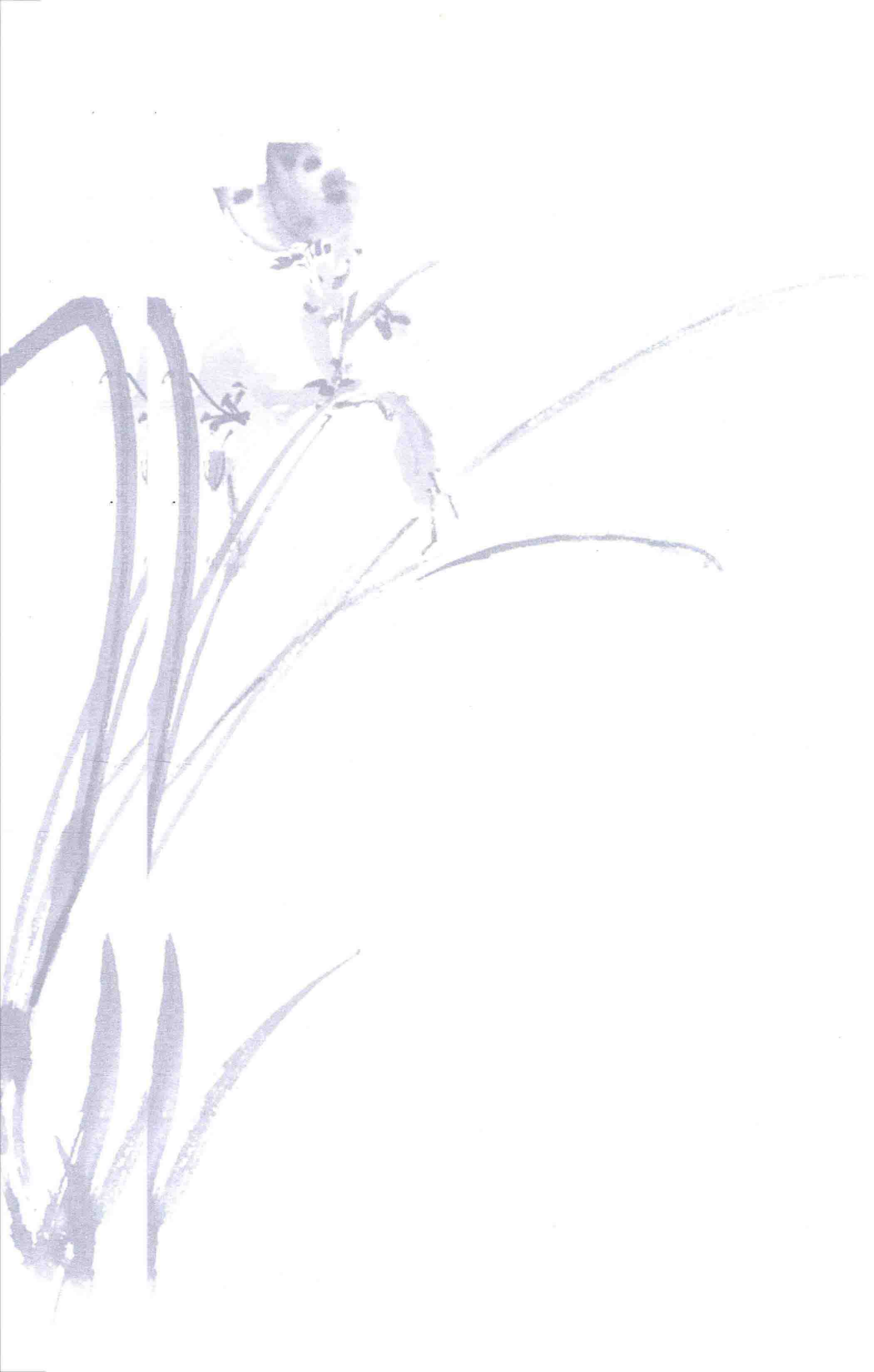

中国历代画家佳作品鉴

范达明 主编 沈颖文 编著 浙江摄影出版社

张大千

中国历代画家
佳作品鉴
张大千

范达明 主编 沈颖文 编著

责任编辑 薛蔚王珍

装帧设计 薛蔚

责任校对 王莉

责任印制 朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

中国历代画家佳作品鉴. 张大千 / 范达明主编; 沈颖文编著. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5514-1312-1

I. ①中… II. ①范… ②沈… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042258 号

 中国历代画家
佳作品鉴 **张大千**
范达明 主编 沈颖文 编著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地 址: 杭州市体育场路347号

