

孔雀

画选

张书旂画选

人民美術出版社

1995

图书在版编目(CIP)数据

张书旂书画选/张书旂绘. —北京:人民美术出版社,19

94

ISBN 7-102-01437-6

I. 张… II. 张… III. 花鸟画—中国—现代—画册 IV. J2

22.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 10464 号

张书旂画选

出版者:人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 王裕安
装帧设计

印刷者:北京美通印刷厂

发行者:新华书店北京发行所

1995年10月第一版第一次印刷

1997年6月第二次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张:5.5

印数:3,000册—18,000册

ISBN7-102-01437-6/J·1214

定价:13.50元

我的艺术生涯

张书旂

我的艺术生涯可分为四个阶段：童年时期、求学时期、教学时期及旅游时期。

一、童年时期：我有一个弟弟、一个妹妹，妹妹年纪较轻，弟弟与我年纪相差仅两岁。讲起来也很有趣，我同弟弟生活在同一个家庭中，处在同样的环境，同样受教育，但是具有完全不同的性格。我很喜欢各种运动，更喜欢艺术，但是弟弟不一样。虽然父母亲不能作画，而我的叔叔是一位画家。他在家乡设有一间画室，座落在群山之中，画室周围培养了很多树和花，这儿是十分安详的地方。弟弟对这个地方不感兴趣，他也不愿去，而我经常去那儿。当我在家里的時候是很淘气顽皮的，但是一到叔叔画室的地方，我就很安静。尤其是他在作画的时候，从开始到结束，我一直细心地凝视着。叔叔知道我喜欢作画，但似乎觉得我年纪太小，还没有到学习的时期，因此他从不教我，也不给我试一试。我记得八岁时，有一天早上，我看着叔叔作画，当他画完了一幅画之后，他把画悬挂在墙上，然后他出去了，仅我一人留在画室，当他回来时看到在他画的旁边也悬挂着另一张同样的作品，感到非常惊奇。他问家里人“谁作的那张画？”但是没有人知道。当我再次出现在他画室时，他问我“谁来过了？谁画的那张画？”于是我回答：“呵，叔叔，没有人来过，那张画是我画的。当你离开的时候，我就想临摹试试看”。叔叔说：“孩子不要说谎，是谁帮你画的？”我说：“的确是我作的，没有人帮助我，说谎的只有我们的鸚鵡。”叔叔仍然不相信。

直至我第二次临摹给他看，第二次比第一次画得还要好。从此他相信了我，并且教我绘画，如何用笔和着色。这便是我作画生活的起点。

二、求学时期：在初中及高中的时候，学校里安排了很多的课程要学，但绘画课每星期只有二小时。当我二十岁时，我进了上海美术专科学校，白天晚上勤奋作画，学习的是油画、水彩画和木炭画。从此我从这个学校得到了绘画的基础。但遗憾的是这个学校里没有一位老师教花鸟画，因此我不得不自学临摹古代画，经常到美术馆和公园里素描写生。四年之后，从学校毕业，我觉得从老师那里只得到一些绘画基础。体会到一个人要得到一些东西，必须要依靠自己的努力，不能只依赖老师或别人。

三、教学时期：自从我二十五岁开始直至来到美国，总共约有十七年时间从事教育工作。一方面我在教学，另一方面我也在学习。许多学生很聪明，他们各有自己的理想。有时他们的构图很好，而形态较差；有时他们的形态很好，而用色不当，这就需要很好地处理。记得有一天，一位学生画了一只小鸟在丛林中，那张画虽然画很小，而红色的小鸟看上去非常优美。于是我得到一个构思，而画了一张大幅画，附有很多绿色和黑色的大荷叶，在叶丛中的顶端配以红色的花朵，就很好看了。另一张画，我画了一只黑鸡立在岩石前，岩石后面是绿色的树，在鸡冠上配上了红色就显得很突出了。这些画的着色，是从学生的画中得到启发的。我把这两张画出示给学生，并告诉他们我的着色是从你们那儿学来的，你们也应知道从我这里该怎样学习。中国古代有一句谚语“师不必贤于弟子”，意思就是老师不一定在每件事上都比学生高

