

读图时代
收藏馆

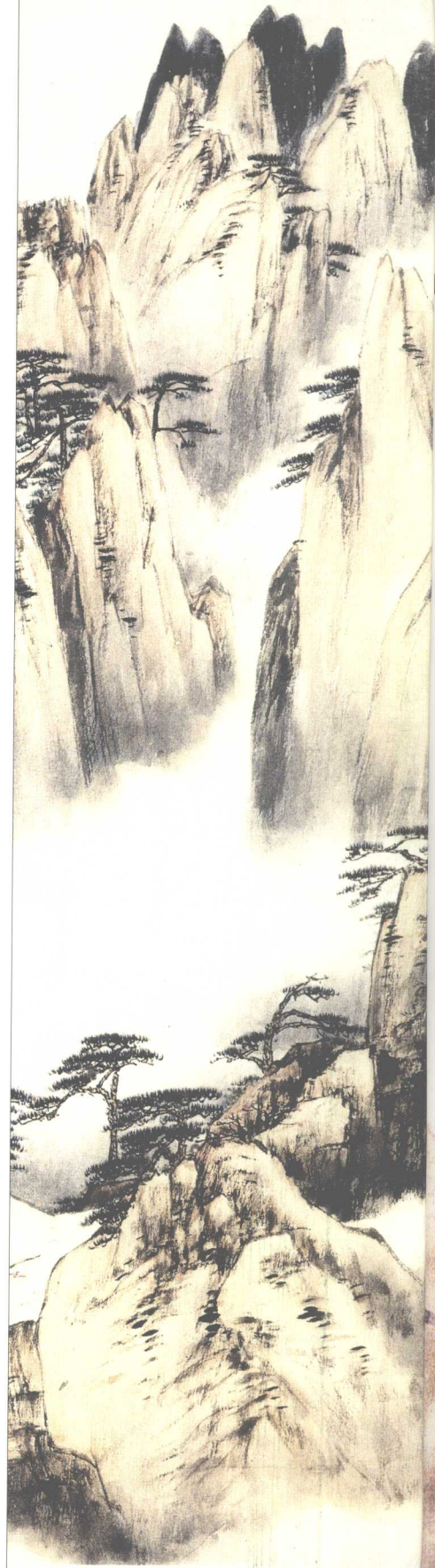
张大千

绘画鉴赏

APPRECIATION OF ZHANG DAOQIAN'S
PAINTING

王鹏 著

 中国轻工业出版社

读图时代
收藏馆

张大千绘画鉴赏

王鹏 著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

张大千绘画鉴赏 / 王鹏著. —北京: 中国轻工业出版社,
2009.6

(收藏馆)

ISBN 978-7-5019-7275-3

I. 张… II. 王… III. 张大千(1899~1983) — 中国画 —
鉴赏 IV. J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061886 号

张大千绘画鉴赏

责任编辑: 王恒中 王秋墨

责任终审: 劳国强

责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年6月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 11

字 数: 320千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7275-3

定 价: 58.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 010-85111729 传真: 010-85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 010-85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

81026S7X101ZBF

前言

近代中国画坛的巨匠张大千，在人们眼里，无论从生活到艺术，无一不是典型的中国文人艺术家。张大千名正权，又名张爱，张季爰等，法号大千，别号大千居士，生于1899年，卒于1983年，四川内江人。他少年曾遭劫难，又百日为僧，上海拜师学画继而名震京沪；他遍临古迹，精于收藏，有一身全面而深厚的传统功底，仿古人名画几可乱真；他走黄山、雁荡、泰山、华山、青城诸名山，饱游饫看，行路之多，为老一辈画家之最；他才华横溢，勤勉执著，一生醉心书画，从未间断，其所学之博、创作之多，均为近代画家翘楚；他游历诸国，广博见闻，既为中国画家赢得了世界的声誉，又积极吸取他国艺术来完善自身；他不辞辛苦，赴敦煌临摹两年余，既保护和整理了民族文化遗产，又增进了画艺；他晚年变法，走出泼彩山水这条前无古人之路，成为他一生艺术之巅峰。至今，他的作品仍屡创拍卖场的佳绩，仍然是众多买家不惜一掷千金的珍品。

张大千是一个学贯古今，功底深厚而有巨大创造的画家。他的创作尤其是后期的创作，始终以出个人面貌为己任，体现了很大的包容性与创新性，也体现着浓郁的中国古典美学特质。他的泼墨泼彩绘画，正是其殚精竭虑、广征博引，最后终于厚积薄发，而开创出具有个人独特风格的艺术样式。他不但创立了真正属于自己的绘画风格，也为中西合璧的深入探索之路打开一片天地。可以说，他的一生，就是一部波澜壮阔的传奇，留给世间几多精彩，几多感慨。“中国画大师”、“五百年来一大千”，人们给他以一个画家无上的评价。