邮 编: 310006

电 话: 0571-85170300-61005

网 址: www.photo.zjcb.com

制 版: 浙江雅昌文化发展有限公司

印 刷: 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 5

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-1312-1

定 价: 48.00元

目 录

序	3
张大千艺术风格	5

赤壁后游图（局部）	13
云中看山图	14
金壁青绿山水	15
故国湖胜	16
晴江泛棹	17
黄山文殊院	18
秋山载酒	19
观海图	20
溪山云屋	21
荷花浴	22
荷花水鸟图	23
水墨荷花图	24
荷花	25
香清溢远	26
荷花	27

荷花	28
野塘秋雨	29
水殿风来暗香满	30
荷花	31
花卉草虫信札	32
雪梅图	33
三友图 隶书七言联	34
蜀国山茶	35
桂花	36
芭蕉图	37
芍药手卷	38
芍药	39
菊花蝴蝶·书画合璧扇面	40
牡丹图	41
牡丹	42

西楼第一红	43
国色天香	44
工笔芙蓉	45
海棠	46
萱蝶图	47
萱寿图	48
赏秋图	49
百龄图	50
山厨清供图	51
睡猫图	52
竹石幽禽	53
高士图册·之一	54
高士图册·之二	55
执扇仕女	56
行吟图	57

中国历代画家
佳作品鉴
张大千

范达明 主编 沈颖文 编著

浙江摄影出版社

目 录

序	3
张大千艺术风格	5

赤壁后游图（局部）	13
云中看山图	14
金壁青绿山水	15
故国湖胜	16
晴江泛棹	17
黄山文殊院	18
秋山载酒	19
观海图	20
溪山云屋	21
荷花浴	22
荷花水鸟图	23
水墨荷花图	24
荷花	25
香清溢远	26
荷花	27

荷花	28
野塘秋雨	29
水殿风来暗香满	30
荷花	31
花卉草虫信札	32
雪梅图	33
三友图 隶书七言联	34
蜀国山茶	35
桂花	36
芭蕉图	37
芍药手卷	38
芍药	39
菊花蝴蝶·书画合璧扇面	40
牡丹图	41
牡丹	42

西楼第一红	43
国色天香	44
工笔芙蓉	45
海棠	46
萱蝶图	47
萱寿图	48
赏秋图	49
百龄图	50
山厨清供图	51
睡猫图	52
竹石幽禽	53
高士图册·之一	54
高士图册·之二	55
执扇仕女	56
行吟图	57

序

范达明

中国画渊源于华夏古老的农业文明，它以独特的笔墨形式、诗书画印“四全”的承载方式，成为中华民族智慧的集中体现，在世界艺术之林展现出东方绘画的魅力与风采。这或许就是它绵延千年而不衰，在当下仍以其勃发的生命力获得极大发展并影响世界的根本原因。

中国画与传统西洋绘画同样具备“外师造化”的艺术本原，然而它在其具象造型的外在形态里，强调“以形写神”的观照态度，注重“以象取意”的表达方式；中国画家将画面视觉图像背后的寓意或隐喻意义，即“意象”之象征意义（所谓“能指”背后的“所指”意义），视为艺术旨趣和“中得心源”之所在，甚至以此作为中国画的审美规范与内在诉求，从而凸显出它与西洋绘画殊为有别的品格特色。从古代的画工画、院体画到近古的文人画，包括工笔的画面形态与写意（或笔意）的画面形态，以及两者兼容的画面形态，中国画在其不同历史时期、不同类别或画法上尽管千变万化，而上述的审美规范与内在诉求却基本不变，其独具的品格特色亦依旧存在。

时至今日，中国画不仅被视为一种民族绘画的技艺，更被视为中国传统文化的一门重要学问。与此同时，历代中国画名家的作品，不再像以往那样仅为艺术机构所研究、收藏与展览，更在艺术市场流通中为越来越多的民间藏家及画廊所青睐。各类媒体已然把与它们相关的种种情况与信息列为文化宣传的热点。而有关历代名家佳作的知识，同样也不独为美术专家与专门机构所关注，更成为普通人文化常识范围的求知需求。推介中国画名家作品的各类图书，不仅有固定的读者群，更有日益增多的喜好者与

收藏者，它们成为出版界图书发行的热门品种，艺术书店常销热销的上佳读物。这其中，又有“中国历代画家佳作品鉴”丛书应运而生——这是经由诸方面的通力协作，由浙江摄影出版社策划与出版的。

