

张充仁

艺术研究系列

绘画

The Research Series on
Zhang Chongren's
Art·Paintings

上海张充仁艺术研究交流中心 / 张充仁纪念馆

上海人民美術出版社

1486848

張元仁

艺术研究系列

绘画

The Research Series on
Zhang

Yuanren's
Art Paintings

淮阴师范学院图书馆 1486848

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

张充仁艺术研究系列:雕塑·绘画·文论 / 上海张充仁艺术
研究交流中心, 张充仁纪念馆编. —上海: 上海人民美术
出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5322-7046-0

I. ①张… II. ①张…②上… III. ①雕塑—研究—中国
②油画—研究 ③文化—研究—中国 IV. ① J31 ② J213.05
③ G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 207581 号

张充仁艺术研究系列: 雕塑·绘画·文论

编著: 上海张充仁艺术研究交流中心 上海张充仁纪念馆

责任编辑: 包于飞 姚 笛 曹 娉

英文翻译: 袁长燕

装帧设计: 杨关麟

封面设计: 盛于华

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海市长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040

印制: 上海东亚彩印有限公司

开本: 635 × 965 毫米 1/8

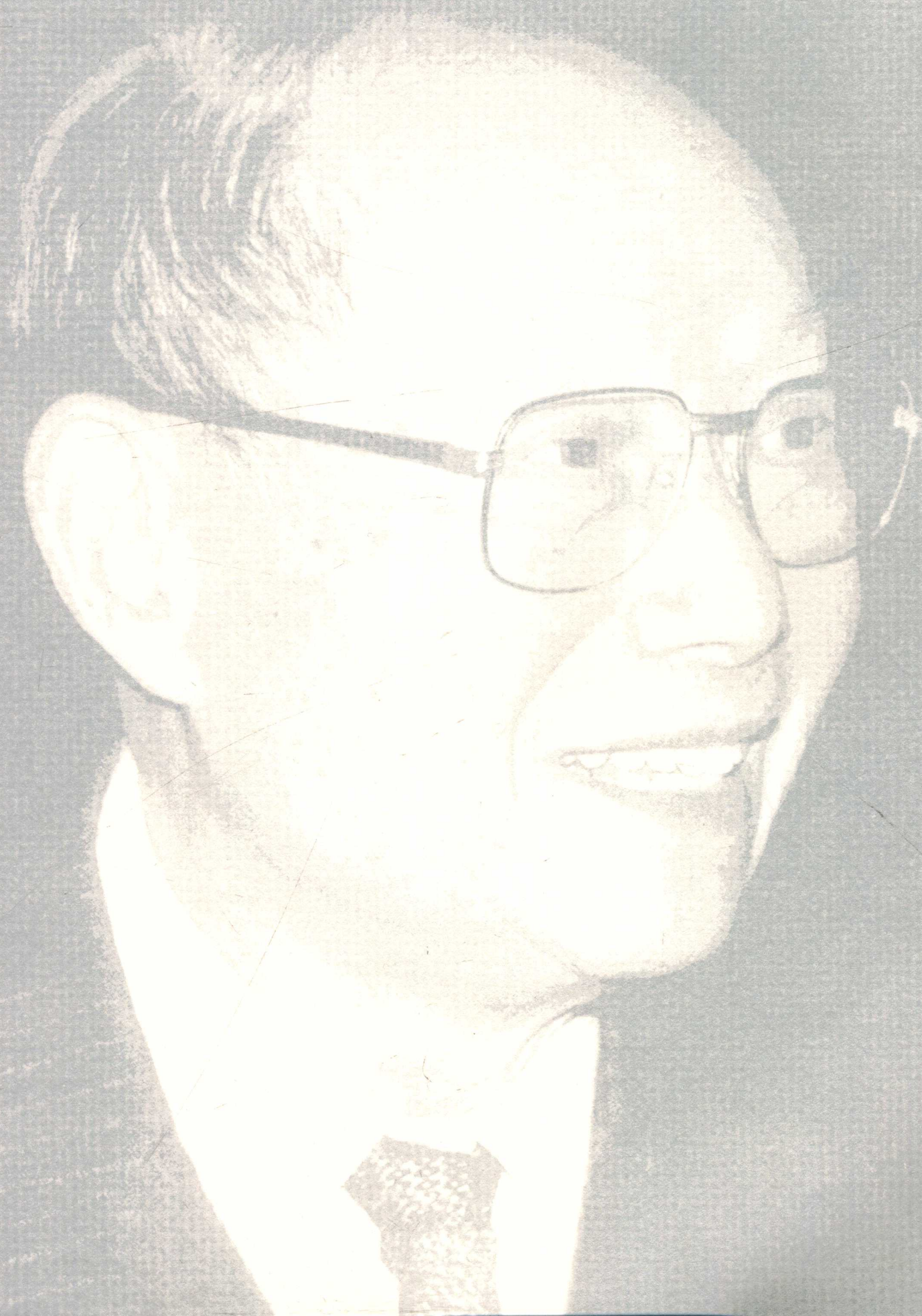
印张: 80.75 印数: 0001—3000

版次: 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5322-7046-0

定价: 680.00 元 (三册)

版权所有·违者必究

《张充仁艺术研究系列》编委会

总顾问

陈燮君 黄玉凤

顾 问

夏根福 何国文 马顺华 王孝俭

编委会主任

黄玉凤

编委会副主任

郁贤镜 朱国荣

编 委

(按姓氏笔划排序)

