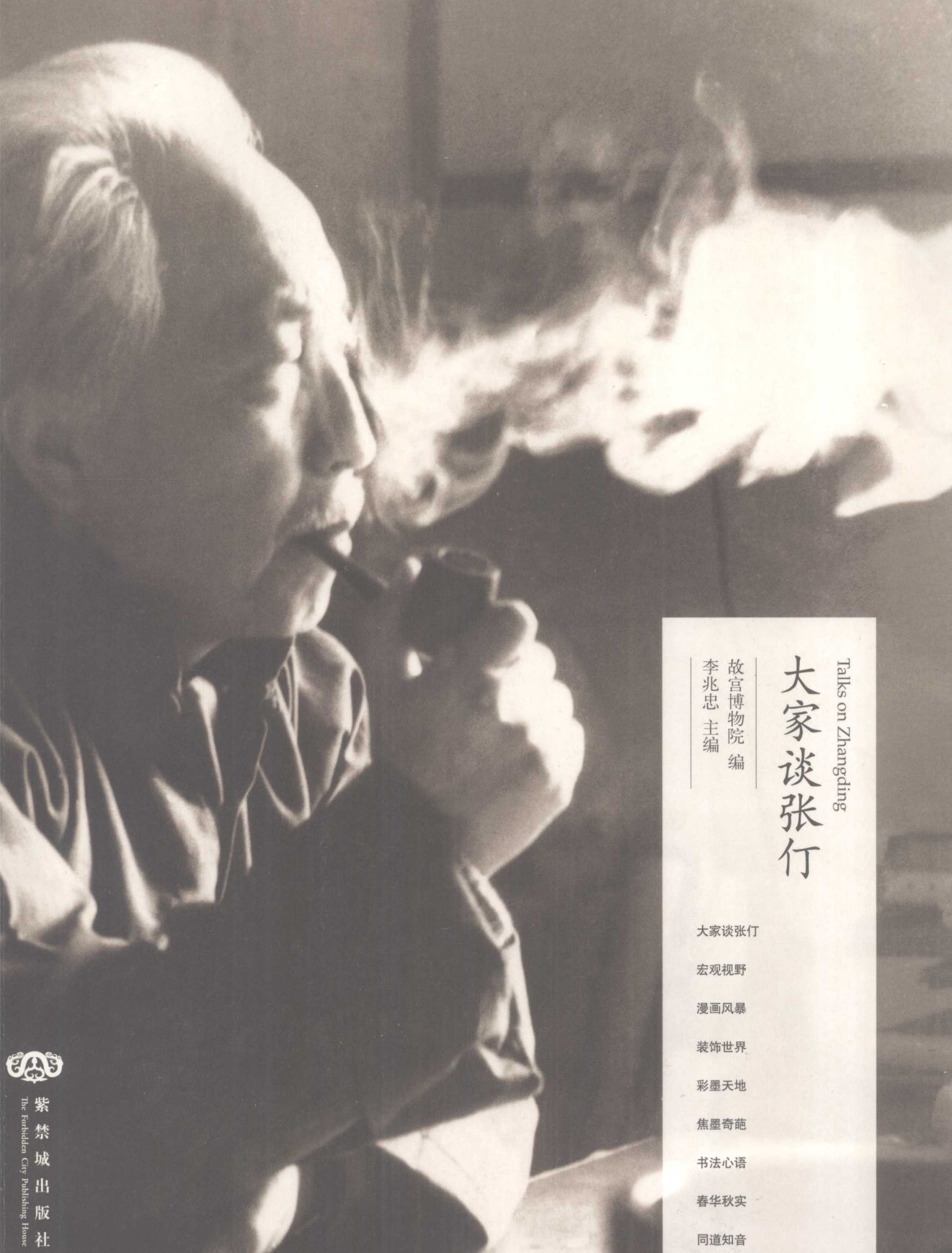

Talks on Zhangding

大家谈张仃

故宫博物院 编
李兆忠 主编

大家谈张仃

宏观视野

漫画风暴

装饰世界

彩墨天地

焦墨奇葩

书法心语

春华秋实

同道知音

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

Talks on Zhangding

大家谈张仃

故宫博物院 编

李兆忠 主编

大家谈张仃

宏观视野

漫画风暴

装饰世界

彩墨天地

焦墨奇葩

书法心语

春华秋实

同道知音

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP)数据

大家谈张仃/李兆忠主编; 故宫博物院编. —北京: 紫禁城出版社, 2009.4

ISBN 978-7-80047-821-5

I. 大... II. ①李... ②故... III. 张仃-绘画-艺术评论 IV. J205.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第057094号

大家谈张仃

故宫博物院编

策 划: 李文儒

主 编: 李兆忠

责任编辑: 陈晓东

装帧设计: 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 吴 鹏

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85117378 010-85117596 传真: 010-85117373

