目　　錄

CONTENTS

序　　言　/　PREFACE

豪華落盡見真淳　　6

序言　　10

圖　　版　/　PLATE　　12

素描·畫稿　/　DRAWINGS·SKETCHES　　132

序　　言

PREFACE

豪華落盡見真淳

以山水為師，以天地為畫布。不求聞達於世，但求畫筆長濡；不求豐衣足食，但求五鬥自足；但願知交常相還，何須冠蓋滿京華。

——劉業昭

最能打動人心的藝術，往往是天真的。

藝術史上不乏追求天真的藝術家，他們在藝術創作中力求摒棄虛偽與巧飾，回歸質樸與本真，從中國的齊白石、方召麐、豐子愷，到西方 19 世紀末興起的以亨利・盧梭為代表的“稚拙派”，乃至紅遍全球的民間畫家“摩西奶奶”……他們在風格和技巧上或許相去甚遠，然而卻有著共通的精神和感染力：他們的作品往往給人一種難得的純淨感，從不擺出故作清高的姿態，卻流露出一種來自人間的溫暖氣息，乾淨可愛，有如透過孩子的眼睛看世界。然而，一個畫家的作品要達到這樣的境界，並不容易：第一，要能夠做到，無論何時，都始終保持一顆充滿熱情與率真的赤子之心；第二，要能夠做到“得意忘形”，超越技巧意識，寓有法於無法，而臻於化境。這既要求畫家內心始終保持充沛而豐富的情感活力，同時也考驗著畫家將內心體驗轉化為藝術觀感的功力——劉業昭正是這樣一位難得兩全的畫家。

劉業昭（1910 ～ 2003），字左彝，生於湖南長沙望族。其父劉嚞曾任湖南選鋒水師中軍營管帶，後投身辛亥革命，同時，劉嚞也是當地頗具名氣的書法家，堪稱文武雙全。或許是繼承了父親的熱血與藝術天分，劉業昭的一生，始終致力於兩件事：一件是繪畫，另一件是報效國家、服務公眾。

自幼喜愛繪畫的劉業昭，幼年亡母，父親也在十八歲時去世，在兄姊們的資助和鼓勵下，考進國立杭州藝專，學習中西繪畫六年之久，期間與蕭傳玖同窗，曾受教于林風眠、潘天壽先生。力求畫藝精進的劉業昭，于國立藝專畢業後，又赴日本明治大學美術學院深造。然而不久，抗日戰爭爆發，劉業昭毅然歸國，投筆從戎，滿懷一腔熱血投入抗戰事業，曾任湖南三民主義青年團主任委員。後赴台，退出政壇，復歸藝界，從此再未放下鍾愛的畫筆。

1933 年在杭州國立藝專代表浙江參加全國運動會時著學校運動員制服

1964 年與鄭月波（右三）、王昌傑（右二）應美國加州舊金山州立大學之邀參展

1960 年，應舊金山州立大學許芥昱教授之邀，赴美舉辦畫展並留美任教。1964 年又與王昌傑、鄭月波兩位國立藝專同學知交在州立大學聯合畫展，三人中，王昌傑精花鳥，鄭月波精動物， 劉業昭精山水，長期活躍在舊金山灣區，被合稱“灣區三老”。劉業昭任教於舊金山州立大學後，作畫愈勤，1967 年退休後，亦未曾鬆懈。他在與舊金山隔海相望的堤波隴市（Tiburon）開設了自己的“寒溪畫室”，婉拒了子女的贍養，堅持依靠作畫獨立生活，他常年無休的畫室，成為堤波隴市一處不可或缺的風景。除此之外，他一如既往地關心社會，參與創辦了當地的“扶輪社”（以增進職業交流及提供社會服務為宗旨的社會團體），盡己所能，熱心助人。

劉業昭因其畫作獲得了無數美國觀眾的喜愛，同時，也因美好的品格贏得了當地人的尊敬，被評為堤波隴市的“桂冠畫家”和“榮譽公民”。在接受一家雜誌的採訪時，劉業昭曾說：“我活一天就要畫一天，直到死亡來臨，那才是我真正退休的時刻。”他的確用行動實現了諾言——到九十三歲逝世之前，他仍然堅持每日作畫，親自裝裱，直至生命的終點。

綜觀劉業昭的一生，可以說，他人生中的每一次選擇，無不遵從著內心的熱情與本真。明白了這一點，我們也就不難理解，劉業昭的作品為何具有那種深入人心的感染力。

劉業昭筆下的山水、動物，都是可親近的。他的山水多為彩墨，以花青、赭石、黃綠層層疊染，冷暖搭配的中間色給人以溫暖和諧之感，時而以少量朱砂、朱磲點染出房屋、小舟，以數點跳脫的亮色點醒畫面。這位湖南籍畫家筆下的滿紙翁潤，常常讓人想到沈從文筆下那些蒼翠欲滴，秀美淳厚的山川，還有那些穿梭江上的小船和悠遠的歌聲，每一幅山水，都寫滿了身處異國的畫家對於故鄉的深切懷戀。劉業昭筆下的動物，同樣美好可愛，他的枝頭小雀，很容易讓人想到他的恩師林風眠，不過劉業昭的小雀，比其師更為

簡潔抽象，寥寥數筆，甚至只保留頭、眼、喙、尾，卻如見無聲微笑，使人從心底生出喜悅。他筆下的貓頭鷹，並不像黃永玉的貓頭鷹那樣充滿玩世不恭的味道，卻流露出一種童真、誠摯和甘於守拙的自足。即便是省略了面目的寫意人物，也沒有故弄玄虛的清高，卻充滿了人與人之間的溫情。應該說，這些畫作中所流露出的暖意，都源自畫家的一顆“赤子之心”，源自他發自內心地，對於世界的關懷和對於人的關愛。

劉業昭的作品，沒有複雜的構圖，卻從不顯枯索，令人回味無窮——這無疑得益于畫家精微潛隱的筆墨。超越技巧並不等於沒有技巧，而是對技巧的領悟和運用至於無意識之境界，得之于心，應之於手，筆隨意走，而無斧鑿之痕。劉業昭的作品常以濃郁豐沛的水墨色塊層層堆疊，取消了深度感，整個畫面渾然一體，自然圓融，如屋漏痕。其用筆酣暢，幹濕濃淡，變化無窮，時以少量滯澀遒勁的線條勾勒出山緣、衣褶、樹木枝幹，豐富了畫面的虛實對比。如此簡潔而不簡單的筆墨中，既有承自潘天壽先生的精神，也有來自畫家個人的悉心求索。劉業昭先生早年曾以墨梅著稱，其筆下梅花枯筆淡墨，屈折勁倔，足見畫家對於傳統筆墨的深厚功力；其旅居美國後所繪舊金山風景中，不乏些許西方後印象派風景的意味；而一些簡筆花鳥畫的設色構圖，又頗具和風——可以說，劉業昭先生看似簡單的作品，是將畢生所學融會貫通的結果，也正是這種內在的豐富性，賦予他的畫作一種“筆俞簡而神愈全”的特質。

當然，歸根結底，劉業昭作品生命力之本源，仍來自“天真”二字。或許，摒棄虛偽，回歸本真，是人類內心共同的嚮往，因而返璞歸真的藝術作品，常常具有跨越種族和文化差異的魅力——這或許也是為什麼齊白石的畫作能夠打動畢卡索。劉業昭充滿天真之趣的作品，同樣征服了美國乃至世界各地的觀眾：他先後應邀於聖地牙哥藝術博物館、韓國漢城、日本神戶等各地舉辦個展，1992 年，作為“五位影響加州藝術界的藝術家之一”于臺灣歷史博物館舉辦“八十回顧展”。1993 年，美國政府發行生肖郵票，特請劉業昭繪製，廣受歡迎，喜愛其作品的收藏者遍佈美國各地。2000 年，舊金山中華藝術學會推其為“老一輩在美傑出亞裔畫家”，以表彰他對於中國畫在美傳播發展的傑出貢獻。

有愛人之心，方有暖世之畫。很多觀眾說，看劉業昭的畫，會感到快樂，大概因為劉業昭每一件淳樸溫暖的作品背後，都跳動著一顆率直、熱情、真誠的心。明代思想家李贄有言：“夫童心者，絕假純真，最初一念之本心也。若失卻童心，便失卻真心；失卻真心，便失卻真人。”可以說，劉業昭正是一位歷經滄桑卻從未失卻本心的藝術家，即使斯人已逝，他充滿童真之心的一筆一畫，仍舊散發著光熱，照亮四圍，溫暖人間。

欽哲藝術中心
夏飛

序言

2003 年 7 月，我在舊金山世界日報看到劉業昭先生去世的消息，說是因自駕車禍傷逝，享年 93 歲。93 歲猶能自駕車，引起我的好奇。又聽說他早年從杭州國立藝專西畫系畢業，是林風眠的學生，我從杭州來，越發引起我的好奇。2013 年 2 月，硅谷亞洲藝術中心與舊金山亞洲藝術博物館、州立大學美術館和中華文化中心聯合舉辦《水墨時刻》，展出 30 余位在美的亞裔水墨畫家的創作，我們藝術中心正好是劉業昭和另兩位國立藝專同窗好友王昌杰、鄭月波的作品聯展，有機會展出劉先生的近 20 幅作品，都是他家人提供的精品，8 年前在台灣歷史博物館展出過的，引起不小的轟動。3 月 22 日，我在舊金山州立大學美術館館長 Mark D. Johnson 教授的聯繫下，我邀請到世界中國藝術史巨擘蘇立文（Michael Sullivan）教授來演講，他在展廳里也細看的劉先生的畫作，表現出濃厚的興趣。