朱国荣 张 渊 张乃清 陆佳一

林谟猷 郁贤镜 黄玉凤 薛惠兴

主 编

郁贤镜

执行主编

朱国荣

副 主 编

张 渊

总序

General Preface

陈燮君

被艺术大师齐白石赞誉为“泥塑之神手”的现代艺术大师张充仁，不仅在雕塑创作上技艺精湛，而且在油画和水彩画艺术上也造诣殊深，并在艺术教育、中外文化交流等诸方面成就卓著，赢得了世界盛誉。值《张充仁艺术研究系列》三卷出版之际，执笔写序，以作缅怀。

在人类艺术史上雕刻艺术诞生得很早，克罗马农人早在数万年前就创造出了众多小型的“维纳斯”雕像。这些远古雕像出于模仿又高于现实，凝聚着人类的想象力、创造力和表现力。古今中外的雕塑大师孜孜不倦地追求着从外在具象的模仿到内在本质的塑造的发展过程。他们从塑造现实到创新艺术境界，从提炼艺术哲理到遵循艺术规律，经历了由表及里、出神入化的艺术发展过程。“江山代有才人出”。同样，出生于上海的艺术大师张充仁，从酷爱与研习艺术到驾驭与享受艺术，从捕捉平凡生活中的震撼瞬间到揭示民族精神的质朴深邃，各个时期的不朽之作全息地反映了艺术演进的全过程。

《黄帝内经》上卷《素问篇》曰：“味归形，形归气，气归精，精归化。精食气，形食味，化生精，气生形。”综观艺术大师张充仁的从艺轨迹，赏析其作品精髓和研读其艺术哲理，可以知晓他在探索艺术之路中感悟出“形归气、气归精、精归化”的发展规律。张充仁从9岁制作端砚至90岁造就摩纳哥亲王塑像，他的艺海生涯始终关注与不断升华着“形归气”的艺术悟性与民族魂魄、“气归精”的艺术开拓与创新精神和“精归化”的艺术境界与生命魅力。

一、孕育艺术悟性与民族魂魄的“形归气”

艺术大师需要艺术悟性与民族魂魄。这是艺术大师想象力、创造力和表现力的艺术原动力，艺术悟性促进了艺术的丰富多彩和精气神合。艺术大师的艺术悟性源于他们的天时地利和文化血脉，即所谓的“形归气”。如果说文艺复兴的巨匠们大多借助宗教艺术表现内心的自我的话，那么巴洛克时期的大师们则更多地以各自的悟性描写社会生活来抒发各自的个性；如果说印象派与后印象派的最大区别在于前者具有对光影的共同兴趣而后者是按艺术大师观念的个性化和悟性化进行演绎的话，那么20世纪的各种流派的艺术家们更多的是个性、悟性的激励与践行。

享誉东西方的艺术大师张充仁一生追求艺术、热爱祖国。他的作品不仅坦示了中华民族的精、气、神，而且吞吐了西方文化的形、色、意。他努力吸纳古今、兼备东西艺术精髓，积极探索孕育艺术悟性与民族魂魄的“形归气”。艺术大师张充仁诞生在中国最大都市上海市郊的名医世家，得其父张少圃木雕艺匠的聪慧和母纯厚善良的文化遗传。1914年，年仅7岁的张充仁因母亲早逝而进入土山湾美术工场随爱尔兰籍导师习素描及法文，开始接触西洋的铅笔画、水彩画、油画和雕塑艺术。缺少母爱的他在海纳百川的申城造就了他那外柔内刚和执著不屈的性格。少年张充仁从9岁开始习画并雕琢制砚，小学三年级时，他得了绘画成绩的第一名，从此踏上了一条探寻艺术真谛的艰辛而非凡之路。

自幼饮上海之水长大的张充仁，身在海外，情系华夏。1931年，24岁的他以优异成绩取得“庚子赔款”资助，出国留学。同年9月，他去法国马赛途中悉闻中国“九一八”事变，义愤之余当即表示：学成之后即刻回沪，报效祖国。10月，他考入了布鲁塞尔皇家美术学院油画系，不久改学雕塑，并成了出类拔萃的学生。在以后的艺术实践中，他集沉稳含蓄的个性和敏捷活跃的悟性于心智之间。

他人品高洁，自强不息。当他获得“比利时国王亚尔培金质奖章”时，面对这份来之不易的荣誉，张充仁先生却选择了拒绝。因为

校方以加入比利时国籍为获奖条件。“我是来寻求艺术的，不是来追求金钱的。我是中国人，现在国家有难，我要马上回去。这份奖学金可让给第二名吧。”艺术大师张充仁的话语表现出了自己的人格和民族的自尊。

《丁丁历险记》中的《蓝莲花》，是张充仁与比利时连环画先驱埃尔热之间友情的结晶。《蓝莲花》成为第一本让欧洲人了解中国乃至了解日军侵华真相的漫画读物。《蓝莲花》的问世不仅表现出中国艺术大师的民族气节，也鼓励了比利时大师的创作激情，其结果是使艺术大师张充仁早在半个多世纪前就已扬名欧洲。尽管如此，民族自尊心最终使艺术大师张充仁放弃了丰厚奖金以及可拥有私人工作室、享受比利时国家雕塑家待遇等优厚条件，毅然学成归国。1935年11月，28岁的张充仁恪守诺言，辗转3个多月，回国抵沪。这一期间创作的《古堡夕照》和《故国遗迹》等作品，虽然描写的是残阳夕照的意大利古城，骨子里透射出的却是一片爱国之情。1937年抗战爆发后，而立之年的艺术大师张充仁，先后创作了油画《遗民》和《恻隐之心》，前者描写了中国老人对战争的愤怒的呐喊，后者刻画了战争中救死扶伤的动人场景，爱国之心溢于画布之上。

