

名人密码

Genius Decoded

张大千

的

传奇与风流

汪锋

编著

他被徐悲鸿誉为“500年来第一人”，被陈寅恪评为“天才特具，虽是临摹之本，兼有创造之功，实能在吾民族艺术上，另辟一新境界。其为敦煌学领域中不朽之盛事，更无论矣”。他被毁者说成“民族罪人”，“破坏敦煌壁画”，“风流成性”……

他的书法自成大千体，他的菜谱自成大风堂名菜，他的画法自成大千画派，他研制的宣纸自成大千纸，他画的荷花人称“大千荷”。他的敷色、设色创新是对国画的一大贡献。他的敷色之空绝千古，一如齐白石用墨之空绝千古，潘天寿构图之空绝千古，吴昌硕用笔之空绝千古。

東方出版社

张大千

Genius Decoded

名人密码

的

传奇与风流

汪锋
编著

東方出版社

策划编辑：杨子暾 德玄馨

责任编辑：李椒元

特约编辑：任天歌

封面设计：曹 春

责任校对：高 敏

图书在版编目(CIP)数据

张大千的传奇与风流 / 汪锋 编著.

- 北京：东方出版社，2008. 11

(“名人密码”系列丛书 / 德玄馨 主编)

ISBN 978-7-5060-3326-8

I. 张… II. 汪… III. 张大千 (1899~1983) — 生平事迹
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164642 号

张大千的传奇与风流

ZHANG DAQIAN DE CHUANQI YU FENGLIU

汪 锋 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印数：0,001-5,000

字数：275 千字 印张：20 彩色插图：44 页

ISBN 978-7-5060-3326-8 定价：48.00 元

邮购地址：100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心电话：010-65250042 65289539

寒雁来时，负手立，全天绝壁。四千里，岩岩帝座，沉通呼吸。足下江山涵灭幻，眼前岁月鸢飞疾。望浮云，何处是长安，西风急。

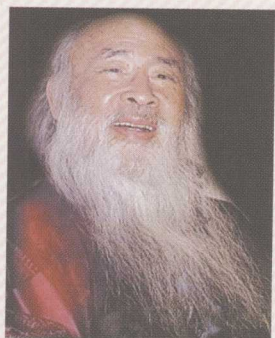
悲欢事，中年剧。兴亡感，吾侪切。把茱萸插遍，细倾胸臆。蓟北兵戈添鬼哭，江南儿女教人忆。渐莽然，暮霭上鸦裾，龙潭黑。

——满江红·华岳高秋（张大千·1937）

□ 荷花屏风美女
(张大千)

绪论

飞扬翰墨 激情人生

涵德性，沦灵襟，又莫过于绘事。盖有见人物之高致，而生其思古之情焉；见山川之幽邃，而动其栖遁之思焉；见鸟兽虫鱼之跃然纸上，而发其万物一体之念焉。常有睹名迹而若身入其中，欲弃百事而从之游者。画之足移情怡性，非他艺事可望。

一个成功而伟大的画家，自当具有高尚的人格，要有开朗的胸怀，及丰富的常识，不能局限于一个范围之内，这种修养的养成，则完全需要靠多读书才能达成，而且不限于哪一类书。当时伟大的艺术家，全是重气节之士，人品高了，作品的气质自然也不同于流俗，所以任何种类的书全要看。

——张大千

□ 传奇画家张大千

图为台北市张大千纪念馆内景。照片上,张大千的蜡像手握画笔,栩栩如生,旁边有一猿猴标本相伴,动态十足,形象地再现了这位艺术大师作画时的情景。

□ 怀抱小猿的张大千

在近现代绘画史上,中国画坛的丹青妙手名家辈出,群芳争艳,异彩纷呈,书写了一部绚丽多姿的 20 世纪绘画艺术史。

诚然,艺术的世界从不缺少天才,而天才由降生到成名成家却需经历一个漫长的艰苦历程。从来没有谁是天生的天才。任何成其为天才的天才,都少不了一番脱胎换骨、刻骨铭心的经历。

