

張其翼畫集

48.372
C-1

48.372
ZQY
C-1

張其翼畫集

新在華

一九八四年·石家莊

河北美術出版社

张其翼画集

河北美术出版社出版
(石家庄市北马路45号)

责任编辑、装帧设计：吴守明

河北新华印刷二厂印刷
河北省新华书店发行

统一书号：8087·593	开本787×1092毫米1/8	印张：9
1984年10月第1版		1984年10月第1次印刷
印数：（精装）1—1,000	定价：（精装）28元	
（平装）1—2,000	（平装）12元	

张其翼（1915——1968）

画笔传神总是春

——介绍花鸟画家张其翼

孙其峰 王振德

在中外艺术史上，不乏这样的艺术家：当他们的艺术已经成熟，创作达到盛期，却突然飞来横祸，戛然中止了他们对艺术的求索。人们不禁为他们富于才华而未能终其天年而感到痛心和遗憾。我们此刻为张其翼画集写序，便怀有这样的心情。

张其翼，号君振。祖籍福建省闽侯县，一九一五年生于北京。从十一岁开始学画。青年时代已是有成就画家。解放后成为中国美术家协会会员。从一九五六年八月起一直在天津河北师范学院（后改为河北艺术师范学院）任讲师，授花鸟课。一九六八年，正当他的艺术生命步入高峰的时刻，不幸在十年内乱中辞世，终年仅五十三岁。张其翼一生致力于中国画，以擅画花鸟和猿猴闻名于世，生前颇有声誉。其作品出版甚丰，发行甚广，国内和国外均有收藏。一九五五年，为庆贺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、王雪涛等人合作的巨幅花鸟画《和平颂》，是现代中国画坛上不朽的名作之一。所编《我怎样画翎毛》一书至今在中国画坛上具有影响。

一般说，从事中国画创作的人，或以工笔取胜，或以写意见长。即使在写意画中，也有专攻大写意和小写意之分。同时兼能且兼善的，并不多见。而张其翼则是一位由写意入工笔，工写兼擅的画家，正象游泳健儿一样，可以在小港细川里击水，也可以在汪洋大海中搏浪，他在丹青翰海中，能够以工笔细锋成一局佳构，也能够运阔笔泼斗墨挥就巨幅宏制。但就总体而言，张其翼仍以工笔花鸟被人们所知重。他的工笔花鸟画创作题材较为丰富，无论是苍鹅、水鸟，还是黄鹂、孔雀；无论是红梅、山茶，还是水仙、玉兰，都能遣入腕底笔端，而予以形神俱足的表现。间或以意笔写就的猿猴、荷叶，也常常令人叫绝。其作品笔墨多变，工写并施，不拘常格，且能吸收西洋乃至日本绘画的某些养分，做到了不落古人窠臼，又不离民族传统。其花鸟造型准确而生动，设色浓郁而鲜明，具有明艳秀爽、豪逸沉著的艺术特

色，在中国花鸟画坛上别树一帜。他的作品远看很有气势，近看又极为精妙，能产生强烈的艺术效果。考其原因，似可归纳为两点：一是其技法全面，功力深厚。他常常以写意的笔法增强画面的气势（如用巨毫泼墨画荷叶、芭蕉，用辣笔破墨写花树枝干），同时又以工笔的技法取得工致的效果（如对鸟羽的丝染，对跗蹠和爪部的勾勒敷色）。他没有因擅长工笔而使写意受到某种束缚，也没有因擅长写意而减弱工笔的特色。他下笔如有金刚杵，力透纸背，灵气盎然，达到了工中寓写，以写为工的境界。他的工笔画能处处见笔，工而不弱，细而不腻，并寓苍劲于润秀之中。二是其成竹在胸，意在笔先。他对自己所描绘的花鸟题材异常熟谙，对所画花鸟结构了如指掌，故而下笔肯定而果断，绝无徘徊犹豫之态。此外，张其翼所画的长臂猿也是很有特色的。画家笔下的猿猴虽然与宋代易元吉、牧溪等人一脉相承，但在猿的面部刻划上更趋于简括有力。在丝毛技法上也不同于易元吉那种扁笔细丝，而创造性地运用了浓墨散笔点丝的技法，使猿体的明暗和质感愈发显著。为了合乎人们的欣赏习惯，画家在表现猿的四肢和躯干时，大胆地掺入了人体的某些特征，从而将猿艺术地拟人化了。同时，画家对猿的刻划是极为工致的，而对背景的描绘却较为松动疏放，这就使画面上宾主的工写对比的关系十分突出，也将猿类栖居深山老林里沉雄苍郁的气氛和盘托出。总之，张其翼的绘画出色地继承了宋元以来花鸟画的优秀传统，将宋画的严谨工致，元画的抒情达意，明画的工写结合，乃至清代某些意笔花卉的豪纵劲健的笔意熔为一炉，并在师法自然，顺应时代艺术潮流的过程中，将古今中外花鸟艺术的精英融会贯通起来，从而颖脱而出，形成了自己鲜明的艺术风格，在现代花鸟画坛上卓然成家。可以预料，随着岁月的推移，张其翼的艺术成就将越来越引起人们的爱重。