作者

2008年10月4日

第一章 五百年来一大千——复观大千

- 一、深研传统，借古开今 1
- 二、临摹取法，纵横千年 3
- 三、笔歌墨舞，钟情一世 5

第二章 妙写浮生真性情——人物画

- 一、大千人物，别开生面 8
- 二、粉黛三千，天上人间 17
- 三、名士风雅，情怀缱绻 20
- 四、现实题材，人间烟火 28
- 五、审美情趣，注重“入世” 33
- 六、自写己貌，志在其中 37

第三章 笔笔关情花解语——花鸟画

- 一、“南张北于”，画坛双壁 41
- 二、“黄”、“徐”二体，融入己意 43
- 三、闲情温情，文人格调 51
- 四、荷带红妆，浓艳凝香 62

第四章 江山立传雅颂生——山水画

- 一、神交石涛，异代相知 68
- 二、南北二宗，兼收并蓄 75
- 三、立足生活，妙造自然 85
- 四、截景布局，变化“三远” 89
- 五、水墨小品，清新自在 95

六、青绿金碧，以意取胜 100

七、搜尽奇峰，痴情不悔 111

第五章 大美无形泼彩墨——泼彩艺术

一、他山之石，变法契机 114

二、泼墨泼彩，巧施以笔 118

三、亦阴亦阳，墨韵变化 121

四、似真似幻，如诗画境 125

五、连壁巨制，豪迈迤迤 128

第六章 敦煌归来新颜成——敦煌艺术

一、大哉敦煌，壮哉大千 132

二、妙悟归来，独树新颜 137

三、天女散花，春风化雨 140

四、笑观三界，过眼青烟 143

五、溢彩流香，藻井绚烂 150

附录

张大千常用款识 153

张大千常用印章 154

张大千部分绘画作品拍卖一览表 155

张大千年表 157

主要参考文献 162

图片索引 163

第一章

五百年來一大千——复观大千

张大千是近代绘画史上为数不多的全才之一。第一，他山水、花鸟、人物皆能，工笔、写意皆善，在当时与齐白石齐名，人称“南张北齐”，享有盛誉。其实在工笔花鸟方面，当时画界还有“南张北于（于非闇）”之称，而在工笔人物方面，也有“南张北徐（徐燕荪）”之称，足见其影响力，无论哪一画科均能卓然成家。第二，他的绘画成就，从学古入手，临摹古代作品之深之广，是近代画史上少见的，他的摹作甚至让不少鉴定古画的行家难辨真假。第三，张大千的成就还来源于他广博的学养。他精于书法篆刻，善诗能文，喜欢戏曲，爱读书，多才多艺。他还是一位美食家、收藏家、旅行家。这些对于一个画家来说是难能可贵的，因为这需要有多方面的驾驭能力、全面的技巧和多方位的修养。张大千是中国近代杰出的、具有世界影响力的中国画大师。他的一生，波澜壮阔，颇具传奇；而他的艺术，海纳百川，炉火纯青。

一、深研传统，借古开今

纵观张大千的绘画历程，其画风大致可分为四个阶段：1927年以前为临摹学习阶段，1927至1950年间为

学习古法并将之变化创作阶段，1950至1962年，为积极吸取多方艺术营养开拓创新，探索自己的艺术语言阶段，1962年以后，以新创立的泼彩泼墨画法为主。

张大千向来以精研传统著称，他与徐悲鸿、林风眠不同，不是青年时代就接受了西方的文化，之后再借鉴西法来改革发展中国画，而是六十年如一日，对传统艺术不断临摹、研究、取法，不论环境如何艰难仍不失故我。张大千将古人的笔墨符号和图式了然于胸，用时挥洒自如，举重若轻，自由组织，然这一切，无不鲜明地印上了“张大千”的印记，非一般泥古不化之人所及。

张大千虽通晓传统文化，但并没有失去传统文化可贵的开放性。他的泼彩山水，是他长期在西方生活受到熏陶，晚岁衰年变法，所开创的前无古人之体。他身居海外，受当时流行的抽象主义的启发，把泼彩与泼墨相结合，自立面貌，独创一格，虽借鉴了西画的长处，但丝毫不失民族的气派、国画的神韵，这是对发展中国画可贵的探索。他将中西融会而毫无痕迹，在协调之中加以创新，如没有坚实的功底、创新的魄力和绝顶的天才是不能完成的。

