

撫鶴至藏張朋五集

張朋五

撫鶴聖藏張朋五集

張朋五

青島出版社

鲁新登字08号

责任编辑：萧作贤

刘咏

装帧设计：郁然

作品摄影：逢国成

抚鹤堂藏张朋画集

☆

青岛出版社出版发行

(青岛市徐州路77号 邮政编码:266071)

深圳现代彩印有限公司制版印刷

1997年10月第2版 1997年10月第2次印刷

8开(787×1092毫米) 18印张

印数：2001-3000

ISBN7-5436-1277-1/J·41

定价：298.00元

張明先生物過還去家
 川不支今自幸得見族
 書遺藏八十多端作品
 之慨治知張先生之志
 瑞應住滄桑社會生活
 文華修養全面精於花鳥
 走獸題材构思廣泛生刑
 佈局活潑筆墨設色簡練
 拙質樸兼有古意神渾然
 多兼作品結州一部交响
 觀之心曠神怡回味無窮
 句怪已故畫家李苦禪先生
 極為稱讚廣為宣傳余藉
 此良機順祝張先生之
 健康長壽寸草心
 永存

崔子范

别有狂言谢时望 但开风气不为师

姜寰成

张朋，字锡百，1918 年生于祖籍山东高密。山东纺织工学院教授，中国美术家协会会员。

张朋绘画艺术有其家学渊源和传统功底及西方绘画的基础。他曾着重研究过岭南高氏兄弟、张书旗先生、刘奎龄父子各家的绘画艺术。最后对齐白石艺术进行了全面研究。

在长期坚持不懈地探索中，张朋广蓄博收，选择了自己的艺术道路，从而形成了今天的个人风格。

在欣赏张朋的绘画艺术时，我们注意到张朋在经营位置上下了很大的气力。连印章用在什么地方，题跋写在哪里都用心备至。可以说经营位置问题费尽了张朋的大部分精力。

张朋在用色上不同于齐白石那样大胆地表现色彩的鲜艳，也不同于八大山人那样一味地淡逸。他墨色外大多采用同一种颜色进行对比来烘染气氛。这种方法效果极佳，风格突出。

张朋很善于用水和墨。有人说他的画淡墨居多，这同有人评论李可染的画过黑如出一辙。

在中国美术史上，大写意画家中像张朋这样具有造型能力的不多见，如此全面的亦不多见。张朋的绘画以自有的面貌出现，给观众以新鲜的美感，让人叹羡不已，回味无穷。

在张朋艺术中我们不能忽略他的篆刻艺术。张朋作品中大多用自己治的印章。他对秦汉以降各个时代的篆刻艺术以及明清诸贤流派的印章包括后来的邓石如、赵之谦、吴昌硕、黄士陵等都作了扎实的研究。

张朋特别深入地研究了齐白石的篆刻艺术。齐白石是一位名声极大的篆刻家，他的印作以淋漓痛快的单刀直入开创了强悍激越的新面，在五百年流派篆刻出新史上占有极重要的一席。但平心论之，齐白石个性强烈的长处中潜伏着单一空泛的短处。如，他的篆法习惯于舍圆就方，他的章法习惯于虚实处理为斜角对称，或边疏边密，他的刀法习惯于单刀长驱。诚然，这些短处在齐白石身上只是“潜伏”而已，他的多方面的学识修养，不失为大家风范。

张朋独具慧眼，善取众家之长，故其篆刻日臻完美，终于形成自己的风格，与其绘画交相辉映。

张朋书法初学柳体，后改学赵、米、张迁碑、《淳化阁》草书等，又得力于金石篆刻，并融会而成“自书体”。故所谓“自书体”亦成为张朋艺术的组成部分。

近年来张朋先生闲暇时作诗自娱，正所谓“两句三年得，一吟双泪流”。张朋题画常用自家诗，每有绝唱，着实让人耳目为之一新。

张朋敬服齐白石，而在创作上则与之拉开距离，充分发挥自己的优势。表现领域更宽广，感情更平易，因之更与时代声气相通。

张朋是个能咬住菜根，甘于淡泊，执着研究学问的人。虽因种种原故辍画，但从未停止对周围与其艺术相关事物的观察。他曾拍着前额对友人说：“我这里面装着好多画呀。”

