

中国近现代画家

张其翼

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

This is a series book which
introduces the paintings of Chinese
famous painters in the first half
of 20th century

画集

■ 进入二十一世纪以来，中国近代画家成为美术界、收藏界研究、关注的热点。

■ 本书是以画家个案研究为切入点，以介绍画家作品为主线，将过去未被出版或很少出版的近现代有影响画家作品编辑出版，为近现代绘画学习、研究提供第一手资料。

中国近现代画家

张其翼

画集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

J222.7
ZQY

图书在版编目 (C I P) 数据

张其翼画集 / 张其翼绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006.1
ISBN 7-5305-3189-1

I. 张... II. 张... III. 工笔画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 133973 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷公司印刷

2006 年 1 月第 1 版

开本: 787x1092 毫米 1/8 印张: 17.5

全国新华书店 经销

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-2500

版权所有 侵权必究

定价: 精装 195 元 · 平装 133 元

略论现代工笔花鸟画大师张其翼

王振德

张其翼先生是活跃于20世纪30至60年代中国画坛的工笔花鸟画大师。他那美轮美奂的工笔花鸟足以与刘奎龄、于非闇、陈之佛的精品力作相媲美，且有过之而无不及。他为弘扬中国花鸟画艺术倾注了毕生心血，付出了全部智慧和精力。其一生创作总量大致在600幅左右。因其作品与创作底稿在文革劫难中被抄掠殆尽，使其作品在社会与市场土流传极少。1983年河北美术出版社出版了《张其翼画集》，而后有《张其翼白描翎毛画谱》、《张其翼教学范图》等读物问世。2005年6月荣宝斋名家系列《荣宝斋画谱》177期印行张其翼花鸟动物画68幅，多为未曾发表的精妙之作，一新世人耳目。今年是其翼先生90诞辰，明年天津美术学院将欢度百年院庆。当此特殊岁月，天津人民美术出版社隆重推出大型精装张其翼画集，深切缅怀张其翼先生的丰功伟绩，是件颇有意义的艺术盛举。

张其翼 (1915-1968)

张其翼先生，字君振，号鸿飞楼主。1915年2月14日生于北京市北新桥一处豪华园林宅院。祖籍福建省闽侯县。曾祖张德彝（1847—1918）是清朝驻欧洲使馆一品钦差，属汉军镶黄旗人。先后担任清政府驻英国、意大利及比利时大使，亲睹并记录了法国巴黎公社运动的整个过程。漫游并考察欧、美、亚、非诸多国家。当过光绪皇帝的英语教师，是倍受慈禧太后信任的权臣，有《欧美环游记》等著作行世。（参见钟叔河编《走向世界丛书》第一辑。1985年岳麓书社）晚年为子孙置办了此处园林宅院。两位姑奶奶皆将旅居欧洲时得到的珠宝及照相机、手表等稀罕之物贡献慈禧太后，甚受太后宠爱，留于身边作翻译和参议工作，地位等同格格。父亲张祖汉，字宗景是位中医，往来朝野之间，悬壶济世，慈悲为怀。回顾张其翼艺术生涯，可以大体划分为六个时期：

一为艺术开蒙时期，从7岁至11岁。最初接受的是家庭文化艺术氛围的熏陶，特别是父亲张祖汉的言传身教。家中悬挂的梁楷《秋柳双鸦图》及张中《枯荷鸳鸯图》等宋元名画，是他天天观赏描摹的对象，也是影响他一生的无言法师。家中庭院园林养育的花树禽鸟是滋生其艺术灵性的课堂。他自幼喜欢种花喂鸟，听到鸣叫便知什么鸟要食，嗅到芬芳便知那种花已开放。这种与花鸟鱼虫的灵犀相通，是其日后花鸟艺术成功的基因。7岁

时由金余三先生进行文化开蒙。9岁时由刘仲绥进行诗文书法开蒙，至10岁时对中国文化已有扎实根基。

二为学习写意花鸟画时期，从11岁至15岁。11岁时，父亲请金北楼、李剑伯两位高师把手教习写意花鸟，先从梅兰竹菊学起，渐及松柏花鸟，同时临写古代书画。名师严教，使他进步惊人。15岁时入北京崇实中学，开始接受洋式教育。此时创作的写意花鸟画参加冬赈画展等义展义卖活动，颇受师生和社会亲朋赞扬。自此，张其翼以恩师金北楼的人品画品为楷模，以有幸从师金北楼为终生自豪。

三为写意花鸟画创作时期，从15岁至21岁。张其翼1930年5月加入北京湖社画会及中国画学研究会，时年仅16岁。他一边临习故宫古物陈列所的法书名画，一边创作写意花鸟画补贴生活，兼及小景山水和人物小品，表现出极高的艺术天赋。《荣宝斋画谱》177期张其翼花鸟动物部分第39页有《乔柯猿啼》一图，即是其早年写意花鸟畜兽画风貌，当时笔墨赋色均以意笔写出，笔力遒劲泼辣，一气呵成，已是不同凡响。题诗：“宿有乔木饮有溪，生来踪迹远尘泥，不知心更愁何事，每向深山夜夜啼。”图章“君振”系李剑伯先生赐字赐印。另一方押角闲章“搜趣”朱文方印，也是剑伯先生所赐，可以想见恩师李剑伯对其艺术的信心和厚望。

