

大风堂丛书

绚丽的卷上彩虹

张大千花鸟册

朱介英 编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

【大风堂丛书】

绚丽的卷上彩虹

张大千花鸟册

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绚丽的卷上彩虹：张大千花鸟册 / 朱介英主编. —北京：
北京师范大学出版社，2010.1
(大风堂丛书)
ISBN 978-7-303-10734-6

I. ①绚… II. ①朱… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第000903号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码：100875

印刷：北京盛通印刷股份有限公司
经销：全国新华书店
开本：210 mm×297 mm
印张：13
字数：318 千字
印数：1~5000
版次：2010年1月第1版
印次：2010年1月第1次印刷
定价：198.00元

策划编辑：李雪洁	责任编辑：陈佳宵
美术编辑：李强	装帧设计：李强
责任校对：李菡	责任印制：马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58800825

总序

大千粉本 粉本大千

对于中国内地的美术界、艺术界乃至知识界来说，张大千的名字并不陌生。徐悲鸿曾盛赞张大千是“五百年来第一人”。从中国传统文人画入手，张大千早年广泛临习唐、宋、元、明、清传统绘画，尤得石涛、八大山人精髓，其绘画题材涉及山水、花鸟、人物，绘画风格兼通工笔、写意。在中国传统绘画的内容方面，张大千俱能精擅；在中国传统绘画的形式方面，张大千卓有建树，可谓中国传统绘画的集大成者。

20 世纪 40 年代，张大千潜心敦煌，三年发奋，遍临十六国、北魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元各朝的壁画，成绩斐然。正是由于从敦煌艺术中吸收了中国美术精华，遍学历代画技，张大千更加丰富了自己的绘画，并由此画风一变，成就了复笔重彩、古雅华丽的画风，从而在画坛名声大噪。于是，有了张大千与北方大画家溥儒（溥心畲）并称“南张北溥”的说法。

从 1948 年起，张大千开始游历世界，博采各家之长，创造出以唐代王洽的泼墨技法为基础、糅入西方绘画意识的泼彩画法，并创作了大批泼墨泼彩作品。一个画家的历史地位如何，关键是看他能否为自己及其时代创造一个独特的绘画风格。张大千的泼墨泼彩山水既保持了中国画的传统，又结合半抽象的彩墨造型，创造出一种中国山水画的新风格，从而为中国山水画的发展开辟了新的天和地，张大千也因此在中国绘画史流芳百世。作为一位具有世界眼光的中国绘画大家，张大千的艺术努力使西方艺术界更加了解中国山水画的审美境界，苍茫深邃、雄奇瑰丽。于是，又有了张大千与西方绘画大师毕加索并称“东张西毕”的说法。

在长达 60 余年的创作生涯中，张大千留下了大量的粉本遗产。这些粉本，时间由早期的敦煌临摹底本到后

期的创作线稿；题材涉及人物、花鸟、山水以及敦煌佛像等。此外，还有许多课徒示范粉本，总结对比各种线条或皴法，附带技法提要的题跋。这些珍贵的资料一直由跟随张大千 47 年的弟子孙云生保存。孙云生长期伴随张大千，终生不离，一边学习书画、深造画艺，一边帮助张大千整理旧稿、照顾生活。张大千视孙云生为衣钵传人，为使孙云生艺术更臻至境，张大千将一生积聚全部粉本逾千件悉数留赠，以纪念半生的师徒情缘。观摩这些粉本，我们可以看到许多张大千传世名作的草创阶段、创作提示以及取舍过程。有了这些粉本，我们就得到了研究张大千各个时期创作及其作品的第一手资料。

这些一直由孙云生精心保存的粉本，是研究张大千艺术的珍贵资料，也是一份宝贵的文化遗产。在张大千与孙云生大师身后，这部分粉本遗产由孙云生儿子孙凯继承。孙凯先生是成功工商人士，他对先辈艺术家与中国文化充满情感，为这批粉本的保存整理及公诸于世做出了不懈努力。