一些著名画家看了抚鹤堂匿藏张朋作品之后给予了客观的评价。

李可染先生说：“张朋先生太不凡了。”“他很善于经营，用心可谓良苦。”

吴作人先生说：“历史不会埋没张朋的绘画艺术。”

黄胄先生说：“都说张朋先生花鸟画好，我觉得他的山水、人物画更好。”

唐云先生说：“画得太好了。”

崔子范先生说：“勿怪已故老画家李苦禅先生极为称赞，广为宣传。”

当代能称大师者几稀，而自诩者有人。然大师者，前足以继往，后足以开来，影响所及数百年。读张朋先

生画作，其学问、品格、情操、意趣，不唯画内，更在画外，开卷受益，谨请公等鉴之。

张朋的绘画艺术，其笔墨意趣是中国传统的，其绘画形式是现代的，其绘画艺术的整体包括其思想应属于20世纪的。石涛说得好“笔墨当随时代”。鲁迅先生在写给陈烟桥的信中说：“有地方色彩的倒容易成为世界的，既为别国所注意。”毕加索曾对张大千说：“你到这里找什么呢？艺术在你们东方。我正在研究你们的艺术，我在临摹齐白石的作品。”李可染先生曾说过“我预言不久的将来能与西方媲美的唯有东方。”张朋的绘画艺术成就，从一个侧面印证了中国传统的绘画艺术具有无限的生命力。

《抚鹤堂藏张朋画集》的出版对美术界无疑是一件大事，对地方人文资源的发掘乃至整个文化遗产的发扬光大将产生一定的意义，对提高企业文化水准和格调，推动社会文明建设发生作用。

借此缅怀我的父亲——一位红军时期即投身革命的老人。父亲以自己的亲身经历教诲我做一个有益于社会的人，熏陶我怎样去充实自己的生活。父亲因战致残，一生不嗜烟酒，唯喜研究中医。他喜欢京剧，爱养花、饲鸟、种菜、植树，尤爱养蝈蝈、蛐蛐。

他爱好诗、书、画。在整理他的遗物时，发现他临摹丰子恺的画若干，线条流畅、气韵生动。他一生亦喜好收藏，可惜在那场灾难性的运动中遗失殆尽。

他最喜欢齐白石和张朋的画。他说，张朋的画大器，像田园诗，有天趣，具菜笋味。他觉得看张朋的画心气相通，无法名状。他鼓励我研究张朋的东西。

父亲一生简朴，为人正直，虽终身坎坷但始终持乐观态度。每当想起父亲的尊容，感到没有很好的侍奉他，心里就难过。为人子不可忘本，我永远怀念我的父亲。

在这里我不能忘记我已故的妻子。十几年来她为我生子教子含辛茹苦地操持家庭。我们是工薪阶层，本来生活就拮据，但要想搞艺术收藏，就只能靠节衣缩食计划开支。她从未怨言，全心支持我搞下去。就为了这些艺术品她竟被歹徒夺去了年轻美丽的生命。请允许我将《抚鹤堂藏张朋画集》献给我已故的妻子以告慰她的灵魂。

感谢青岛市有关领导同志及出版界、文学艺术界的同仁给予的支持。

感谢青岛国际城房地产开发有限公司的鼎力合作。

甲戌夏书于抚鹤堂之南窗

再版序言

邱振亮

在《抚鹤堂藏张朋画集》出版3周年之际，经过苦心搜求和认真筹措，准备再版这本美术界求之难得的大型画集，并想把近年来搜集到的部分张朋先生的精品补充进来。消息传来，我由衷地感到高兴。张朋作为20世纪中国花鸟画坛上一位深受观众爱戴和推崇的著名画家，以他独具魅力的艺术创造确立了他在当代画坛的位置。但由于种种原因，人们对张朋及其艺术的全面研究与他的艺术成就相比，还远远不够。我热切地希望借画集再版的东风，把对张朋艺术的研究向前推进一步。