四为辅仁大学学习时期，从21岁至24岁。1935年9月，21

岁的张其翼考入辅仁大学美术系，从师于溥雪斋、汪慎生等人，全面研习花鸟、山水、人物画法。同时与毕业于贝满女子中学的巫时珍女士结婚。时珍女士生于1916年，比其翼先生小一岁。所属镶蓝旗较张家汉军镶黄旗在清朝更为显赫得势。时珍女士自幼受到规范教育，温文尔雅，精明强干，心胸开阔，善良贤淑，处事得体，热情宽厚，克己奉人，是才女更是淑女，自此成为张其翼的精神支柱、生活后盾和事业助手。1935年是张其翼最为幸福的年份，“金榜题名”与“洞房花烛”同年实现，张先生特意刻“千欢万喜”朱文篆印以示铭念。在辅仁大学，张其翼同时跟德籍老师白立鼎学习水彩画，并接受白立鼎天主教思想的影响。他曾用很多时间画圣主、圣母、圣婴及天主教徒作祈祷、唱颂歌、诵圣诗的场面，将这些圣意画贴到各教室墙壁上。多次参加学校为各国各地区天主教会奉献圣意画的活动。后来他多次说过：“凡是有天主教堂的地方，就有我的圣意画。”由于这些圣意画不署名款，所以流传至今的天主教堂圣意画，到底哪幅是其翼先生手笔，已经无法鉴定了。但在绘制圣意画的过程中，张其翼净化了心灵、沉静了心绪、笔致逐步走向严谨精妙。同时基于成家立业的生活需要，也必须创作精谨细致的花鸟画以迎合市场需求。在溥雪斋先生深刻影响下，23岁的张其翼步入创作工笔花鸟画的艺术殿堂。1936年张其翼担任湖社画会花鸟画评议，组织鸿飞画社，教学求学两不误，创作卖画双丰收。为了进一步提高艺术水平，1937年到古物陈列所武英殿国画馆做研究员，重点临写宋元明清的工笔花鸟名作，增强了艺术悟性和创作灵感，逐渐形成其工中寓写、工写结合的花鸟画风。

五为工笔花鸟画历练时期，从24岁到41岁，长达18年。张其翼从20世纪30年代末在画坛崭露头角，至40年代已是颇有名气的画家了。1938年辅仁大学毕业后，转年即与晏少翔、季观之、钟质夫等湖社画友，在北京中山公园春明馆举办国画联展，扩大了艺术知名度。1940年参加日本东京大东南宗院画展览，其作品颇受好评，被日本观众抢购一空。此年与晏少翔、季观之、陆鸿年、李鸣久组织竹社画会，定期切磋创作，相互观摩作品，以群体智慧与合力精心打造艺术品牌，使画会每位成员都在画坛上产生了竞争力和影响力。1946年9月民国美术家协会成立，张其翼当选为常务理事。当年田世光与张其翼同出汪慎生之门，在画坛较为活跃。于非闇弃记者而专于画道，其工笔花鸟技艺猛进。张其翼每见这些同道展出新作，必奋起鼓劲画出更好作品以求超越，充满了艺术自信心和进取精神。

新中国成立后，张其翼作为颇有影响的中国画家，出席中国美术家协会首届代表大会，成为北京中国画院创建者之一。1953年秋，为祝贺毛泽东主席六十诞辰，他精心创作了《双鹤图》，表达对这位创建新中国伟人的敬爱之情。此幅作品与齐白石、徐燕孙、吴镜汀、汪慎生、李苦禅、王雪涛、李可染、启功等166位画家的作品收入《毛泽东珍藏名家画集》之中。1955年世界和平

理事会召开，他与齐白石、陈半丁、何香凝、汪慎生、于非闇、王雪涛、李鹤筹、段履青等国家特邀的14位名家合作巨幅花鸟画《和平颂》，由郭沫若题款，献给在芬兰赫尔辛基召开的世界和平大会，充分表达了中国人民反对侵略战争、热爱和平生活的意志，也使《和平颂》成为人类艺术史上不朽的杰作。

六为工笔花鸟画鼎盛时期，从41岁至53岁，即落户天津的12年。1956年张其翼加入中国美术家协会。同年8月应聘到天津河北师范学院艺术系（天津美术学院前身）任教。他教学认真负责，理法兼及，平易近人，严谨而又诙谐，极受学生们欢迎与崇敬。他还利用假日闲暇时间，到天津第一文化宫、第二文化宫或市区各文化馆教画，家里也招收三五位学生，热情培养书画青年。外出讲课和家里学画都要得少量的报酬，岂料这点辛苦费竟成为他多次挨批判、受审查的罪证。1959年，张先生在“二为”方向和“双百”方针指引下，用两年多时间撰著《我怎样画翎毛》一书，后由北京朝花美术出版社出版，该书以内容切合实用、附图精美超群而轰动中国画坛，成为当年最受欢迎的书画技法专著之一，而后一版再版，经久不衰。张其翼此时创作精力旺盛，艺术灵感泉涌不断。他的作品参加了20世纪50至60年代中国美术家协会主办或协办的历届中国画展。还为北京、天津、辽宁、湖北等地美术出版社创作了多套花鸟四条屏，发行数字高达数万套，成为当时千家万户年节争购的珍爱之物。张其翼成为这一时期最为全国人民熟悉和爱戴的画家之一。1960年张其翼为人民大会堂创作《荷塘风雨图》和《三猿图》。不久，《荷塘风雨图》选挂到国务院总理办公室，这使张先生画名波及海内外。