劉業昭先生 1910 年生於湖南長沙，祖上是湘軍，卓有軍功，到了他父親一代開始修文，1930 年劉先生考入新成立不久的杭州國立藝專西畫專業，在林風眠、吳大羽、蔡威廉、潘天壽等名師的悉心教導下，在中西畫上學有所得，1935 年畢業後又赴日本明治大學和帝國美術學校深造油畫。1937 年全面抗戰爆發后，劉先生熱血盈懷，立即放棄學業，回國參加抗戰，湘人蠻勇的血性很快使他從翩翩才子成為一個勇決的鬥士，很快擔任湖南青年團的要職，組織青年奮力保家衛國，深受蔣介石器重。抗戰勝利后赴歐美考察戰後復原，歷時兩年，公務之余，又燃起了他中斷的藝術家之夢。1949 年赴台，出任袁守謙任部長的交通部政務司長，后倦意官宦，辭職出任台灣國立藝專教授，1960 年應舊金山州立大學許芥昱教授之邀，赴美任該校中國畫教授，并攜帶好友王昌杰、鄭月波的畫作，聯合在舊金山舉辦畫展，1964 年王、鄭也移居舊金山，再次舉辦聯合畫展。1967 年劉先生從州立大學退休，在金門大橋北優美的堤波隆小鎮，開設寒溪畫室，以悠閒恬淡之情，做了完完整整的隱士畫家，直到 2003 年仙逝。

2013 年 3 月蘇立文教授在劉業昭之女劉興玳陪同，在硅谷亞洲藝術中心細看劉業昭畫作

劉業昭與張大千

細察劉業昭先生的藝術人生，我最感興趣的是勇決和退隱的和諧，自然讓人想起當年魯迅在評論陶淵明時說的，陶詩不是一味“悠然見南山”的沖淡靜穆，同時還有“猛志固常在”的剛烈勇猛。具體到劉先生的繪畫上，也是熱烈和沖淡的和諧，筆力線條上剛健和花青色塊輕淡地鋪展，淡墨和濃艷的交織，都是那麼自然，他筆下的山色、海天、林木、漁舟、花卉、瓜果、老翁、沙彌，沒有任何刻意的營造，都是如在目前，自由自在。他初到美國的十來年間階段，的確有過把高更、塞尚等印象派濃彩表現和中國水墨進行調和，并花費不少心力來試驗，但他很快從追求畫面效果的悅世娛人中解脫開來，用自如的方式抒寫自己的心境。我喜歡他的筆墨，確實能融合中西技法，水墨酣暢淋漓，無論山水還是花鳥、人物，都真氣充沛，自然可愛。 2002 年，在他去世前一年，劉先生手書祖上湘軍名將劉銘傳的詩句“自從家破走奔波，懶向人前喚奈何。名士不嫌茅屋小，英雄總是布衣多”，筆勢蒼老，藉以抒寫他自己的情懷。也算是他對自己一生的寫照。

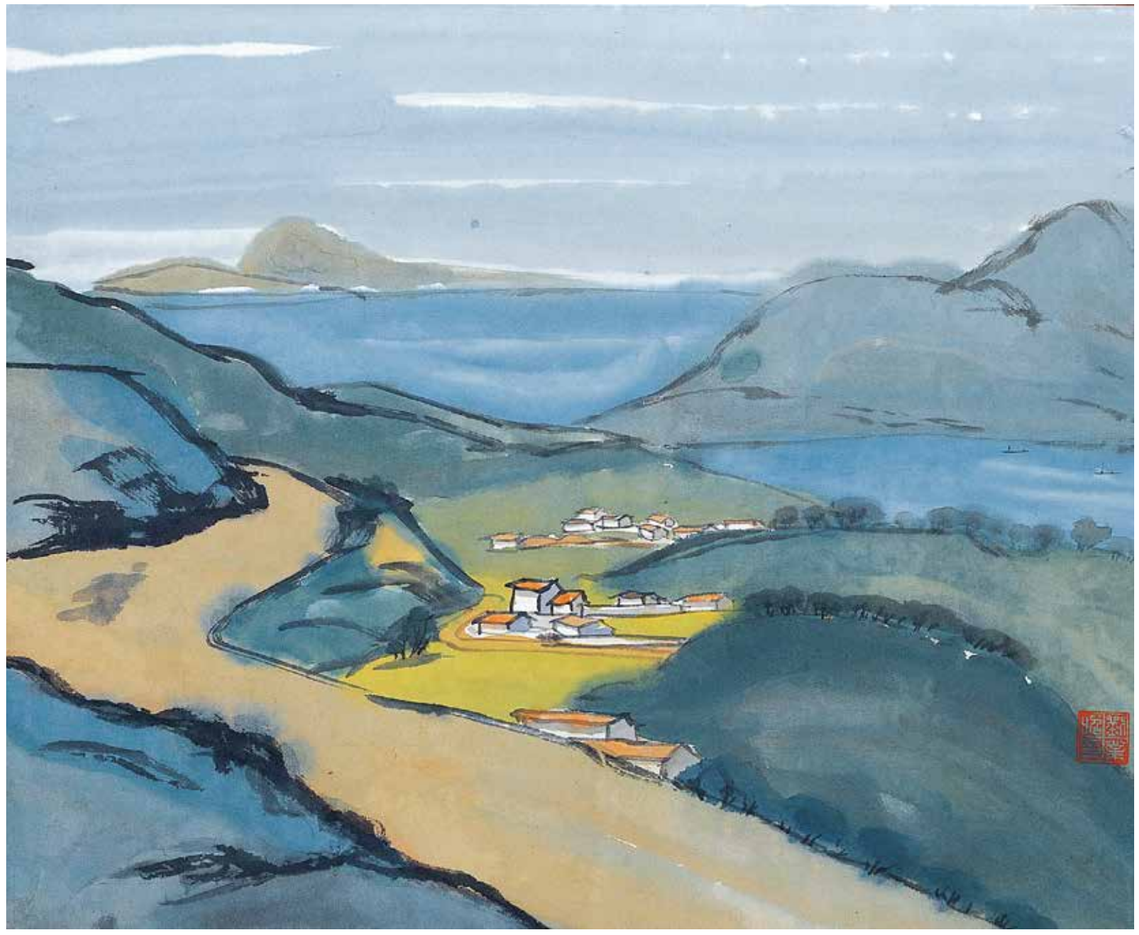
2013 年 7 月硅谷亞洲藝術中心和杭州欽哲藝術中心合作，由浙江美術館舉辦《一池硯水太平洋：中國畫在美國》，展出近 30 位旅美的華人水墨畫家作品，其中有劉先生的作品 8 幅。這是他的畫作第一次在杭州展出。時隔三年，又有機會在欽哲藝術中心舉辦劉業昭先生的個展，展出他各時期的精品 50 多件，也準備在今年 11 月在美國硅谷亞洲藝術中心舉辦大型個展。劉先生生前最大的心願之一，就是能再回年少青衫揮彩筆的西子湖，我想，此愿終於圓了。