我作为张朋先生的同事和他艺术的崇拜者，在画册再版之际先写几句心里话，一是表示祝贺，二是谈几点自我认识，不妥之处恳望得到诸前辈和同道的教正批评。

张朋先生和诸多老一辈艺术家一样，是在继承传统文人画的基础上自学成材的画家，因此有的理论家把这一类画家归属为“传统延续型”（见张少侠、李小山《中国现代绘画史》），对这一点我不敢赞同。因为任何一个画家的学习、成长，直至成功都不能离开传统，这就像一个中国人不管你是写诗还是写散文都必须从汉字开始一样。问题在于一个画家是否能在传统的基础上加以发展和创造，使艺术作品在思想内容、意境、情趣方面，能充分反映出现代人的审美要求，在形式技巧方面也达到“笔墨当随时代”，如做到这一点，即不能视之一般的“延续”了。如果仅仅把那些现代中国人既看不懂又无审美享受可言的东西才看成是中国艺术的开拓、创造和发展，未免有点“皇帝新衣”的味道了。

张朋从12岁在长辈督导下学习工笔重彩和泥塑彩绘始，可以说接受的正是这种真正意义上的传统启蒙教育。至70年代功成名就，在长达近半个世纪的艺术实践中，他没有放弃对于传统、对于前人成功经验的学习。但从张朋先生艺术实践的轨迹和自我艺术定位来看，张朋确实又和一般的文人画家有着很大的差别。这正是张朋的艺术和张朋艺术思想不同于他人和很值得研究的地方。

强烈的创造意识和不间断的探索，是张朋成长道路最明显的特点。

自15岁始，张朋开始在叔叔的指导下较系统地学习小写意花鸟画。未及而立之年，张朋已不满足于小写意，他开始寻求适合自己性格的艺术表现形式，他选择了大写意。对八大山人、石涛、扬州八怪、高凤翰、赵之谦等清代写意名家的作品，他都曾认真观摩临写。后来他又对岭南画派的画风产生了浓厚的兴趣，他认为高剑父、高奇峰的作品造型准确生动，笔墨色彩、韵致趣味也更适合现代人的审美爱好。为此他心追手摹，着实下过一番功夫。为了弥补自己写生造型能力之不足，他又认真补习了素描、速写、水彩等西画技巧，并从不间断地写生中锤炼了自己的造型能力、观察能力和对各种生物形体的概括力，这为他深入生活搜集素材，奠定了坚实的基础。他的不少学生都曾得到过张朋先生寥寥数笔勾画出的草虫动物，时过数十年他们对张朋先生的造型能力和写实功夫仍深深钦佩。但在50年代以后，张朋又把兴趣集中到吴昌硕、齐白石的艺术上来，他称赞齐白石为“近代喜见”的“功才兼备”者，这对他中年以后画风的逐步确立起到关键性的作用。

可以说张朋始终没有把自己局限于某家某派的门户之中，虽然至今张朋画风仍保留着不少齐白石画风的痕迹，但只要把张朋的作品与齐派画家作品加以比较，其中的差异也是显而易见的，尤其动物、禽鸟的造型与笔墨结构处理，可以说完全是他自我的创造。在对前人的学习继承中，张朋提出的一个明确观点就是“公听并观多所师”。他认为“人皆有所长，取长补短，互相砥砺，无师而自得师”。事实上，一个人做到“多所师”并不难，难的是既能学得进去，又能跳得出来，不能把自己变为前人的奴隶。所以他反复强调石涛说过的“我之为我自有我在”这一句话，在教学中张朋一再向学生强调：在学习传统的过程中应该有创意自我的明确目的，能与古人合亦要能与古人离。他认为艺术“以变为常，以不变为暂，具古以化，勿师古不化”。因此，应当做到“莫拘于常笔，勿掌掌于某家遗风，要立于前人之外”；“宗法名家，宜法其意，勿袭其迹”。张朋有一首大家熟悉的题画诗“跳出藩篱走异端，东涂西抹野狐禅，肆奇有意君休笑，收瓜收豆自家田”，正是他敢于创造、勇于求新、不拘常法、奋力开拓的最有力的证明。