为了更好地欣赏和理解张其翼的创作，我们不妨将画家的艺术生涯做个大体回顾，现简括地分成四个阶段介绍如下：

一、启蒙阶段。人们也许会问：一直生活在大城市的张其翼为何对自然界的花鸟如此钟情？这不能不从他的家世写起。张其翼的曾祖父张德彝是清末重要的职业外交官员，属镶黄汉军旗人，官至清朝驻外使馆一品钦差，所得俸禄丰厚。晚年特意在北京北新桥附近为子孙营建了一处兼有住房和花园的大型宅院。屋前的长廊间挂满了鸟笼，各种美丽的禽鸟从早到晚鸣啭不休。后花园里种植着许多花卉和树木，并雇有专人照管。张其翼便出生于这样一所宽绰幽静的庭院，自小嬉戏于树木葱茏、鸟语花香的环境之间，培养了癖好花鸟的特殊情感。父亲是位擅长医道而又酷爱花鸟的文人，行医之余，常给张其翼谈花说鸟，使画家自幼就对花鸟饶有情致，他爱看虎皮鹦鹉怎样啄食，碧玉鸟怎样跳跃，芙蓉鸟怎样梳理羽毛，山画眉怎样振尾欲歌……。有时看得出神，竟情不自禁地和小鸟喃喃而语。他发现“有的鸟因为吃的东西不同，就能改变了颜色。象饲养的金丝雀雏，用蕃椒喂养，它的黄色就能慢慢的变成硃膘色。又象绣眼的部分羽毛，因饲养时吃的东西不同，就能变成黑色。鹦鹉要是常吃某种鱼类的脂肪，就能变成黄色。……”（见《我怎样画翎毛》）他也曾到花园学种花木，时时关心四季花卉的生长情况。随着对自然界花鸟的喜爱，也对家里挂着的花鸟卷轴画无意中发

生了兴趣，情不自禁地在纸上照着画来画去。二祖父见他如此爱重书画，在他十一岁时，特地请来了书画家李剑伯先生做启蒙老师，使他就此开始了学习传统书画的生涯。

二、学习阶段。张其翼虽然进过当时的“洋学堂”，也系统地学过中学数理化课程，但始终迷恋着传统书画。他曾跟人讲过：“我很笨，也很痴，别的难以学进去，只好搞丹青这一行”。这是他的谦虚，更是他的志向。也在他十一岁那年，家中请世交著名书画家金拱北先生辅导学习中国画，对写意花卉开始了较为系统的学习，十六岁时加入了湖社画会和中国画学研究会，经常到中山公园与当时湖社画家们聚会一堂，研讨绘事，眼界为之一阔。并于此时在画店挂了笔单，开始了卖画生计。一九三五年，张其翼考入了北京辅仁大学美术系，除跟溥雪斋、汪慎生等人学习中国花鸟画和中国山水画外，还跟德国人白立鼎学习水彩画。他没有当时有些中国画家那种盲目排外的情绪，而欣然接受了风行一时的“中学为体，西学为用”的思想，因此对西洋绘画的学习颇感兴趣，对德人白立鼎先生也一直抱着敬重的态度。一九三八年，他从辅仁大学毕业了。翌年，与晏少翔、季观之、钟质夫等湖社画友在中山公园春明馆举办四人书画联展，算是这一时期学画的小结。