张大千曾在写给孙云生的信中说道：“这些粉本和勾本，对一般的人来说，可能一点用处没有，有些人还嫌它太浪费空间，一股脑儿地想将它丢弃呢。其实要真正研究我的学画进程，真正透彻大风堂的美术领域，只有从粉本中去了解最为完整。我一直视你为大风堂唯一完整传承的弟子，对于一些画作的价值，并不在画本身，而在创作本身，我所教给你的绘画观念才是最有价值的东西。如果说有形的对象的话，那些古字画、我本身的画作只能说是有价值的，而这些我从开始学画至今的粉本，才是无价的。我把这些留给你，定能体会到它的意义。”到了晚年，张大千在遗嘱中再次对孙云生说道：“粉本是我所留给你最重要的东西，要你好作画，继承大风堂绘画基业。平日给你保管的那许多粉本、勾本，是我最重要的绘画资产，也只有你才有资格得到这些东西。这次从美国搬回来，我又整理了一些粉本，我会一一地整理出来交给你保管，我相信这一批粉本是送给你最好的遗产了。”由此，我们可以领悟张大千对这些粉本遗产的重视。

北京师范大学出版社策划的《大风堂丛书》，正是要将这批张大千粉本公诸于世。已经出版的《绝美的生命交集——孙云生与张大千》《美丽的粉本遗产——张大千仕女册》和《清雅的名士风度——张大千高士册》《瑰丽的静域一梦——张大千敦煌册》，得到读者的普遍好评。张大千的花鸟画，是他在人物、山水之外又一着墨较多的主题。既有工整凝练的细笔作品，又有横扫千军的写意画风，不同于清末民初狂狷不羁的超逸风气，展出凝气聚古的典雅特色。这一本《绚丽的卷上彩虹——张大千花鸟册》，我们郑重地把它奉献给我们的“上帝”读者。

按照出版计划，此后我们还将出版张大千作品中的山水题材，以介绍大千先生创作全貌。北京师范大学出版社正在推进图书结构的转型，加强经典文化的选题。这套《大风堂丛书》的出版，是我们的一次成功策划。这是张大千珍贵粉本的第一次出版——是张大千先生身后第一次，当然也是内地第一次出版。在我看来，这是孙凯先生和北京师范大学出版社对张大千、孙云生等前辈艺术家的追忆与纪念，是对中国现代艺术的真诚奉献。

应孙凯先生的要求，我把张大千的粉本出版的情况向读者做了一个介绍，是为序。

北京师范大学出版社社长、总编辑

2010 年 1 月于北京

绚丽的卷上彩虹

张大千花鸟册

目 录

第一篇	大千花鸟画发展历程·····	1
	引 言 ·····	3
	前期花鸟画 ·····	4
	后期花鸟画 ·····	23
第二篇	大千花鸟画画题·····	29
	荷 花 ·····	31
	牡 丹 ·····	35
	梅 花 ·····	36
第三篇	大千花鸟画作品赏析·····	39
	部分着色未发表花鸟作品 ·····	41
	花鸟粉本 ·····	132
	参考书目·····	201
	后 记·····	202

第一篇

大千花鸟画发展历程

引言

论及张大千，众人皆知其为近现代画坛罕见的多面手，人物、山水、花鸟等题材均有涉及，但人们大多津津乐道于他笔下的仕女、“敦煌人物”及泼墨泼彩山水，殊不知还有“花鸟画”这一被忽略的画类，像一道精彩绝伦的彩虹默默地展现在空谷中，等待着有缘人走进蓦然惊觉。

大千花鸟画的精彩程度，依笔者所见，足可以与他享誉世界的仕女画、泼墨泼彩山水两种画类并立鼎足而三。有关大千花鸟画的论述不多见于文章，唯独曾任摩耶精舍记室的冯幼衡小姐曾在1980年7月的《大成杂志》一篇特稿《大千居士的花卉画及其题诗》中，较整体地谈到他的花鸟画，她记录溥心畲对大千的花鸟画有很妙的形容：