舒建華

2016 年 7 月 14 日於加州見山樓

圖　　版
PLATE

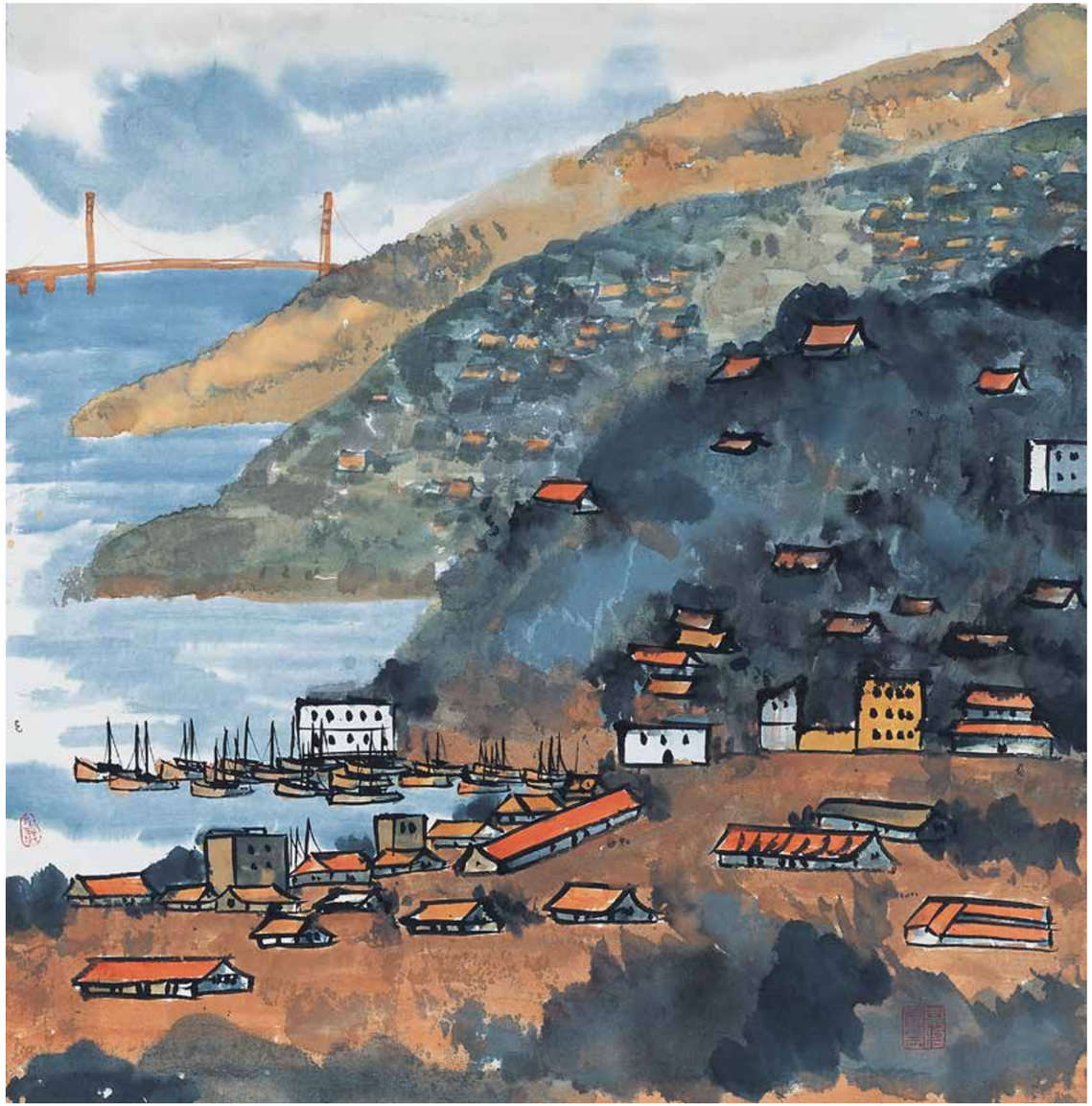
風細波平江更闊　48×138cm　纸本设色　1997



山水　41×51cm　纸本设色

堤波隴小景　67×78cm　纸本设色

墨色山水　70×68cm　纸本设色　1994

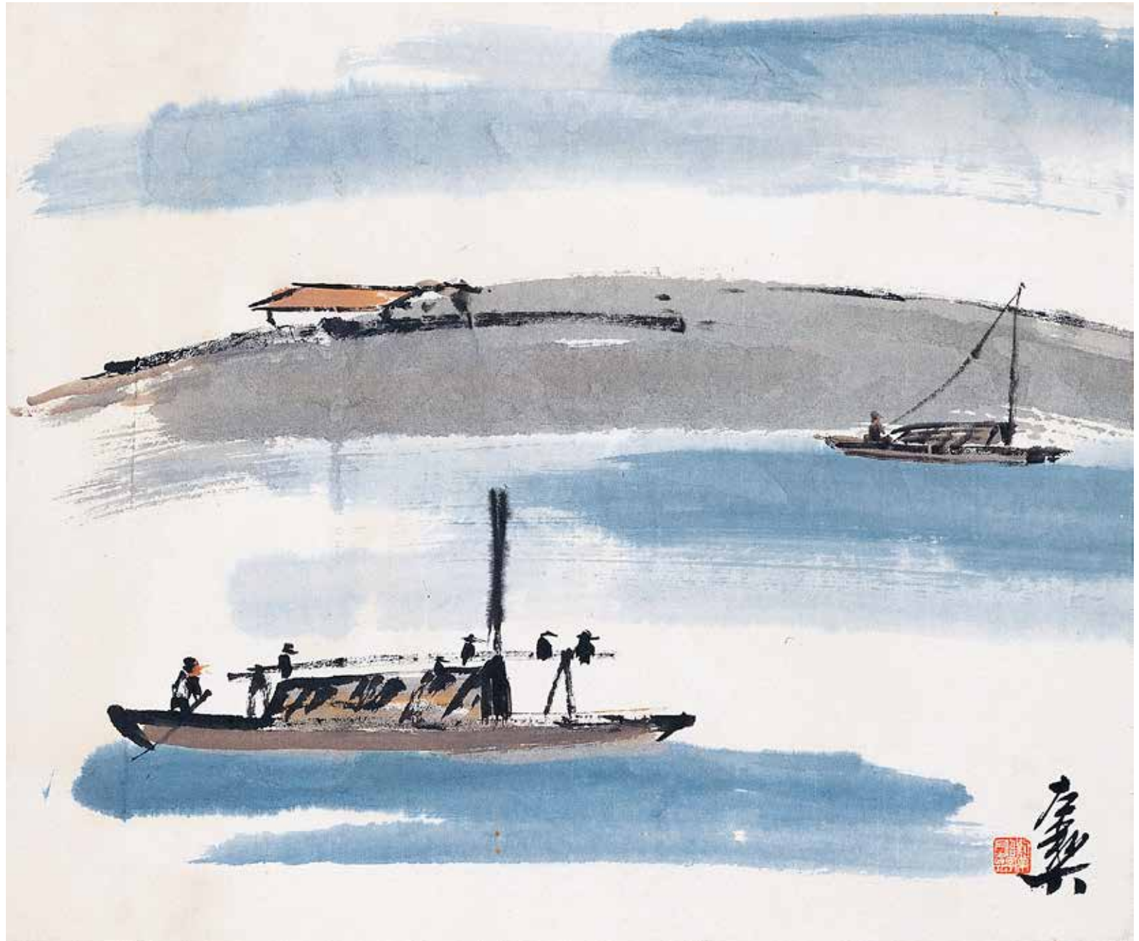


山水丨堤波隴　67×66cm　纸本设色

青山如故　58×66cm　纸本设色　1966

煙雨扁舟　66×77cm　纸本设色　1977

坐著的長者　39×50cm　纸本设色



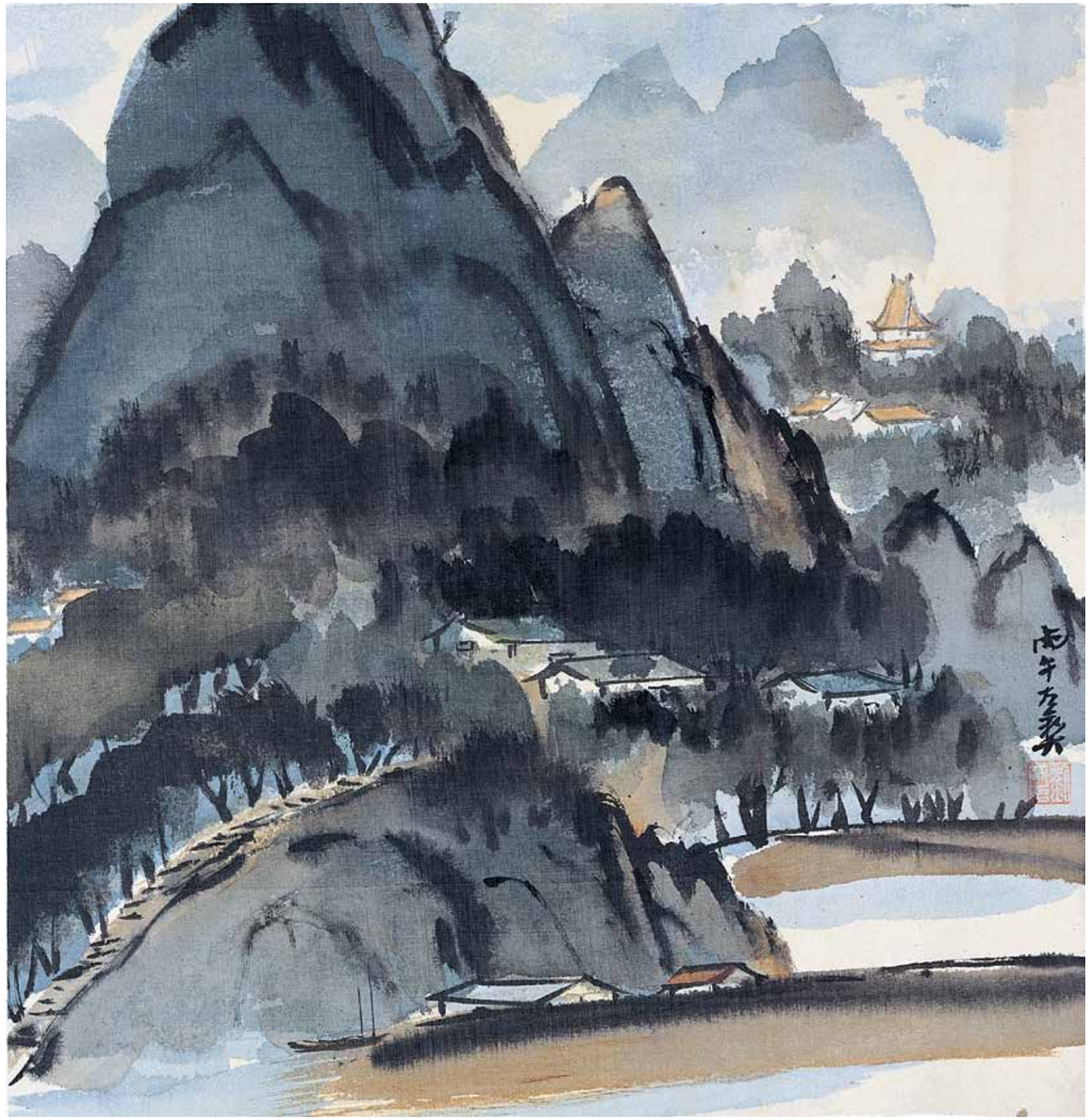
船　36×44cm　纸本设色

翠色離披　66×63cm　纸本设色　1980

貓頭鷹（之二）　66×65cm　纸本设色　1975

蒼蒼横翠微　　67×64cm　　纸本设色　　丙辰三月

蔔築青岩裏　　66×63cm　　纸本设色　　1966

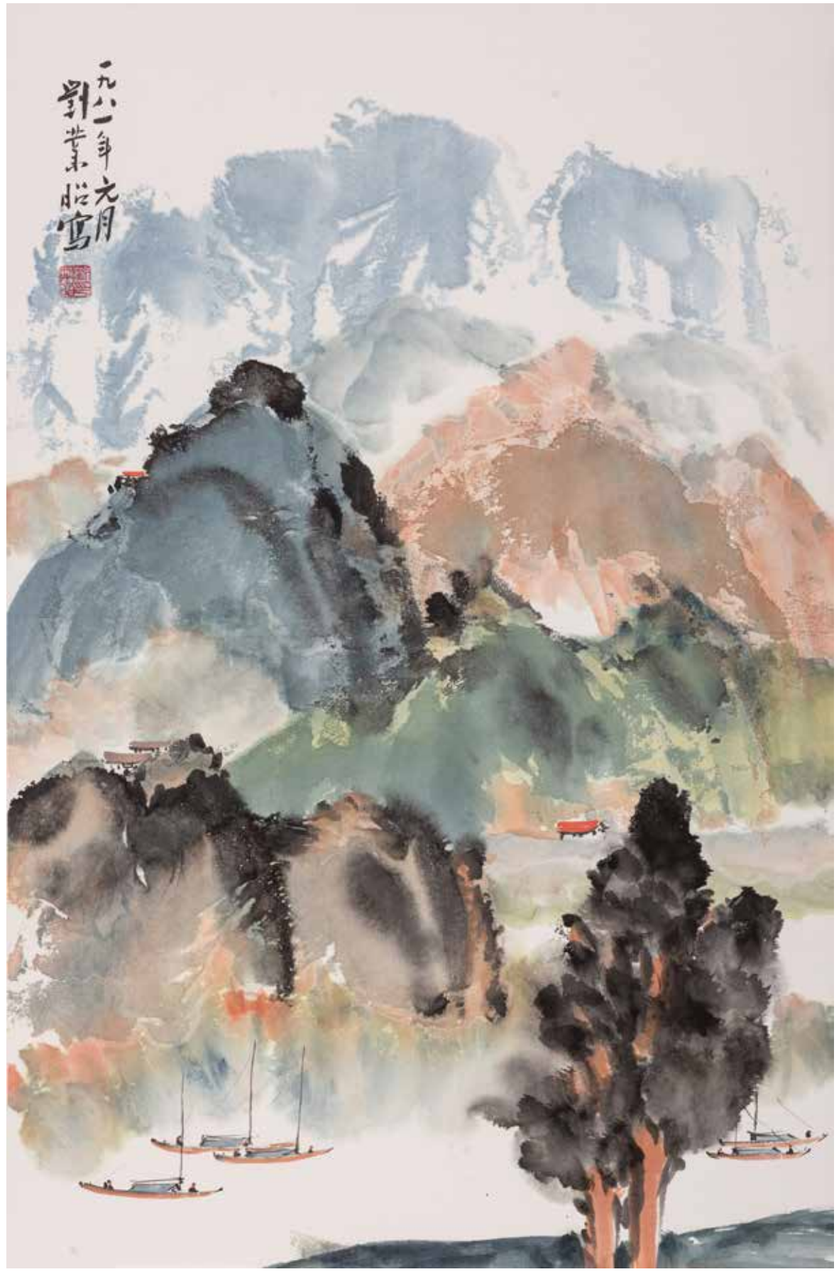


山水　47×47cm　纸本设色　1966

水仙花　67×65cm　纸本设色　1979

山之脉　　34×70cm　　纸本设色

三位詩人　120×70cm　纸本设色　2001



古木重山　101×66cm　纸本设色　1981

黄色南瓜　87×40cm　纸本设色　1967