比利时是艺术大师张充仁艺术生命的第二故乡。1940年，33岁的他在得知第二次世界大战中的比利时爆发卫国战争时，当即发起了援助比利时红十字会的募捐活动，时任比利时大使纪佑穆到充仁画室当面致谢。由此可见，艺术大师的民族情怀具有国际视野。

新中国的成长和发展使他续写辉煌。晚年，当他定居巴黎，成为一个艺惊西方的艺术大师后，他一再声称自己是“中国雕塑家张充仁”。1985年，艺术大师张充仁在缅怀自己的外太公、启蒙恩师和中国教育家（震旦大学、复旦大学创始人）马相伯的《从塑像谈到做人》一文中强调：“我与马相伯老人可以说是四代相亲，一脉才艺；两个心愿，共祈国昌。”浓烈的民族魂魄更使他受到后世敬仰。

二、营造艺术开拓与创新精神的“气归精”

在学习前人的前提下加以创新，进而实现超越的艺术传承之道正是世界艺术大师的成功之路。具有文化个性的意大利画家卡拉瓦乔在文艺复兴的影响下开创了光影色调技法，之后的鲁本斯、伦勃朗、委拉斯凯兹等都在学习继承的基础上不断创新。其中25岁的伦勃朗来到阿姆斯特丹开始接触自文艺复兴以来的众多艺术巨匠的绘画作品，并萌发了要与这些巨制一比高低的想法。他开始学习和研究前辈们的艺术，成功超越了自己老师的历史画、拉菲尔与提香的肖像画。从毕加索到康定斯基，从达利到波洛克，他们都是通过学习与超越造就出属于自己意境的新艺术或新流派。在艺术大师张充仁的艺术旅程中，也清晰地留有学习与创新的印痕。学习得到知识，创新需要升华，从知识到升华需要内在的精与气，正如古人所言“气归精”。

艺术大师张充仁从小学到出国之前，博学多才。9岁学画制砚，三年级时获全校绘画比赛第一名，12岁系统接受西洋画教育，14岁学习摄影、制版、素描和法语，15岁练习书法和赏读古典文学，19岁开始习作油画，21岁做过电影厂绘景工和刊物编辑等工作。在报社期间，他利用空余时间读《大学》《中庸》《论语》《孟子》等儒学经典。

社会的熏陶与磨练使艺术大师张充仁开始理智地考虑自己的艺术定位。在他的《自述传记》中写道：“我开始默默地选择了比利时布鲁塞尔皇家美术学院作为自己将要出洋留学的所在地。我不去巴黎，是因为留比回来的学生成绩较好，比利时的学风要比巴黎好，巴黎学风浪漫，社会上瞎混的人都能进校做旁听生，在比利时则一定要受考入学，……我没有吃政治饭的志向，我只想将来能做个真正的艺术家就是了。”在比利时留学期间，他凭着特有的勤奋刻苦和智慧，以优异的成绩令世人敬佩。1934年毕业时，张充仁先生获人体雕

塑第一名，雕塑构图第一名，并荣获了布鲁塞尔市政府颁发的“比利时国王亚尔培金质奖章”。时隔70多年，皇家美院至今还完好地保存着当年为张充仁先生制作金质奖章的模型，还有张充仁先生的学籍档案，上面以法文填满着这位东方才子历年学业的优秀成绩和获奖记录。现在布鲁塞尔市百年宫大厦顶端还矗立着艺术大师张充仁当时参与制作的一尊数米高的英雄骑士青铜雕像。

系统的学院派教育奠定了艺术大师张充仁扎实的绘画与雕塑基础，他当然知道学院派的艺术境界是追求“形神兼备”，但他并没有就此止步，而是开始了超越自我的创新尝试。欧洲留学是他“零距离”地接触世界顶级大师作品的绝佳机遇，他用不宽裕的奖学金考察了英、荷、德、奥、意等国，在那里留下了他崇敬希腊雕像《维纳斯》的激动心情，缅怀文艺复兴巨匠们的虔诚足迹，映射过他与印象派和后印象派大师心灵感应的目光。“每到暑假，我带上奖学金，提着行李，上法兰西、上意大利、上瑞士、上奥地利、上德意志，去观赏去瞻仰有名的雕塑、画廊、喷泉、博物馆、纪念性雕塑。去领悟大师们留下的教诲，去寻找艺术世界使艺术具有永恒价值的真谛。”（《自述传记》）