邮箱: ggzjc@vip.sohu.com

制版印刷: 北京今日风景印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 29.75

字 数: 467千字

版 次: 2009年4月第1版

2009年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80047-821-5

定 价: 76.00元

如果自 1932 年从东北流亡到北平、考入美专国画系算起，我从事美术工作已有 73 年了。一生随着祖国命运起伏沉浮，经历了许多坎坎坷坷，所幸一直没有脱离艺事。这一辈子，被别人教过，也教过别人，但于画事艺道，总觉得生也有涯而艺无涯，参悟不透，总也没有到达解衣般礴的境界，始终是一个小学生。造化、古人、今人、洋人、儿童都是我的老师。这一辈子到底画了多少画，自己也不清楚，坚信前贤“一静不如一动”的教训，以勤补拙，用腿勤、眼勤、手勤来补心智之拙和修养之不足，寸进之功往往数易寒暑，甘苦自知。一生的理想就是做一个自由画家，在艺术劳动的过程中，体验忘我和快乐，获取心境的愉悦与平静。诚如古诗所云：“便获赏心趣，岂歌行路难。”我年事已高，不能再像过去那样，到山川中写生。不过半日写字，半日读书，其乐也融融。最后说一句，生在一个有毛笔和宣纸还有墨的国度，真是幸运！

张仃

2005 年秋

目录

大家谈张仃 / 1

艾 青	夏 衍	刘海粟	李可染	黄 胄	陆俨少	叶浅予	丁 聪
黄苗子	郁 风	廖冰兄	赖少其	陈布文	黄永玉	吴冠中	范 曾
孙长林	袁运甫	韩 羽	卢 沉	袁运生	杨力舟	王明明	龙 瑞
陈丹青	赵振川	崔振宽	苗重安	姜宝林	郎绍君	薛永年	水天中
邵大箴	刘曦林	王 镛	李 松	葛 路	刘骁纯	陈传席	范迪安
奚静之	陈履生	陈 醉	邵养德	陈瑞林	程至的	雷正民	刘龙庭
孙 克	程大利	叶毓中	李宝林	石 虎	吴小昌	朱军山	梁任生
刘巨德	蒋正鸿	庄寿红	侯德昌	王玉良	陈 平	赵 卫	梅墨生
范 扬	邹 文	陈 辉	尹光华	王鲁湘	牛 汉	张郎郎	何西来
灰 娃	屠 岸	韩作荣	车前子	段 炼	冯天骧	冷冰川	陈悦成
李兆忠							

宏观视野 / 59

彩虹—墨山——张仃和他的画	黄苗子 / 61
张仃——艺坛的多面手	郁 风 / 68
向探索者致敬——张仃画展读后记	吴冠中 / 70
试看笔从烟中过	范 曾 / 72
沉雄博大唯“它山”——张仃的艺术之路	袁运甫 / 74
张仃艺术与民间精神	李文儒 / 85
从心所欲不逾矩——读张仃先生风景素描	陈丹青 / 95
张仃素描	王鲁湘 / 99
大山之子——画家张仃	王鲁湘 / 108

守望艺术家园的精神导师	庄寿红 / 152
理想守望者张仃	邹 文 / 156
张仃艺术的历史分期	曾 辉 / 166
绚烂之极归于单纯	包 林 / 184
张仃的红与黑	敬文东 祝 勇 / 187
张仃为何停止作画?	李兆忠 / 204

漫画风暴 / 211

张仃的漫画	叶浅予 / 213
张仃漫画创作的变迁	陈布文 / 215
关于“立此存照”	陈布文 / 219
张仃漫画	黄远林 / 221

装饰世界 / 229

张仃的装饰画	黄蒙田 / 231
黑白虹——张仃装饰绘画本源探寻	刘巨德 / 234
中国当代壁画艺术的带头人	袁运甫 / 243
设计艺术大师——张仃	李 瀛 / 248
张仃与艺术设计及策划	邹 文 / 257