遠聽瀑聲近看山　82×36cm　纸本设色　2003

山水　134×70cm　纸本设色　1991

紅梅　68×39cm　纸本设色　1977

萬壑風生　129×66cm　纸本设色　1981

芭蕉　130×67cm　纸本设色

雨潤秋山　　129×65cm　　纸本设色　　1978

晚樹參差碧　　97×67cm　　纸本设色　　1966

暖暖遠人村　64×67cm　纸本设色　1966

閑依農圃鄰　67×67cm　纸本设色　1966

秋山溪色　44×62cm　纸本设色　1977

葫蘆雙雀　36×50cm　纸本设色　1968

葫蘆　　41×86cm　　纸本设色

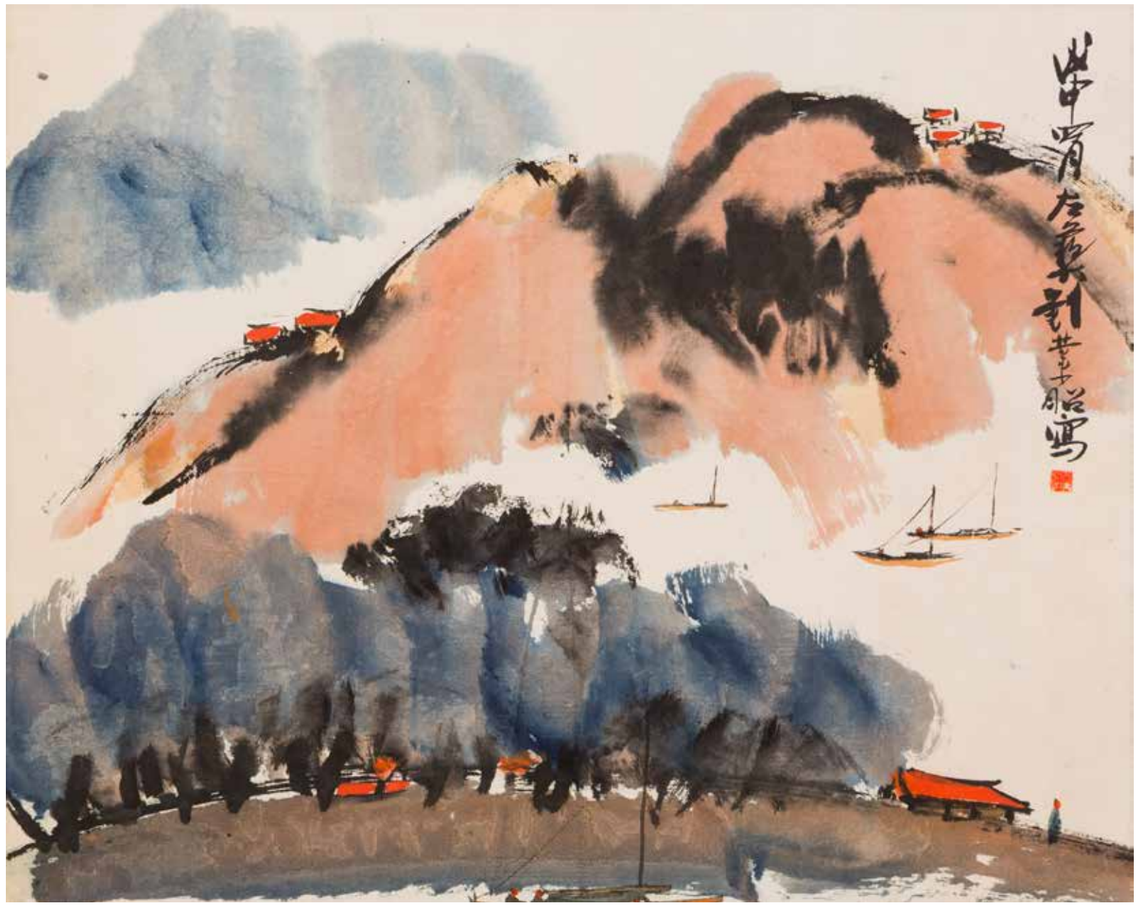
葫蘆　34×46cm　纸本设色　1966

往來如梭　33×40cm　纸本设色

暮泊　59×77cm　纸本设色　1977

近水遥山　67×98cm　纸本设色

翠蓋紅纓　45×57cm　纸本设色　1969



遙看往來船　32×40cm　纸本设色　1968

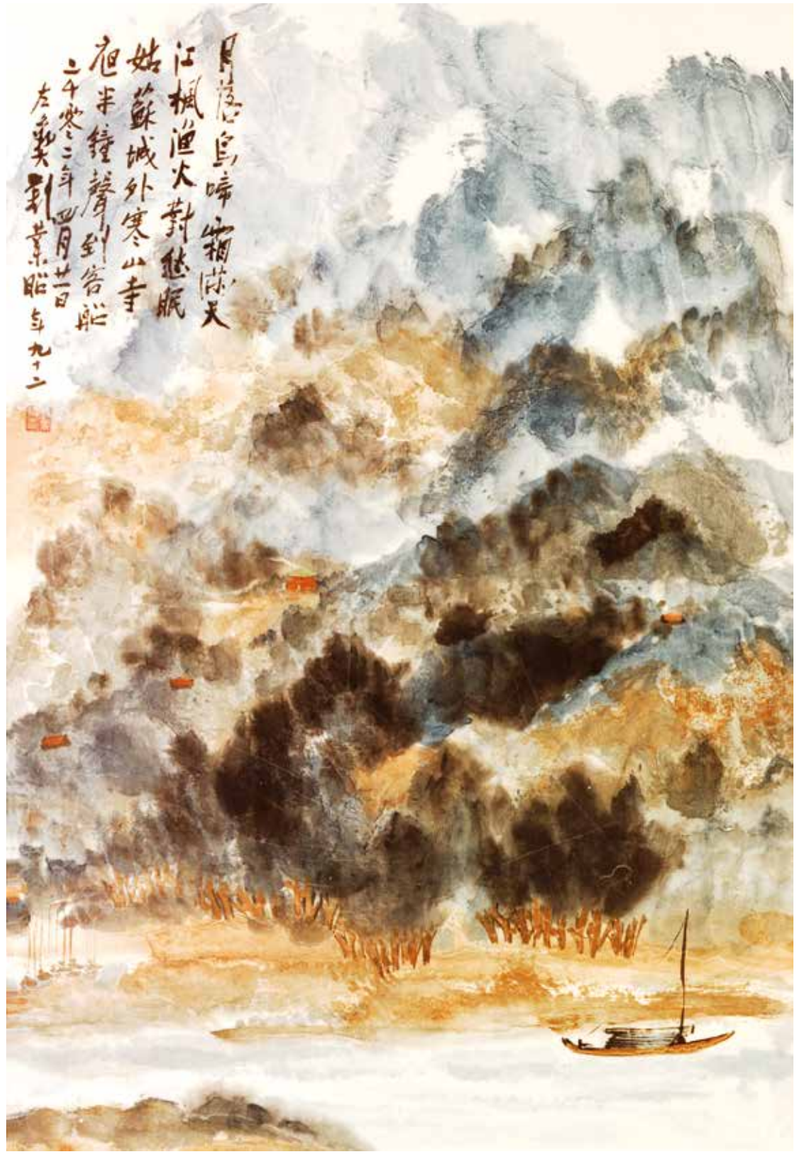
綠蔭清畫深如水　96×180cm　纸本设色　1995

飛流直下　129×66cm　纸本设色　1979

山水　67×128cm　纸本设色　1975

人物　75×61cm　纸本设色

貓頭鷹　66×51cm　纸本设色　1978



山水　104×74cm　纸本设色　2002