与大师作品直接对话，不只是形、色、意的对话，还应是精、气、神和理、智、魂的对话。其间经历了由外而内、从模仿学习到自我创新的升华途径。艺术大师张充仁留学期间以“挂念”为题，创作了一尊《渔夫之妻》的塑像，塑造了一位翘首期盼丈夫捕鱼归来的比利时普通妇女。当时的任课教授隆波对《渔夫之妻》大为赞赏，在称赞塑像具有极强极丰富的表现力外，还对作品融入中国传统泥塑技艺钦佩之至。此塑像初显了艺术大师张充仁早期艺术的创新精神。这是艺术大师张充仁的美术哲理初见端倪的标志，这是他从写实学习到具象意化的创新，这是他认识只有站在巨人的肩膀上才能超越巨人实践的开始。

三、升华艺术境界与生命魅力的“精归化”

艺术随人而化，随精气神而化，“精归化”。艺术家不仅要表现眼里看得见的东西，更要表现具象背后的感知和哲理。要成为艺术大师就要揭示人、艺术和认知之间的和谐关系，就要对艺术的美的表象感知和认知心智之间相互作用的本质与过程进行探索研究。艺术大师往往具有超越前人的艺术心境和生命魅力。

文艺复兴时期，涌现出一大批杰出的画家、建筑家和雕刻家，因为他们都有一个精神导师阿尔贝蒂。集建筑家、画家、古典文学家、诗人、科学家、数学家、马术师和武术师于一身的阿尔贝蒂在以神权、王权为社会核心价值的时代，提出了一个超越前代的哲学理念：一个人只要想做，他就能做一切事情。这种理念体现了文艺复兴人文主义的基本原则，即人是宇宙的中心，人的发展能力是无限的。委拉斯凯兹将自然主义风格融入他的艺术心境，通过多变的笔触与和谐的色调，将轮廓、质感、空间、光线和气氛完美统一，进而成为17世纪世界上最伟大的艺术家之一。法国画家、版画家马奈在创作题材上开创了从现实生活和自然风光中取材的先河，他提出的纯绘画理论（强调绘画的色块安排要超出或高于描绘作用）首次淡化了主题内容对绘画的重要性，并成为印象主义哲理的先河。大卫和塞尚均以犀利的眼光寻出超越前人的艺术心境而分别成为近代绘画之父和现代绘画之父。

艺术大师张充仁自然熟谙于这些大师们的绘画理论和艺术实践，他在心中构思着如何对人、艺术和认知这三者关系加以完善，他以出污泥而不染的心态提炼着走向大师的艺术心境。

艺术大师张充仁对“绘画”与“雕塑”的外在表现和内在异同作了精辟的归纳与诠释：“绘画与雕塑虽然同是形象艺术，然而构成各

类艺术的成分，有相同的，有相近的，也有许多绝对相异的。……画里头有了‘雕刻的’因素，不但不算弊病，在有些光景（壁画，装饰画）采用得当，反而增加绘画艺术上的价值。相反地，雕刻里不能渗入绝对‘绘画的’因素；否则会限于柔弱、平坦、表面化……等等的弊病。……绘画上的‘透视’、‘色彩’和‘空气’等等的描写，在雕刻上是完全不需要的。”他还细致入微地论述了“关于材料和设备与用具”的性质及其功能，分析点评西欧各个时代的雕刻杰作，剖析了中西绘画的异同与特征。他还总结了“艺术美的永恒价值”：“在不断地学习与创作中，我逐渐地理解了艺术美的永恒价值。雕塑中那轮廓的起伏，线条的回旋，那绝美的无可比拟的S线，犹如乐曲中和谐的音律，诗词里对称、节奏多变的统一，绘画上明快的色彩和奔放流畅的笔法具有永恒的价值。离开了这些一般的艺术规律，美也就不存在了。”

艺术大师张充仁的艺术，始终遵循着写实主义与具象表现的艺术哲理。他没有追随时尚的抽象艺术，他探索着具象意化的创新之路。他曾说“现在国际上流行的抽象的，非具象的艺术，对这些我都不能妄加评论。……六十年前我负笈欧洲求学，我学习古典希腊文化，领悟文艺复兴时期大师们留下的，使艺术具有永恒价值的真谛。我崇拜罗丹，接受隆波教授的教诲。我几十年来走的是一条传统的写实道路。我从来不搞，也不愿意搞抽象的东西。尤其是一件历史性的作品，我想我首先应该做到的不仅是造型的准确，而且要了解人物的内心世界，他的秉性脾气，他的智能发展方向。这种外形和内心的真实和准确的把握，来自你正确的观察和准确的艺术表现力。这样作才能做出中国人所说的‘形神兼备’的力作；我不主张夸张，更不赞成在作品中注入个人抽象的感情。抽象的、夸张的、变形的东西只适宜于装饰，只适于一时的审美。描写历史性的人物则不能这样，否则人们将看不到历史的真实”。

艺术大师张充仁毕生用手指表现人的内心活动，他给泥土以生命，给石块以感情。他说“手”是他最好的工具，敏锐的眼力和娴熟的手法使他的雕塑具有能够“呼吸”的生命力。张充仁先生曾为许多名人塑像，如马相伯、于右任、唐绍仪、冯玉祥、司徒雷登、吴湖帆、聂耳、埃尔热、德彪西、密特朗、邓小平。每一件塑像都能传达人物的神韵及内心世界，使观赏者感到作品既来自于生活，又超拔于生活。“以我之手，塑作人生，斧凿千秋”道出了张充仁先生的艺术精髓——以心塑魂。从张充仁先生塑造的《齐白石像》雕塑中，折射出具象意化的“精归化”，难怪白石老人看了雕像后连声惊呼“泥塑之神手也！”此时的张充仁先生已达到了将形意、神韵和心灵完美融合的艺术境界。