彩墨天地 / 265

张仃彩墨与水墨画赏读札记	刘曦林 / 267
张仃彩墨山水的时间背景	胡应康 / 275

色彩再发现

李兆忠 / 280

焦墨奇葩 / 285

张李体异与焦墨山水——读张仃山水画有感

薛永年 / 287

张仃山水画蠡测

水天中 / 290

气厚乃苍，神和乃润

杨力舟 / 293

黑色文化的极品——张仃焦墨山水

王鲁湘 / 296

浮大海，走千山——观张仃焦墨写生册页

王鲁湘 / 304

阳刚之气——《大山之子——画家张仃》感言

袁运生 / 309

师造化，重风骨——张仃焦墨艺术风格论

何西来 / 311

画格人格相表里的张仃焦墨

尹光华 / 339

张仃焦墨山水的文脉来源及其价值指向

傅京生 / 341

《孟母林》的诞生——我看张仃画焦墨

灰娃 / 354

知白守黑 大象无形——张仃《昆仑颂》创作始末

灰娃 / 357

横墨数尺，体百里之迥——读《我为什么画长卷》一文有感

杜大恺 / 363

惜水如金 古意斑斓——观张仃焦墨写生展

李志军 / 365

张仃焦墨山水画解读

段炼 / 369

焦虑与焦墨——张仃的焦墨山水画

邵养德 / 372

书法心语 / 375

张仃书法

王镛 / 377

纵论张仃小篆

陈红军 / 378

仁者心语——张仃小篆三探

陈红军 / 383

浅析张仃书风形成脉络

常敬竹 / 387

春华秋实 / 391

把民间美术推上大雅之堂的人

梁任生 / 393

四十五年前的一次遇见

丁立人 / 396

难忘恩师

邵柏林 / 399

张仃的艺术思想影响了我一生

张宏宾 / 402

我所认识的张仃先生

姜宝林 / 404

回忆受业于张仃先生的点滴

丘挺 / 407

同道知音 / 413

画家的鲁迅，作家的张仃

董炳月 / 415

通家之缘——张仃与毕加索

李兆忠 / 422

大匠之门——张仃与张光宇

李兆忠 / 437

张仃年表 / 453

编后记 / 465

大家谈张仃

艾青（中国现代著名诗人）：

张仃到哪里，摩登就到哪里。

夏衍（中国现代著名作家，原文化部部长）：

他的画充溢着一股正气，这不仅因为他画了太史公墓，画了抗日遗址，更主要是他的手法、他的风格体现。他的焦墨作品，这种黑白调子，是一种很高的美。但很多人不懂。

刘海粟（著名画家，原南京艺术学院院长）：

精极笔法，豁然心胸，略无凝滞。

题《房山十渡焦墨写生图卷》

李可染（著名画家，原中国美协副主席、中国画研究院院长）：

吾友张仃同志作太行山房山十渡图卷，结构雄伟而精微，纯用焦墨而苍劲腴润。前人无此笔墨，真奇迹也。

跋《房山十渡焦墨写生图卷》

张仃同志登临泰山，寻幽探奇，至中天门，上下诣胜，荟萃于图卷，而用焦墨皴擦，纵横交织，不加晕染，苍劲圆润，别具韵趣，展卷不禁心往神驰，深为感佩。

题《泰山纪胜》长卷

黄胄（著名画家，炎黄艺术馆首任馆长）：

太行房山十渡图，所谓干裂秋风，笔含烟润，垢道人、石谿等大师喜用此法。仃公推陈出新，别出新格，精心运焦墨干笔皴擦而能开一代新风，功力之深，非率意游戏笔墨者可知也。

跋《房山十渡焦墨写生图卷》

陆俨少（著名画家，原浙江画院院长）：

张仃我兄能以枯笔干擦作山水树石，真气内涵而融液腴美，不见其燥，斯亦奇矣。因思世之泥古不化，徒袭前人窠臼，入其樊篱而不思自拔，见此卷亦尝知天地之大，众法纷纭，尝无往而不可，则又何必拘挛跼蹐，引绳自缚，不敢越雷池一步？岂非所见甚卑，井蛙自况，陷其中而不自知耶！即予亦蒙启示，向之斤斤于六法，目光不出域内，亦徒见其小耳。开卷谛观，揣摩再四，获益甚多，因出自爱，且志予愧。