三、求索阶段。从1937年开始张其翼就担任了北京古物陈列所国画馆的研究员，对故宫的历代藏画进行了系统的观赏和临摹。出于他一己之见，认为清人如意馆的绘画不足观，只有从宋、元、明三代的画迹中着眼，才能找到学习中国花鸟画的正路。故而，他对宋代的马远、夏珪，元代的陈琳、张中，明代的林良、吕纪一往情深，爱入骨髓。特别在临摹和研究马远、张中、吕纪的作品中下了苦功。他常将马远表现山石的技法移入到花鸟画的创作之中，在汲取吕纪工写兼用的画法的同时，适当融合了元人张中那种较为疏简放意的特点。他的花鸟画从意笔走向了工笔，又从工笔走向以工带写，工写兼施的阶段。他的花卉多为翎毛的配景，根据禽鸟的不同，时而工笔，时而写意；时而工中寓写，时而写里含工；时而阔笔泼墨，时而粗勾细染。真是无法而法，不拘定格。他在艺海探珠的艰苦过程中，由“而立”之年向“不惑”之年迈进，逐步确立了自己的艺术风格。在此期间，他的作品曾在东京展出，受到了日本人民的好评。

四、创作阶段。随着新中国的建立，张其翼的艺术生涯进入了新的阶段，开始了创作的旺期。他参加了北京中国画研究会的筹建工作，并担任常务委员。随后加入了中国美术家协会。崭新的时代如同潮水一般洗涤着他的胸襟，使他的思想冲开了陈腐的牢笼，也驱散了昔日笼罩在画家心头的阴云，他开始变得开朗和豁达，其花鸟创作也一变过去那种古雅幽黯的面貌，顿时鲜亮秀艳起来。画家的创作激情宛若万泉流水奔涌不息，优秀的作品屡屡问世，不仅出版了许多为群众喜闻乐见的年画条屏，而且几乎参加了从五十年代初到六十年代初的全国历届美术作品展览。一九五六年，他应聘到天津任教，开始了从事教育事业的生活。张其翼为人真诚坦率，朴实憨厚，作风正派，教学认真，受到了全校师生的敬重和欢迎。他在创作和教学中都卓有建树。一九五九年，张其翼在党的百花齐放、百家争鸣政策的指引下，感到自己有责任将多年积累的绘画经验加以整理并公诸于世，以启发和帮助青年同志进行民

族绘画的学习，便用了两年时间，撰写出《我怎样画翎毛》一书，于一九六三年由北京朝花美术出版社出版，该书内容充实，编写得体，图文并茂，适于初学，在介绍技法名称时虽有值得商榷之处，但至今仍不失为介绍中国翎毛画法的一部力作。不言而喻，他如不在十年动乱中被迫害致死，他将在进入艺术高峰之后定然有新的发展和建树，在教育上也定然取得更多的成绩。无怪乎在悼念张其翼的大会上，美术史论家阎丽川教授题写了这样的挽联：“彩笔从此折，百鸟不复飞”，这充分表达了人们对画家的怀念和哀悼。总之，在张其翼的艺术道路上，到处洒满了他辛勤劳动的汗水，也处处开放着他辛勤培育的艺术之花。

在这里介绍一下张其翼的作画态度，也许对后学有所启示。张其翼作画严肃认真，对自己作品的要求极为严苛。即使成名以后，依然坚持常年苦练，那种对艺术精益求精、一丝不苟、永无懈怠的精神是有口皆碑的。他平日不抽烟、不喝酒，翰墨之余，有时独步到剧场听几段天津时调。此外，再无其它嗜好。他的一切时间几乎全部用于绘事上面。他喜欢在晚饭后进行创作，创作之前必先构思。他在构思时，总是将画案收拾得一干二净，墙上也尽量不挂任何东西，以防打扰自己的思绪。然后，关上门，闭上灯，不再让家里人出出进进，也不再和家里人讲话，自己摸黑独坐在画案前，专其神，守其一，斋以静心，虚以待物，如醉如痴，好让自己的想象展开翅膀飞向山南海北，古往今来。以使平日积存于心底的花鸟形象升华到艺术创作所需要的高度。这种情状可能迟续几个小时，也可能迟续几天。待到立意已定，腹稿已成，方肯亮灯挥毫。因此，他构思的时间一般要比作画的时间长得多。这足可证明画家创作时的审慎负责的态度。张其翼喜欢画大幅作品，习惯于一气呵成。然而，大幅作品难于一时完成，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。平日，他十分重视花鸟资料的积累，只要发现花鸟形象，无论是书籍、画册，还是图片、报章，都要一一描摹下来。甚至连烟卷盒、火柴盒上的花鸟形象，也不肯轻易放过。有时为了得到一只鸟的图片，不惜买一本书或一本画报。为了使翎毛的艺术表现合乎禽鸟自身的造型和透视规律，他特意结识了中国科学院鸟类研究所有关同志，并经常向他们请教有关鸟类的科学知识，还参阅过科学院中有关鸟类的许多资料。他注意平日对禽鸟的观察和写生，从不画糊涂鸟和糊涂花。有一次，出版社约他画幅银鸡，他手下虽然不乏银鸡资料，但仍放心不下，便多次与老伴一起到天津宁园观察银鸡通身的色彩和飞鸣饮啄的情态，并随时将观察心得记入速写本。由此可知，张其翼对笔下的花鸟形象是较为熟悉的，下笔之前，早已经过深思熟虑而成竹在胸了。他认为：“画鸟必须认识各种鸟的形态及其性格，从它们飞鸣食宿的时候，寻得它生动的神情。从嘴和爪距之中，能够辨认出它的性格来，然后从嘴、眼、头、背、翅、尾、爪等等，依照次序来画，力求表达它们生动活泼的神态。同时要熟悉鸟的生长规律，并不断提高自己的概括能力，以表现出禽鸟蓬勃的生命特征和它的本性。在技法上，必须以民族传统作基础，但又不能把传统技法生搬硬套到真鸟上去。必须经过消化、灵活的运用，要以形写神，做到‘形神兼备’”