相比同类书籍，“中国历代画家佳作品鉴”丛书的特色，在于它突出了“品鉴”的要义。品鉴，即品评、鉴赏，它以画迹即绘画作品本身为观照品评对象。你若想认识、了解中国画，学习其技艺，探求其学问，就应从具体作品的品鉴开端。

黄宾虹有言：“有形影常人可见，取之较易；造化天地，有神有韵，此中内美，常人不可见。”（1948年，与王伯敏书）在这里，宾翁把中国画佳作有神有韵有内美却为“常人不可见”的矛盾情况提了出来。而“品鉴”作为由行内专家以审美理性面对画作所做的描述、品评与解读，显然是化解这个矛盾的有效途径。

“中国历代画家佳作品鉴”丛书所确立的目标，正是把佳作品鉴视为其要务与题中之义。丛书在遴选刊印历代绘画名家佳作的同时，特邀艺术理论专家撰写相关文字，包括名家生平、名家艺术成就与风格特色综论，以及佳作品鉴。后者是对特定名家所有被遴选佳作所做的一画一评文字解读，力求如实、贴切而有审美专业水准。

我们相信，打开书页，一并呈现于你眼前的解读文字与佳作画图，能够满足你对于某位名家之所以取得如此艺术成就的真切认识：知其然，更知其所以然。丛书因此也一定不失为美术学子和普通读者步入中国画艺术殿堂的良师益友。

2015年12月23日于杭州

张大千艺术风格

张大千对绘画、书法、篆刻、诗词无所不通，才华横溢，成就卓著。其中最受人瞩目的就是他的绘画成就，其画路宽广，集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。凭借他的天生魔手，山水、人物、花鸟、鱼虫，无所不能，工笔、写意，无所不精，达到了“包众体之长，兼南北二宗之富丽”的境地。那么，张大千的绘画艺术是怎样形成的呢？

观大千一生，他的绘画大致可以分为三个时期。早期专心研习古人书画，正如他自己所说，从临摹古画开始。他遍临古代大师名迹，从石涛、八大到徐渭、郭淳以及宋元诸家乃至敦煌壁画，得古人书画精髓，集传统之大成，特别在山水画方面卓有成就。中期为泼墨泼彩发展期。后旅居海外，画风工写结合，重彩、水墨融为一体。作品风格雄奇壮丽，尤其是泼墨与泼彩，开创了新的艺术风格。晚期艺术风格变古典为现代，以 70 岁所作的《长江万里图》为标志，形成墨彩辉映、意象融抽象的境界与情调，泼彩画风独具个性。

摹古遍学历代大家

摹古是中国传统画家学习的必经之路。大千在接受台湾电视记者采访时，仍然强调临摹的重要性：“绘画必须从临摹入手，有如念书一样，临

摹就如念《三字经》，如没念过书，无论写古文也好，写白话文也好，同样是写不出来的，临摹有了深厚的根基，才能谈到创作。”他认为学习古人要不拘一格、博采众长，“先审选一家，作为楷模，从勾勒名迹入手，打定根基”，“切忌偏爱，人有所长，都应该采取”。大千一生极崇拜明末清初的大画家石涛，为观摩石涛真迹他不计代价，曾花巨资先后购买石涛原作五百多件。他参学石涛笔墨历路及意境营造，对石涛画作的摹习达到俱细入微的地步，从画面笔墨气韵直至款识，终日不辍、夜以继日地刻苦精习，终得其精髓，时称“石涛专家”。《山水图》便是仿石涛笔意表现的作品，纯用传统山水的笔墨技巧，设色明洁秀丽，恰到好处的皴擦勾勒，使画面显现出一派中国传统山水画的典雅气质，呈现出画家早期作品清新俊逸的面目。