墨梅　67×46cm　纸本设色　1966

山水　110×75cm　纸本设色　2001

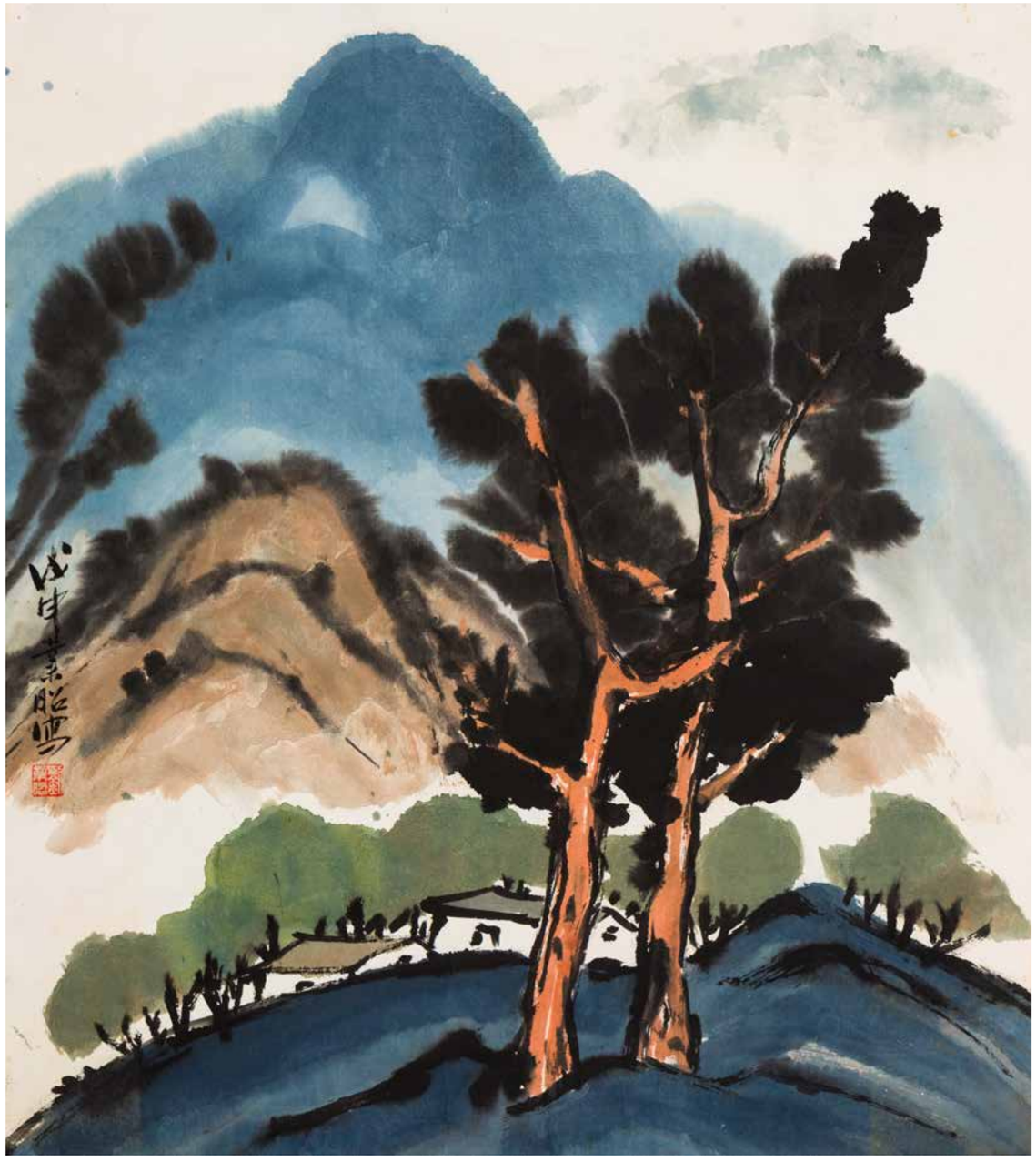
花卉　66×129cm　纸本设色　1975

船　29×50cm　纸本设色　1996

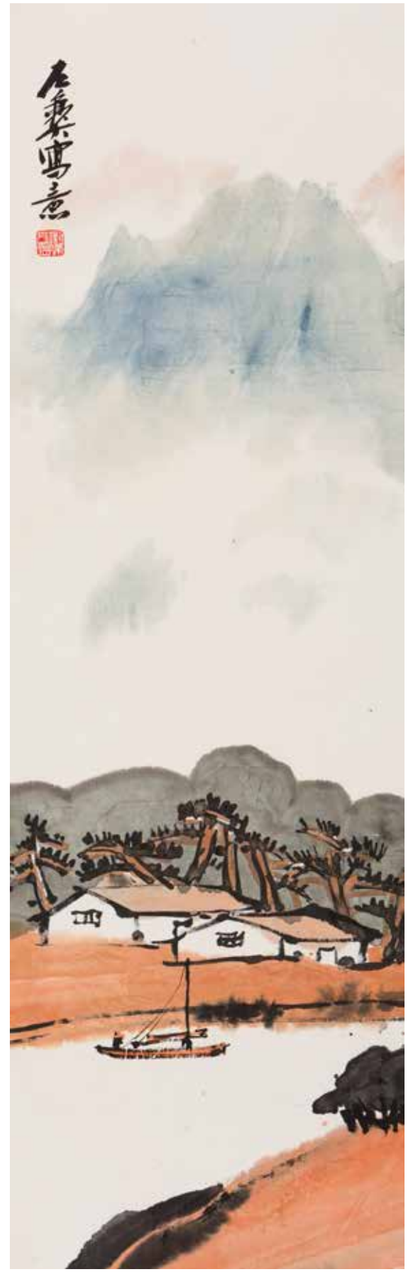
丹霞碧嶺　66×103cm　纸本设色　1981

悠然見南山　　67×65cm　　纸本设色

福運綿長　　129×28cm　　纸本设色　　1967



村樹晚晴　65×59cm　纸本设色　1968



泊舟青山下　67×21cm　纸本设色

鼠年　54×44cm　纸本设色　1966

老樹人家　130×67cm　纸本设色　1970

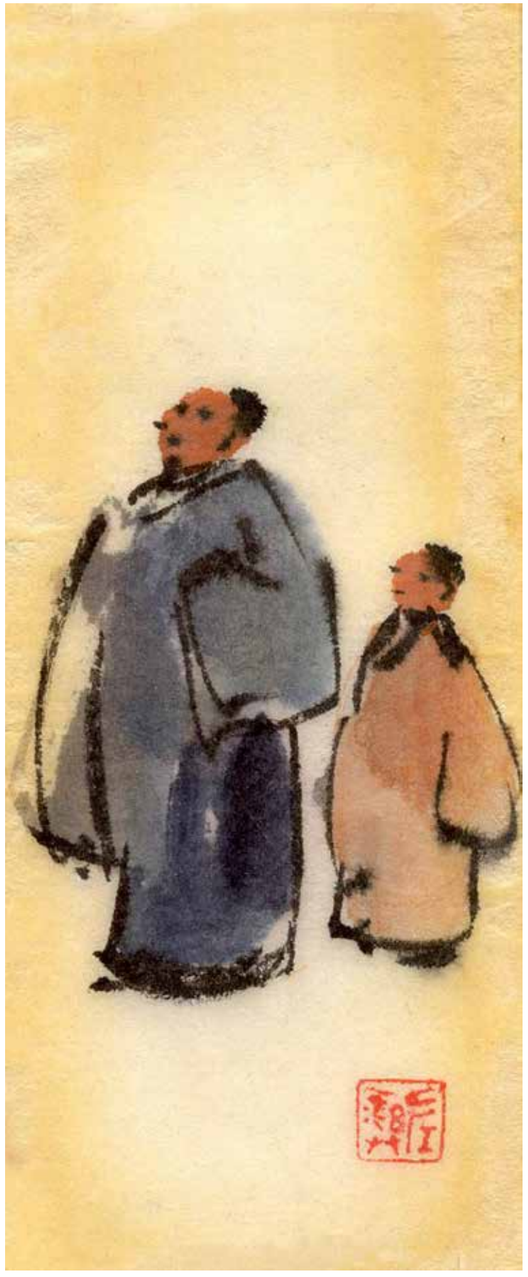
自向深冬著豔陽　85×67cm　纸本设色　1969

水環崖碧　127×67cm　纸本设色　1983

人物　　39×50cm　　纸本设色

野村高樹　　106×67cm　　纸本设色　　1973

山水　27×24cm　纸本设色　2003



兩人行　21×10cm　纸本设色

唐代詩人雅聚圖　12×40cm　纸本设色　2002

枇杷　　42×28cm　　纸本设色

高樹遠村　　75×52cm　　纸本设色　　1988

雙鳥棲息梅枝上　67×32cm　纸本设色　1966

數點著枝紅　75×35cm　纸本设色

貓頭鷹　66×52cm　纸本设色　1974

