

荣宝斋书画谱

一七七

荣宝斋书画谱

花 鸟 动 物 部 分
张 其 翼 绘

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱, 177, 花鸟动物部分 / 张其翼绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2005.6

ISBN 7-5003-0804-3

I. 荣… II. 张… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代②中国画: 动物画—作品集—中国—现代 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047858 号

荣宝斋画谱 (177) 花鸟动物部分

作者: 张其翼
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
制版印刷: 北京慕来印刷有限公司
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6
版次: 2005 年 6 月第 1 版 印次: 2005 年 6 月第 1 次印刷
印数: 0001-8000 定价: 22.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們搞任何學問要老實，
先搞基本訓練。討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫學的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

张其翼（一九一五——一九六八）字君振，祖籍福建闽侯。毕业于辅仁大学。出生于北京一个没落的贵族家庭，其曾祖父曾任清朝驻外钦差公使。

张其翼是中国当代画坛杰出的工笔画家之一，生前任教于天津美术学院。曾任武英殿国画馆研究员、湖社会员及评议、旧中国美术会常务理事。新中国成立后参与组建中国画研究会并任常务理事，出席中国美术家协会首届代表大会，为中国画院创建者之一。一九五五年与郭沫若、齐白石、于非闇、汪慎生等十四位画家合作的巨幅花鸟画《和平颂》赠予联合国世界和平大会。

张其翼师从金拱北、溥雪斋、汪慎生，同时从德国画家白立鼎学习水彩画。其作品题材广泛，技法全面，设色精丽，立意深邃，并开创了先写后工、工写结合的自家风貌。出版有《张其翼画集》《我怎样画翎毛》《张其翼白描翎毛画谱》《张其翼教学范图》等。

通灵入神的手笔

郎绍君

——杰出的花鸟画家张其翼

张其翼先生是一位杰出的花鸟画家，但不幸遭遇『文革』浩劫，英年早逝。他的绝大部分作品也被抄、被抢、被盗，四十年来几乎不见踪迹。进入新世纪以来，艺术市场蓬勃发展，不少私人藏品逐渐浮出水面，有心的收藏家全力搜求，有眼光的出版社抓住机会，于是有了这本张其翼《画谱》。画谱虽是面向大众的，但其重新发现被遗忘画家的意义，要远胜市面上的许多高档画册。

张其翼（一九一五——一九六八），字君振，号鸿飞楼主。原籍福建，久居北京。其曾祖父张德彝（一八四七——一九一八）是晚清著名的外交官，曾担任过使英、意、比大臣及专任使英大臣，目睹并记述过巴黎公社的壮举，游历过欧、美、北非的许多国家，做过光绪皇帝的英语教师，官至三品卿。著有《航海述奇》《欧美环游记》。^①张其翼出生在这样的家庭里，从小受到良好的教育。他幼年即喜画，并表现出很高的天赋，家长曾请著名画家金城到家里指授他画法。及长，入辅仁大学美术专修科学习，随汪慎生学画花鸟。后专心自学，精心临摹和研究历代名画，于明代林良、吕纪最下功夫，还兼学宋代马远、夏圭的山石画法。张其翼在学习传统的同时，也十分重视师法造化，一方面在家中养花哺鸟，一方面到野外观察写生。他回忆说：『我很爱禽鸟，在十来岁时，家里饲养着各种的鸟，因此我对于鸟的声音，感觉比较敏锐，不论什么小鸟，只要飞到我家院子来，在没有看见它时，就能想象出它的样子来。同时，它的生活情况，也在我的头脑中显示出来了。』^②在《我怎样画翎毛》一书中，他谈到自己的观察写生经验：『最好能在晨晓的时候，常去野外观察鸟的生活，或在野外短期居住，以便收获丰富的素材和学识。在出行时，要带笔记本，要有望远镜，必要时，还可以用照相机去拍照，借作参考。』『如要观察鸟的生活习惯，应在群鸟嘲鸣的时候，或在它饮啄栖息的地方，或当它正在喂养鸟雏的时候等等。要想观察鸟类的生活，必须尽量掩蔽自己的身体，行动要轻、要稳，以免惊动它们……』文中还讲到如何在观察中比较，如何观察捕捉『它们正在举翼翩翎振翅伸颈等等动作』，如何辨认它们的色彩、斑纹和质感。他对禽鸟动物和花卉的高度熟悉，主要是从这样的观察写生中得来的。^③