用粗笔则“横扫千军”，用细笔则如“春蚕吐丝”。

大千花鸟画的创作历程，本书将其分为前期及后期两大阶段，大致以大千移居海外的1949年作为分界线。

图 1-1 大千 1941 年仿宋人风格《绿叶蛱蝶图》。

前期花鸟画

大千花鸟画的师法与创作历程，与他的人物画、山水画基本一致。早期重临摹，中期博采众家之长，后期逐渐发展出自我风格。

一般所知，他的山水画从清初“四僧”石涛、弘

仁、渐江、八大山人入手，后深入堂奥直探董巨，之后再旁探李成、郭熙、范宽、燕文贵，上溯张僧繇、杨昇等系列的重彩山水，还有王希孟的大青绿山水等，为后期泼墨泼彩山水的创建建筑了深厚的基石。至于大千的人物画，则也是从明、清诸家人手，取法唐寅、石涛、张大风，延伸到吴小仙、改琦、费丹旭等的笔调。20世纪40年代后远赴敦煌临摹壁画归来，深受唐风影响，进入成熟阶段，因缘际会遍览历代各家之所长，进而融会起来成为大千独到的唯美风格，形成他的人物画特色。至于大千花鸟画之渊源，基本上也秉承着前面所述山水、人物画由近及远、融会贯通诸家所长继而形成自己特色的发展脉络。

大千涉猎的绘画门类中，花鸟画大概是他最早领会的一门，张母曾太夫人就是一位有高深素养的花鸟画家，从她留存于世的一幅1918年所绘《耄耋图》（图1-2）便可知晓。张母将画技传授与大千姐姐，两人即成为大千的绘画启蒙老师。大千早年在家塾念书，母亲与姐姐则教他绘画，1911年姐姐遗世后，大千被送到天主教福音学校就读，由于小时候家庭绘画氛围的熏陶，17岁远赴日本京都开始学习染织艺术。名作家高阳谓：