张大千曾对敦煌艺术进行发掘，在中国的画家中，是他最早发现敦煌这座艺术宝库的价值。他潜心研究，克服生活等多方面的巨大困难和压力，临摹学习近三年之久，并且为各个石窟排号。这三载，他呕心沥血，百折不回，从敦煌归来后其画风大变，艺术更胜往日，题材与表现的深度都有了拓展。

张大千的艺术成就广受世人瞩目，闻名遐迩。他的同道给他和他的艺术以极高的赞誉。柳亚子称张大千与张善孖“蜀国双髯盖世英”；溥心畲谓张大千“宇宙难

容一大千”，徐悲鸿称他“五百年来第一人”，于右任作《浣溪沙》赞他：“上将于今数老张，飞扬世界不寻常，龙兴大海凤鸣冈。作画真能为世重，题诗更是发天香，一池砚水太平洋。”侨居德国的喻钟裘博士也说张是“结合中、西最成功的画家。”

二、临摹取法，纵横千年

张大千一生，摹古不辍，从临摹十六国时期的壁画开始，到清代任伯年，跨越历史 1400 年左右，堪称“用功”最深的画家。他以临、仿和拟用笔法等方式，借鉴古代著名画家近百人，以其作品目录观之，即有：张僧繇、

图1 仿石涛《溪南八景图册·祖祠乔木》
31.5cm × 51.8cm。

展子虔、阎立本、王维、李仲和、李思训、李昭道、卢鸿、周文矩、杨升、毕宏、孙位、王洽、丘文播、关仝、荆浩、董源、韩幹、黄筌、巨然、刁光胤、徐崇嗣、顾闳中、滕昌祐、李升、王齐翰、刘松年、李成、易元吉、王希孟、李迪、高克明、夏圭、许道宁、梁楷、王诜、郭熙、范宽、燕文贵、李公麟、米芾、刘永年、米友仁、张缙、

图2 仿李伯时罗汉图轴(一九四二年)
绢本设色。

马远、惠崇、法常、仲仁、赵佶、赵大年、刘道士、刘元、赵孟頫、管仲姬、黄公望、王蒙、倪瓚、吴镇、曹知白、张渥、盛懋、钱选、方从义、高克恭、陆广、陈汝言、唐寅、文徵明、仇英、沈周、赵左、徐渭、陈老莲、陈淳、唐子华、张灵、董其昌、郭诩、吴伟、程嘉遂、石涛、朱耷、金农、华岩、任伯年等。

他在 20 世纪 60 年代初的文章《画说》中明确提出：“画画首先要从勾摹古人的名迹入手。”他对老友刘凌沧说：“讥人临摹古画为依傍门户者，徒见其浅陋，盖临画如读书，如习碑帖，几曾见不读书而能文，不习碑帖而善书者乎？”他还说过：“一个画家要形成自己的风格，必须要师今人，师古人，更要师造化，兼效百家。”而“兼效百家”正是他潜心艺术实践的信条。

三、笔歌墨舞，钟情一世

张大千是一个画坛多面手，他不仅擅长各个画科，还具有多方面的造诣。正如他自己所说：“如果希望成为一个中国画画家，诗、书、画务必样样精到才行。”

张大千的绘画是众人关注的焦点，而他独具风格的书法往往被人忽视。年少时，他便受到家兄张文修的书法启蒙。后来，在上海拜师李瑞清、曾熙门下，其时对书法下的工夫最多。曾、李二人是碑学派大家，文化渊博，最擅写金文、汉隶、北碑。《清史稿》就称李瑞清：“诗宗汉魏，下涉陶谢；书各体皆备，尤好篆隶”。在二师门下，张大千临摹拓写历代碑刻，掌握了字体结构、微妙转折、章法布局，同时对书法源流、发展过程、历代书法特色变化有了较为系统和深层的理解。张大千敏而好学，肯

下苦功，深得“三代两汉金石文字，六朝三唐碑刻”真髓。他的临摹不但形似还颇得神韵，并练就了左手写字的硬功夫，深受二师器重。20世纪30年代以后，张大千转学多师，得《瘞鹤铭》、《泰山金刚经》笔法，并吸收北宋大家黄山谷的笔势，在中年逐步形成了自家的风格，人称之为“大千体”。张大千的书法作为题跋出现，在画上比较常见，而纯书法作品不常见到。他的书法有“平”与“正”的特点，这既是他学魏碑的所得，更主要的还是因这种风格的书体适合题在画面上，与画面风格相统一。他在七十九岁所书的《行书对联》，飘逸劲拔，柔中带刚，率真豪放，可谓风采独具，与早期所习魏碑相比，显得更为内敛和圆厚。