这一时期，张其翼不仅在天津执教，而且在中央美术学院兼课。他于1962年与学生在中央美院教学楼前的合影，至今保存在次子张宏炎手中。

正当张其翼艺术如日中天，活力四射，才华洋溢的巅峰时期，突然因文革动乱戛然而止。1968年张其翼在“牛棚”罹难辞世，年仅54岁（虚岁）。噩耗传出，举世扼腕。人们为其才艺未能天年而遗憾无尽，更为其艺术抵达巅峰而惨遭暴殄而悲愤填膺。无怪在10年后落实政策的追悼大会上，其画友阎润川教授挥泪写出“彩笔从此折，百鸟不复飞”的巨幅挽联，表达出人们对这位艺术家的沉痛缅怀和崇高评价。

二

天地为证，日月作评，好在历史是人民写的。张其翼用自己的人品、画品和才华说话，他无论是在中国花鸟画发展史册上，还是近现代工笔画坛上，都是无可替代的艺术巨擘和工笔花鸟画的领军人物。就其工笔花鸟画创作总体面貌而言，他将传统工笔花鸟画弘扬到现代审美高度，创造出具有其艺术个性特色的颇受世人喜爱的艺术风貌。其作品堂庑恢宏博大，气韵清逸朴茂，境

界诗意盎然，题材丰富多样，技法融会古今，造型生动活泼，笔墨豪纵灵妙，赋色精美秀雅，具有精灵妙逸、雄劲浑厚的独特风格，形成了卓尔不群的张其翼工笔花鸟范式，在古今花鸟画坛别开新面。

张其翼从少年时代跟金北楼学画之时起，便深受金北楼“以工笔院画为正轨，以写意为别派”和“精研古法，博采新知”的影响，矢志不移，在临写与研究宋元明经典名作上下了极大功夫。他认为“到了宋朝，花鸟画在写实的技巧上，发展到了高峰，以勾勒晕色为主，对事物极细致地刻画，并重视明暗关系，表现出质感和立体感，技巧更多种多样了”。“宋徽宗赵佶所画的翎毛，多用生漆点眼睛，高出在纸面上，几欲活动。崔白善画残荷凫雁，飞鸣饮啄，活泼如生。黄筌的儿子居安，以勾勒填彩为宗，为院体画派。徐崇嗣以叠色清染为宗。赵昌专门钻研写生，自号‘写生赵昌’。”（张其翼《我怎样画翎毛》1963年朝花出版社）可知，张其翼花鸟画植根于宋代院画的基础上，兼取黄筌、徐熙两大花鸟传派的优长，使自己花鸟画既具黄筌传派的精妙明丽，又具徐熙传派的自然清逸，达到迈越前贤、青出于蓝的境界。具体来讲，他吸纳了宋徽宗、崔白、黄居安、徐崇嗣为代表的宋代院体画派精谨美妙的优长，大胆将南宋马远、夏圭的山石技法移入花鸟画创作之中，充分汲取南宋梁楷、法常、李安忠、李迪、林椿的笔墨精神，发扬元代钱选、任仁发、王渊、陈仲仁、张中等人灵逸清疏的妙趣，承继明代林良、林子达、边文进、吕纪、陆治、周之冕、朱耷等人练达与豪纵。此外，他对清代蒋廷锡、华新罗、沈铨、任熊、任薰、任颐及现代画家金北楼、王梦白、齐白石等画家，也有深入研究和汲取。总之，张其翼以卓越天资和超人勤奋，继承并发展了中国正宗经典花鸟画工写相济的优秀传统，结合自己独特的审美追求，融会百家而自成一派。其工笔花鸟画大致有如下特色：

一是技法全面，功力深厚。他常常以写意笔法增强画面气势，如以巨毫泼墨挥洒荷叶芭蕉，以意笔破墨勾写花树枝干。同时又以工笔鸟兽作为创作主体而取得精妙严谨的艺术效果。他没有因擅长工笔而影响意笔的发挥，也没有因擅长写意而削弱工笔特质。其下笔如金刚杵，力透纸绢，灵气盎然，爆发力极强，达到了工中有写，写中有工，以写为工的高妙境界。就其用笔的功力与线描精妙而言，在现代工笔画家中，堪称首屈一指。张其翼精通并能娴熟运用历代名家花鸟技法，无论是白描、工笔、没骨等表现法式，还是意笔、破墨、泼墨、丝墨、点厾等艺术技巧，他都能得心应手，运用自如。仅是画鸟的羽毛，就有勾勒填色、勾染留边、粉丝粉染、戳点鳞羽、点垛画毛、简括松勾、青绿涂染、轻擦细皴、连勾带点、渲染画羽、劈笔画毛、巧拙剔毛、烘染丝毛、调粉蘸色、水色淋漓、渍水点石色等16种方法。又如鸟爪与跗蹠画法，也有沥粉析甲、勾勒敷色、实勾复色、虚实兼勾、白描敷色、堆点鳞甲、以墨点写、铺粉渍色等8种技法。（参