张大千血液中有浓厚的丹青成分，从小受母姊之教，工笔花卉的基础打得极好。

图1-2 大千的母亲曾友贞1918年所绘的《耄耋图》，张母曾太夫人擅长花卉、翎毛，并传授与大千的姐姐，大千自小就耳濡目染。

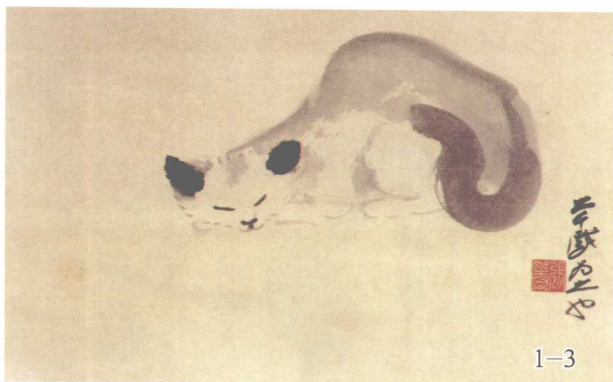

图1-3 大千1954年所绘《猫图》。

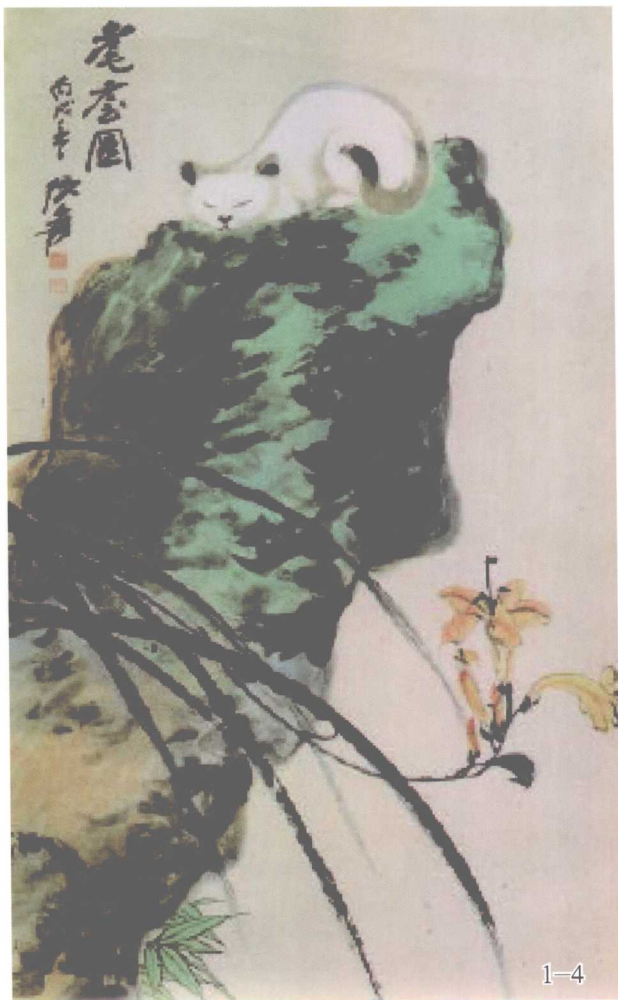

图 1-4 大千 1946 年所绘《老猫图》，大千也多以此为题材进行创作。

图 1-5 大千 1956 年所绘《猫》。

这是大千花鸟画的启蒙教育。

1918 年大千赴日本修习染织途中，忽闻青梅竹马的未婚妻谢瞬华溘然长世，家中另图续订新的婚约令大千甚感不满，因此萌发此生不结婚的念头。于是弃绝学业遁回松江，原本要进观宗寺出家，却

因拒绝受戒而逃禅，投身妙明桥附近的禅定寺，主持逸琳法师为他取法号“大千”，遂成为 20 世纪东方画坛一个响亮的名号。

大千逃禅消息传到内江，大千最崇敬与信服的二哥张善孖便出四川，在杭州灵隐寺把他找到，一顿训戒押解回籍。尔后大千到上海去发展，投身于清道人门下，开始接触上海名家，进而纵横艺坛一甲子。

无疑大千花鸟画启蒙得之于家学渊源，再经师从曾李时期临习石涛的影响，此时已初露花鸟画锋芒。大千早期花鸟画创作的师承范围可以追溯到石涛、八大山人、华岳、唐寅、徐渭、陈淳、赵佶、