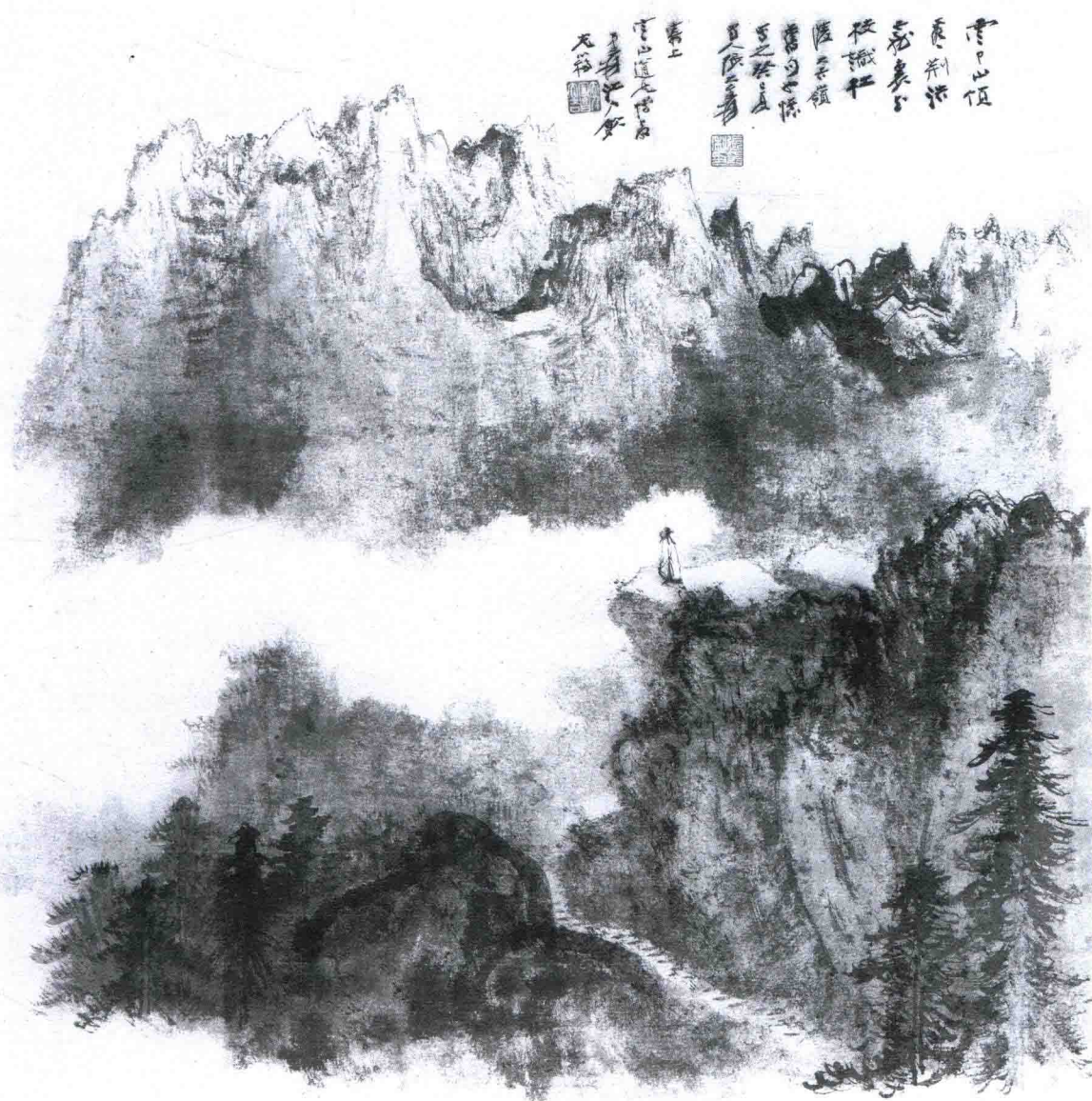
大千花费了一生大部分的时间和精力潜心研究临摹古人名作，在学古的道路上穷根究底，从清代石涛起笔，进而到八大、徐渭、沈周、王蒙、倪瓒、郭熙、范宽、巨然、董源等诸大家，他自言一生临摹过一万幅以上的古代名画，有的画还多次临摹。至此，上下千年，明人的疏放、元人的秀逸、宋人的法度、唐人的典雅，张大千都能融会贯通，自成风格，乃至其临摹作品的艺术价

金壁青绿山水

值也极高，几乎达到乱真的地步，连当时石涛作品最权威的大鉴定家如黄宾虹、陈半丁、罗振玉等人都无法分辨真伪，因此，也流传下来许多传奇趣事。现在很多著名博物馆都藏有他的临摹作品，如纽约大都会艺术博物馆收藏的《石涛山水》、《梅清山水》等。

