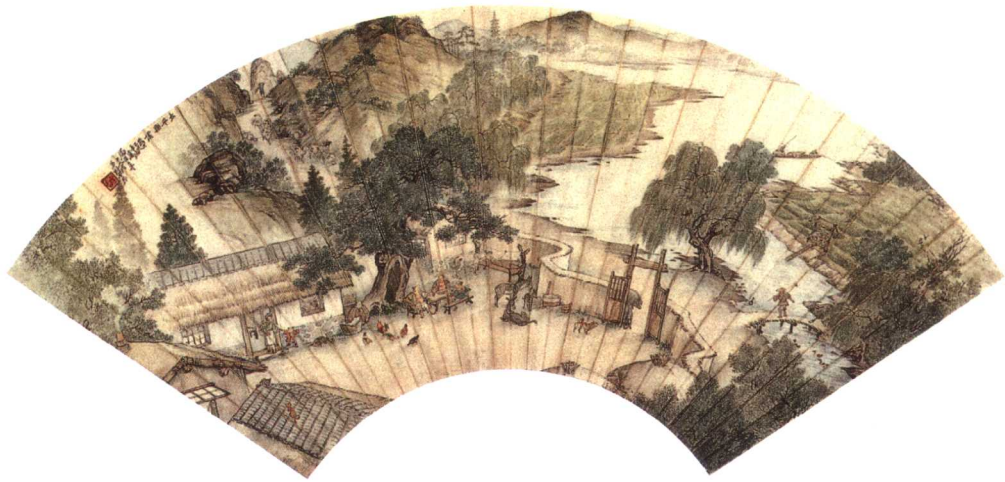
土城村里一画童

刘奎龄出生后不久，因其五大伯刘恩林及五娘吴氏膝下无子，刘奎龄的父亲便把奎龄过继给兄长。刘奎龄过继后，兼祧两房，备受父母们的疼爱。刘恩林为当地绅士，他废土城大庙，改办土城小学，大兴教育，颇得民心，对刘奎龄产生了较大的家庭影响。

刘奎龄幼年的保姆是天津杨柳青人氏。来自著名的年画之乡的她朴实而聪慧，不但女红出色，而且深谙剪纸手艺，看着窗外叽喳的小鸟，便能顺手剪来，因此便常剪些纸花来哄孩子。对于保姆这手儿对物剪影的本事，年幼的刘奎龄十分好奇。保姆在刘家的主要工作是照看刘奎龄，但也得做些其他家务。在摸透了刘奎龄的脾气后，常常找来一些纸笔，让刘奎龄画画。小奎龄画得十分投入，一坐就是半天，保姆便能省出许多时间从事其他劳动。奎龄幼

草图

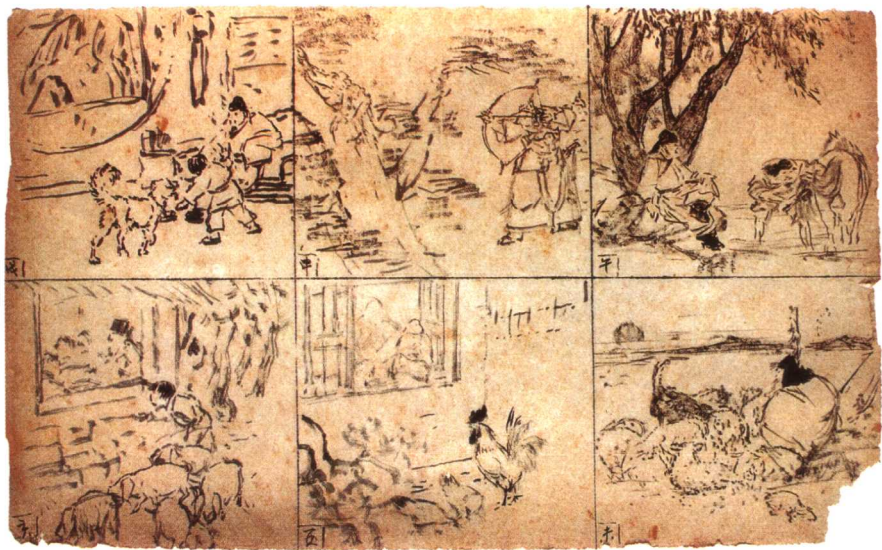

太平乐业图扇

小的心灵对自然与动物产生了极浓厚的兴趣。逢年过节，家中总要贴窗花、粘年画。奎龄对这些美丽的图画十分喜爱，常常看得聚精会神，显得异常着迷。有时还照着这些图画自己也画一张、剪一剪。家人看到奎龄的“作品”非常高兴，时不时地还夸上几句，这大大加强了小奎龄对绘画的兴趣。