艺术大师张充仁的生命魅力，在于他以雕塑与绘画创作、艺术教育与中外文化交流等诸方面的贡献蜚声中外。他不仅为文化名人、世纪伟人、商界巨子乃至外国总统塑像，还创作了题为《渔夫之妻》《清溪》《养猪姑娘》《工农友谊》《解放》《无产阶级革命创造中华人民共和国》以及《田歌》等反映现实生活的作品。他身在海外，心系祖国，因为他深知“雕塑对于一个国家的文化、对一个城市的装饰美化，对群众的美育十分重要。”新中国的诞生使张充仁先生的艺术焕发出新的活力，他努力反映时代精神，以一种全新的现实主义风格，成功地塑造出了崭新的艺术形象。1984年，77岁时他创作的《茅盾》胸像，反映了他晚年感悟艺术真谛、人生真谛和“形归气、气归精、精归化”之真谛的艺术历程。1988年的《密特朗》，1990年的《吴湖帆》《德彪西》，1992年的《起来》，1994年的《邓小平》以及1996年为庆祝香港回归和他以90岁的高龄创作的《完璧归赵》等作品无疑确立了他在现代中国雕塑艺术史上的重要地位。

《张充仁艺术研究系列》的《雕塑》《绘画》《文论》三卷编辑出版，必将掀开张充仁艺术研究的新篇章。

序

Preface

邵大箴

张充仁先生是一位有全面才能的艺术家，他在雕塑、绘画、艺术理论和艺术教育方面均有很高的造诣。在20世纪中国艺术史上，像他这样才华横溢、在各个领域均有贡献的艺术家为数不多。虽然，由于历史原因，他的艺术成就没有得到社会及时公正的评价，但是历史是公正的，一时被遮蔽的事实终究要抹去身上积累的灰尘，而使真正的面貌显现于世。张充仁的艺术历程和他的创造成果，今天如此吸引人们的关注，便充分说明了这一点。人们尤其感动的是，张充仁一生忠实于时代，忠实于大众，忠实于他酷爱的艺术，他把自己的心血和劳作无私地贡献给了时代和大众。在没有得到社会和大众给予充分回报的情况下，他仍然坚持自己的理想和目标，锲而不舍地探索 and 创造。

幼时，张充仁出生的天主教家庭和操持手工艺术的父母，使他很早就接受了艺术的感染和熏陶。少年时期，他在上海土山湾印书馆学习摄影与制版，跟随著名文人马相伯学习书法，绘制舞台背景，为神职人员画肖像，担任家庭绘画教师……那时，他对艺术的了解还处于朦胧状态，个人的兴趣和为了在社会上谋生的目的是他从艺的动力。他在这些活动中接触了社会和大众，从中获得不少教育。尤其“九一八”事件爆发后，国家存亡的民族危机意识，促使他萌生用艺术报效祖国的愿望。他在1931年赴比利时，以优异成绩考入布鲁塞尔比利时皇家美术学院。这所美术学院以其深厚的人文传统和完备的教学体系以及雄厚的师资力量，享誉欧洲。比利时国家博物馆里丰富的艺术收藏，也使他大大增长了知识，扩大了视野，提高了艺术修养。在这里，他接受欧洲后期学院派人文主义的教育，用艺术唤醒大众内心审美需求的艺术信念与他的爱国热情相结合，形成他服务于社会、服务于大众的艺术观。从这一艺术观出发，艺术方法力求传统与创新相结合，以写实手段为主，适当运用夸张、变形以加强艺术的表现力，在高雅的表现语言中注意大众的接受水平。不过，作为中国人的张充仁，在来比利时之前已经多少接受了中国传统文化及艺术理论的灌输，艺术“助教化，成人伦”的观念在他的头脑里是牢固的；中国艺术以形写神、重视写意传情的审美主张，他也是很熟悉的。而且，他在比利时皇家美术学院学习欧洲艺术的过程中，反过来咀嚼和消化中国传统的艺术观念和艺术表现语言，又有了新的体会、新的认识。和一些对东方艺术很仰慕的欧洲艺术家一样，张充仁的老师、比利时皇家美术学院教授巴斯天一再教导他的中国学生们，在学好欧洲艺术技巧的同时，要热爱和研究本民族的艺术，这对张充仁也非常有启发。张充仁的艺术观念、理想和主张，正是在这样的情况下逐渐形成的。

张充仁是一位有崇高社会使命感的艺术家，他深谙艺术的社会意义。他在《艺术的使命》一文中写道：“文字，音乐，绘画，雕刻，都是语言的一种，他们传述事迹，舒展情感，是演进文化的利器，人类从开知识以来一切思潮的动态，都可以在艺术品上追寻他们的踪迹……”明确指出了文艺与人类历史进程、与社会生活的密切联系。他还说：“文字，音乐，绘画，雕刻，各有各的技巧，各有各的表演方法，所取的材料，所说的方面，也各显其长”，表明他非常重视各类文艺的特点。他说绘画、雕刻是视觉的形象语言，动人直接而醒目，能感化人们的心灵，能“直接影响到社会”。更令人敬佩的是，张充仁非常鲜明地宣扬艺术家从事创作不是为了满足自己的私欲，不是“装起假面具，把整个的时间和精神去逢迎贵显”。他认为，作品的“思想和情趣”是作者内心的自然流露，是掩藏不住的，也是装不出来的，会体现在自己作品的表现语言里，表现在“作品的色调里笔触间”。怎样才能使自己的作品真实而动人呢？他说，除了要完善的艺术技巧外，“必须作者本人具有高洁的人格，真诚的心地，光明磊落，毫无成见，不为逸欲所蔽，以冷静的眼光，作忠实的描写，天才的润泽，这样的艺术品，方足为时代的先导，文化的光芒，历史的佐证。”他在《艺术家之修养》里也有类似的论述：“艺术品非皆能提高人思，须作者自身有超越之修养，高洁之观念，成熟之技巧，庶几表演自如，取材着笔，风格落落……”这些精辟的文字，一方面是在向大众传播文艺知识，另一方面也真实地表达了他的现实主义艺术观。