古人说得好,宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。有的人天生难得的慧根,却在一番磨砺中逐渐被磨平了棱角,曾经的天分亦丧失殆尽;有的人却在孜孜不倦的勤学苦练中颇有收获,艺术造诣扶摇直上;当然最成功的,还是那些能把传统艺术发扬光大,传播到世

梅花

这幅《梅花》是张大千于1981年完成的画作。他在谈画梅时曾说过：“画梅须老干如铁，枝柯缪曲，才能描出它耐寒喜洁的性格。画枝时，须先留好花的位置，如果用水墨，那就要拿粗笔澹墨，草草勾出花的大形轮廓，然后用细笔轻勾，在有意无意之间，才见生动。如果着色，就先用细条勾成花瓣，拿淡花青四周晕它，不用着粉，自然突出纸上，并兼有水花月色的妙处。若用胭脂点戳，那就不必用花青烘托。”

界各地，并获得广泛赞誉的大家。张大千，这位活跃在 20 世纪中国乃至世界画界的艺术大家，就是这样一位集传统与世界为一体又极富绘画天赋的传奇人物。

想当年，徐悲鸿评价张大千为“五百年来第一人”，溥心畲曾感慨地说，“宇宙难容一大千”，国民党元老于右任用诗一般的语言形容张大千“飞扬世界不寻常”，外国艺术评论家则认为“张大千是学者兼艺术家中的最后一人”！

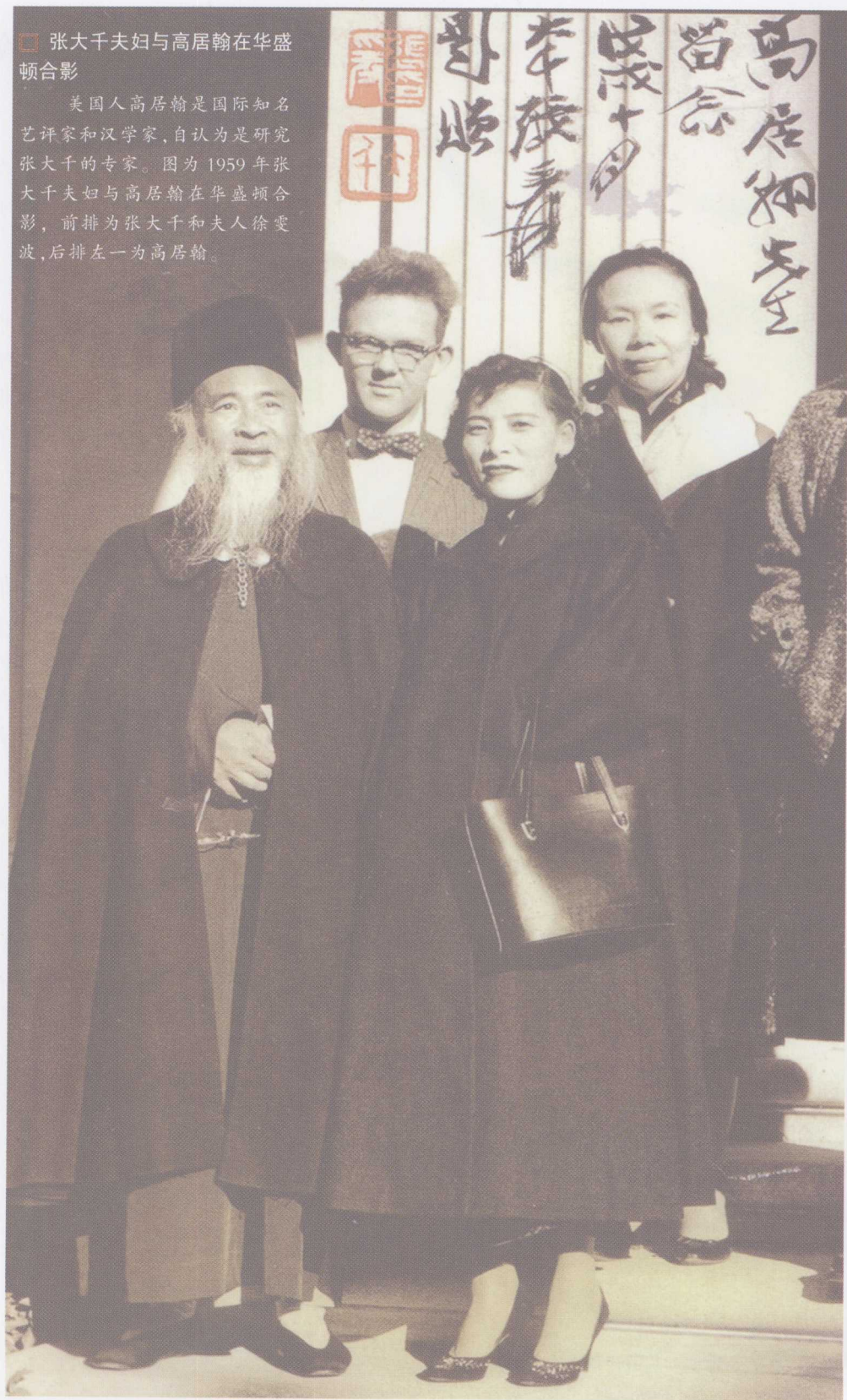
雄踞 20 世纪中国画坛乃至世界画坛的张大千，一个拥有白色美髯的男子，一个从旧中国沧桑年代走过来的大师，是怎样用他那充满传奇与风流的人生，用他那灵巧的手，谱写了一个世纪的神话？