见张其翼《我怎样画翎毛》）由此可知，张其翼集古今花鸟技法于一身，他以花鸟技法全面、系统、高妙、精深而独步现代中国画坛。

二是题材丰富，精于审物。张其翼善于收集绘画题材，不仅从自然写生中获取，而且经常从古今画册中提取，乃至从中外书籍、图册、摄影、报纸杂志上的花鸟走兽形象，也一一剪贴起来。有时为了得到一只鸟的形态，不惜买一本书或一本画报。这些来之不易的形形色色的花鸟畜兽形象，经过画家精心加工整饰，皆能进入工笔花鸟的创意之中。张其翼花鸟形象除符合艺术规律外，也非常符合自然生态规律。他结识中国科学院鸟类研究所的专家，经常向他们请教有关禽鸟的各种知识，使自己的工笔花鸟具有物理天机，符合常情常理。有一次画银鸡，手中虽有资料，但具体部位仍有疑点，把握不准下笔的分寸与力度，便偕同老伴赴宁园考察真实银鸡的形态神意，竟然整整考察了一天，连中午饭都被一杯水和一块硬面包替代了。据不完全统计，张其翼所画禽鸟动物多达60余种，草卉树木多达40余种。偶有情致，也因技痒而涉笔人物画与山水画，因为随画随送随丢，张其翼的意笔人物和小品山水，已难能一见了。幸有谢永发珍藏的张其翼意笔仕女画与高士图，尚能想见其翼先生人物画的水平与风采。

三是堂庑恢宏，气派博大。众所周知，20世纪上半叶，一些崇洋媚外者极力贬低中国画，炮制中国画保守落后、不科学、不能画大画、登不了现在建筑的大厅高堂等诸多舆论。张其翼先生首开以工笔画大画的先例，与傅抱石《江山如此多娇》等巨幅山水画、潘天寿大写意巨幅花鸟画，并称现代中国画巨幅创作的“三大开山祖师”。1959年张其翼为建国15周年创作《松绶朝阳图》，长4米，宽1.55米。从构思到完成，先后用了两个多月的时间。画面以青松高树为背景，其上翔集着9只形神各异的红咀青羽的绶带鸟。一轮红日冉冉升腾，天地飞霞焕彩，异常辉煌壮观，堪称现代花鸟史上的经典之作。1960年为人民大会堂绘制的《荷塘风雨》、《三猿图》，尺幅各为90厘米见方，气象雄浑，意境深邃，形象生动活泼达到叹为观止的程度。如《荷塘风雨》描绘迅风野雨突袭荷塘的动人景象。但见荷叶翻卷，水草偃伏，荷花随风摇曳。一只雪白鹭鸶在惊叫中冲飞。远处栖息的红脯翠鸟在鸣唤中随着枝头莲蓬上下振颤。只有机警的鹁鸪小鸟箭一般地从白荷斜草中飞奔。风向自左向右，在风力逐渐加大中，荷塘花草与鸟类的动势也逐渐加大，天地浑然一体，充满了勃勃生机和无穷意韵。画家笔墨豪纵爽劲，色墨水乳交融，工笔意笔结合有致，植物翎毛安排得体，是张其翼艺术步入巅峰时期代表力作之一。张先生能够开拓现代巨幅工笔花鸟画的原因，固然在于他的气度、天资和修养，还因为他擅长全景式写意花鸟画和阔笔泼墨山水画，能将恢宏的壮阔场景引入工笔花鸟画之中。山水画能画多大，他的工笔花鸟画就能画多大。因此，再大的工笔花鸟画也难不倒他。他不仅大画气势磅礴，神韵逼人。即使小幅工笔花鸟，

也有大幅花鸟气象。这种全景式的工笔花鸟画，或称为带有山水气派的工笔花鸟画，是张其翼艺术风格的一大特征，也是他对现代工笔花鸟画的特殊贡献。

四是富于诗意，彩墨精致。在画上题诗，使诗情画意相互映发，是宋元以来文人画的一大特征。然而，文人画的开山祖王维虽达到了“诗中有画、画中有诗”的境界，但就其记载中《辋川图》等作品而言，却没有在画面题写诗文。可见，中国画诗意表达的最高层次，是在画面上不着一字尽得风流。浓烈的诗意全凭画面形象的成功表达而源源涌出。可以说，张先生工笔花鸟创作进入了这一层次。以张先生《黑白猿》为例，白猿在枫树藤枝上无忧无虑地嬉戏，画左角的黑猿低头而突然惊叫起来，这是为什么？无穷的趣味让观者品尝，无数的谜团由观者去破译。这是诗意、阅历、想象、悬念的交响乐。这种深邃优美的境象情趣是令人赞叹的。张先生作品讲究一丝不苟，处处完善精妙，决不搞轻率浅薄之作。他讲究用好笔、好墨、好纸、好颜色。为了买到好的笔墨纸色，不惜跑遍京津两地的画店和古玩店。有些颜色是自己漂制的，如石青、赭石等。有些贡笔、贡墨、贡纸、贡色，是通过亲友辗转买的。他用的衣纹笔、叶筋笔、加制山水笔及画大画的斗笔，有的是李福寿精制的，有的是荣宝斋画店特制的，有的是清宫如意馆画室流散到民间的。所用砚台，则是祖辈传下来的歙石墨海。他认为“工欲善其事，必先利其器，绘事不能被材料所误”。如果一时找不到理想的纸绢或笔墨，他宁肯暂时搁笔，停工待料，也不搞草率应付，张其翼一生都保持着这种严谨认真的作风。