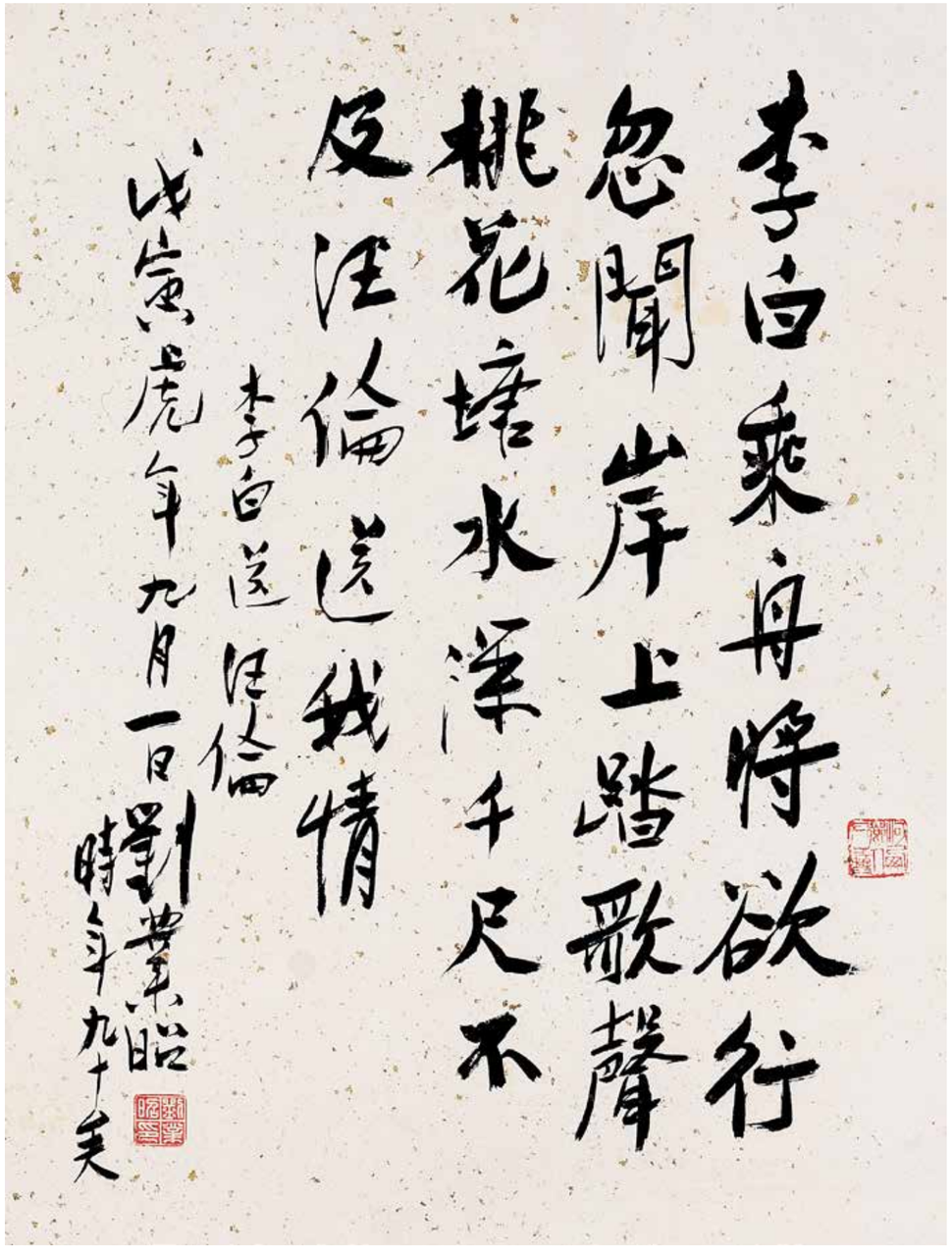
花卉　72×43cm　纸本设色　1981

疊羅千重　102×69cm　纸本设色　1984

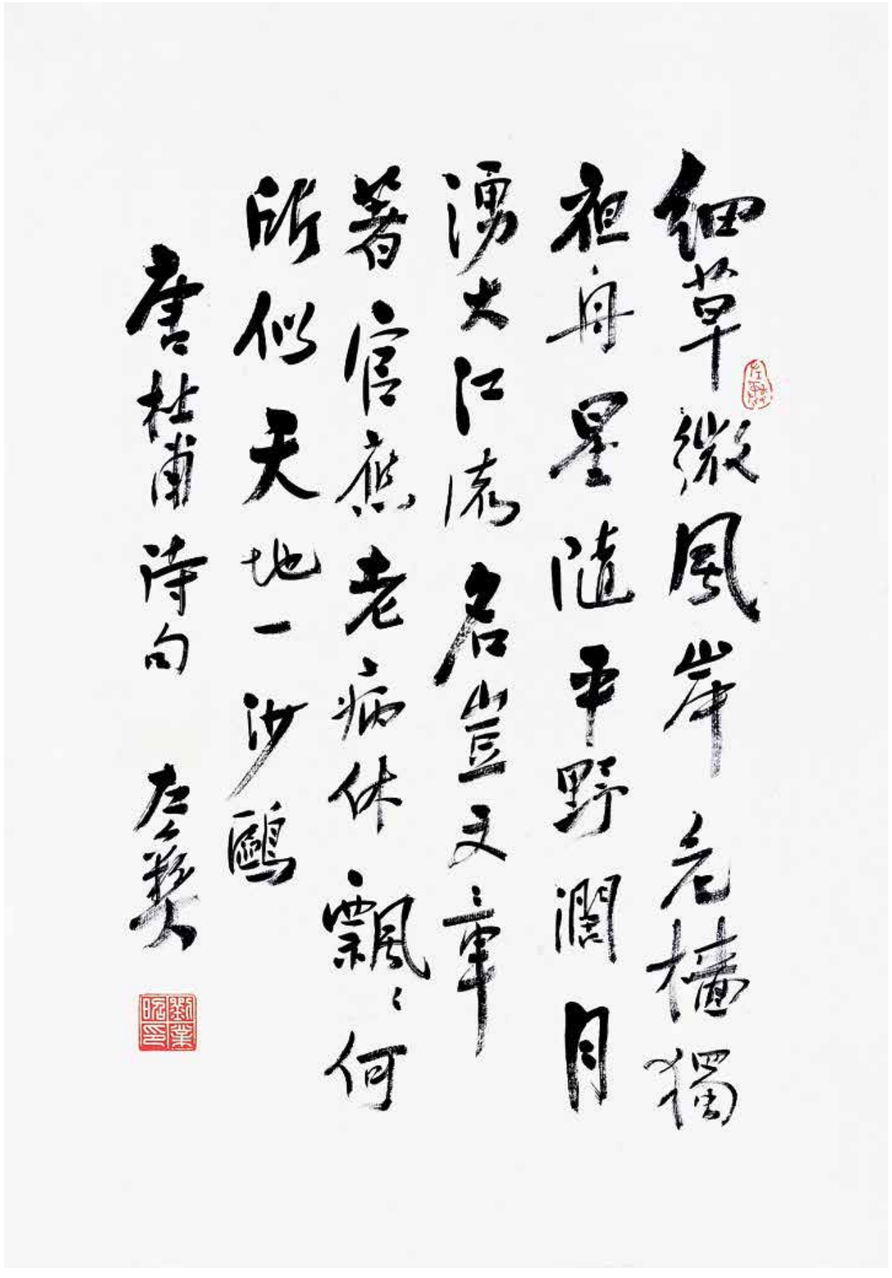
山水｜美國馬林郡　93×64cm　纸本设色　1995

輕舟萬重山　101×71cm　纸本设色　1992

圓圓滿滿　62×36cm　纸本设色



書法｜李白詩　66×42cm　纸本设色　1998



書法｜唐杜甫詩句　49×34cm　纸本设色

壁立千仞　　67×52cm　　纸本设色　　1966

翠嶂（之二）　　84×66cm　　纸本设色　　1974

枝頭群雀　　40×68cm　　纸本设色

花卉　61×24cm　纸本设色

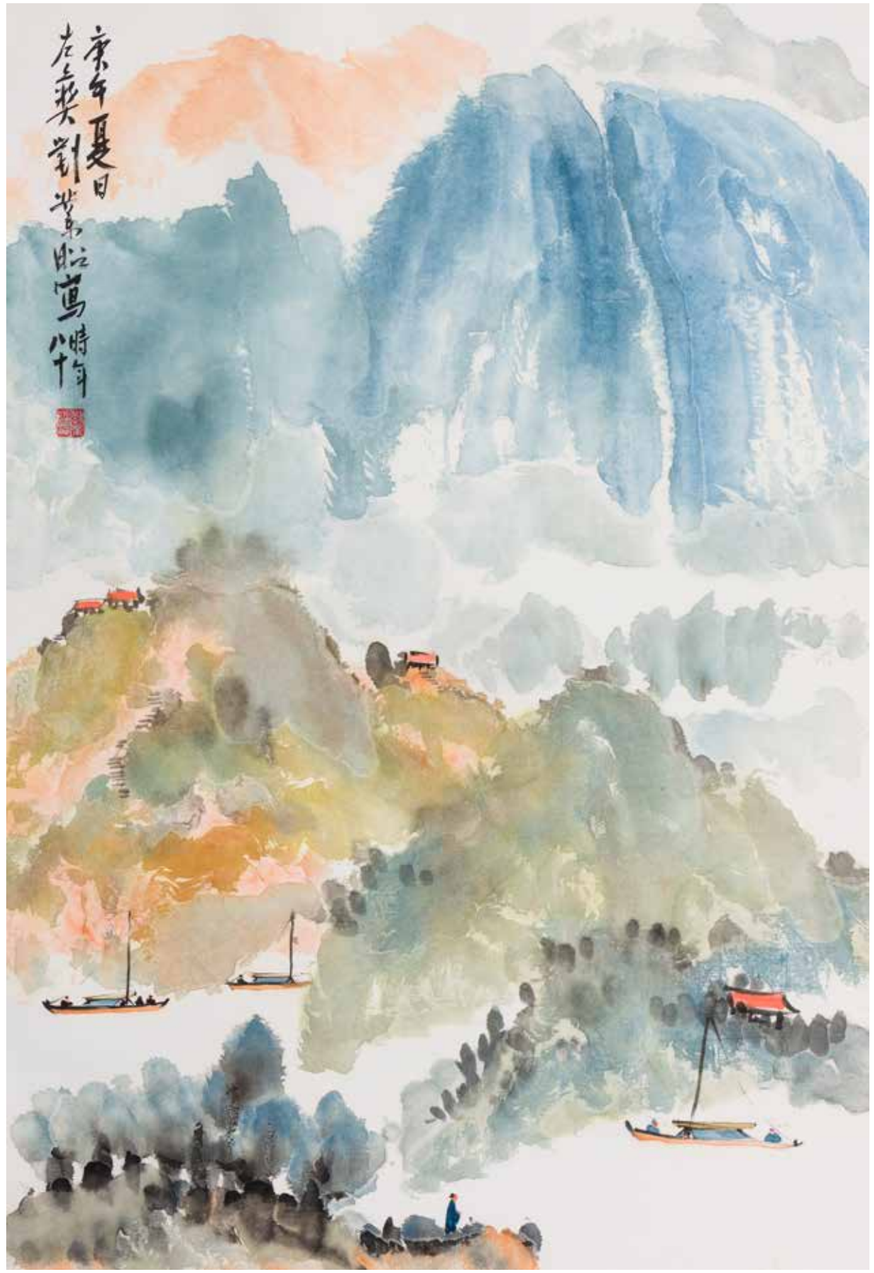
渔翁　123×41cm　纸本设色　1985

山、水、船　　137×70cm　　纸本设色　　1991

老鷹　　130×38cm　　纸本设色　　1975

芭蕉和青蛙　　113×68cm　　纸本设色　　1966

青山盡處有人家　　125×66cm　　纸本设色　　1967

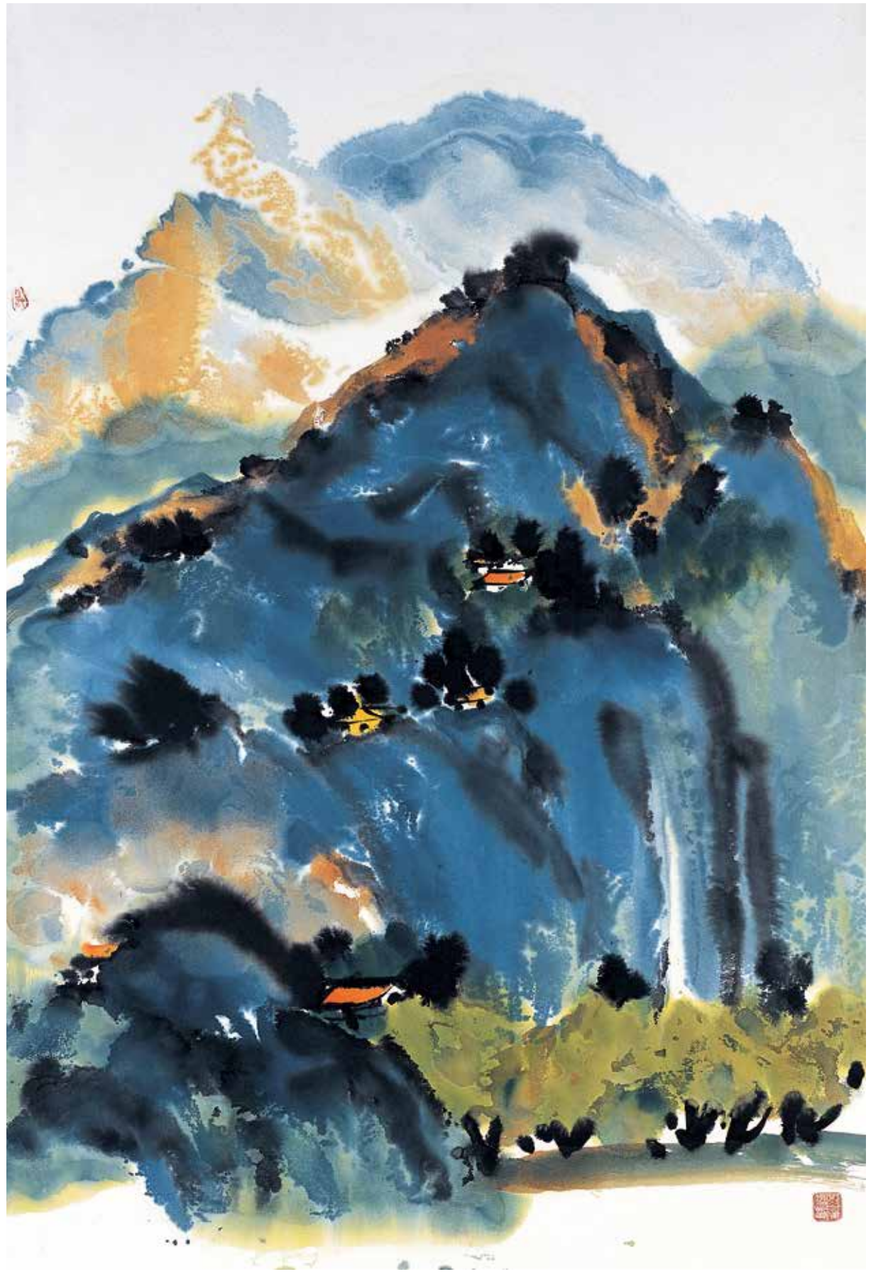


兩岸青山　102×69cm　纸本设色　1990

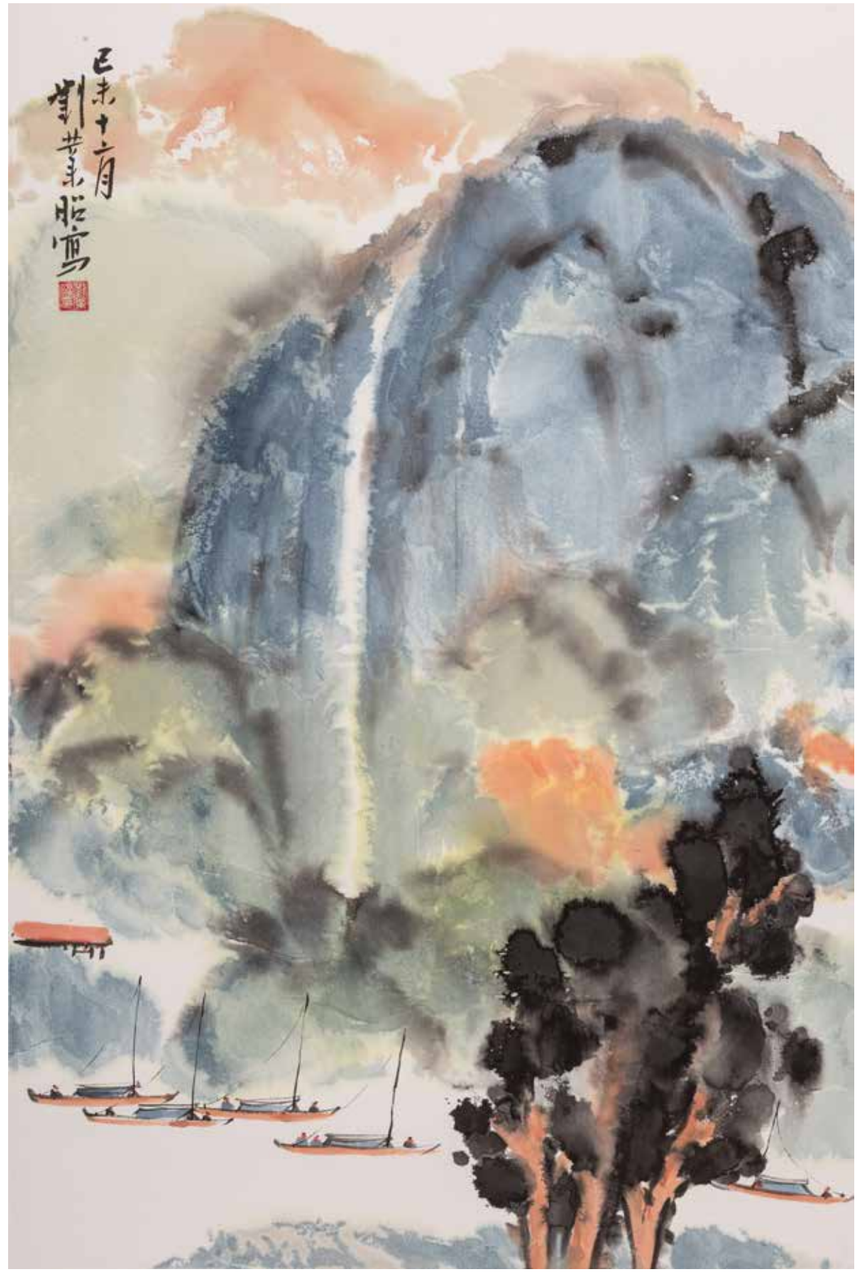
偕歸（之二）　85×66cm　纸本设色　1977