在美国华盛顿寓所

明。

四、旅游时期：在中国我经常要去观察不同的地方，如山林、湖泊、河流和海洋。我周游过中国的许多地方，访问过很多省区。在最近三年我旅游的地方比已往任何时候还多，我到过纽约、华盛顿、哥伦比亚特区、波士顿、弗吉尼亚、新罕布什尔、威斯康辛、密执安和三藩市、洛杉矶、沙特拉巴拉、沙克勒蒙脱、卡买尔、西雅图、波特兰、芝加哥、班沙斯、渥太华、多伦多、蒙特列等。我访问过很多大学和俱乐部，也访问过许多美术馆、博物馆和研究单位，以及许多神奇的建筑物和秀丽的游览胜地，我也遇到了许多文化界和艺术界的知名人士，这些对增进我的绘画事业都起到了启发和鼓舞作用。因此自从我来到美国之后我感觉到我的绘画中已经有了很大的进步。假如一个人仅仅在自己的书室内研究学习，而要成为一个好的学者，或者一个有名望的艺术家是不可能的。中国有句名言“读万卷书，行万里路”，它的意思就是假如你需要作出一番事业的话，那你必需要读很多书，也要浏览很多地方。你参观访问得多，你见闻得广，那么你认识事物、了解事物必定也多，你见的画就能作得更好些。

现在我仍然需要继续旅游，明年我将要去墨西哥和南美洲。战争结束之后，我希望访问欧洲，然后到苏联和日本。几年之后，我的画可能将要比现在更好些。

注：此文是从作者生前在美国和加拿大所发表的文章中选译的。

怀念张书旂先生

艾中信

我第一次看到张书旂先生的花鸟画是在伯敏堂楼上的国画教室，它给我的印象是绚丽得出奇。我从来没有见到过中国的水墨画有这般鲜明丰富的色彩——用大量的白粉调进中国画颜料，像水粉画似的厚厚地画上仿古宣，但又分明是有笔有墨的中国画。

有人称张先生是白粉主义者，因为在他的画案上总有一瓶图案画颜料的白粉，还经常用图案的大红。所以我觉得，徐悲鸿先生称这类中国画为彩墨画是最恰当的。张先生的中国画，基本上采用仿古宣，以便于衬托调进了白粉的色彩效果。他画玉簪花、白菊用白粉，甚至用白粉画兰花，当然在白粉中都调进了少许别的色素。他的这种彩墨画在国内受到观众的喜爱，在法国、德国、苏联的《中国美术展览》上也受到好评，并被国外的博物馆所收藏。

中央大学迁到重庆沙坪坝后，艺术系不再分油画科、国画科。我在二、三年级也选修张先生的花鸟课程，对他的作画过程看得多，情况也就比较熟悉。又因有位国画组的高班同学程本新，经常给我讲张先生的艺术和求学过程，所以我对张先生的了解有可能更深一层。

张先生对花鸟画是下过苦功的，他临摹了不少古人的作品，特别是对任伯年的水墨笔意有精到的领会。他在生宣上

画纯墨的飞雁、鸡雏，墨色和水分的滋润、饱满，笔意的洒脱，实在不输任伯年。早期的作品在章法和笔墨技巧上，都可看到学习任伯年的痕迹。但是张先生对花鸟艺术的追求，功夫却下在写生上，为了研究花木禽鸟，不知画满了多少写生本子。他用铅笔勾形态、结构，同时在写生中研究章法和构图规律。因常用橡皮擦改草稿，以致大拇指长了茧。他掌握了花鸟章法的呼应、虚实等关系，特别是连贯法——使画面上的东西产生起承转合的韵律感，可称得心应手，常常能把僵局救活，别开生面。如果同学把画面弄乱了，以致零落不成格局，他提笔或在这边加些枝叶，或在那边插上几根竹干，使零散的东西衔接起来，便连贯一气，生动而多姿。同学程本新曾在一幅很窄的条幅上画了两株新桐，但不知怎样补上禽鸟才好，于是请教张先生。他看到这幅新桐正是艺术系教室窗外新栽的幼桐，竖画两笔桐干，干顶只有几片胭脂红的嫩叶，很有新意，便在树根后面补上两只鸽子。鸽子被树根遮住大部，半隐半现，别有意趣。我在对开的都匀出产的皮纸上仿照徐悲鸿先生的画稿画了一只黑锚，张先生看了很高兴，随即提笔补上几株盛开的大红牡丹，米色皮纸衬托出大红、墨绿和浓墨相对的色块，很有华贵的装饰效果。画毕题字：“中信画狸猫，书旂足成之……”，并对我说，这幅画归你保存。张先生授课总是一边画一边讲，给同学足成画面的意境，这是最实际的示范。作品归同学保存，既是最好的纪念，又是莫大的鼓励。1938年，我画了一幅水墨的嘉陵江纤夫图，张先生要我重画纤夫，由他补景，于同年送莫斯科参加中国美术展览会。此画还在当年的苏联《美术》杂志刊出。同期还刊登了他的几幅花鸟画，得到好评。张先生早年画过