在传统和现代之间，在古人和今人之间创造自己的艺术风格，这不但需要勇气，更需要坚韧不拔的毅力和一条正确实现自己艺术理想的道路。在这一点上张朋先生可以说是一位有信念、有勇气，能付出常人难以理解的艰辛，同时又付诸正确实践的艺术家的。张朋把形神兼备作为自己艺术追求的首要目标，这对于一个从传统文人画学习入手的艺术家来讲，不能说不具备一定的反叛精神。苏轼“论画以形似，见与儿童邻”的论画名言，早已成为文人画家背离形似、强调自我表现的理论依据，否则便视之为俗气和匠气。追求形似还是追求自我为文人画和匠人画最主要的分界线和标志。张朋之所以敢于宣称自己的艺术把形似的追求放在诸多因素的首位，在于他坚持了形神一致论这种哲学观，并提出“神生必具形”的观点。他认为作品的情思、意境、气韵皆从形中生，人们反对的不应当是形本身，而应反对那些得其形而遗其神的作品。艺术家应当在得其形的基础上达到传神写意的目的，这就是“形具非神生，神生必具形，形神求兼备，功到自然成”。所以，张朋画中的物象，尤其是草虫鱼介和禽鸟动物等诸种生灵，都可以说达到形具神存、栩栩如生，这和“逸笔草草，不示形似”的观点相去甚远。

另一方面，张朋的画又与文人画传统保持着那么多的一致性，其关键在于他对形、神、意三者关系的把握上。张朋提出“以少总多、形神无遗，笔笔写意皆着我”，他把写形、传神看作是写“我”的基本手段，画家之意、之趣、之情、之思要从物象中来，从作品中流露出来，尽可能用最生动、最朴素、最直接、最通俗的艺术形象来唤起和启发读者内心世界的万般情思，让观众在欣赏中获得审美享受和获得一种共鸣。所以，张朋的艺术语言是通俗的又是独特的，是传统的又是现代的，是写形的又是写意的。他的作品中不仅着力表现自然景物万般生灵的内在活力和勃勃生机，更重要的是在那些充满着诗意的再造艺术境界中，寄寓着自己无限生意的内心世界，体现着画家无限的精神遐想和情思，这是一种境与神会、神与意合的精神境界，一种完全不同于古人而处处洋溢着现代人健康审美理想的艺术境界。

独特的艺术风格又是一位成功的艺术家必须具备的条件之一。画家艺术风格的形成，是艺术家在明确的艺术思想指导下孜孜以求、不断完善的结果。它一方面表现在画家所选择的题材与表现内容上，另一方面反映在画家所使用的艺术语言即表现形式方面。这些特点，尤其是个人艺术语言的形成，绝不是光靠下死功夫和因袭模仿所能得到的，它需要画家具有强烈的创造意识，需要画家对生活具有独特的感受与理解，从而把内容和形式完美地统一在一起。

张朋在题画诗中这样说，“淡简清疏求画趣，天然雅拙贵童真”、“落墨随心三五笔，不加雕琢贵童真，熟而生巧反生拙，意笔相宜质胜文”。张朋艺术风格最突出的特色应该说是表现在雅拙的用笔与作品童真之气的完美结合上。