最愛故乡雨后山　　97×69cm　　纸本设色　　1999

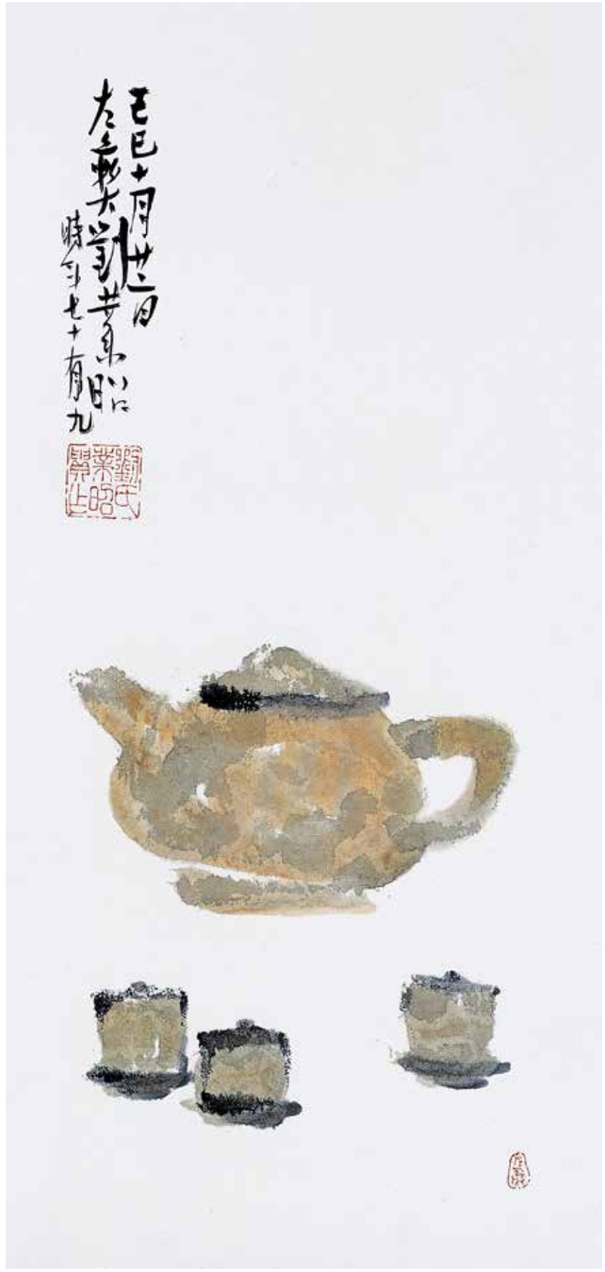
墨梅　　93×67cm　　纸本设色



山水　　102×71cm　　纸本设色



光分翠嶂開　　99×67cm　　纸本设色　　1979



茶具　　70×33cm　　纸本设色　　1989

青崖丹壑　　129×66cm　　纸本设色　　1979

紫藤花　　130×67cm　　纸本设色

有朋自遠方來　　68×40cm　　纸本设色　　1995

雨歇見青山　33×67cm　纸本设色　1974

遙瞻四五峰　66×65cm　纸本设色　1967

莫逆于心　70×66cm　纸本设色　1978

如繡　30×34cm　纸本设色　1978

移舟泊煙渚　66×76cm　纸本设色　1977

寫山隨意似遊山　27x24cm　纸本设色　1995

尊師重道　58×52cm　纸本设色　1999

錦繡圍屏　100×66cm　纸本设色　1981

層巒疊嶂　106×67cm　纸本设色　1977

南瓜　47×93cm　纸本设色　1968

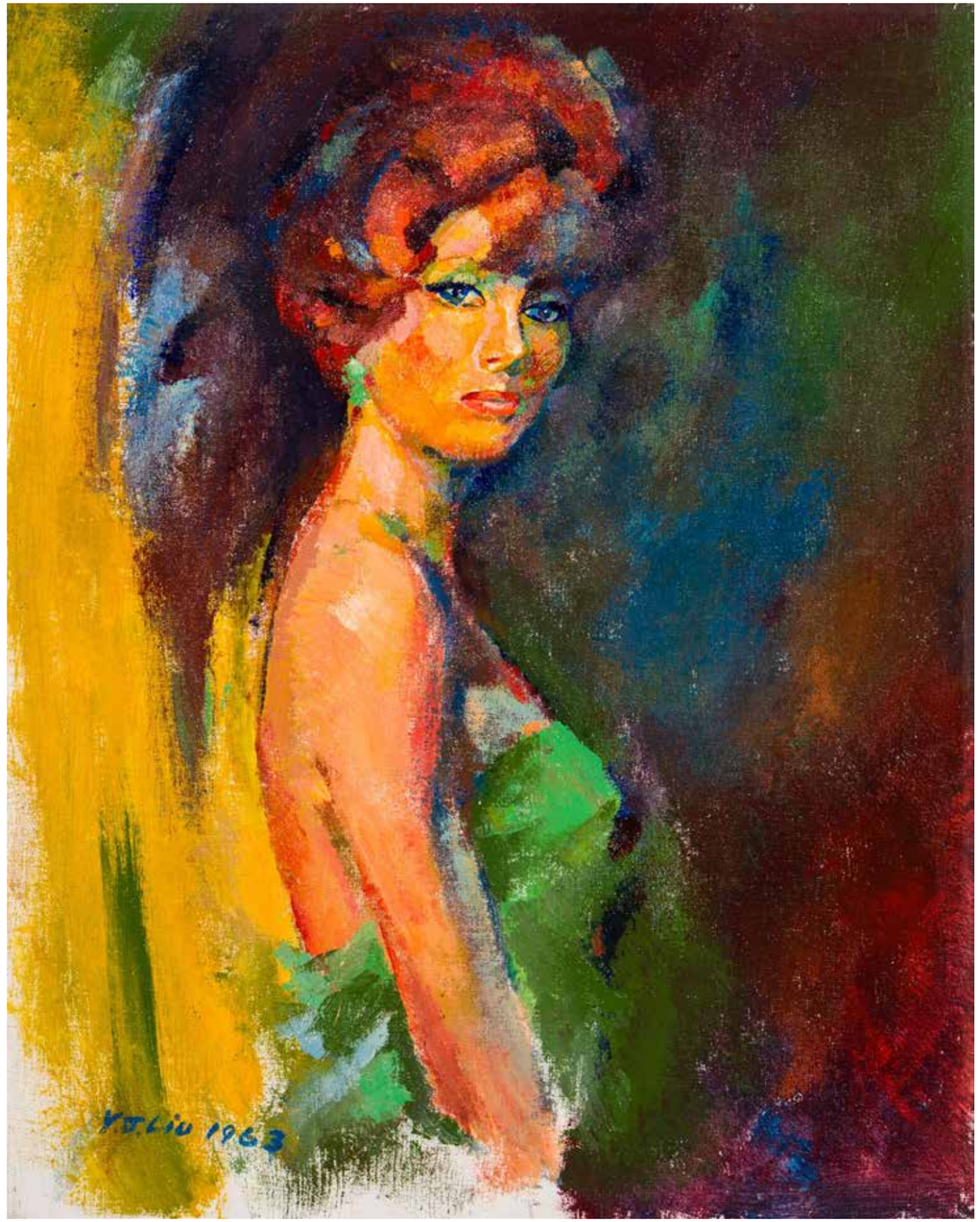
葫蘆　67×45cm　纸本设色　1966

雙雀圖（之四）　60×43cm　纸本设色

墨梅　　130×67cm　　纸本设色　　1970

翠嶂（之一）　　70×50cm　　纸本设色　　1995