跋《避暑山庄文津阁图卷》

叶浅予（著名画家，原中国美协副主席）：

张仃青年时期学的是中国画，他的漫画特别用心于“骨法用笔”的造型准则，简练、准确、锋利、刚强，富于煽动性和吸引力。张仃这个名字在30年代初露头角时，漫画刊物的编者好像发掘到一座金矿，舍得用较大篇幅发表他的作品。

张仃后期的画，有过毕加索的影响，毕加索是西方画家，他的一生，画法多变，而变化最大的时期在于吸收非洲黑人艺术和亚洲中国艺术。那么张仃受毕加索的影响，是合乎潮流，合乎情理的，也不能叫做东方吸收西方，因为两者之间早已交融起来了。

张仃的风格是：国画用笔，民间造型，加上他性格里的浪漫气质，三者结合而成。可是有人硬要说，张仃的画是城隍庙（上海城隍庙是卖民间年画的地方，是民间画工的聚散处）加毕加索，这种说法未免过于肤浅，也不严肃，可以说近乎讥讽。持这种态度的人，未免小看了张仃。

丁聪（著名漫画家，中国美协漫画艺委会主任）：

张仃是个大好人，很正派，画也画得好。今天，像他这样有良知、有大才干的艺术家的确不能说不多见了。

黄苗子（著名书画家，美术史论家）：

它山十年前画富装饰性，性不规之于形似，凡三代两汉金石，下逮老莲、石、八、毕加索、亨利·罗素，以至民间艺术之色彩造型，有精华者，无不吸收而消化之，以自成风格。它山益以装饰画家称。1975年秋，予与它山别七八年，而复相见，亟造白家庄，居观画，则画风大变矣。今年夏，予省它山疾至香山，遍叩山中人，始于一老农破屋中访得之。它山病中以画自遣，香山之树石岩泉，一一入它山纸墨中。它山曰：吾画数十年，每创一格，辄复弃之，益求深造，吾终不满于既得之成，故吾屡变；又曰：吾借镜前人，然吾多年心得，则以师自然宜居首要，草木山川，朝晖夕阴，凡此变化，无一而非吾师也。善哉它山之言，唯浅吝者方自足，以一己偶得之薄技为无穷，此其愚也。深人欲极幽微，时而感技法之穷，穷则思变，变而又变，此事物发展之恒律也，自然可师，古人外人可法，然古人外人之法，无非得之彼时彼地之自然，盖自然博大精深，取之不尽，古人外人已得之妙，于自然殆微未耳。它山毕生寝馈艺事，谓备尝此中甘苦者，其所见如是，其致力之勤又如是，予以知它山之日进无穷，并将见其风格之一再变化也。路漫漫以修远，将上下而求索。它山将与屈子共驰驱耶？

题《它山香山纵笔》

郁风（著名书画家，原中国美协书记处书记）：

张仃把美的、善的东西和他的爱恋放进墨画山水和装饰画中，把丑的、恶的东西和他的憎恨放进漫画中。而美、丑、善恶、爱憎，又是相互依存、相互渗透的。在张仃的墨画山水中，也有并不明媚的枯枝和扭曲的怪石，但整个画面却形成了美的意境；而那焦燥的苍郁的笔墨也表达着作者当时的心情，这些墨画正是在“四人帮”压迫下，被剥夺了工作权利的时候，躲在北京郊外香山和房山农村，以惊人的勤奋劳动和毅力画出来的。

他是在中国的北方土生土长的，他热爱乡土上世代农民所喜爱和创造的艺术，一个涂彩的泥塑玩具，一块木雕的饽饽模子，驴皮的皮影戏人形，纸扎的风筝，舞台上的脸谱，木板刻印的门神年画，少数民族的刺绣……许许多多古灵精怪的东西，都从他所储藏箱底和心底的魔盒中飞出来。与之同时，他对世界上西方和东方普遍流行的现代艺术也有广泛的兴趣，并不像有些美术界人士那样视之为洪水猛兽。为什么毕加索可以把我们的东方艺术拿来用上，我们就不可把他们的某些东西也拿来用上？当然这个“拿来”并不像拿一件具体的东西那样容易，这是要经过选择和消化的。张仃就是消化得有成效的画家之一。