张大千自画像

在张大千的画作中，着墨最多的是他自己，甚至有人说“张大千恐怕是中国历代画史上画自画像最多的画家，一生当不下百幅”。张大千自画像的造型，多取自石涛山水画中的点景人物，着力表现他潇洒脱俗，放达悠然的气质和情怀。

■ 张大千夫妇与高居翰在华盛顿合影

美国人高居翰是国际知名艺术评论家和汉学家，自认为是研究张大千的专家。图为1959年张大千夫妇与高居翰在华盛顿合影，前排为张大千和夫人徐雯波，后排左一为高居翰。

一 人生惊险 而传奇

张大千是一位在世界上具有广泛影响的中国国画大师，他在创作上取得的卓越成就，与他富有艺术气息的家庭氛围、渊博的学术修养、深厚的生活积累以及他广结师友的豪爽性格密不可分。

张大千成长于一户日见衰落的书香门第，祖上做过县令。他的出生亦蒙上了一个带有传奇色彩的故事：其母梦到一老翁手托金盘，送只黑毛小猿入

□ 老树腾猿

张大千很早就喜欢画猿，在生活中也经常手拉、怀抱着猿猴散步，甚至还带着猿猴坐飞机，这可能与他早年被传说为黑猿转世有关。画中，深山急涧的参天古木上，一只黑猿攀援在粗壮的横枝后面，两眼注视前方，一条长臂横向伸出，紧抓旁边的树枝。对黑猿精描生动的细写与对老干、枯枝、藤石粗重洒脱的用笔形成强烈对比，因此，猿身虽小，却仍是画面焦点。

她怀中，次日张大千出生，满身黑色长毛，异于常人。据此有人说张大千是黑猿转世。

近朱者赤，近墨者黑。张大千幼年受母亲和兄长的熏陶指引，对绘画十分痴迷，勤奋的他在小时候便打下了绘画的基础。张大千的母亲擅长绘画，靠在帘幕、扇面、鞋垫等物件上画些花鸟走兽挣点钱来补贴家用。她手艺十分精妙，在当地小有名气，被称之为“张描花”。张大千6岁时就随母习绘画，12岁就能帮母亲描花。张大千的二哥张善孖以擅长于画虎而名扬