图 1-6 大千 1937 年《梅竹珍禽图》，此时的风格透着清代华岳的特质，在丛野中依然带有保守收敛的意味，与清末赵之谦的狂狷之气尚有一段距离。

图 1-7 大千 1934 年所绘《红柿图》。

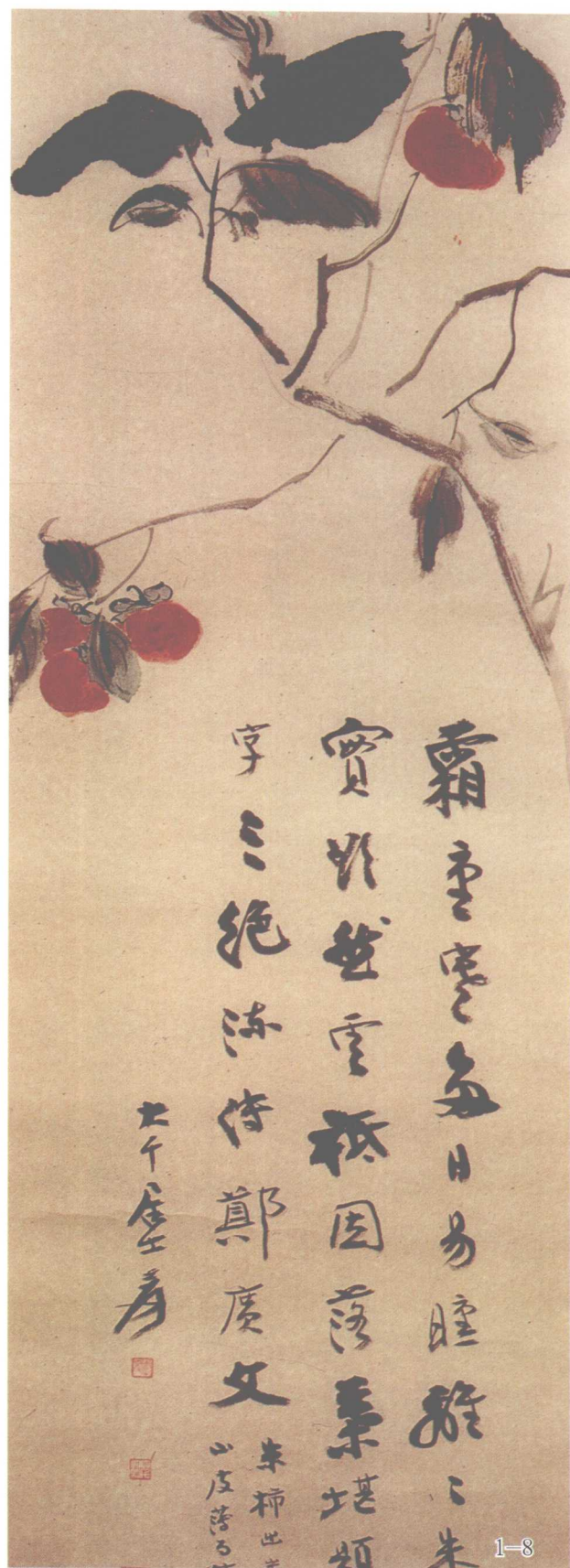

图 1-8 大千 1938 年所绘《华山朱柿图》。本页两图的线条笔画风格与清末民初“扬州八怪”纵情恣意的笔触相类。

图 1-9 大千 1934 年所绘《红叶白鸽图》。

赵孟頫、刁光胤等大师，再旁触宋元诸家，如五代黄筌，宋代沈子蕃、易元吉、林椿、法常、马麟、赵孟坚、赵昌等，元代钱选、元绣、王渊、吴镇，明代林良等，所学均是历代花鸟名家。

叶浅予在《张大千的艺术》中提到了当时的花鸟画坛：

大千初出茅庐之时，是花鸟画大行之世，叱咤风云的任伯年、吴昌硕虽已先后凋谢，他们的画派正风靡全国。齐白石、陈衡恪也在向吴昌硕流派靠拢……大千在此阶段，以学石涛为中心旁及石谿、八大、浙江诸家进而研究沈周、唐寅，画法一变，逐渐由粗犷荒率走向细润华滋。

任伯年、吴昌硕均擅写意花鸟，不同的是任伯年以

勾勒、点厾与没骨相结合的小写意花鸟突出，而吴昌硕尤擅大写意花卉，发展了徐渭、八大山人、石涛、“扬州八怪”以来的大写意绘画传统。后来的齐白石也是在师法徐渭、八大山人、石涛的基础上，又吸收赵之谦、吴昌硕等的长处而自立门户。在这

图 1-10 大千 1929 年所绘《仿石谿秋径草堂图》。

样的一种花鸟画师承及创作氛围中，大千也同样由此登堂入室。

黄苗子就大千的师学渊源谈道：

张大千二十来岁就从临石涛、八大山人开始认真钻研国画，在人物小景方面他还受到新罗山人的影响，上追吴门画派的唐寅，又揣摩了青藤、白阳等明代写意花卉。那时江浙一带的收藏家很多，他都千方百计去拜访从而得以看到宋元以来诸大家的真迹，并且获得揣摩的机会。

大千的花鸟画在 20 世纪 30 年代中期经由清代诸家直追明、宋的笔墨。一个初进艺坛的画家能够在短短数年间参透历代画家的真髓，没有扎实的基本功是办不到的，更要有深潜入探的精神，广取前人之长，再寻找自己的风格定位，这也是大千学画最重要的特质。大千此一时期的作品留传不少，我