张大千喜读书，他讲：“作画如欲脱俗气，洗浮气，除匠气，第一是读书，第二是多读书，第三是须有系统、有选择地读书。”他重视文化涵养，注意文学与绘画之间的内在联系，也看到文化底蕴对一个画家艺术发展的重要影响。张大千十八岁时曾被土匪掳去，被迫当了一百多天的师爷，他回忆道：“我学做诗，也就是在匪窟里的这段日子开始的，《诗学涵英》是抢的赃物，就是我自修摸索的启蒙书。没事的时候，自己也胡诌几句，摇头晃脑地陶醉一番。”张大千还阅读过《庄子》、《史记》、《酉阳杂俎》、《水经注》、《洛阳伽蓝记》、《明皇杂录》、《嘉话录》等。他多取历史故事、民间传说、文学名著和诗词意境作为绘画题材，在绘画中的题记也可透露出许多作品就是他在读书时偶得灵感，兴之所至才放笔成画。如他在《调鹦图》中的题记：“乙酉（1945年）七月，雨后清凉，偶阅《明皇杂录》，放笔为此，顷刻而就。”甚至直到张大千病逝前，85岁的老人也还常在病床上看书。

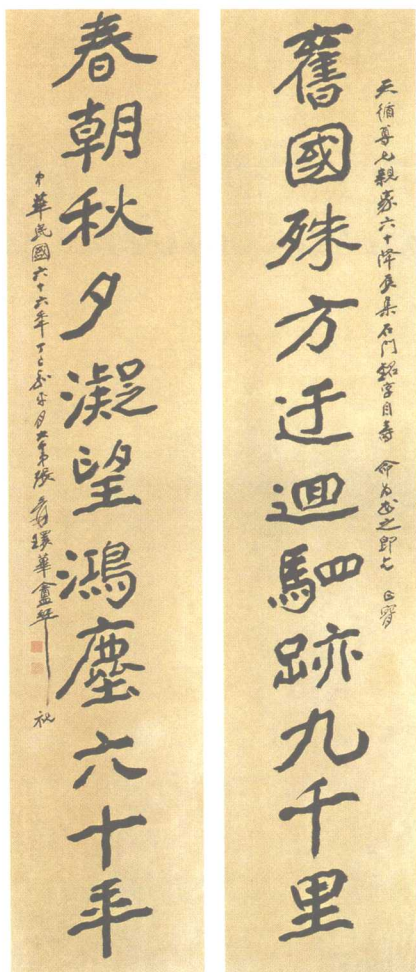

图3 行书对联（一九七七年）

水墨洒金笺，224.5cm×45cm×2。

另外，张大千能作诗，与朋友诗词相和，游览胜景后吟咏抒怀，均为文人知识分子的风雅之事。他一生做了大量诗词，后人也曾将之结集出版。张大千作画几乎每画必题，所题非诗即词，诗中有画，画中有诗，配以他独特的“大千体”题写，更使得诗、书、画相得益彰。

画画是张大千一生的牵挂。他始终没忘画家本色，所做一切都围绕画来展开，终生未变。张大千数十载笔歌墨舞的人生，今天留给我们的，除了绚丽璀璨的艺术，还有他对艺术百折不回、痴心不改的一世钟情。

第二章

妙写浮生真性情——人物画

中国人物画有着悠久的历史,《龙凤人物图》、马王堆汉墓出土的帛画均是早期人物画中的精品。人物画在魏晋时已走向成熟,出现了杰出的大画家顾恺之,“传神写照”、“以形写神”、“传神阿睹”也在那时被确立为人物画的品评标准。隋唐五代是工笔重彩人物画的高度成熟期,仕女造型丰腴肥美,周昉、张萱、孙位均为一代宗师,佳作迭出。宋代继承了前代人物画的优秀传统,把佛道思想引入画面,使白描人物画独立成科,成为独具文人精神的绘画形式,李公麟卓然成大家。元、明、清三代工笔人物画则式微,花鸟山水尤其是南宗山水成为画坛主流,明代陈老莲、清代任伯年虽为高手,也难以力挽工笔人物画衰落之势。在近代,一批为数不多的中国画艺术家,承担起了继承民族优秀文化的重任,孜孜以求地进行新的探索与尝试,把千年来的工笔人物画技艺不断阐发,名头在当时最盛的是“南张北徐”,“南张”就是张大千,“北徐”为北平的画家“霜红楼主”徐燕荪。