张充仁最初考进的是比利时皇家美术学院油画高级班，因绘画作品中的造型颇有体积感而受到该院雕塑系教授隆波(Egide Rombaux)的特别关注，希望他转到雕塑系学习。于是他毅然改学雕塑。雕塑与绘画虽然一个是立体的三维造型，一个是平面的二维造型，但是，它们都是视觉的造型艺术，两者之间有共同的造型原理，只是媒材和表现手段不同而已。所以，当他不论在学院学习雕塑时，还是成为雕塑家后，他都在继续从事绘画创作。这不仅是因为他对绘画一直有感情，而且还因为他懂得，艺术家除了有自己的一门专长外，同时涉猎别的艺术门类，对提高全面艺术修养是非常有帮助的。欧洲艺术史上，不少画家同时从事雕塑创作，反之亦然。例如，文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇、米开朗基罗都是兼擅绘画与雕塑的大师。19世纪比利时的艺术大家麦尼埃，也是雕塑和绘画的高手。法国雕塑大师罗丹，油画、水彩的技巧都很高超。这些情况，张充仁当然是非常清楚的。在他一生的艺术历程中，绘画占有重要的位置，他不仅自己创作油画、水彩，创作水墨和彩墨的中国画，而且开设工作室，从事绘画教育，向青年人传授绘画技能，培养了一大批绘画人材。

张充仁有坚实的造型基础，他的解剖学知识很扎实，对人体结构有精密的研究，因此他掌握了高超的素描技巧，这对他的写实雕塑和绘画创作颇有帮助。张充仁在欧洲学习写实艺术时，古典写实艺术已经式微，现代主义艺术正在崛起。但一些重要的艺术学院如巴黎高等美术学校、比利时皇家美术学院，仍然有一些具有传统写实功力的艺术家在执教鞭，如徐悲鸿的老师达仰，吴作人、张充仁的老师巴斯天等。他们坚守写实艺术的主张，但他们多少受到艺术潮流的影响，适当吸收印象主义的光色技巧。这些情况也影响到他们画室中的青年学子。我们在张充仁的雕塑与绘画中，可以看到，他在忠实地钻研欧洲绘画写实技巧的同时，也关心印象主义和表现主义的艺术表现方法。因此，张充仁的雕塑和绘画艺术已经超越了古典学院写实的范畴，而含有写实表现的性质。此外，张充仁在艺术实践与研究过程中，他的传统中国文化修养和传统绘画知识与技巧，对他一生的艺术创作产生了重要的影响。从他撰写的《中国画概述》和《中国画技法》两篇长文中，便可看出他对传统中国绘画的历史、理论和技巧，是下了功夫进行过研究的，而且这种研究不是纯粹理论的，而是结合了自己的艺术实践，有自己的真切体会。他指出中国画不仅工具、材料有别于西方绘画，而且艺术语言也有鲜明的特点，即诗意。他写道：“中国画还有一个与众不同的特点，这就是它还溶合诗、书、印三门艺术，这是世界上所有绘画所没有的。中国画也在影响着世界上其他画种，相信它的不少长处将会被西洋画所利用，从而把世界绘画艺术推向一个新的高峰。”他指出中国山水画不是如实地描绘自然景，而是由艺术家充分发挥想象力，表达自己内心的感情。他说：“中国山水画的一个最大特点是，它描绘的山水，并不需要真实的山水，画面上出现的风景，几乎纯是画家内心的臆造，是画家内心愿望的反映。”在这里，张充仁实际上已接触到中国画创造的一个重要原理：写意性。不难看出，不论张充仁的雕塑还是绘画，除了前面提到的写实表现的特征外，还多少含有中国传统艺术的写意性。张充仁出国前已经有书法和绘画的创作经验，他在后来雕塑、油画和水彩画中，流露出中国艺术特有的韵味和装饰性是很自然的。

1934年，张充仁参与著名连环画家埃尔热(Herge)的《丁丁历险记》的创作，这是他在国外学习期间的重要绘画实践。他不仅热情帮助埃尔热完成正在酝酿编绘的丁丁游历中国的艺术构思，向他提供详尽的资料，使埃尔热了解了中国，了解了中国人正在经历的抗日战争的苦难，而且还说服他更好地构建故事情节，更加重视纪实性。说张充仁是《丁丁历险记——蓝莲花》的合作者，并不过分。1975年，在埃尔热与失去了几十年音讯的老友张充仁的信中说：“因为您，我的人生迈向了另一条路。您使我发现了事物的品质，诗意，觉察到天人合一的境界。”事物的品质，诗意，天人合一的境界！这几个词，既概括了张充仁一生为人的价值，也概括了他艺术的全部意义。