此外，为了寻求中国绘画的发展之源，大千还学习石窟艺术和民间艺术。当时生活条件的艰苦并不能阻止大千的寻艺之路，尤其是在敦煌三年，朝入暮出。早在张大千师从曾、李二人期间，他就听说那里有难得一见的佛经和唐像，心生向往。直到 20 世纪 40 年代，大千凭借自身信誉筹集资金 50 万大洋，又靠老朋友国民党元老张群的关照，在军队的保护下，跋涉八千里路，奔赴当时沿途治安混乱、交通不便的敦煌。其间，他带领家人弟子为洞窟清理编号，雇用青海塔尔寺喇嘛画师，帮助其缝制画布、调配颜料。在若干人的紧密合作下，大千深入洞穴石窟，遍临北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等历代壁画。在张大千临摹的敦煌壁画中，他参研学习古代重彩画法，以唐宋时期的绘制技法完成作品，让壁画恢复原画历史面貌，成为敦煌壁画运用中国画传统技法临摹的第一人。大千摹制（复原临摹）壁画讲究认真，正如他自己所说：“勾稿子，就是学习线条的用笔，粗细、转折、顿挫，都要与原画一样，切不可草草了事。色彩也应在勾稿上注明，或染上一点原画的颜色，以免忘却。”大量的研究学习使张大千的艺术发生了升华和飞跃，他一改之前所绘柔弱无骨的清代仕女画风，转而进入高雅富丽、气势磅礴的唐人格调。近三年的临摹心得潜移默化进入大千的画作中，正如谢稚柳所说：“逮之敦煌，其风又不变。”在敦煌壁画的影响下，大千吸收各代绘画技法，主要表现在人物画的色彩、线条及造型上，

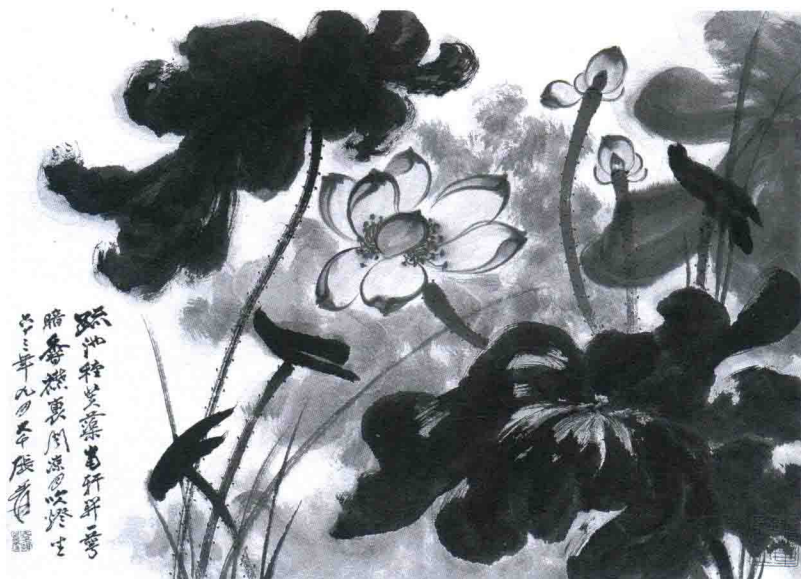

云中看山图

至此复笔重色，华丽高雅画风初现，因而也有人评价大千为“画中李白”、“今日中国之画仙”，认定其成就辉煌。敦煌艺术与大千这一时期的艺术成就可谓相辅相成，在张大千的呼吁下，国民党政府成立敦煌艺术研究所，敦煌因大千的敦煌画展及著作而名扬海内外，敦煌艺术宝库也因此得到有效保护并为国人和世界瞩目。

师法造化影响深远

除临摹外，师法造化更重要。胸中有了丘壑，下笔自然有所依据。大千说：“多看名山巨川、世事万物，以明白物理，体会物情，了解物态。”随着从师出道，他结交画坛好友、文人雅士，遍访名山大川，远赴日本、朝鲜，开阔视野，仿古与写生并行。大千在绘画中吸收前人淡雅含蓄的文人画风格，推陈出新，融入个人风格，以其优雅的格调和概括的笔墨及创新的艺术实践为中国画的继承发展提供了另一种思路。大千曾经说过：“作画须多作旅行，漫游名山大川，博览奇花异木，飞禽走兽，即是绘画资料之源泉。”上黄山、登峨眉、凌泰岱、越剑阁、下巫峡……他在诗中写道：“老夫足迹半天下，北游溟渤西西夏。”50岁之前遍游祖国名山大川，50岁之后周游欧美各国，所到之处，他都写纪游诗和写生稿，从早期黄山纪游到中期的峨眉、