的地步，创造出栩栩如生，好象要飞鸣到画外的样子，这才符合为鸟传神的要求”（见《我怎样画翎毛》）。这说明画家重视掌握花鸟的自然特点，是为了艺术地表现花鸟美的本质服务的。画家强调尽可能多地掌握民族花鸟画的传统技法，并不是让今人去生搬硬套到真花实鸟上去，而是鼓励和引导青年在学习花鸟画时走“古为今用”、“推陈出新”的正确道路。事实表明，从创作花鸟画的指导思想到具体的创作态度，画家始终恪守着自己的准则。画家对于绘画材料的使用从不掉以轻心，总须再三精选方可。他认为“工欲善其事，必先利其器。绘事不能被材料所累”。他提倡尽量使用好笔、好墨、好纸、好色。他的一些颜色（如石青）便是他亲自漂制的。有时，为了买到较好的绘画材料，他不惜跑遍京津两地的画店和古玩店。如果，一时找不到理想中的纸或笔，他宁肯暂时搁笔，也不愿勉强应付，张其翼一生都保持着这种严肃作画的习惯。

在艺术主张上，张其翼赞同唐人张璪“外师造化，中发心源”的见解，认为画家应养成观察生活的好习惯，学画花鸟的人应随时积累写生素材，定期到野外观赏，形成敏锐的观察能力和及时默记的能力。在临摹古人作品时，要反复临摹，反复研讨。但临摹不等于抄袭和复制，应该成为进入创作阶段的准备。吸取前人技法，正如蚕吃桑叶，目的在于吐出丝来，不能使自己陷于古人陈规，更不可沦为古人的墨奴。同时，张其翼强调画家要不断提高艺术修养，要有扎实的功力，方能完成花鸟画创新的重任。

由于张其翼的全部存画在十年动乱中散失了，这自然为今天的搜集和整理工作带来了极大困难。河北美术出版社的同志不辞劳苦，千方百计地搜集到上百幅作品，已经实属不易。对他们这种负责精神，我们深为感动。从现已搜集到的作品来看，一部分确属画家生前的精心之作，一部分则为信笔挥洒的教学手稿或应酬之作。这些教学小稿和应酬作品尽管逸笔草草，却能够窥察画家的情意和性灵，自有其观赏的价值在。石涛和尚曾云：“对花作画将人意，画笔传神总是春”。这是题画诗，亦是论画理。张其翼虽已辞世，但他的思想、情感、气度和襟抱依然深沉而强烈地浮现在其作品之中，继续给人以美的享受和艺术上的启迪。张其翼的艺术在中国现代花鸟画发展史上占有重要地位，必将产生深远的影响。