我们知道，在中国画中，人们往往以“雅”作为艺术作品的一种高标准、高要求，我认为“雅”所包含的内容首先是指思想内容方面，即作品流露出的审美情趣、艺术境界；其次是作品笔墨技巧中表现出来的书卷气也就是运思精微、不同流俗，在形似之外显示出笔墨的含蓄、洒脱、蕴籍及飘逸等高雅之风。在文人画传统之中，尤其推崇那种“由繁而返约，熟后再生生”的古拙美、生拙美。明代顾凝远认为“生则无莽气，故文，所谓文人之笔也；拙则无作气，故雅，所谓雅人之深致也”。人们为了达到生拙之美，在笔墨的运用上提出“宁拙勿巧，宁丑勿媚，宁支离勿轻滑，宁直率勿安排”的要求。把生拙与文雅联系在一起，并看作是避免匠气、俗气的必要手段。固然这种审美理想中包含有封建文人某些孤芳自赏和笔墨自娱的颓废成分，但作为中国画的创造来讲，其中某些原则如风格与格调的统一、人品与艺品的统一、思想境界与艺术境界的统一等，无疑是我们今天仍应继承和发扬的。在这一点上张朋的艺术正是把强调感情的抒发，贵于情思、贵在写意与讲求雅拙的用笔有机地统一在一起。他认为清雅高尚的艺术格调与平易通俗的艺术形式应当是统一的，如果一味地追求文人士大夫的雅与拙而置大多数人的审美需要而不顾，将会大大降低作品本身的价值。他力求自己的作品能使读者于朴实无华、情景交融

中体味到格调的高雅，既有很高的思想境界与艺术境界，又能情真意切、易于理解。因而他在笔墨的运用上力图打破完美工整、细润浮华，而从不经意、无所着力中求得美感。表面上看来似乎是逆来顺往、信手挥洒、任其自然，好像“无意于画”，而“画自来寻笔墨”，处处表现出雅、拙之美，实际上笔笔是形，笔笔着意，传达出他对自然万物的真情实感，凝聚着画家在几十年对表现方法的锤炼中所付出的血汗。

张朋所追求的“童真”之气，也是审美范畴中的一个高境界。它是一种“天然去雕饰”、“以自然之为美”，自然地流露与情真意切相统一的艺术表现。这种表现质朴自然、朴实无华，毫无矫饰造作、穷工技巧之感，是似呆实活、似板刻却质朴，表面拙生而“拙中有俚味”，读者并非一览便得，而需“疑而得之”、思而得之，更耐人寻味，使弦外之音不绝。

张朋在总结自己笔墨特点时说：“泼墨如野马，行笔似疲驴”，形象地概括出他运笔用墨的技巧特色。张朋用笔放纵泼辣、淋漓洒脱，恣纵处不失法度，简约处不失神完。他的风格既不同于八大的冷癖与严谨，也不同于白石老人的敦厚与苍劲。张朋作画极讲究以意使笔，使意生毫端，信意挥洒，自然超妙。意真而笔真，笔真而能在神机发作之时毫如飞、墨如吐，横涂竖抹，尽泻胸中之丘壑，达到“山川与予神过而迹化”的境地。他作画多用淡墨，墨淡而不觉飘浮，显出沉着含蓄之美，在草草数笔之间文质并举，形、神、意俱现，我之面目自生，童真之气自溢，寓真情、真意于无真相之中。张朋在一首题画诗中写道：“天真雅拙谈何易，信手挥来情意生。有意求全反难得，无心求备自然成。”这正是他艺术实践的科学总结。同时也可以看出，他的作品所流露出的童真之气与雅拙质朴的艺术风貌，正是画家与物象神过而迹化，情满于怀、物我为一、心手相忘之时的信手挥写，才能达到淋漓洒脱与雅拙质朴的高度统一。

鲁迅先生曾说过这样一段话：“美术家固然须有精熟的技巧，但尤须有进步的思想与高尚的人格，他的制作，表面上是一张画或一个雕像，其实是他的思想与人格的表现。”张朋先生之所以在事业上取得成功，也正是他思想情操与艺术修养的所达到的必然结果。在生活上张朋先生含辛茹苦，安于清贫、甘于淡泊，对事业仍保持着水滴穿石的探索、创造精神；在为人上谦恭诚笃、坦诚平易，律己严而待人宽；在修养上学识渊博、诗书画印全面发展，造诣精深，粉笔生涯凡数十年，一直是学生和画界最受信赖和尊敬的师友。