荷花

荷花水鸟图

青城纪游，乃至晚年的忆游作品，师法古人、超越古人。以大千擅长的荷花举例，他自己种植荷花，用了很长时间观察荷花的千姿百态，研究它们的生长规律。通过与荷花朝夕相处，他以其敏锐的观察力和高度的概括力，捕捉荷花的特征和瞬间的动态，然后用他自己的审美情趣和艺术修养加以提炼、夸张，使之寓意深刻，生机勃勃。大千作品风格变化多端，画中体现出劲拔飘逸、外柔内刚的深厚书法笔力，用笔俊逸雄浑。早年画作以青绿、浅绛为基调，设色秀丽潇洒；工笔重彩富丽堂皇、雍容豪迈。其画意境清丽雅逸，不管是哪种类型的设色，他都能做到“淡逸而不入于轻浮，沉厚而不流为郁滞，传染愈新，光辉愈古”。大千作画师古而不泥古，在多年的积累沉淀后更想到创新。他说：“习画应先审定一家……打定基础；渐次参考各家，以扩眼界；最后要能化古人为我有，创造自我独立之风格。”正是由于天地造化，积累众多的创作素材，为大千日后所创的泼墨泼彩的艺术创新创造了良好的条件，加之多年对西方绘画的观察与接触，造就了他独立千古、瑰丽华滋的“大千格体”，成就了丰富多彩的张大千。

泼墨泼彩自成一家

中国的写意画，妙在似与不似之间，有融抽象于意象的味道，而泼墨画又是这类半抽象画作的极致，自古有之。《唐代名画录》、《历代名画记》中记载唐代王洽喜豪饮，醉后解衣挥毫，激情迸发，把墨泼在绢上，随其墨迹形状，画成山石林泉，云雨迷蒙，宛若神巧，时人称他为“王泼墨”。大千的泼墨泼彩画法，就是在继承古人的泼墨画法的基础上，兼容并包地吸收了西方现代艺术之长，糅入光色关系，先泼墨后泼彩，透过水的晕染、丰富彩墨交融的趣味而发展出来的一种新的笔墨技法。

张大千的泼墨泼彩主要形成于 20 世纪 50 年代中期。由于在巴西建八德园期间，为造假山抬巨石导致视网膜脱落，从此受目疾困扰，加之接触并受到西方现代艺术的感染，张大千转细笔画风为粗笔、破笔泼墨。初期以泼墨为主，兼少量色彩。60 年代