不少山水画，但与人物画接触不多，曾表示遗憾，实缘于精力有限，不能样样兼顾。

张先生的写实又写意的花卉，深为徐悲鸿先生所推崇。徐先生画猫，由张先生补景之作，珠联璧合，十分逗人喜爱，同学们无不竞相临摹。徐先生曾多次对我们说过，我不能画花，作人的芍药，书旂的牡丹，画得极好，你们要向两位老师好好学习静物和花卉。为此，徐先生还请张先生专门画了几十幅花卉尺页，订成数册，供同学学习。可惜这些精品不能保存下来，只在我们的脑海中留着依稀可见的印象。

张先生对我说过，他很喜爱吴作人先生的静物画，特别是水灵的芍药，备加赞赏。师造化，夺天工，是绘事的共同规律，中国画和西洋画本是同出一辙的。我曾仔细观察他为狸猫补牡丹的过程，那花瓣是用图案画大红和以适量的白粉，再加少许藤黄调出，由于笔根有墨色，所以产生细微的灰绿色调，每笔色泽不板，使得花色鲜嫩透明，不觉有火气。他调色只随意混和一下，决不和死，如画月季花的怒放或含苞者都有细腻的色彩变化。这种设色和油画的用色方法是相通的。花的造型结构明确，透视向背都从整体着眼，因作画时并不参照实物，省却了细小的东西，故能得大块面的装饰美感。看到过张先生使用的笔洗和颜料盆碟的都会惊奇，为什么颜料碟子那么斑驳，洗笔水那么浑浊，可是画出来的花卉那样鲜明而富于色彩感。这种“浑水里洗出嫩萝卜”的手法在国画家中少有，对油画家来说倒是容易理解的。张先生的彩墨画巧妙地吸收了油画、水粉和水彩的技巧，改变了传统水墨画的面貌。但如果只是采用图案、水彩材料，不借鉴西洋画用色的方法，又如果不能很好地把它融合到中国的水墨

技巧中去，那么就不能形成张书旂的彩墨画特色。他对我说过，纯白不会发出光彩，最白的花也必须加进一点藤黄，白色才能发亮。他利用中国画颜料朱磦、赭石、群青的不纯，加进白粉，使色彩协调。所以他的花鸟画虽用粉很多，仍然富有民族色彩。我现在还保存着他画的一幅鸳鸯，也是画在都匀皮纸上的。那时，他就在我的画案上利用我画剩下来的颜色，用脏了的洗笔水，非常熟练地挥写而就。鸳鸯的羽毛本来是很漂亮的，但是这幅彩墨画却画得比较朴实，充分反映出浓彩和水墨相结合的鲜明特色。

他的没骨花卉非常真实，教室墙上挂的大幅梨花、桃花，竟招引来许多蜜蜂。这是四十年代的情况。对于绘画的逼真，有不同的看法。我在1957年曾写过一篇短文悼念张先生在美国去世，刊在《人民日报》上，文中提到他的后期花鸟画，愈加趋向雅俗共赏时，有两句话说得含糊，这两句是：“观者莫不以为喜，论者莫不以为憾。”所谓“观者”，是指一般观众，也包括一部分知识分子，他们是很喜欢绚丽多彩的花鸟画的。所谓“论者”是指文艺评论家和专业美术家的议论，他们觉得张先生的艺术有迎合市民趣味的倾向，所以感到遗憾。

张先生自己对这个问题是怎么看的呢？1935年他在南京举行个人画展时，曾致书孙福熙先生信中说：

“……弟自度天分，尚属不恶，又不肯自弃；因之数年来，略得门径，花鸟技巧，自觉尚称纯熟。奈所作之画，俱‘有所为’而画，总嫌内容不足。明知不学之过，应多读书、多写字、多游览，以救济之……此次画展作一‘致力于画’之结束，明年三十七岁，当研究文学、画理、画史及书法。兴之所至，偶一作画，如此用功十年，或有进境，可追随艺坛

诸先进，并慰吾兄殷殷属望之热情。……”