廖冰兄（著名漫画家，原中国美协广东分会副主席）：

1936年左右，漫画刊物又冒出光宇的另一私淑弟子，此君便是张仃。这位出道稍迟，年纪比我小两岁的同行却远比我聪颖。他的形式手法虽不乏来自张光宇的，作品题材却多涉及百姓的苦难，补了张光宇鞭长莫及的一面。由于气味相投，这位年轻的张仃竟成为我的第二偶像。40年代，我的许多漫画作品发表时所署便是“王仃”笔名，如此心仪，现在想来，应该说与对张光宇的倾倒是一脉相承的。现在想起来，当年我对光宇、浅予、张仃等巨擘的崇敬，也就是探知漫画艺术天高地厚的开始。

赖少其（著名画家，原中国美术家协会副主席）：

赵千里《江山秋色图》卷洋洋大观，它山兄以渴笔干墨临之，更觉苍茫厚重，余每见垢道人笔，即反复临之，可谓同道也。1982年1月同寓颐和园藻鉴堂，故得观留数言于卷末以表欣慰也。越二日又打油附骥尾：四十年前客长安，花马宝剑玉雕鞍。发白跌落老君灶，烧成墨炭写江山。

跋《赵伯驹江山秋色焦墨摹本》

陈布文（作家、张仃已故夫人）：

它山有画太行山之想久矣。丁巳秋，有邀去房山十渡写生者，即欣然偕往。盖它山画山水素重写生，主张一静不如一动也。初以为房山便在京郊，未料十渡已是

太行山区。一下火车，即见峰屏屹立，山势雄奇，四顾皆山，层峦叠嶂，气象万千。又见蓝色的拒马河，急流呼啸，清澈见底，环山绕谷，奔腾而下。它山为景所惊，竦立震慑，心情激动，不可名状。从此日出而作，怀糗策杖，跋涉于荒山野谷之中，无视于饥寒劳渴之苦。尽四五日之功成此长卷，纯用焦墨为之，亦它山画稿中前所未有者也。太行山区乃抗日根据地，山民朴质勤奋，宽和好客。它山常常于山崖青石板之小屋与老乡同喝一碗水，同吸一袋烟，同是白须白发，谈笑之声溢于山水之间。所谓师造化，为人民，其庶几乎近欤？

跋《房山十渡焦墨写生图卷》

黄永玉（著名画家、作家，原中国美协副主席）：

张仃是中国最有胆识最有能力的现代艺术和民间艺术的开拓者。他身体力行、勇敢、热情而执著地拥抱艺术，在 50 年代的共产党员身上，散发着深谷中幽兰似的芳香。

吴冠中（著名画家，清华大学美术学院教授）：

在绘画领域中，张仃真是走南闯北，东征西战，一辈子浪荡江湖。他画过漫画、宣传画、装饰画、壁画、水墨写生……他崇拜毕加索和黄宾虹，更酷爱民间美术。他当然挨过批判：资产阶级形式主义。岂止批判，吃的苦头一言难尽，拖着病，相当长一段时间他租住在香山乡间农民遗弃的小土屋里。70 年代中一个酷暑天，我冒着探望“叛徒”的罪名，骑自行车偷偷到香山钻进了他的陋室，陋室中用一块民间蓝印花布作门帘，显得分外地美。他和陈布文同志用白薯招待我。我流汗而来，是看看他是否真的被打垮了，精神崩溃了，从此放下画笔了！他拿出一叠用黄色绵书纸画的焦墨写生给我看，这便是他朝朝暮暮在附近山沟里的全部工作和收获，他对艺术的虔诚全都倾注在这小学生用来写大字的黄色绵书纸中。

只有乌黑的墨与薄薄的绵书纸，不宜渲染，没有颜色，任你张仃尽情倾吐吧！使惯十八般兵器的张仃，却安于这最简单、最传统的工具，凭一条墨线，似春蚕吐丝，无限情丝在草丛中作茧自缚！墨线、墨点、墨块、积墨、飞白，交错的皴擦……可构成各式各样的体感、量感、虚实感，26 个字母却写下了无穷无尽的文章，却

缘于情意永无穷尽。大自然是彩色的，用焦墨来勾捕彩色世界的精魂，成败关键在于彻底明悟形体构成的基本因素及其间脉络之联系。张仃往常习惯在大手术台上动刀剪，如今却热衷于针灸，潜心于经络之钻研了。与彩色画相对而言，焦墨画近乎做减法，但具有雄厚造型实力的张仃却在焦墨中作加法，用最简洁的手段表现无限的丰富。他追求淋漓尽致，不满足于“意到笔不到”。他画面上的空白、疏、漏都系表现手法中的积极因素，绝非遗弃的孤儿。