□ 双虎图

张善孖（1882—1940）名泽，字善孖，号虎痴。张善孖为观察猛虎的一举一动，曾在自己的园中饲养老虎，因此，他对虎的习性非常了解，能深刻把握其动态，不失于流俗。他画虎同前人颇有不同，前人画虎着重表现虎威，形体结构不免有失，而张善孖笔下的老虎，既不失威猛，又富有人性，结构也非常准确。这幅《双虎图》是张善孖于1930年创作完成的。

天下，自号“虎痴”，也是画坛大家。他发现张大千极具绘画天分后，谆谆教诲，大力提携。

张大千13岁时入校读书，最热衷的仍是绘画。几年后，到远离家乡的重庆读书。1916年5月，他在暑假回家的路上，遇到一伙土匪，被掳获上山。土匪头子看到张大千字写得又快又好，竟然“慧眼识英才”，要他做师爷。情急无奈之下，张大千只好虚与委蛇，暂居山上，相时而动，终于得伺机逃走。回家后，掐指一算，“为匪”的日子差不多一百天。

随即，张大千被家人送到日本学习，由身在日本的二哥张善孖照顾。张大千在日本主

□ 红妆步障图

张大千笔下的荷花多为泼墨泼彩作品，而此幅画作则全为工笔，蓝、绿两色的荷叶与鲜红的荷花呈现出冷暖色调交融的画面。张大千落入“匪窝”而不与之同流合污的高尚品行，正像画中的荷花，出淤泥而不染。

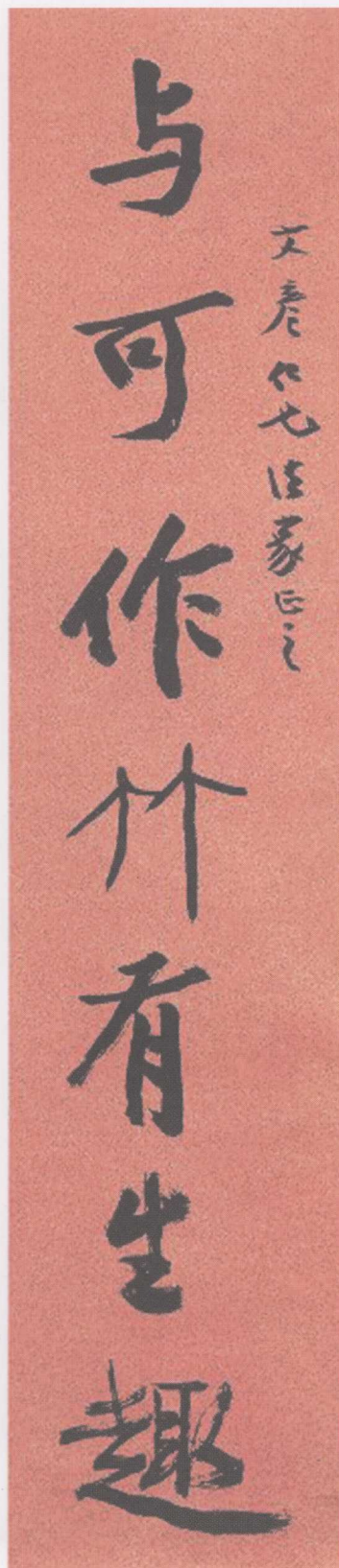
要学习染织技术,兼习绘画。当时日本的寺院和博物馆收藏有相当多的中国画,而且有很多画派、画家的作品,即使在国内也很少见。因此,张大千在日期间对大量的中国画作进行了观摩和临仿,这对他以后的艺术生涯影响重大。

21岁时,张大千由日本回国,闻知青梅竹马的未婚妻不幸夭亡,悲痛之余,万念俱灰,跑到松江禅定寺“皈依佛

拟巨然山水图

巨然是五代、宋初画家,江宁(今江苏南京)人。他师承董源,但风格又不同于董源的秀逸奇伟;绘画工山水,擅长画江南的烟岚气象和山川高旷的“淡墨轻岚”之景。他是一位富有创造性的艺术家,对后世影响很大。这幅《拟巨然山水图》是张大千于1946年完成的,画面上宏伟豪迈的气魄,展现了他高超的摹拟技巧。

