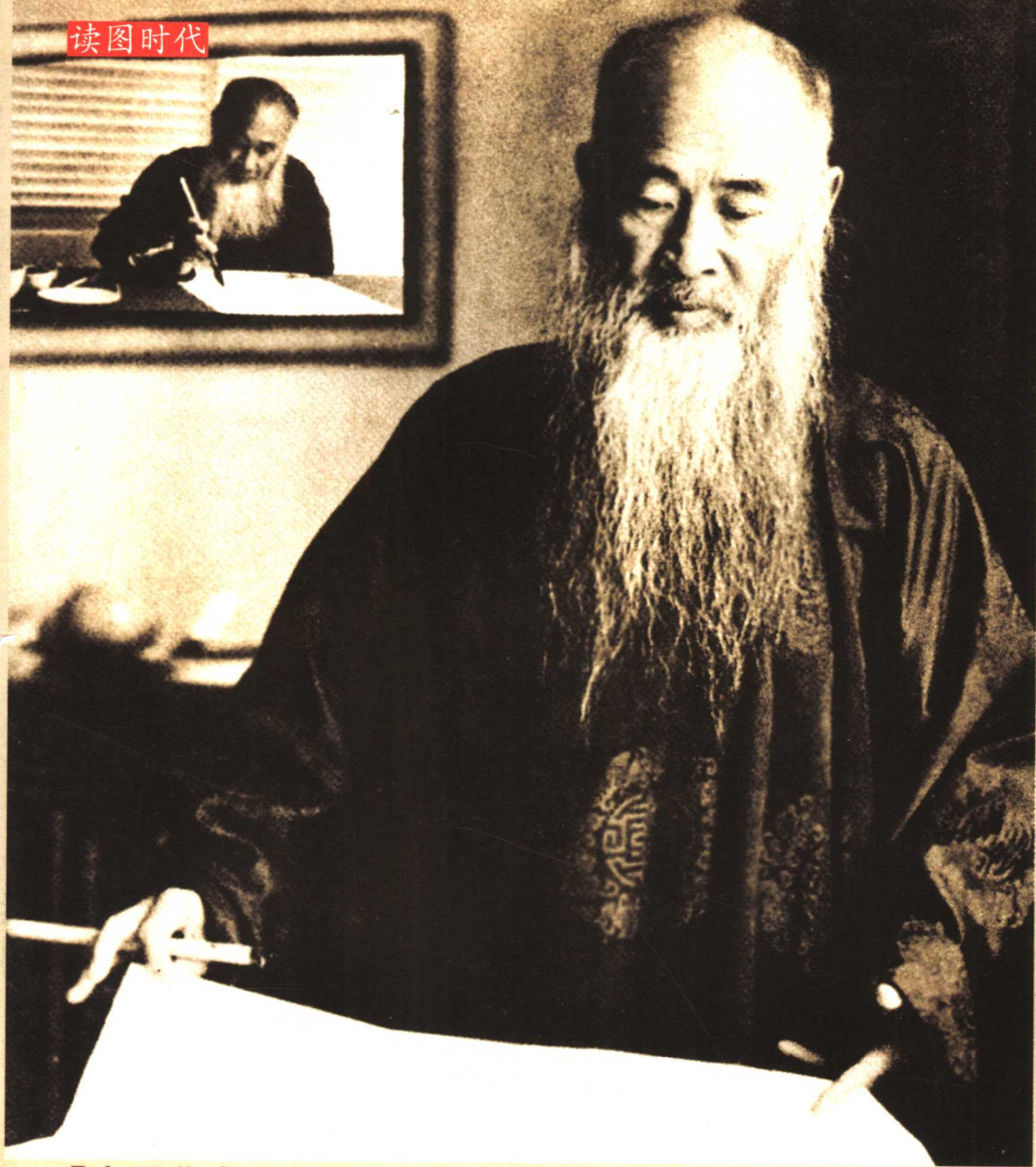

读图时代

【中国艺术大师图文馆】

张大千

山西教育出版社

中国书画函授大学肇庆分校

张大千

.....

图书在版编目 (C I P) 数据

张大千/高纪洋编著. —太原: 山西教育出版社, 2006. 2

(中国艺术大师图文馆)

ISBN 7-5440-3016-4

I. 张… II. 高… III. ①张大千(1899~1983) - 传记
- 画册②张大千(1899~1983) - 中国画 - 艺术评论

IV. ①K825.72-64 ②J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 135321 号

张 大 千

丛书策划/王宇鸿 蒋一谈 张金柱

责任编辑/孟绍勇

助理编辑/李 飞

复 审/刘立平

终 审/张金柱

整体设计/商子庄

印装监制/贾永胜

出版发行/山西教育出版社

太原市水西门街庙前小区 8 号楼 (030002)

印 装/山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本/889×670 1/16

印 张/8.5

字 数/121 千字

图 片/120 幅

版 次/2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数/1—8000 册

定 价/22.00 元

读图时代

中国艺术大师图文馆

张大千

李福顺 / 主编

高纪洋 / 编著

山西教育出版社

目 录

卷首语	5
第一章 家世童年	13
第二章 百日师爷	17
第三章 百日和尚	23
第四章 上海习画	27
第五章 往来京沪	33
第六章 常居京华	37
第七章 十月软禁	43
第八章 敦煌临摹	47
第九章 离开内地	59
第十章 暂居印度	65
第十一章 移居海外	69
第十二章 异国造园	73
第十三章 欧洲游历	77
第十四章 会毕加索	81
第十五章 风格大变	89
第十六章 乔迁美国	97
第十七章 叶落归根	103
第十八章 临终绝响	109
第十九章 梅下长眠	115
附记 艺术市场上的张大千作品	121
附录一 张大千年谱	124
附录二 主要参考书目	131