已届耄耋之年的张朋先生虽因年迈体力所限已不再挥毫，但他毕生创造的无数作品却更为世人所重。此次画集的再版无疑将对扩大张朋先生艺术的影响起到重要作用。

祝愿张朋先生健康长寿！

艺术长青！

丁丑秋月于多鱼斋

图版目录

1. 山珍海味
2. 睥睨
3. 清赏
4. 待月绿荫下
5. 虎视眈眈
6. 杏花春雨江南岸
7. 大吉大利
8. 养大吃肥
9. 月冷风香秋正半
10. 丰收在望
11. 狐步
12. 耐寒
13. 秋雨寒塘鹭凉天
14. 威哉
15. 爱她草名叫忘忧
16. 登临送目
17. 得寿
18. 自画像
19. 弄蝶
20. 弱肉强食
21. 凌空
22. 清气
23. 霞铺云蔚横天半
24. 先妃子而笑
25. 侧近嫣红伴柔绿
26. 衣被群生
27. 蕊一攒而集霞
28. 五月榴花照眼明
29. 喜上眉梢
30. 富贵平安大有余
31. 留住留住莫让春光去
32. 不向灯火扑葫芦
33. 声闻九重
34. 移来清供
35. 紫帟声在燕赵间
36. 力说三代咬其根
37. 此趣只自知
38. 采花蜂苦蜜香甜
39. 心如韩寿爱偷香
40. 着雨时偏其反而
41. 识其呵护在梅家
42. 怯露朝颜下
43. 烦渴天气只乱人
44. 瓜田纳履征伐何为
45. 相向已多时
46. 攀冠
47. 居高声自远
48. 历清响兮激悲声
49. 惊风入绣帟
50. 欲立蜻蜓不自由
51. 风动幽香整复斜
52. 城府能几深
53. 此花开尽更无花
54. 且看鹊儿噪新晴
55. 决眦入飞鸟
56. 八月始剥
57. 青藤屋下子民
58. 古淡别有风格在
59. 缘是颌下一般红
60. 会心不在远
61. 碧叶喜翻风
62. 稻花香里说丰年
63. 亭亭净植
64. 细雨鱼儿出
65. 孤生劲特
66. 云舒霞卷涨春风
67. 献瑞三千
68. 赏心只有两三枝
69. 恣看弹丸并银刀
70. 不可一日无此味
71. 困人天气日初长
72. 对峙
73. 任重道远
74. 五德君子
75. 献寿
76. 绝云气负青天
77. 雁叫霜天月
78. 钻篱之菜
79. 总角之好
80. 孺子可教
81. 知且者
82. 名贤寻味
83. 匹鸟双栖
84. 山君信步
85. 鸭先知
86. 倾心已久
87. 高瞻远瞩
88. 流连忘返
89. 欲南飞而就暖
90. 呦呦鹿鸣
91. 阅尽人间春色
92. 直舒双翅
93. 江山不倦登临眼
94. 仰之弥高
95. 可怜天下父母心
96. 舐犊之情
97. 观我朵颐凶
98. 齐白石造像
99. 宋人词意
100. 清醇亲王联语写意
101. 不知有汉
102. 意匠惨淡经营中
103. 归去来兮
104. 太平盛世当尚文物
105. 得道
106. 欸乃声声山著丹
107. 阖户相向坐但闻
棋子声
108. 婆婆无复生意
109. 世间事贵痛快何况
篆刻风雅事
110. 路漫漫其修远兮
111. 多少烦纡事磨于水
墨中
112. 志纡郁其难释
113. 我醉欲眠君且去
114. 家在画图中
115. 山舞银蛇
江南春早
116. 惟荒腴于酒
117. 古今败事多贪杯
118. 唐人诗意
119. 斜阳照墟落
120. 山未孤
121. 手谈坐隐
122. 画以养心
123. 衔月映天
山舞银蛇
124. 书法
125. 书法
126. 篆刻
画语摘录

图版

山珍海味

睥睨

岁暮
拙
西
沐
明

待月绿荫下

虎視眈眈

辛酉年八月

張朋

虎视眈眈

杏花春雨江南岸