张其翼作为20世纪4位工笔花鸟画大师之一，在其创作中表现出极高的艺术格调与弘扬传统美质的智慧定力，从而成为上个世纪最为卓越的工笔花鸟画典范，成为璀璨夺目的艺术巨星之一，与刘奎龄（1885—1967）形神逼真、惟妙惟肖的画风相比，张氏花鸟更具有中华正宗的笔墨气象。与于非闇（1888—1959）具有装饰情调的富丽典雅画风相比，张氏花鸟在吸纳古今画家优长方面显示出恢宏博大的艺术气魄。与陈之佛（1896—1962）没骨冲彩的明洁清丽画风相比，张氏花鸟更富有豪迈高亢的震撼力和感染性。张其翼在其抒情怡性的得意之作中，往往钤上“古今一人”的朱文方印，这正是他对自己雄心壮志和艺术成就的坦诚表白，与明代唐伯虎“江南第一风流才子”印，近现代齐白石“自我作古”、“夺得天工”等印，陈半丁“精美之品”印，徐燕孙“前不见古人，后不见来者”、“吞吐大荒”等印，皆有异曲同工之妙，非时代艺术之扛鼎者，断然无此出语惊人之胆魄。

三

张其翼为人真诚坦率，朴实憨厚，幽默风趣，乐于助人。书画之外，几乎别无嗜好。平日不饮酒，不吸烟，不打牌，不逛商

场，甚至连电影也不看。翰墨之余，偶尔出去听几段天津时调或到公园看鸟观兽。他喜欢夜深人静时创作，性情所至，往往从黄昏画到雄鸡报晓。

他的一切时间几乎全部用于绘事上面。每创作一幅画，都花费很长时间构思，从意境氛围、形象动势、章法调度、笔墨技巧、赋色基调等，均一一斟酌推敲。对每一环节从不肯轻率放过，皆要精益求精。他在教学时，顺笔搞些示范性课徒画稿。性情所至，则画画戏笔画，但不搞应酬画，更不搞现场表演。但凡送人送单位或送去展览的作品，皆精心用意之作，不留劣笔拙墨在人间。

他在创作构思时，总是将画案收拾得一干二净，墙上也尽量不挂任何东西，以免打扰自己思绪。然后，关上门，闭上灯，谢绝宾客来访，也不让家里人出出进进，甚至不与任何人讲话。自己静静独坐案前，专其神，守其一，斋以静心，虚以待物，如呆如痴，好让艺术想象展翅飞向海北天南，古往今来，以使平日蓄积心底的花鸟形象升华到艺术作品所需要的高度，促使自己的灵性通向理想中的美妙境界，使自己痴迷的梦幻有声有色地浮现出来，让眼前发亮，虚室辉光，将天地与人世最美的瞬间定位于脑海显像之中。一旦灵感倏至，构思有望，不免击案欢叫而起。这一情状过程，有时持续几个小时，有时持续几天，其构思时间总比动笔创作的时间长得多。这足可想见画家创作时的审慎负责态度。张先生创作，喜欢一气呵成。然而，大幅作品难能一时完成，他便通宵达旦地苦干。常常有这种情况：老伴一觉醒来，发现张其翼正兴致勃勃地站在椅子上，锁紧眉头俯视整个画面，一会儿跳下椅子添补几笔，一会儿又登上椅子再三端详，这样上上下下，看看改改，一直忙到鸡叫五更。

张其翼完成构思之后，开笔作画前，必请老伴将画盘画笔清洗得干干净净，一尘不染。动笔创作前必洗浴净身。所用颜色，均加滤筛细研，审辨合格而后调配。用墨则为清道光前宫廷如意馆御墨，在歙砚内注水精研合度方可。笔多用李福寿衣纹笔或加制山水笔，画大画则多用荣宝斋特制的斗笔，毫锋以狼毫精料特制，挥洒弹跳合律，与画家神意气力相契互动。用绢则选五股真丝合织的老绢，使用笔能得绢材之助。如此种种传统画规，丝毫不肯苟且。凡是知道内情的人，皆感张先生视国画创作为神圣不可亵渎之事业，必凛然敬重，以为古贤大师复生。其创作步骤，一般先澄怀涤俗，潜精研思，先画工笔鸟兽，笔笔用情，万毫齐力，全神贯注，笔笔到位。其翼先生多次感慨言之：“别人多用手指腕臂作画，我作画时连脚趾的劲都用上了，使尽浑身解数，唯恐笔力不济而贻笑大方。”他为鞭策自己，专门刻了一方长方形朱文“见笑于大方”篆印，以为自勉自励之用。待工笔鸟兽画成功了，则以丹田之气、移山之力奋笔挥写树干，相势点写花叶。笔扫长绢，刷刷有声。墨色点玃，咚咚作响。笔墨与纸绢激烈鏖战，心智尽情从笔端倾泻，画家灵性与审美才华发挥到淋漓尽致之时，便是迷人画幅诞生之际。人品的格调与艺术的魄力交织于

瞬间，笔墨的诗意与色泽的绚丽合旋于阆苑，灵妙因丹青而令万众叹服，才华因艺术而随历史永恒。那寻常的画案是何等令平庸画客难能企及的壮美舞台！

张其翼创作内涵丰富，技法多变。如《牵牛白颊》中小鸟与牵牛花皆用精巧的工笔画成，是百分之百的工笔结构。《鹌鹑》中鹌鹑用工笔手法，树石则采用了信笔挥洒的大写意技巧。《荷塘翠鸟》翠鸟是工笔的，荷叶则是意笔的。《八哥》、《熊猫》、《猿》等水墨作品皆是写意笔法。纵4尺横8尺的《九猿图》中的枫田野藤和三褐三黑二白之猿，采用了工中有写，写中有工的笔法，将九猿嬉树之景描绘得有声有色。《芙蓉双侣》则采用了没骨意笔鸳鸯与写意芙蓉的结合。如此种种，笔随心运，灵活运用，不拘一格，信手拈来，以天纵之才运神来之笔，畅写胸中清逸秀美之气，使其创作成为展示国画花鸟艺术的百科全书，成为阳刚与阴柔双美的和弦，成为工笔与意笔相互映发的二重奏，成为画家灵性与古今艺术、花鸟世界的交响乐，成为书骨诗魂的中国文化的灵境，可谓神之又神、奇之又奇、妙之又妙、活之又活、美之又美、清之又清、逸之又逸、灵之又灵，及画林绝宝、艺坛至珍，实倾倒大方、古今一人，真天马独到、隋珠特出，无人可以取代。