油画是形体和色彩的语言，从古典写实油画到印象主义、表现主义，欧洲油画一直重视形的结构和色彩的美感，只是逐步追求整体平面中的结构和色彩的音乐韵味。张充仁的早期油画既受古典写实艺术的滋养，关注形的准确，也受印象主义和表现主义的影响，重视在真实中力求表达主观的感情。作于1931年的油画风景《古院旧门日照明》和作于1933年的人物《赤子》，反映了他早期油画创作的

面貌。前者场景似随意取来，白墙红瓦的老宅、街道广场和远处的教堂，平易而亲切。老宅的白墙通过阳光照耀而更显明亮，占据画面色彩中心位置，而厚重的笔触和冷暖的对比色，使画面语言富有变化，突出了“日照明”的主题。《赤子》中身穿红色衣服、长着金黄色头发的小女孩的肖像，是用暖色调绘制的，温和的阳光洒落在女孩脸上，反映出少年的纯真和朝气。至于造型的严谨和神情描绘的生动，更是这幅作品的不凡之处。

像他擅长用雕塑艺术表现有社会意义的内容一样，张充仁也用画笔反映人生疾苦和民族的灾难。尤其在抗日战争期间国家命运危亡的时刻，他更是用充满悲愤的画笔，奋力抒发忧患之情。张充仁掌握坚实的写实造型功力，这在他1933年在比利时皇家美术学院创作的油画《休战前夕》中充分表现了出来。此画因立意巧妙、造型结实、构图严谨、虚实有致、情景交融、色彩与肌理语言丰富而受到赞赏，它连续获构图、动物解剖第一名，人物解剖第二名三个奖项，一个中国留学生获得如此多的荣誉，实为难得。1939年抗日战争时期，张充仁作油画《恻隐之心》。他回忆说：“八一三战起参加难民区救济工作，以当时目击印象，绘成油画多幅，较大的一幅，现藏镭铤院，题为《恻隐之心》……”基于亲身的经历，又充分发挥自己的想象力，赋予这幅画以真实性和生动感。暖色调的画面充满了对受难同胞的同情与爱怜。这种热爱同胞、热爱故土之情，也反映在这时期他创作的风景画《上海大沽路菜场》中，他借绘平凡景色，寄托对人民和平生活之期待。张充仁的油画肖像与他的雕塑肖像异曲同工，写形传神，重视人物性格刻画。1950年为上海鲁迅纪念馆创作的《鲁迅》像，结构严谨而手法简练，色调深沉而有微妙变化，是他肖像绘画的代表作。

张充仁不仅是一位杰出的水彩画家，而且在水彩理论上也有造诣。他撰写的长篇文章《中国水彩画》对水彩画的历史做了认真研究，对这一画种在中国的发展历程也有清晰的梳理，还对它与传统水墨在表现方法上的同与异有所分析。他认为“水彩画这年轻而又外来的画种，终于在中国的土地上生根、开花，并结出民族化的果子了。”他说水彩画题材虽局限于静物、风景、人像三项，但这些题材是不会枯竭的。这些论点都很有意义，也很有前瞻性。至于他对水彩画技法的不少论述，不仅是一般水彩画法道理的解释，而且包含了自己的实践经验和体会，读来颇为生动、亲切。留存至今的他的许多水彩作品，都因水份得当、用线巧妙、色彩优美丰富，而呈现出他一再强调的“流畅、淋漓、明快”的风格特点。他融会中西，大胆吸收英、法水彩大师的技巧，又把水墨画的写意技法融合进去，用真情描绘他在生活中发掘的美。

张充仁在书法和中国画创作上也有成就。少年时期他就学习过《芥子园画谱》，研习过中国画。他十分重视书法这门纯线条的艺术，认为它影响中国画的“骨法”。他还特别重视中国画关于形似与神似关系的理论。他认真研究过中国画的历史与创作原理。他创作的水墨花鸟、山水，抒情写意，有自己的独特面貌。

张充仁把自己的艺术知识和技能，无私地传授给他的学生们。1936年他留学回国后，在合肥路创办“充仁画室”，持续30年时间，先后有300余人在这学习素描、油画、水彩和雕塑，培养了不少有成就的艺术家。他在艺术教育上的贡献，也是应该大书特书的。

张充仁在绘画上所取得的成就，是他整个艺术生涯不可分割的一部分。他之所以如此执着地、全身心地献身于艺术，是因为他有崇高的社会理想，他以祖国的独立、自由、繁荣，以民族文化的伟大复兴，为人民文化素质的提高为己任；他之所以有如此全面的才能和技巧，是由于他的天赋和勤奋。他的奉献精神 and 真诚品格，他的创造热情和智慧，都是留给我们最宝贵的财富，是永远值得我们敬仰、学习和纪念的。

（作者系中国国家画院美术史论研究院院长）

作品赏析撰稿人

(按姓氏笔划排序)