在四十年代的北京，张其翼先生与田世光先生齐名。田世光小他一岁，毕业于京华美术学院，也曾受教于汪慎生。二人是好朋友，也是艺术上的竞争对手。张其翼先生的夫人回忆说：『俩人在画上互相比赛，当他看到田先生画了一幅好画，他就要想法超过他，画一张更好的！』^④由于家庭环境和志趣的原因，张其翼只专意于绘事，极少参加社会活动，缺乏与各种社会人士交往的能力，始终保持着一种儿童般的单纯和憨直个性。五十年代前期，由于艺术市场衰落，他的生活十分窘迫。一九五六年，天津河北师范学院美术系招聘教员，孙其峰来到家中相请，张其翼欣然应诺，携家赴天津任教，他的生活也有了着落。在天津的十二年，张其翼的艺术进入盛期，在教课、辅导青年教师之外，创作了很多杰作，编著出版了颇有影响的《我怎样画翎毛》一书。

张其翼先生到天津河北师范学院的那一年暑假，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！』在我的印象中，他对自己的艺术十分自信，说过一句我印象特别深的话：『有基督教的国家，就有我的画儿！』（张其翼师不会说谎，但至今我也没明白，他的花鸟画怎么会流传到许多基督教国家？）一位高年级同学对我们说：『张老师的勾线国内第一！』对这样的评价，我们当时似懂非懂，但听了非常高兴。今天看来，张其翼先生的艺术成就，何止是勾线的功夫啊！

宋人花鸟以『精于审物』著称。这四个字用以概括张其翼先生对花鸟动物的观察描写最为合适。在二十世纪画家中，若论画禽鸟动物之多、之精、之生动传神，恐怕很少有人可与张先生相匹敌。他能画的禽鸟有：隼、鹰、雕、鹫、鸚鵡、鸚哥、梧桐鸟、雷鸟、鸭、家燕、鳬、鸽、鸠、交嘴、鹌鹑、芙蓉鸟、鸛、太平鸟、翠鸟、翠哥、黍鸥、伯劳、鸡、雁、珍珠鸡、鹤、白鹭、八哥、黄鹂、葵花鸟、鹅、孔雀、金丝雀、鹈鹕、鸳鸯、戴胜、锦鸡、百灵、野雉、啄木鸟、猫头鹰、白鹇、秦吉了、鸚雀、桑扈、老西儿、莺、鹌鹑等等，能画的动物有：猿、猴、马、兔、虎、狮、羊、鼠、狐、蛇、犬、猫、熊、熊猫等等。他还熟悉禽鸟动物的习性、解剖、结构、声音、动态、色彩，知道它们的生活环境，知道它们如何飞行、如何落地，知道它们羽毛的色彩如何变化、为何变化。他研究各种画鸟的方法，光是画跼蹠和爪，就有沥粉析甲法、勾勒赋色法（其中又分为实勾法、虚实兼勾法和白描赋色法）、堆点鳞甲法、用墨点写法、铺粉渍色法等。画羽毛的方法更多，这里不具述。总之，张其翼先生不是一个逸笔草草的文人画家，而是一个以画为业，有真本事、真功夫、真正能『外师造化，中得心源』的艺术家。明人谢肇淛说：『人之技巧至于画而极，可谓巧夺天地之工，泄造化之秘，少陵所谓真宰上诉天应泣者，当不虚也。然古人之画，细入毫发，飞走之态，罔不穷极，故能通灵入神，役使鬼神。……今人画以意趣为宗，不复画人物及故事，至花鸟翎毛，则辄卑视之；至于佛像及地狱变相等图，则百无一矣。』谢氏批评文人写意画，提倡学习『古人之画』即唐宋绘画传统，在当时具有针砭时弊的意义。近代以来，也有学者画家批评清末流文人画，提倡发扬精于审物的宋画传统，如康有为、蔡元培、鲁迅、金城、徐悲鸿等等。久居北京的金城，提倡『以工笔院画为正轨，以写意为别派』，提倡『精研古法，别求新知』，并于一九二〇年创办中国画学研究会，招生课徒，在北方画坛产生很大影响。张其翼走的正是金城身体力行的路子，他虽然因年龄小没成为金氏正式弟子（金城病逝的一九二六年，张其翼仅十二岁），但他后来的实践，却与金城的理想相一致。追随金城的诸多后学，如果说画山水人物最出色的是陈少梅，画花鸟最出色的则非张其翼莫属。