张先生创作时必寂然凝虑，神与物游，思与境偕，含笔而像通，挥毫以惊梦，身心遁入如醉如痴的情态。老伴除悄悄送茶之外，只能他室窥视。若遇创作时间过长，仅用熟山药蘸白糖疗饥。有一次，他误以山药蘸墨食之，满口皆墨，竟全然不觉。待走出画室，家人又笑又怜。其翼先生揽镜自照，情不自禁地大笑不止。且问古往今来，何人可与他相比？宋之林椿，元之张中，明之林良，清之沈铨？若有所似，却都不似。因为任何比附皆不准确，人类艺术史上只能有一位张其翼，有一种张其翼格调，如此而已，岂有他哉。

四

如果说张其翼在北京招生授徒是临时性间断性的，那么他在1956年到天津高校美术系科教学，便是名符其实的国画名师了。他由衷热爱教师工作，将1956年调入天津教学视为艺术生命的重要转折和创作生涯的新起点。为此，多用“其翼四十岁后作”朱文方印，以示作品分期。

1956年正是新中国朝气蓬勃、全面发展的时期，张其翼步入不惑之年，决心为祖国花鸟艺术事业奉献全部的智慧和才能。建国伊始，他便热情投入时代洪流之中，将自己的艺术时刻与祖国人民及时代社会需要结合起来，在中国画坛大显身手、驰骋自如。当时已有名望的胡絮青、俞致贞等人均视其为师长，不时登门请教，田世光等同代工笔名家已是甘拜下风了。其翼先生来天津执教，更是精勤自励、奋发图强、起早贪黑，精神焕发。除教学与创作之外，再无闲心琐碎。家中之事统交老伴料理。人们看

到，这位身高不足一米七的先生，每天清晨，总是拎着旧蓝布包，精神奕奕地从河北区宇纬路大院步行上班。每天傍晚，还是这位脊背微微后倾的稍许发胖的先生，总会拎着旧蓝布包，略带疲倦回家。风雨无阻，天天如是。张其翼先生长年这样出满勤、上满点，不挑拣课程，一贯尊重领导的安排，准时登堂授课。

张其翼属于那种一进课堂就首先自我陶醉类型的教师。他以教书育人作为平生至乐，几乎对每位学生都充满由衷的喜爱和热烈的期待，恨不得将自己全部才能统统交给学生。凡是进过张先生课堂的人，无不为其真诚热情所感动。张其翼花鸟教学最重要的特色，在于他以自己天真灵性去调动启示引发学生的艺术灵性，使学生变被动为主动，形成师生互动，造成生动活泼、天真烂漫的课堂情趣。在当年师道尊严较为普遍的年代里，这种课堂氛围是极为罕见的。如张先生教画鸭子，教着教着，他自己竟学起鸭子摇摆行路的姿态来，令学生忍俊不禁。又如张先生教画锦鸡时，忽然扬起双手作展翅欲飞之状，随之告诉学生：“飞禽走兽，都是雄性的羽毛漂亮，身躯也威武。兽类更是如此，如雄狮颈部有鬃毛，威风凛凛。说的通俗一点，就是公的比母的美。”出语惊人，使学生即刻强化了对禽鸟畜兽雌雄特征的记忆。偏有顽皮学生发问：“难道男人比女人漂亮吗？”张先生收敛起笑容，郑重其事回答：“是的，是的。男性有胡须，男性魁梧健美，不用涂脂抹粉。”课堂气氛顿时活跃起来。随之，张先生以“乌鸦反哺，羔羊跪乳”的例子，深情讲述做人必须孝敬和供养父母的道理。这一段讲课内容，成为美院师生40年来寻味不尽、百说不厌的话题和趣闻。当代美术理论家郎绍君回忆说：“我考入该院美术系五年制专科，恰巧张先生教我们画花鸟。第一堂课讲画鸟，他给我们演示画大小卵圆形的技巧——大卵圆形为鸟身，小卵圆形为鸟头，两个卵圆形的组合变化，就呈现出鸟儿的各种姿态，那感觉真是奇妙极了。还记得张先生留平头，头发似乎是直立的，大眼睛，长下颏，说老北京话，十分风趣。他看我们年龄小，就说：‘我像你们这么大点的时候，穿衣裳还让人伺候呢。’教我们画卵圆形，就说：‘会画小王八儿吗？别画那么圆就行。’”天津美术学院孙贵璞忆念张先生时写道：“张先生在讲授画法、画理时，不时加入幽默的插曲，既有单纯的诙谐，又能入情入理地激励学生。他曾对高起云同学说：‘你把名字改成‘云起’多好呀。天空的白云冉冉升起，多有诗意。看我的名字，含义就是长辈让我张开双翼凌空翱翔。’1961年我结婚时，请求张先生给我画了一幅《鸳鸯图》，他在题完‘贵璞同学雅赏’之后说：‘你的名字好呀，其中有玉，中乃贵字之首，玉为璞字之偏旁。’我顿悟老师是在激励我‘玉不琢，不成器’，这也是我字‘中玉’的由来。”由此可知，张其翼作画出于灵性，教书育人也出于天真，总是那么自然而然，那么活泼浪漫，那么亲切平易，那么童心弥漫。他去世很久了，我们依然谈着他，念着他，想着他，思考着他。是他使我们懂得了艺术，懂得了欢乐，懂得了真善之美和美