图 1-11 大千 1944 年所绘《墨竹图》。

图 1-12 清石涛所绘《兰竹图》。

们可以由这些大千初期的花鸟作品印证其花鸟风格的多样性。

30 年代的写意花鸟

大千 20 世纪 30 年代的花鸟画，由石涛、八大山人入手，然后摹追明、清诸家，因此偏向清代诸家的写意。他以庭园蔬果作为创作主题的作品极接近当时清末民初几位画家的特色，如任伯年、吴昌硕、虚谷、赵之谦等，这些画家受到明末陈洪绶以及清

图 1-13 大千 1977 年所绘《山厨清供图》。

初“四僧”等勇敢地脱离规规矩矩的仿古路线的影响，急于开启更新的绘画风格。于是大千在这种氛围中大胆地将写实与写意结合，让笔画随意而行，流利活泼地任性发展，配合浓郁的渲染设色，形成丰富不拘的层次，粗笔描绘，笔酣墨饱，豪迈挥洒。与大千同时代的许多画家如齐白石、李苦禅、潘天寿、刘海粟、吴湖帆等，莫不居此中翘楚，大千与这些画家相比较，笔墨与线条显得比较拘束，下笔之际仍然有一股受限于传统习气的感觉，也许这跟他重临摹、追慕古人笔意的观念有关。此期的画作不像

后期的创作完全脱离既有的限制、展现大开大合的气势。

大千早期全面师法石涛，不仅取法石涛之山水，笔下高士也皆为石涛山水中的点景人物，其写意花鸟画也从石涛入手。石涛的花鸟画，继承了徐渭等人的大写意花鸟传统，并自探“灵苗”。他的花卉墨竹，纵横恣意，于无法中有法，直抒性灵，并讲求诗情与画意的结合生发。郑板桥非常崇仰石涛，一再慨叹：

图 1-14 清石涛所绘《山厨清供图》。

图 1-15 大千 1941 年所绘《竹菊图》，有白阳之风。

石涛画兰不似兰盖其化也，板桥画兰酷似兰，犹未化也。盖将吾之似，学古人之不似，嘻！难言也。

又说：

石涛画竹好野战，略无记律而记律自在其中……极力仿之，横涂竖抹，要自笔笔在法中，未能一笔逾于法外。甚矣！石公之不可及也！

郑板桥的话极为巧妙地道出石涛的狂野风格，真个是满纸飞动、笔精墨妙。他晚年的花鸟兰竹多用水墨点染，存世之作不少。

大千在早期花费很大的精神搜集石涛的名作，1967 年汇集成册精印成《大风堂名迹第二集：清湘老人专辑》，与 1970 年张品清的《石涛名画谱》同由中华书局出版，是研究石涛真迹最完整的出版资料。李铸晋在《张大千在现代中国画的地位》中提道：

及至晚清，扬州的商业文化，因鸦片战争之后五口通商，渐为上海所取代。石涛的画多集中上海。张大千早年在京都时，即可能有机缘见到一些石涛的画，如大企业家住友所藏的几件名迹，如“庐山图轴”“黄山图卷”及“黄山八景册”等。他返国定居上海从曾熙、李瑞清学书法，而这两位师长的藏品中，尤以石涛、八大山人之画最多，张大千因而更有机会看到大量的石涛画，正合其意，遂由临摹入手而至几可乱真，他也一鸣惊人，成为举国知名的画家。

石涛的真迹泰半都被大千收藏，外边流传非常有限，坊间流出的不少伪石涛的作品，大多是大千的手笔。如王之一记载的有一次大千在日本时，好友朱省斋先生兴冲冲来告，一家旧书店挂了一幅石涛真迹，大千亲赴观赏后，哈哈大笑，原来那是大千年少时的伪作，大千伪石涛的作品多是石涛晚期的写意风格，不少“假石涛”骗过许多收藏家，惹了许多争议，从一个侧面证明了大千对石涛的了解。比较大千 1944 年所绘《墨竹图》（图 1-11），石涛所绘《兰竹图》（图 1-12），两幅作品中竹枝与竹叶迎风站立的风姿，绵密的竹叶层层叠叠地展现出森森君子