多年前，叶浅予先生给张仃建议，大意是认为张仃接触了那么广阔的艺术领域，应该慢慢收缩范畴回归到自己的道路上来。张仃似乎未置可否。如今他主要凭焦墨作战了，也许由于老友提醒，也许更由于艺术规律的促使吧，什么规律呢，我感到主要是一个“纯”字，张仃愈来愈追求艺术的纯度，用艺术的纯来表现眼花缭乱的大千世界。他的焦墨从小学生的绵书纸出发，走上了丈二匹。尽管巨幛大幅，千山万水，作者仍死死抓紧了一个“纯”字。

范曾（著名书画家，南开大学东方艺术系主任、教授）：

我最欣赏的是他的纯焦墨的山水画，这在中国画家是最大的难题，这需要过硬的本领，来不得半点虚假。有的青年画家，功力不足，用水晕墨染来聊以自慰，以为得到了气韵生动的妙诀；殊不知骨法不足，终难得到山川林木的神韵，流于轻浮空泛，失魂落魄。论层次的厚重、气魄的雄浑，张仃同志的这些山水画，是堪与历史上的王蒙、龚贤比列的；而焦墨的妙用，却有为古人不逮处。干墨的皴擦使画面充满浑厚苍劲之感，但苍中见润不落枯窘却是老先生又一独到之处。

张仃同志是一位生气勃勃、多思善感的人，他的精力充沛，不因岁月的延嬗而衰退，他把自己的艺术的根须伸向各个领域，他能从生活的细微末节中发现“一点之美”，推而广之，研究我们民族特殊的美感要求。他从人们喜闻乐见的事物中，特别是民间艺术中发现形象、色彩、生命和诗，他不知不觉地在画中带有了这种东方的民间气息，而流露出来的气氛，却非着意雕琢所能达到的。

孙长林（资深收藏家，民艺家）：

张仃先生是抗击日寇侵华的先锋，张扬中华国魂的赤子，痛斥“四人帮”孽行

的勇士，捍卫中国画底线的旗手。

袁运甫（著名画家，清华大学美术学院教授）：

在现代美术界，张仃先生的审美感觉是最敏锐，最严格的。同样，在当代的画家中，论艺术修养和艺术才能的全面，吸收各种文化的气度，评判艺术现象的能力，没人比得上张仃先生。他的思想观念辐射到很多方面，几乎在所有的艺术领域都留有张仃先生的印记。在我们的心目中，他的崇高，是无法替代的。

今天看张仃先生的焦墨山水，我感觉到有后期印象主义融化在艺术语言之中，这里面有像塞尚、梵·高的东西。从十渡到太行山这十五年的变化是很大的，张先生的艺术里有骨有肉，他不是靠色彩的敷染来产生一点效果，张仃先生的画放多大效果都会站得住的。张先生的艺术走向了自由。张先生的写生和创作已经很难分开了，创作中的感受和体验完全融到作品里去，得到一种完美，张先生的很多作品里体现了这种完美，如结构轮廓用线，仅仅是记录一个形，而张先生已经逾越了这个线的形，表现更自由的焦墨阶段，这也说明他艺术的很高成就。

韩羽（著名漫画家、作家，中国美协河北分会名誉主席）：

虽然张仃先生在形貌上瞧不出有任何近似农民之处，可是却有着农民一样的好胃口。

农民的胃口无论生冷软硬、酸甜苦辣一概接纳，一概吸收，就是生铁蛋子也能给化了，而且大得令人肃然起敬，一顿能吃五个窝窝头，再搭上五大碗粥。要看能干不能干，先看能吃不能吃，正是这样才长得一身好筋骨，放下又把拿起扫帚，耨耩犁耙样样来得。

张仃先生的像农民一样的好胃口是专门来对付艺术的，或土或洋或今或古，通通拿来，通通消化，即是毒草亦能转为良药，纵使糟粕也要提取精英，正是广征博引，张仃先生的艺术才如此奇伟精湛，而且涉足于众多的领域，国画、壁画、装饰画、宣传画、年画、工艺美术……

我每翻看老前辈的画册，总不免想到他的好胃口，想到李斯的那句话：“泰山