张其翼能工能写，最突出的是寓写于工，写中有工。『寓写于工』，指他以工笔为主体，同时含有写意，在工整细丽的同时兼能生动活泼、绝无一般工笔画的刻板之病。『写中有工』，是说他画写意也讲究造型、结构、笔墨，包含着精审的工笔态度。从另一角度说，他兼擅赋色和水墨，不论以赋色为主还是以水墨为主，都能把两者巧妙地结合起来，使作品明丽而刚健，柔美而不乏雄强，既有色彩的充分表现，也有笔墨的恰当发挥。能达到这种水准和境界的近现代花鸟画家，实不多见。

从传承讲，张其翼虽然对清代以来的华新罗、沈铨、任伯年、金城、王云、齐白石都很注意，也作了充分肯定^⑤，但主要继承发挥的是明代林良、吕纪的传统，其中得益于林良尤多。他曾说：『林良的作品，笔墨泼辣豪放，挥洒自如，略受浙派的影响，善作鳬雁张嘴吃东西时的形态，很有生活情趣。』^⑥张其翼的作品，也具有类似的特色。这本画集中收入他一九三八年二十四岁的《拟吕廷振》，画法工整，表现江天寥廓，秋风萧索，一群鹌鹑云集有花草的水滨，情态气氛之浓郁，充分表现了林、吕画工中带写的特质。张其翼正是把这一特质与清代花鸟画重视笔墨的传统相融会（他在《我怎样画翎毛》中也曾说：『翎毛到了清代，多重笔墨』），创造了寓写于工、

写中有工的格体。近现代许多传统型画家，长于临摹而弱于变通，张其翼也长于临摹，但他能把师古人与师造化、临摹与变通、传统风格与个性面貌融会起来，这是他高出一般画家的地方。

张其翼先生作画严谨、投入、专注，能够解衣磐礴，进入一种物我两忘的状态。他作画时，即使家人也不能随意打扰。他不主张一挥而就的随机而画，而主张构思草稿，九修一罢。他说：『每次修改之后，应当悬在墙壁上，站在远远的地方仔细观察，要静坐长思，细心揣摩。』落笔时，要进入想象的境界，『画花像是嗅到花香，画鸟像是听到鸟语』。^⑦这不仅是一种态度，也是一种才能和修养。好的技巧加上好的心态和修养，才能画出好的作品。

一个出色艺术家的名字可以被淡忘、遗忘，但只要他的作品在，就有可能被重新发现、重新认知，在画史上获得新的生命。张其翼和他的花鸟画也是如此，一定如此。

二〇〇五年三月六日于红松书屋

注：

① 收入钟叔河编《走向世界丛书》第一辑。岳麓书社一九八五年出版。

② 张其翼《我怎样画翎毛》第五十五页。人民美术出版社一九九三年第二版。

③ 张其翼存有许多剪贴下来的花鸟动物照片，以便创作时参考。但他笔下的禽鸟动物形象，比照片还要生动。

④ 笔者访问张师母的记录。

⑤ 在《我怎样画翎毛》一书第四页写道：『华岳用山水的皴擦方法脱化而成，机趣天然。沈铨师黄筌派，一度去日本授画，染有日本画渲润的气氛，而造成另外一种风格。任氏诸家，学黄筌的体系，又学林良的写意方法，二者相融会，多用写意，墨底上盖罩石色，别出一格。近代花鸟画颇为发达，画家中突出的有金城、王云、齐璜。金城学古人的各种方法，融会贯通，而成己法。王云专师华岳一派；而齐璜是以朱牵的笔意融会写实的新法。』

⑥ 张其翼《我怎样画翎毛》第三页。

⑦ 张其翼《我怎样画翎毛》第八十二页。

目 录

一	翠竹双鸡	二七	花鸟动物条屏(局部)
二	柳下鹇鸣 岁朝清供	二八	三阳开泰 枫林戏猴
三	松鹤延年	二九	秋实清趣
四	牵牛小鸟 秋韵	三〇	双狐
五	月下神思	三一	三熊图
六	日长如小年 玉兰双禽	三二	三猿图
七	春江水暖鸭先知	三三	竹林清趣 春风和畅
八	荷塘双趣	三四	月下白驹 林间听泉
九	群禽贺年图	三五	猫趣图 双猿听泉
一〇	红叶鹌哥	三六	双狸图
一一	秋趣 孔雀秀石	三七	神蛇向日 竹篱双犬
一二	玉兰双鹊	三八	枫林栖猿 雄风
一三	枫林雄鹰 柳塘多翠鸣	三九	月下双狐 乔柯猿啼
一四	斑鸠海棠 双安图	四〇	封侯图 猫蝶图 猿戏图
一五	荷塘翠羽		
一六	双寿图 秋意无声		
一七	野塘鸬鹚 春江水暖鸭先知		
一八	牵牛情趣 双禽鸣秋实		
一九	报喜图 久安图(拟吕廷振)		
二〇	松鹰 芙蓉双侶		
二一	花鸟条屏(一一四)		
二二	花鸟条屏(一一四)		
二三	花鸟条屏(局部)		
二四	池畔 月下白鹅		
二五	九猴图		
二六	花鸟动物条屏(一一四)		