善之真。闭起眼来，我们还会看到他缓缓散步的身影，听到他不同寻常的教诲。

张其翼先生是天津美术学院花鸟画教学的奠基人和开拓者。无论从开课的时间，教学内容的安排和教学的效果，他都是当之无愧的领军人物。应该说，他是20世纪新兴美术院校禽鸟教材最早形成体系并出版专著的第一人。在其50年代中叶禽鸟教程中，大致包括四大部分。一是翎毛画发展的历史简况。从殷周铜器禽鸟形象、唐代花鸟画科形成、五代及宋元明清花鸟画的发展演变，一直介绍到近现代翎毛画成就及状况，可谓体大思精、简明扼要。第二部分介绍自然界禽鸟的体形结构及体态特征，涉及体面、躯干、翅膀、骨骼、头、咀、眼、尾、腿、羽毛等诸多方面。第三部分具体介绍禽鸟画法。如画鸟的一般程序，怎么画咀，怎么画眼，怎么画跗蹠和爪，怎么画羽毛，画鸟的基本练习等。第四部分讲述画家修养和准备创作问题，即怎样观察鸟类的形神意态和生活习性、怎样起稿和布局、怎样用笔用墨、怎样识别颜色和赋色、怎样临摹与创作等。这种系统而又清晰的介绍，特别是无保留的技法介绍，使学生深受教益并终生不忘。在60年代初期写成专著出版后，使国内外学画翎毛者大开眼界、大受启示，已成为影响深巨的不朽之作。

五

笔者与张其翼先生相识是在1955年。当年蒙师惠夷之先生领我赴北京北新桥船板胡同张其翼家里拜望，看到张先生正在由4张八仙桌合到一起的画案边作画，案前大磁缸养着荷花金鱼，案边书架放着许多画册和书籍，居室充盈着翰墨书香气息。惠先生一进门，张先生便起身热情迎接。不一会儿，张师母双手端上香喷喷的热茶。张先生风趣谈话，不断引发出阵阵欢笑。更为幸运的是，张先生顺手为我画了一幅小画，成为我平生珍爱的画作之一。转年张先生调入天津工作，住到河北区四马路宇纬路大院临街灰楼内，与我家当年住处（四马路宙纬路四维里）极近，三分钟即可到达。我曾到张先生住处学画，每月经收很少钱。但只学了一个月便不去了。因为家父闲居在家，看重学校成绩，劝止我搞学业之外的事情。由于感情爱好未变，逢年过节总要陪惠先生去拜望，遂与张先生的情谊岁久弥新，更愿听到张先生的各种事情。

人们说，张先生在课堂上天真活泼，和学生们说说笑笑、无拘无束，颇受学生欢迎。可是在每周例行的教师会上却判若两人，被人讥讽为不谙世情的“画呆”。气氛激烈的反右斗争，未能把“不懂政治”的张其翼划入右派分子。但1959年高校反右倾、拔白旗运动，却使张先生成为只专不红的重点“帮助对象”。为了在帮助会上检查到位，张师母连夜为他写好发言稿。岂料转天会议内容作了改变，可张先生依然结结巴巴地照念原稿，弄得

会议主持人啼笑皆非。由于自1957年反右斗争以后，一个运动连着一个运动，动不动就会指向具体的人和事，一贯沉迷于花鸟画教学与创作的张其翼，越来越难以适应。过度紧张和劳累，使他进入50岁后血压居高不下，鼻腔不时出血，身体处于虚弱状态。到河间县劳动锻炼，累得尿尿失禁，有人却笑他“不会系裤带”。直到文革动乱开始，他依然准时上下班，对学院分配自己的工作，保质保量地完成，总是把公事放到首位。