我们从刘奎龄存世的画迹中很容易发现，他的许多作品都与童年的记忆有关，如《猴戏图》、《牧羊图》、《太平乐业》以及那些以农家院落和野外景致为背景的禽虫畜兽，都深切地流露出对乡土景物的怀恋之情。童真与野逸，无疑是他心目中理想的天地。

刘奎龄童年居住的土城村位于天津南郊，前清时属天津县，距天津旧城二十余华里，周围有陈塘庄、小刘庄、灰堆、贺家口、尖山庄、宣家口等村庄。村庄靠近老海河，东面是连接小站至八里台的一条大道。相传，原先这里有一座土垒围，后来定居的人们叫这个地方为土城。清光绪《津门杂记》谓：土城为“土滕”，滕与城同音，是指田间

草图

的土埂或界路。村周的畦堤和塍埭俨然一座土城。清末，这里已发展成为一个人口众多的大村。村上的房子大多是土坯房，一些高大的青砖瓦房均系殷商官宦人家所有，刘家也在其中。土城周围的自然景色，尽管谈不上优美迷人，然而却有着良好的生态环境。放眼望去是无尽的田野、沟渠、池沼，时聚时散的槐柳和树丛掩映中的墓地。破晓的鸡鸣，落日时的炊烟，小鸟在枝头的软语，脚踏水车的哗声响起……都能让旁观者领略到乡居的闲情。可惜文人墨客难得到这里来，因为这里不会给他们太多的灵感，然而当花晨月夕或秋高气爽的日子，来这里呼吸一下乡间的清新空气，也会使人神志清明，生出许多遐想。少年刘奎龄对平凡的乡间生活充满了热忱，他常与小伙伴们结伴出游，在广阔的田野里捕捉昆虫，对野鸟、家禽、牲畜也都喜爱。同时，奎龄总是要把捉到的各种昆虫如蚰蚰、蜻蜓、蚂蚱、螳螂、甲虫和那些家养的小动物描绘下来，令小伙伴们羡慕不已。奎龄的模仿能力极强，他会将自己的兴趣

和感觉随时记录、即刻捕捉，凡是能入画的无一放过，为他日后写实能力的培养打下坚实的基础。有时，来自吴桥县的杂耍艺人也光顾土城，如拉洋片、布袋木偶、变戏法、耍猴等，在村头庙前拉开场子。缺少文化娱乐生活的村民们(尤其是儿童)纷纷聚拢围观。刘奎龄对耍猴戏的表演饶有兴趣。每次艺人到场，先以锣声招徕观众，小奎龄闻声迅即跑出家门，站在前排，看得津津有味，那感觉自然与一般看热闹的人不同。

土城内原先有一座古庙，名为“金仙观”，在历史上香火兴旺。每年农历四月二十八(民间谓药王诞辰)是庙期，届时烧香拜佛、祈神还愿的人络绎不绝，卖玩具、卖吃食的各类摊贩比比皆是，高跷会、法鼓会、跑旱船等民间艺术会众蜂拥而至，热闹非凡。加之土城村南傍海大道，是天津城区通往大沽海口和南乡、大港一带必经之路，因之庙会名著津沽，每年都可成为一时之盛景。然而这种热闹是十分短暂的，过后便幽寂消歇，人们依然为生计而奔忙。对于那些在苦撑中挣扎求存，为温饱而默默拚搏的底层的百姓来说，这类活动是他们精神上很大的满足与安慰。土城村的民风故事对刘奎龄也颇有影响，这一点从他的作品中可以找到的。《布袋僧》中的盎然童趣，《太平乐业》里的桑麻情怀，还有《拾粪老翁》的暮年艰辛都是佐证。虽然刘奎龄是一个乡土艺术家，但他并不是一个简单的民俗画家。刘奎龄的风俗画创作既不同于过客的猎奇，也不是沉溺的随记。他以一种闲暇而又充满热忱的心态去关照客观、感知自身，自始至终保持着宽怀与好奇。因此他才能在市井凡人和农家田园的琐碎生活中找到可加工的艺术素材，并使其跃然纸上。

一个人的童年如果是幸福的，那么必会留下很多眷

恋。少年的刘奎龄在同代人中算是幸运的，不像大多数孩子那样过早地承受生活的重压。他能够逡巡于人生路旁的小径之上，以自己的独特方式掇拾和蕴积着不乏闪光点的人生智慧。

求学与庚子之变

刘奎龄在乡野中观察多个美好瞬间的同时，也注意从多种视觉信息上感知外部世界。他最喜欢的是临习洋毛片、罐头商标、明信片上的外国名画及动物照片。幼年的奎龄，家庭环境依旧殷实，生活得无忧无虑。七岁时进入私塾读书，闲时总是爱看一些像《西游记》、《三国演义》之类的小说。奎龄不但被小说的内容所吸引，更着迷于书中那些精美的插图，总会认真地临摹下来。这对于掌握古

装人物的造型、动态、衣纹的组织 and 故事情节的处理，以