聞聽瀑聲靜看山　　32×56cm　　纸本设色　　1997



紅發女郎　51x41cm　布面油画　1963

素描•畫稿

DRAWINGS
SKETCHES

横斜　纸本设色　1975

雨潤碧崖　纸本设色　1974

枝頭群雀　　纸本设色　　1999

一段香　　纸本设色

獨酌　　纸本设色

東籬數枝開　　纸本设色　　1977

水仙　　纸本设色　　1997

數點知春　　纸本设色　　1977

钦|哲|艺|术|中|心
Qinzhe Art Center

硅谷亚洲艺术中心
Silicon Valley Asian Art Center

編輯/ＥＤＩＴＯＲ：彭　辰/Chen Peng

設計/DESIGNER：朱戈戈/Gege Zhu 張含笑/Hanxiao Zhang

攝影/PHOTOGRAPHY：黃鵬程/Pengcheng Huang

書　　名　山水清音——劉業昭畫集

編　　者　舒建華

出　　版　硅谷亞洲藝術中心
Silicon Valley Asian Art Center

地　　址　3777 Stevens Creek Blvd.,4th FL,Santa Clara, CA 95051(408)248-2698

網　　址　www.artshu.com

版　　次　2016年7月第1版　第1次印刷

定　　價　$30

國際書號　ISBN:978-0-9960093-7-9

版權所有　硅谷亞洲藝術中心 2016 請勿翻印
Copyright© Art Shu Inc.,2016