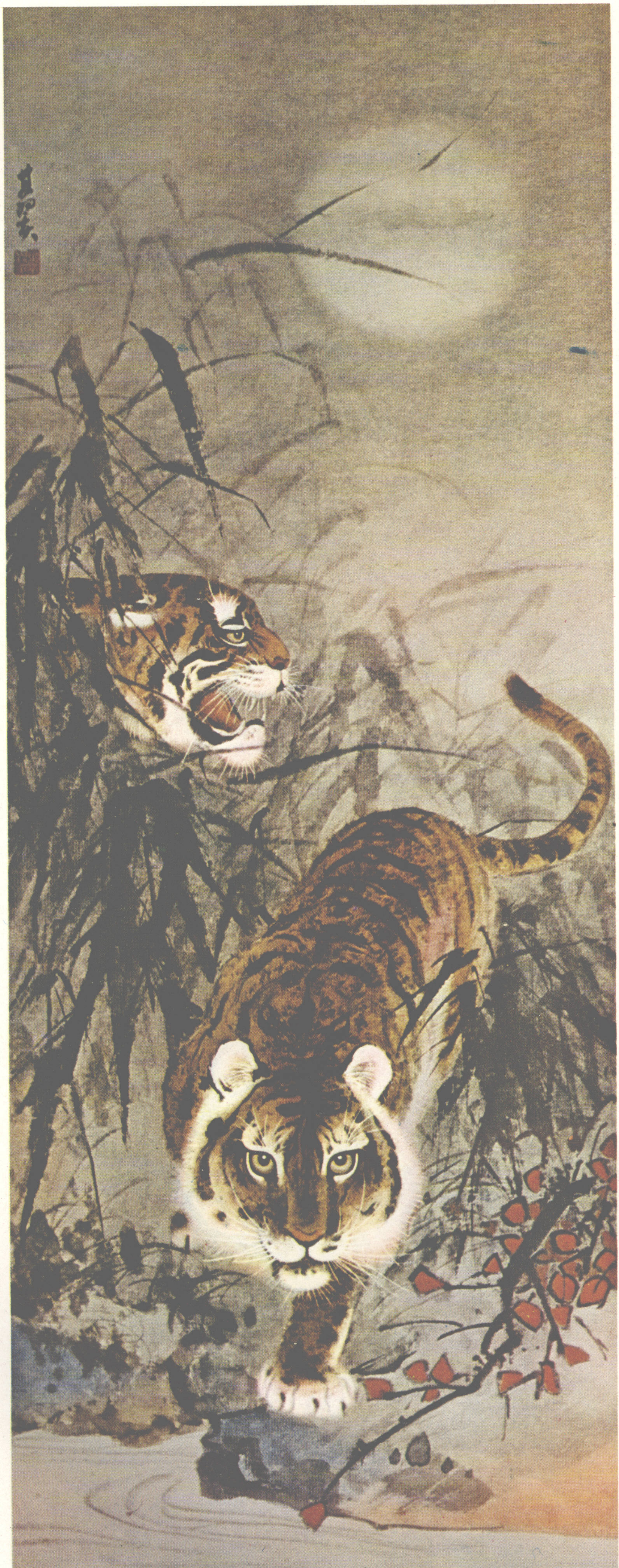
一九八三年三月于天津美术学院

图 版 目 录

1 牵牛白颊	29 荷塘争翠
2 秋山集兽之一——虎	30 牡丹紫练
3 秋山集兽之二——鹿	31 杏花鸳鸯
4 秋山集兽之三——猿	32 杏林双鹊
5 秋山集兽之四——兔	33 荷花鸳鸯
6 荷塘鸣翠	34 锦 鸡
7 红叶鹌哥	35 双 兔
8 黄鹂辛夷	36 猫
9 绶带梅茶	37 桃花双燕
10 双 狐 图	38 长 臂 猿
11 双 豹 图	39 三 猿 图
12 双 猴 图	40 荷花鹌鹑
13 绶带苹果	41 黑 猿
14 荷塘风雨	42 猿 窥 图
15 黑 白 猿	43 荷塘群鸭
16 双 虎 图	44 孔雀红叶
17 鸟语花香之一——海棠戴胜	45 石榴黄鹂
18 鸟语花香之二——石榴黄鹂	46 红叶小鸟
19 鸟语花香之三——牵牛鹌哥	47 荷塘鹌鹑
20 鸟语花香之四——红梅斑鸠	48 鹌 鹑
21 葡萄小鸟	49 双 鹑 图
22 鹦鹉山茶	50 荷塘翠鸟
23 禽畜条屏之一——鸡	51 松绶朝阳图 (400×155公分)
24 禽畜条屏之二——鸭	52 松绶朝阳图 (局部)
25 禽畜条屏之三——鹅	53 松绶朝阳图 (局部)
26 禽畜条屏之四——兔	54 八 哥
27 芙蓉翠鸟	55 熊 猫
28 荷花翠鸟	56 猿

燕宋人來 張貝翼寫

2 秋山集兽
之一——虎

3 秋山集兽
之二——鹿

4 秋山集兽
之三——猿

5 秋山集兽
之四——兔

7 红叶鹪哥