一、大千人物,别开生面

张大千十分重视人物画的创作,他在《谈敦煌壁画》中说:“中国自有图画以来,是先有人物画,次有佛像画。

山水不过是一种陪衬人物的。”“因为眼前摆下了许多名迹，这才使人们的耳目视听为之一新，才不敢轻诋人物画，至少使人物画的地位，和山水画并峙画坛。”在当时，能持这样论调者寥寥无几，他一直用自己的实践在为人物画的抬头做着努力。

张大千在《画论·人物》篇中认为，“画人物最重要的是精神。形态是指整个身体，精神是内心的表露。在中国传统人物的画法上，要将感情在脸上含蓄地表现出，才能令人看到内心的共鸣，这个当然是很不容易的。然而下过工夫，自然是会成功的。”从张大千的人物创作来看，他一直贯彻着这些法则并不断探索“传神”的多样化途径。《孽海花》是曾在20世纪初期的文坛引起轰动的小说。张大千的这幅题名为《孽海花》的画作于1956年。画面中表现了极有戏剧性的场景：远处繁华的高楼殿宇化在火海之中，人物回望那片火海，眼中流露出对过去不堪回首的悲惨生活的无限恨意，这是中国画中为数不多的表现人物“恨”的情绪的作品。此画用工笔重彩画成，熊熊燃起的大火在以往的画中很少有表现，张大千吸取了民间壁画的元素，用双勾填彩为之，再复勾金线。当然，如果一整幅画面都用勾填法会显得刻板，所以张大千在火焰周围用墨进行大面积的渲染，以墨衬色，相得益彰，同时也拉开了人物与远景的空间关系。

张大千在《画论·人物》篇中谈到人物画的方法步骤：“画时无论任何部分，须先用淡墨勾成轮廓。”“运笔要有转折虚实才可表现阴阳凹凸。有时淡墨线条不十分准确，待焦墨线条改正。若是工笔着色，一样的用淡墨打底，然后用淡赭石烘托面部，再用深赭石在淡墨上勾线，衣褶如果用重色，石青石绿那就不用花青勾头一道，

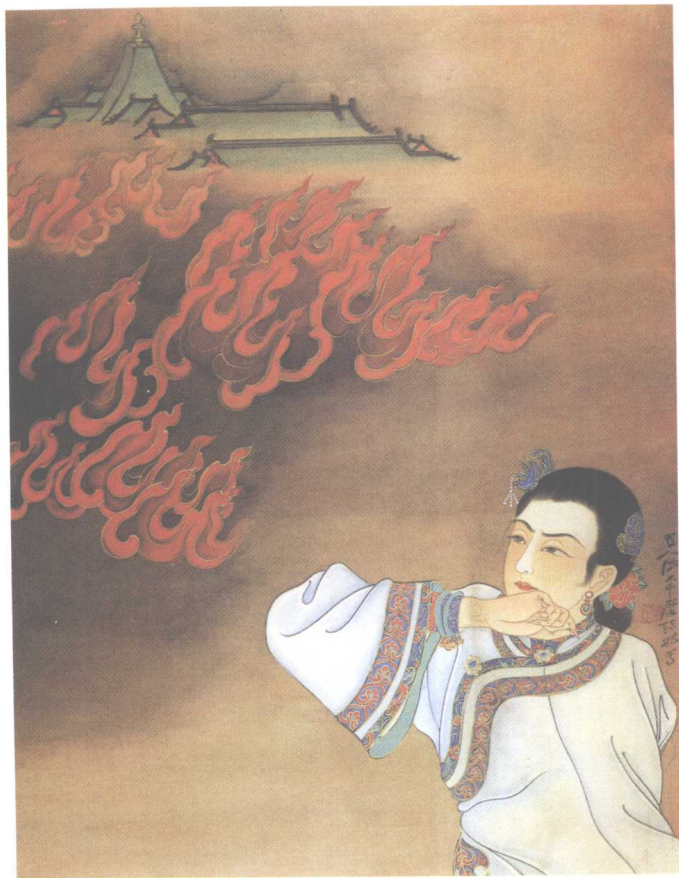

图4 孽海花（一九五六年）
52cm x 39cm。

深花青勾第二道，朱砂用黛赭或胭脂勾它。不论脸及衣褶的线条都要明显，不可含糊没有交代。巾幘用墨或石青，鞋头用朱砂或石青或水墨都可以，看他的身份斟酌来用。画人身的比例，有一个传统的方法，所谓‘行七坐五盘三半’，就是说站起的人除了头部之外，身材之长恰恰等于本人七个头，新时代的标准美人，八头身高比例之说，哪知我们中国早已发明若干年了。”《文会图》这幅图题材为人们喜闻乐见，描绘文人集会，吟诗作画

图5 文会图（一九四五年）
纸本设色，170cm×92cm。