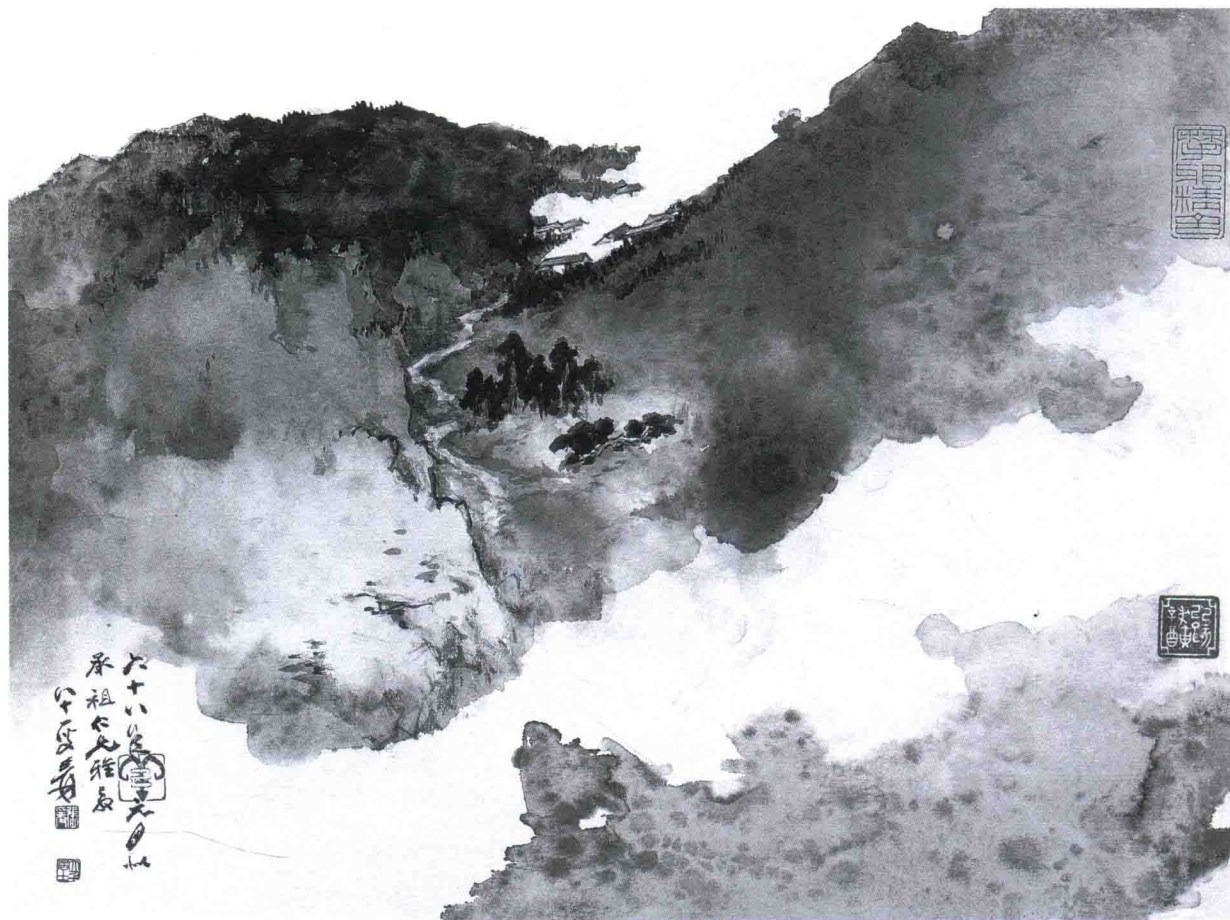
观海图

初期，画面泼彩逐渐加重，慢慢成为主要的创作手段之一，泼墨泼彩的面貌最终形成。至 80 年代初期去世为止，这一新画法前后延续了近三十年。在八德园作《山园骤雨图》后，大千曾对友人说：“在此之前，我完全临摹古人，一点也没有变。从这张画以后，我发现不一定用古人的方法，也可以用自己的方法来表现。”张大千的泼墨泼彩善于体现光雾之色的浑阔变化，多呈现雨后初霁、云影山光、幽谷深林等，由于每一次泼墨流动的效果绝不会相同，因此每一次都是新的创造体验。他往往先用泼墨作为底色，然后在墨汁将干未干的适当时机，将石青、石绿重叠泼在墨上，有时配合毛笔拖曳，使色墨晕成一气，这种随机产生的效果与人为精雕细刻的效果截然不同。一旦干透，水、墨、色积于纸上留有的痕迹自然奇妙，其产生的半抽象画面似是而非，效果各异，然后，画家巧妙构思，根据随机变化，渐渐在心目中萌生出丘壑溪涧，布置房屋、道路，添加舟桥、高士等等。如，从《观海图》我们即可看出其作品特色。在他的此类画作中，我们看到画面构图仍然保持中国画传统，然而传统国画中的皴法用笔被大片抽象墨彩代替，以线造型的中国画特色转变为流云般交织运动的色面，山林、云雾、崖壁……自然景物穿插交融，犹如转瞬即逝的视像，似真

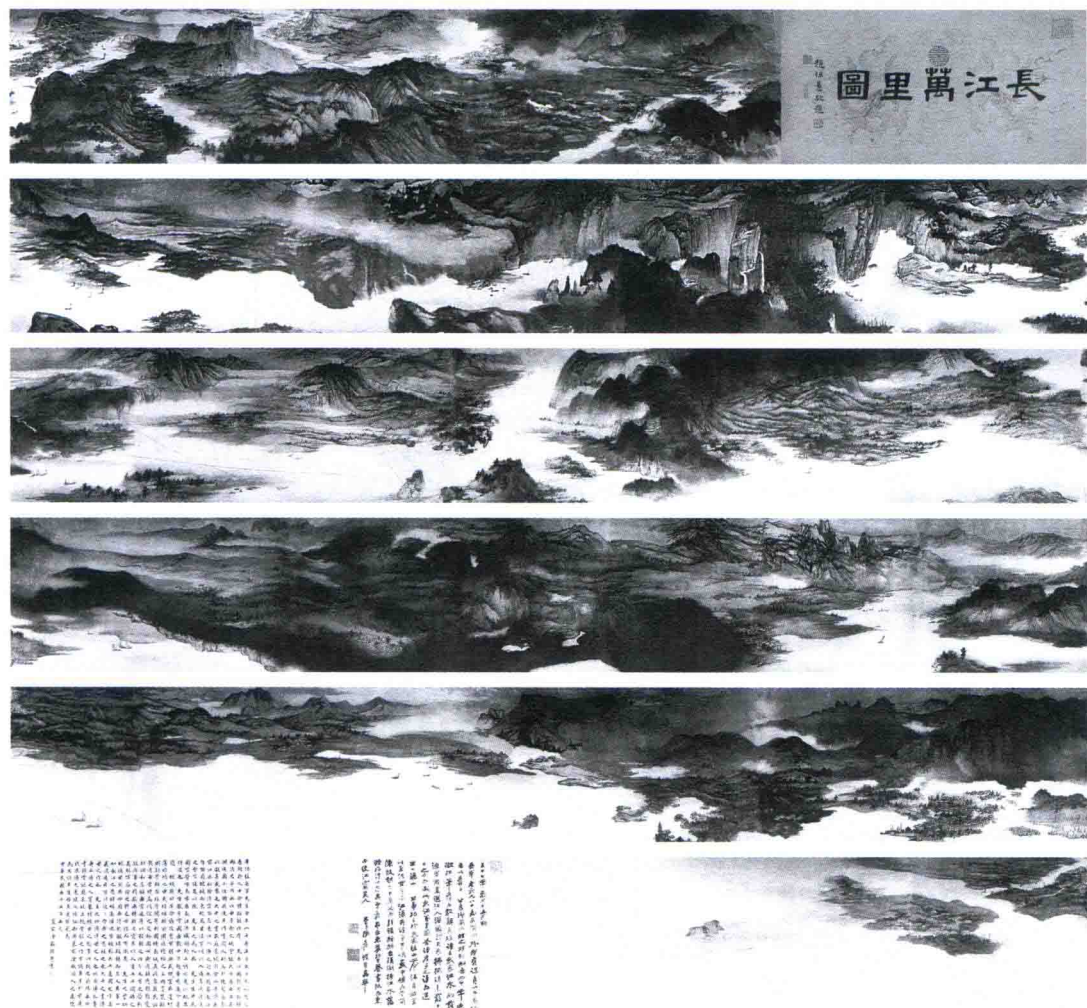
似幻，如心境梦境一般。张大千将大自然神奇幽深、明灭显晦的景致通过亮丽的色彩挪移到有限的画面之上，引起观者无限遐想，独具诗意和魅力。