可见他自己也不是盲目的，更没有陶醉，而是清醒的。什么是“有所为”而画？我的理解是指为应酬和出售而画。他的画比较通俗易读，有的作品如紫玉兰下的白孔雀，真是雍容华贵，所以求画者甚多。这个情况直到抗战时期在重庆也不消退，简直应接不暇，这在时间和精力上自然会影响他学术性的探讨和艺术上的精益求精。

“有所为”而画，还可举创作《百鸽图》为例。他为庆祝罗斯福第三次当选为美国总统，曾画了一幅三米多长的题为“世界和平的信使”的《百鸽图》，送往华盛顿。作为中国人民热爱和平的愿望，这是有意义的。但是他为此花了许多精力和不少时间，一百只鸽子不多一只，不少一只，让同学们仔细点数；相对地，在作品的艺术上，并没有更多的推敲。1941年，张先生应邀赴美参加罗斯福总统就职典礼。我因患肺病回上海休养，是和他同一天在重庆珊瑚坝机场乘飞机去香港的。第二天我去旅馆看望他，在谈话中了解到去美国后将举行展览和讲学。嗣后在《生活》杂志上看到报道，他的高超的技艺在美国受到普遍的称赞。张书旂作画爽利，陈树人先生曾借东坡句为之题词，惊叹“当其下手风雨快，笔所未到气已吞。”美国朋友则用六张照片记下在十分钟内画成一幅《双雀图》的用笔神速的情景。

抗日战争胜利不久，张先生回国，仍任教于中央大学艺术系，并兼任安徽大学的教学工作。当时国内的黑暗和腐败情景使他无法容忍，遂于1949年2月再度赴美。新中国的诞生，唤起了这位爱国艺术家的希望，但不幸患了癌症。他在病中，曾多次写信给国内的亲友，对解放了的祖国，十分眷

恋，抱憾未能为人民尽一分力量。于是力疾编写了《画法入门》及《翎毛集》；预期再编写《花卉集》、《书旂画集》，未成。

徐悲鸿先生于1927年在厦门初识张先生，旋聘张先生任教于南京中央大学艺术系。徐先生对他的评价是：

“……张君尊伯年先生，早期所写，不脱山阴窠臼。五年以来，刻意写生，自得家法。其气雄健，其笔超脱，欲与古人争一席地，而蔚为当代代表作家之一。……”

潘天寿先生曾为书旂画册题诗二首：

“文通画法造化师，力能扛鼎色淋漓；照眼明我双眸子，不觉奇气沁心脾。”

“垂如崩石横画沙，腕底春深桃李花；直是大娘浑脱舞，辟支独写钢锥科。”

吕凤子先生也为画册题辞：

“意象指成，以想异而异，复以写之术异而成画不同。以故书旂有书旂面目，非八大，非伯年，亦非凤先生，堪读也。”

李清悚先生为文述其所感说：

“余获交浦江张书旂先生于五年前，其人潇洒俊逸，与之游，酒酣耳热，放论无所拘。画亦如之，外温秀而内刚劲，美妙婉约，如风前少女；其挺拔道练处，则如侠士在山。故以技巧言，纯然一画家；而以品质论，则古之逸士也。近岁追摹自然，益力卓然成家。……”

这几位前辈著名画家，对张先生的花鸟作了各方面的描述和评论，足供参阅。潘先生的诗句非常形象，可使我们获得鲜明的印象。张先生的代表作，经收藏的为数极少，特别是早期的作品，恐已散失殆尽。他在重庆时期多数用夹江连

史纸，薄不吸墨，不能与宣纸相比，也不易保存。这是很可惜的。

美术界都认为张书旂的花鸟得法于追摹自然，刻意写生。他在长期的教学工作中，对这方面有着重要的贡献。大约1939年，中大艺术系招收新生时，张先生主持国画写生考试。他要我到山坡地里拔两颗小一点的蚕豆供写生之用。那时蚕豆花开得正旺，但是从来没有人画过它，张先生却看中了。写生考试用线描、设色，主要是考查考生的观察力和描绘是否正确。张先生一时兴起，也在考场画了起来，他是用没骨法写生，把小蝴蝶似的紫花和带棱的茎画得维妙维肖；笔法熟练，水分饱满，完全是传统的写意花卉样式，但是非常写实。此后他画过不少以蚕豆花为题材的花鸟作品，可与他常画的芋艿媲美。亲切朴素的乡土感情，跃然纸上。他的花鸟虽有绚丽的特征，但《芦雁》和《蚕豆墨鸡》等优雅的作品，往往更足以代表他的水平。每逢蚕豆花开，我不禁想起张先生，他那孜孜不倦的求实作风和雅俗共赏的花鸟意趣，使他的艺术博得了广泛的支持。