平 龙 李 超 李向阳 吴知源
邱瑞敏 张英洪 张家素 潘耀昌

目录

总序	陈燮君
序	邵大箴

图版

水彩

嘉兴风景	2
艺术荟萃处	4
故国遗迹	6
陋巷晨光	8
古堡夕照	10
楼影波光	12
户口米	14
上海城隍庙	16
卖花女	18
月季瓶花	20
江村风帆	22
曲阜孔庙	24
曲阜之柏荫碑亭	26
篮边鱼葱	28
石榴橄榄	30
瓣瓣香露	32
只半菜花头	34
复兴公园一角	36
泉	38
雪景	40
紫水盂小白梨	42
桶工	44
糟瓮梭蟹	46
香蕉橘子红苹果	48
桑村	50
荸荠芋头茨菇	52

黄瓜蚕豆红萝卜	54	柿子毛豆	116
新藕葡萄	56	笋菜香菇	118
双鲫小青菜	58	青菜茄子	120
百合荸荠	60	乌贼	122
鲜藕片红菱	62	苹果柚唐李子	124
义乌沙滩上的一片捣衣声	64	削甘蔗	126
金色菊	66	永康稻田	128
肥鸭	68		
葡萄莲蓬	70	油画	
黄浦码头	72	哥萨克	130
方岩涓涓流水	74	北京风景	132
青岛海滨松石岸	76	倦意	134
永康灵岩山麓	78	背影	136
水果和蔬菜	80	山泉戏泳	138
菜花和雏鸡	82	休战前夕	140
梨、樱桃和杨桃	84	凉风动荡	142
苏州临水人家	86	赤子	144
洞庭东山北望太湖	88	遗民	146
由洞庭东山遥望太湖归航	90	恻隐之心	148
南瓜蜀黍	92	上海大沽路菜场	150
玫瑰与如意	94	满目疮痍	152
金风吹索桥	96	静物	154
三游洞外山水绿	98	鲁迅	156
自白帝城东望夔门	100		
绥江谣	102	张充仁和水彩画	潘耀昌
大头菜胡萝卜	104	张充仁的西洋画艺术研究	李超
满筐苹果	106	张充仁年表	
冬笋栗子	108	跋	郁贤镜
黄鱼莴苣	110		
枇杷	112		
塘畔独钓	114		

Contents

General Preface	Chen Xiejun	Snow Scenery	40
Preface	Shao Dazhen	White Pears near Purple Jar	42
		Tub-maker	44
Plates		Arris Crabs and Pickled Urn	46
Watercolor Painting		Bananas, Oranges and Red Apples	48
Scenery in Jiaying	2	Village Planting Many White Mulberries	50
Luxuriant Place of Arts	4	Water Chestnut Tubers, Taros and Arrowheads	52
Historical Remains of Ancient Land	6	Cucumber, Broad Beans and Carrots	54
Morning Sunshine through Narrow Lane	8	Fresh Lotus Root and Grapes	56
Sunset on Ancient Castle	10	Two Crucial Carps and Small Green Cabbage	58
Shadow of Building and Light of Wave	12	Lily Bulbs and Water Chestnut Tubers	60
Rice for Residence	14	Fresh Piece of Lotus Roots and Red Water Caltrop	62
Shanghai Town God's Temple	16	Clothes-beating Sound by Beach of Yiwu	64
Flower-selling Girl	18	Golden Chrysanthemum	66
Chinese Rose in Bottle	20	Fat Duck	68
Sails in Jiang Village	22	Grapes and Lotus Pots	70
Confucian Temple in Qufu	24	Dock by Huangpu River	72
Cypress Shadow Stone Tablet Pavilion in Qufu	26	Trickling Water in Fangyan	74
Fishes and Onions beside Basket	28	Pine and Rock Bank by Seaside of Qingdao	76
Pomegranates and Olives	30	Lingyan Hill in Yongkang	78
Petals	32	Fruits and Vegetables	80
One and Half Cauliflowers	34	Rape Flower and Pheasant	82
Corner of Fuxing Park	36	Palm, Cherries and Carambolas	84
Waterfall	38		

House Looking out on River in Suzhou	86
Looking at Tai Lake in the North from East Hill in Tongting	88
Looking for Boat Homing at Tai Lake from East Hill in Tongting	90
Pumpkin and Maize	92
Rose and Jade Ornaments	94
Breeze across Cable Bridge	96
Green Mountain and Clear Water outside Sanyou Hole	98
Looking at Kui Gate from Baidi City	100
Ballad of Sui River	102
Rutabagas and Carrot	104
Apples in Basket	106
Winter Bamboo Shoots and Chestnuts	108
Yellow Croakers and Lettuces	110
Loquats	112
Fishing Alone by Pond	114
Persimmons and Fresh Soya Beans	116
Bamboo Shoots and Mushrooms	118
Cabbage and Eggplants	120
Cuttlefish	122
Apple, Pomelo and Plums	124
Peeling Sugarcane	126
Rice Field in Yongkang	128

Oil Painting

Cossack	130
Scenery in Capital of Belgium	132
Feeling of Tiredness	134
Figure Viewing from Behind	136
Swimming in Small Stream	138
On the Eve of Cease-fire	140
Breeze	142
Red Infant	144
Refugee	146
Sympathy	148
Shanghai Da Gu Road Food Market	150
Everywhere a Scene of Devastation Meeting the Eye	152
Still Life	154
Lu Xun	156

Zhang Chongren and His Watercolor Paintings

Pan Yaochang

Research on Zhang Chongren's Western Painting Art

Li Chao

Zhang Chongren Chronology

Postscript

Yu Xianjing