《溪山云屋》的泼彩与典型的传统山水画有明显不同，大千将近景的山林以大渲染强调渗化之势，以浓重湿润的色彩使树林产生一种逆光效果，近处较重，远处较淡，促成空灵迷蒙的境界。远处小径深处，夹杂在树木之间的楼台小屋以清晰的墨线勾出，并以赭石设色，加上以留白表现山中云雾，若隐若现，仿佛仙境。整幅画面层次分明，笔墨酣畅淋漓，精确的形象与周围山景树木形成对比，当居融会了传统笔法与泼墨泼彩画法的一幅佳作。

山水画长卷《长江万里图》为绢本水墨设色，高53.2厘米，长1979.5厘米，此画是张大千为庆贺老友张群80寿诞所作，是大千泼墨泼彩画风的杰作，又是大千平生最为满意的精品之一。这一重要画作也奠定了其20世纪“艺苑宗师”的地位。全图采用纵深往复的手法，山势与河流交错，从四川省起笔，长江奔流而下，分别绘出岷江、嘉陵江、宜昌、武汉、鄱阳湖、黄山、南京、镇江、吴淞口等十处江山胜景：山城错落，风帆点点，越三峡，过江陵，纳百川，最后投入浩渺的汪洋大海的怀抱。此图反映的场景绵延万

溪山云屋

长江万里图

里，布局宏大，气脉流贯，繁复变化。画面时而明净，时而蓊郁，一种水汽湿润、青翠盎然的感觉油然而生，显示了画家深厚的功力，具有强烈的个性。对于大千而言，虽离国已经20年，但对游览过的地方仍历历在目，此画也是他思念故乡的情感表达。

身为传统绘画的大家，大千的成就还得力于他广博的学识。大千读书涉猎很广，经、史、子、集无所不包。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艺术家艺术发展的重要性。他持之以恒地读书，打下了坚实的文学功底，在诗、词、古文方面很有修养；其题画诗工七绝，诗风真率豪放。他曾说：“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。”

塞鲁斯基博物馆馆长艾立西弗曾撰文说：“观张大千先生的创作，足知其画法多方，渲染丰富，轮廓精美，趣味深厚，往往数笔点染，即能表现其对自然的敏感及画的谐和。”从传统走向自我的超越和艺术的纯粹，张大千以其巨大的才气找到了自己的艺术在现代的立足点，成为现代中国美术史上第一传奇人物。

赤壁后游图（局部）

此图为仿石涛笔意，纯用传统山水的笔墨技巧，骨法用笔，随类赋彩，皴擦勾勒恰到好处，使画面显现出一派中国传统山水画的典雅气格，境界悠然意远，整幅作品呈现出画家早期作品清新俊逸的面目。此取近景中三两高士行于山林树石之间的局部。