目 录

1 春风细雨江南	24 菊花双雉
2 牡丹 1947	25 秋树小鸟 1948
3 葡萄小鸟 1955	26 大丽花 1949
4 睡莲 1955	27 百鸽图 1941
5 海棠 1946	28 飞 鸽 1947
6 岁朝清供 1948	29 向日葵 1947
7 热带兰 1946	30 柳 鹰 1947
8 紫藤雏鸭	31 玉 兰 1947
9 杂树三鸟 1948	32 玉簪小鸟 1947
10 蔷薇小鸟 1948	33 樱 花 1947
11 孔 雀 1944	34 芋艿母鸡 1948
12 双 雉 1957	35 牵牛花雄鸡 1948
13 桃花小鸟 1947	36 腊梅母鸡 1955
14 玉兰双鸟 1947	37 双 鸠 1948
15 紫藤金鱼	38 群 雁 1948
16 秋枝双雀	39 白孔雀 1948
17 和平鸽 1941	40 蜀葵雄鸡 1948
18 雁 群 1956	41 柳枝小鸟 1947
19 观 瀑 1956	42 腊梅鹌鹑 1940
20 双 鸡 1957	43 柳枝八哥 1938
21 蚕豆母鸡 1938	44 牡丹母鸡 1948
22 海棠小鸟 1947	45 牡丹蝴蝶 1948
23 夹竹桃母鸡 1932	46 扁豆小鸟 1939

47	梅花小鸟	1947	73	白头鹰	1957
48	雄鸡蝴蝶花	1947	74	游 鱼	1948
49	芙蓉小鸟	1947	75	菊花之一、之二	1947
50	三鸡百合	1948	76	蜡嘴玉簪花	1939
51	春风牡丹	1947	77	荷花小鸟	1948
52	雁	1947	78	芭蕉鸽子	1947
53	松 鸟	1947	79	松 鹰	1938
54	枇杷鸚鵡	1947	80	母子图	1947
55	桃花母鸡	1949	81	芙 蓉	1948
56	葡萄和小鸟		82	鹤与树（两幅）	1932
57	鹰	1947	83	柳枝八哥	1938
58	荷叶双凫	1947	84	葡萄小鸟	1944
59	芙蓉雄鸡	1947	85	月季花	1957
60	芙蓉双鸽	1947	86	竹 雀	1947
61	柏 鹤	1951	87	松树白头鹰	1956
62	葡 萄	1947	88	樱 花	1956
63	鱼	1947	89	荷花翠鸟	1957
64	芙蓉柳鹭	1940	90	雪 景	
65	枇杷小鸟	1948	91	樱 花	
66	迎春花母鸡	1956	92	雪松双鸥	
67	牡丹白头翁	1957	93	风 景	
68	马蹄莲蜻蜓	1957	94	苹果小鸟	1955
69	牡丹双蝶	1953	95	雏 鸡	
70	桃花孔雀	1947	96	秋 色	
71	鸽	1957	97	石榴小鸟	1955
72	桃花群鸭	1948	98	海 棠	

99	桃花雏鸭		125	雪竹睡鸟	1946
100	牵牛		126	雪松小鸟	
101	清供		127	芦荡双雁	
102	樱花白头	1947	128	桃柳双鸟	1956
103	樱花	1945	129	风竹	
104	双泉		130	菊花双雉	
105	茶花		131	竹	
106	延年益寿	1946	132	雪景	
107	雪松		133	雨后	
108	杜鹃双鸟		134	孔雀	
109	湖滨双雁	1947	135	四季平安	1946
110	芦荡		136	访春	
111	银装素羽		137	双鹤	1956
112	鹦鹉和樱桃	1955	138	古柏	1952
113	藤花金鱼		139	荷叶水鸭	1928
114	双鹅		140	枇杷小鸟	1928
115	牡丹小鸟		141	紫藤小鸟	
116	月季	1944	142	三鹤图	
117	睡莲翠鸟	1957	143	田边鸡雏	1928
118	杜鹃小鸟	1944	144	荷花翠鸟	
119	蝴蝶百合	1946	145	月季小鸟	
120	竹鸡	1956	146	双兔	
121	热带兰蜻蜓		147	竹鸟	
122	金钟花翠鸟	1956	148	竹枝双鸟	1929
123	竹枝小鸟	1946	149	菊花小鸡	
124	秋色小鸟	1956	150	竹子飞雀	