门”，过起了“日中一食，树下一宿”的清淡生活。历经一百天读经奉佛的生活，他深感出家人不易为之，怕头上烧戒，而谛闲大师又不同意他不烧戒，遂回身世俗世界。还俗后的张大千长居上海，拜书法名家曾熙、李瑞清为师，学习诗文、书法和绘画，热衷于临摹历代名迹，遍游名山大川，以造化为师，经过刻苦钻研，终于在艺术上获得了卓越的成就。

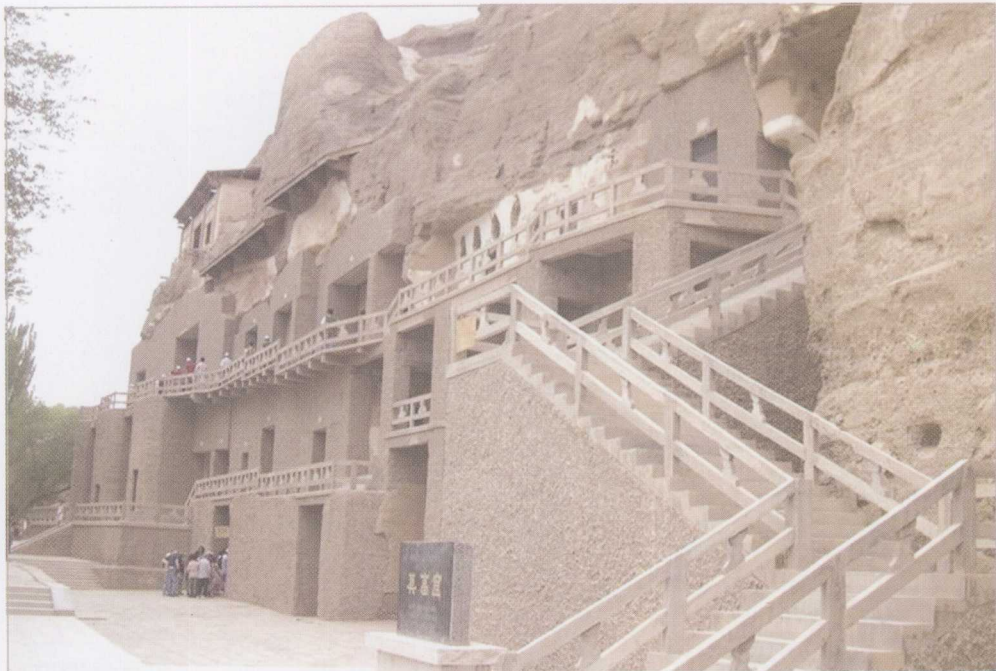
在随曾、李二师学艺时，张大千接触到了一个充满神秘的话题——敦煌艺术，由此对敦煌充满了好奇与幻想。1941年春，几经筹措，张大千奔赴敦煌。在偏僻遥远，生活十分艰苦的敦煌，张大千一

行书七言对联

这幅书法作品上的题字为“与可作竹有趣，少文游山在老年”。盖有“张爰之印”、“蜀客”印章。

临摹敦煌释迦说法图(张大千)

□ 敦煌莫高窟

莫高窟又名“千佛洞”，位于敦煌市东南 25 公里处，是我国现存石窟艺术宝库中规模最大、内容最丰富的一座。1987 年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

改往日生活讲究，酷爱美食的生活习惯，像一位朝圣艺术的信徒般毅然在敦煌扎下根来，一呆就是两三年之久。

□ 敦煌石窟内的佛像和壁画

敦煌莫高窟位于河西走廊西端，曾是中国古代“丝绸之路”的咽喉之地，也是西部地区进出中国的第一道关卡。敦煌石窟是敦煌一带石窟的总称，始凿于 366 年，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元各代，至唐时已有一千多个窟龕，内有壁画和彩塑的洞窟约 492 个，其中彩塑有 2455 身，壁画有 4.5 万多平方米，还有唐宋所建的木构窟檐五座。每个洞窟都绘满了壁