出于对张先生的至敬至爱，从先生辞世那一天，人们几乎天天谈起他的桩桩往事。谈了好多年之后，大家不约而同地想到：张先生何以15岁便能在人才济济的北京卖画谋生？张先生为何在辅仁大学为全国各地天主教堂画了那么多圣意画？张先生何以32岁便因极高名望当选为民国年间中国美术会常务理事？张先生何以40岁成为顶级名流国画家与齐白石、陈半丁、何香凝、郭沫若等大师联手创作不朽名画《和平颂》？张其翼何以勾出令人叹为观止的线条，何以赋成古艳绝伦的典雅色彩？张先生为何那么自强自信地在自己精品力作中钤上“古今一人”印章？张先生为什么不止一次出现新议题表态会上认真叨念旧日发言稿的怪行为？长期活跃于北京画坛的张先生为何在教研室讨论会上，竟不知画天安门城楼领袖像与创作《开国大典》的董希文是谁？当年学院最有成就的工笔花鸟大师为何最先进入“牛棚”并最早罹难去世？30年之后，其夫人巫时珍女士缘何同月同日仙逝？这一系列为什么，到底为什么？这一串串谜团，何人能破译？记得当年惊闻先生罹难噩耗之时，我禁不住涕泪横流，痛定思痛之后，吟成这样几句诗：“事业超越凡庸，误解定然层层。世间创造奇异，亲朋也会陌生。即使躲闪装傻，劫难依然重重。绝代才子夭折，风狂电闪雷鸣。英雄罕能白头，鬼忌魔妒神惊。吾侪悲悒扼腕，争取世道清明。”而今云开日出，盛世兴文，张其翼先生沉冤早已昭雪，大师真面展现人间，岁月鲜花与其清馨相伴。张其翼是讲述不完的故事，张其翼是美妙迷离的神话。张其翼是天真欢乐的春水，张其翼是云环雾绕的青山。张其翼是娓娓动听的传说，张其翼是时代人民的天才。张其翼是刹那流逝的彗星，张其翼是玄奥莫测的谜团。然而，张其翼只是公民，只是百姓。他爱艺术而付出了一生，他爱妻儿能修身齐家，他爱学生肯尽职尽责，他爱中华画得灿烂辉煌，他爱天地总以神思往来，他爱京津时时心魄相许。他是我们至爱恩师，他是中国工笔花鸟画史上无法替代的艺术世擘，是现代当之无愧的工笔花鸟画大师，其艺术与往事永远萦绕在我们幻梦中、心灵间、诗歌里、创作上，将如恒星般闪闪发光，朗照丹青宝境，惠及子子孙孙。

乙酉中秋写于天津美术学院

图版目录

1. 秋实小鸟	1	33. 黄鹂辛夷	35
2. 吉祥花卉条屏	2~3	34. 荷花鸳鸯	36
3. 秋菊	4	35. 杏花鸳鸯	37
4. 雉鸡	5	36. 双喜双寿条屏	38~39
5. 黄鹂石榴	6	37. 荷塘风雨图	40~41
6. 翠竹双鸡	7	38. 松绶朝阳图 (附局部一、二)	42~45
7. 柳下鹂鸣	8	39. 鸟语花香条屏	46~47
8. 岁朝清供	9	40. 杏花双鹊	48
9. 松鹤延年	10	41. 绶带苹果	49
10. 牵牛小鸟	11	42. 一鹭荣华	50~51
11. 拟宋人笔意	11	43. 春江春暖鸭先知	52~53
12. 池塘春趣(附局部)	12~13	44. 枫鹰图	54
13. 柳塘多翠鸣	14	45. 月下竹林诉清风	55
14. 茶花绶带	15	46. 松栖雀	55
15. 玉兰双鹊	16	47. 红叶鹈哥	56
16. 荷塘风雨	17	48. 荷塘双趣	57
17. 秋韵	18	49. 荷塘飞翠	58
18. 柳阴八哥	19	50. 梧桐孔雀	59
19. 绣球双鸟	20	51. 得志图	60
20. 红叶猿猴	21	52. 秋实雀跃	61
21. 双吉图	22	53. 荷塘翠羽	62
22. 童趣	23	54. 报喜图	63
23. 群禽祝丰图	24~25	55. 芙蓉双侣	64
24. 七鼠图	26	56. 双寿图	65
25. 五鼠闹秋	27	57. 辛夷栖禽	66
26. 孔雀红叶	28	58. 松熊	67
27. 孔雀秀石	29	59. 野塘鸬鹚	68
28. 松云观鹤图 (与晏少翔、季观之合作)	30	60. 月下白鹅	69
29. 斑鸠海棠	31	61. 池塘月色	70
30. 猫趣图	32	62. 秋实清趣	71
31. 双安图	33	63. 花鸟条屏	72~73
32. 双禽鸣秋实	34	64. 九猴图	74~75

65.花鸟动物条屏	76~77
66.双狸图	78
67.竹林清趣	79
68.枫林戏猴	80
69.神猴献寿	81
70.三羊开泰	82
71.双牛图	83
72.晨沐	84
73.赏秋	85
74.三熊图	86
75.和平昌盛	87
76.四时花鸟条屏	88~89
77.动物四条屏	90~91
78.神蛇向日	92
79.春风和畅	93
80.三猿图	94
81.熊猫竹趣	95
82.虎	96
83.双鹅图	97
84.芙蓉翠鸟	98
85.葡萄红雀	99
86.月下白驹	100
87.林间听泉	101
88.雄风	102
89.月下双狐	103
90.竹篱双犬	104
91.一鹭荣华	105
92.荷蛙	106
93.荷塘小鸟	107
94.海棠小鸟	108
95.石榴黄鹂	109
96.荷塘鹈鹕	109

97.竹石双鸡	110
98.秋意无声	111
99.花鸟条屏	112~113
100.猴戏图	114
101.双猿听泉	115
102.猿戏图	116
103.猿窥图	117
104.红叶双猿	118
105.枫林三猴	119
106.双猴图	120
107.荷塘翠鸟	121
108.双安图	121
109.花鸟册之一	122
110.鹰击长空	123
111.月下神思	124
112.梅花双寿	125
附：张其翼艺术年表	126

图

版

秋实小鸟
92cm x 41cm

吉祥花卉条屏(之一)
99 cm X 33cm

吉祥花卉条屏(之二)
99 cm X 33cm

吉祥花卉条屏(之三)
99 cm X 33cm

吉祥花卉条屏(之四)
99 cm X 33cm

黃鸝初試舞衣裳
耐得秋寒鬥曉粧
一片綠濤雲五色更疑
巖電起扶桑

乙亥仲春張其英錄句

秋菊
128cm X 66cm

雄鸡

103cm × 45cm