翠竹双鸡

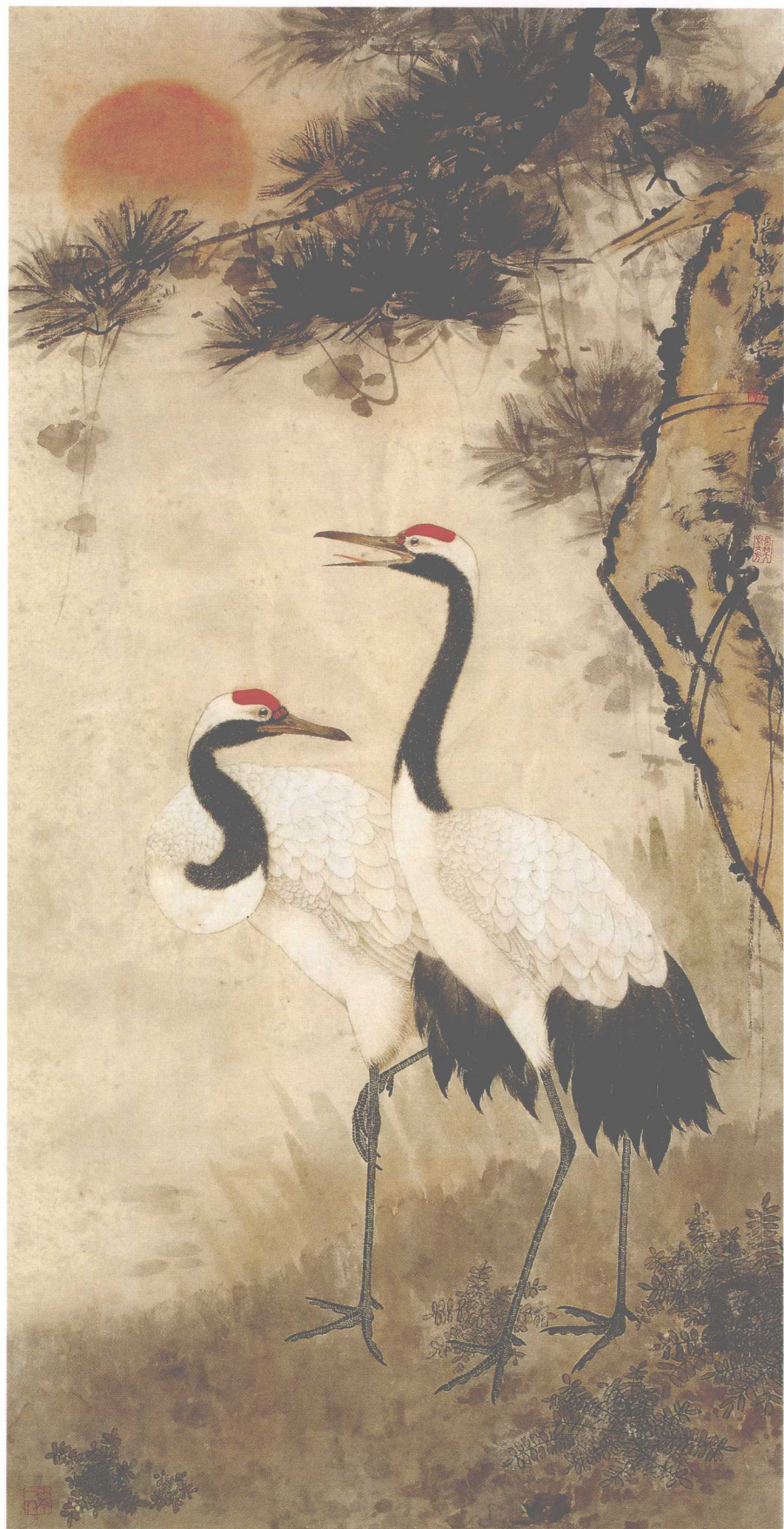
翠竹双鸡(局部)

岁朝清供

柳下鵲鸣

松鶴延年

松鶴延年(局部)

秋韵

牵牛小鸟

玉兰双禽

日长如小年