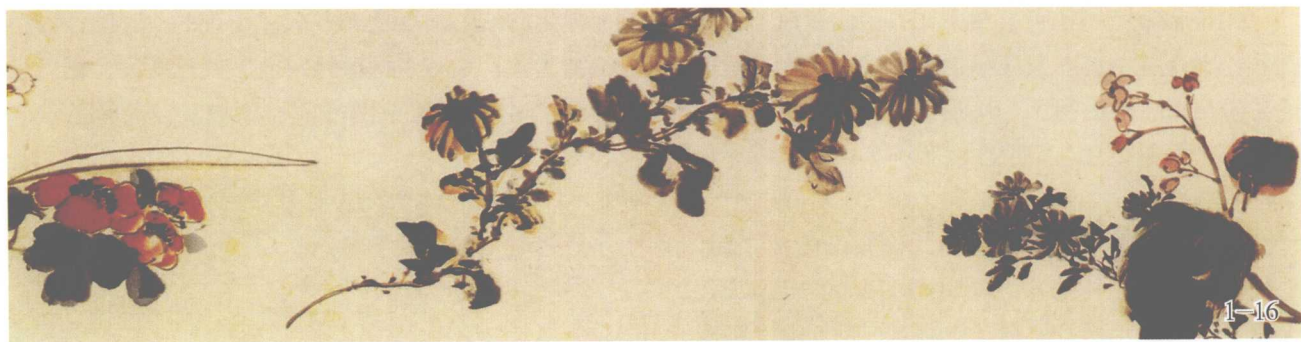

图 1-16 大千 1976 年所绘《仿白阳四季花卉》(局部)。

的内敛志节，处处流露着异曲同工之妙。

大千写意花鸟入手师法石涛、八大山人两位，进而上溯明、宋，师法明代写意花卉大家陈淳、徐渭，即画史上并称的“白阳青藤”，他在 1954 年的一幅牡丹画中题：

予花卉初从白阳山人入手，三十年来，亦不自知其变也。

又在 1967 年的《四时花卉图》中题：

青藤花卉，工不及白阳，而逸韵过之，石涛、八大二师莫不尊之，郑板桥乃欲门下走，其倾服可谓至矣。

他在画作《仿青藤石榴图》中题：

有明白阳、青藤花卉为画派一大转捩，后之画家，未有能出其樊篱者。以八大山人、石涛和尚之奇安逸态，早岁莫不取径二公，下迄扬州诸老，则每况愈下矣。

明代中后期，写意花鸟画勃兴。沈周、唐寅初步开拓了花鸟画、特别是写意花鸟画领域，他们运用水墨技法描绘花鸟虫鱼，笔简意足。在此基础上，明代中叶的陈淳和其后的徐渭把写意花鸟画的发展推向了新的阶段，他们的绘画对明清写意花鸟画产生了极大的影响。

先谈陈淳对于大千的影响，陈淳与稍晚的徐渭有异有同，差异之处在于他的花鸟受教于文征明，

笔墨含蓄工帙，后来又得沈周浅色淡墨画法的启发，转向放逸的方向发展，笔墨自由如意，颇觉灵动，但尚不淋漓酣畅。大千在 1933 年所画的《仿陈汝循花卉长卷》中自题长跋谓：

明季逸笔花卉，予最爱陈道复，其高胜处，虽石田翁（沈周）亦当避席。其稍后当以徐青藤为巨擘，八大山人早岁致力白阳，中年更刻意青藤，遂成一代宗师，良有以也。予画从白阳、青藤入手，晚明惟陈汝循为白阳正派，见辄临之。

图 1-17 大千 1948 年所绘《岁寒四友图》，有白阳之风。