卷首语

古今中外有很多画家，在涂写天地万物的同时，顺便也给自己留了几笔，这便有了弥足珍贵的自画像。绘画作品是画家生命的延续，是画家灵魂的载体，自画像让我们透过历史的沧桑，如同见到了鲜活的画家本人。20世纪的画家中，有一位画家的自画像很精彩，给人留下了深刻印象，他身穿一袭长袍，浓髯垂胸，双目炯炯。他的自画像，在不大尺幅之间让人感到扑面而来轩昂气宇，横溢才华，使人联想到乘风驾鹤的仙人。他便是被纽约的美国世界美术协会公举为“当代第一画家”，被徐悲鸿称为“五百年第一人”的张大千。

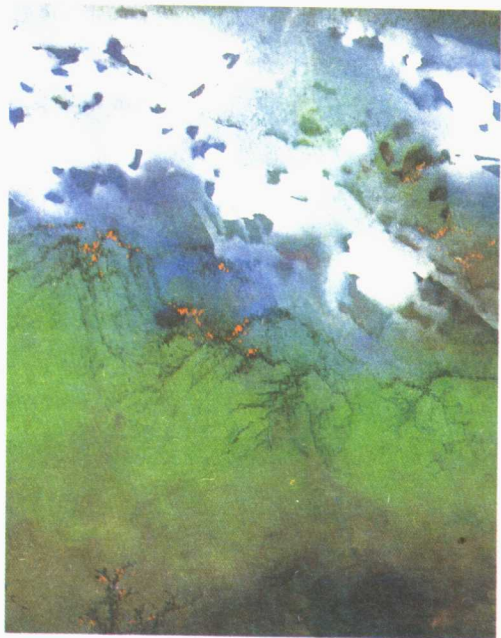
张大千是中国20世纪最有影响的画家之一，毕生不懈攀登艺术高峰，取得了极高成就，是中国现代艺术史上的一代宗师，也是一位极富传奇性的人物。他个性独特，全然自我，追求享乐，占尽世间风流，终生过着闲云野鹤而又辉煌灿烂、丰富多彩的生活。他的足迹遍布全世界，阅历通达古今，交友遍布各色人等。其读书范围之广博，游览之频繁，作画之勤奋，作品数量之多，流传之广泛，影响之深远，是中国古今画坛所罕见的。同时他又多才多艺，集画家、书法家、诗人、篆刻家、书画收藏家、鉴赏家、美术教育家、园林工艺

自画像(镜心)
45cm × 59.5cm

设计家、旅行家、美食家于一身。他为弘扬中华民族文化艺术，增强和提高中国文化艺术在世界上的影响和地位，做出了独特贡献，同时也造就了他在当代中国文化史和艺术史上的显赫地位。张大千是中国在海外侨居时间最长的水墨艺术家。在长达二十六年的海外生涯中，他频繁在世界各地办画展，其泼彩、泼墨作品同世界前卫艺术交相辉映，成为20世纪最具国际性的水墨艺术家。张大千还是中国现代画家中最善于经营人际关系的一位，他结交了大量社会高层人士、各界名流，包括高官政要、媒体大亨、著名记者、精英文人，这都保证了张大千作品的流传和影响力。张大千还以好美食、精烹饪闻名于世，精于艺术又精于美食也算是大千先生的一大过人之处。

春山晓色（镜心）

68.2 cm × 125.8cm

张大千全面承继了中国古代丰厚的民族文化遗产，同时又吸纳了世界艺术之长，在笔墨语言、意境上拓展了一个崭新的境界。他诗词、书法、绘画无一不精，尤其在绘画上，不论工笔还是写意，人物、山水还是花鸟，无不擅长，晚年更是以泼彩画独树一帜，誉满海内外，达到了时代艺术的巅峰。

张大千的绘画是以临摹古人入手的，他的艺术成就与深入持久的临摹锻炼是分不开的。在20世纪的画家中，他在传统绘画技法的掌握上独占鳌头。他以自己独特的临摹方式，对悠久的中国传统绘画中有价值的遗产进行了发掘整理，所临摹的历代作品的数量之多和涉及面之广，在近现代画史上是少有的。他从石涛、八大山人入手，后来临摹弘仁、髡残、梅清、陈洪绶、陈淳，以及“吴门四家”（沈周、文徵明、唐寅、仇英），再往后，他又研究与临摹赵孟頫、吴镇、王蒙、倪瓒的作品。中年时期，他又进而上溯到两宋的李唐、马

远、梁楷、牧溪、董源、范宽、巨然、郭熙。谢稚柳先生说：“对明清‘四王’（王时敏、王鉴、王翚、王原祁）以外的各个画派，他（张大千）无所不能，也无不可以乱真。”20世纪40年代，他又抛弃都市闲适的文人生活，冒着人们把敦煌壁画等同水陆道场画，斥为庸俗不堪、走火入魔的压力，去尽一个“书生报国”的责任。在光线昏暗的洞窟内，他一只手持蜡烛，一只手拿画笔，有时站在木梯上，有时蹲着，有时还要躺卧在地上，共临摹了276幅敦煌壁画。

张大千所临摹的作品，屡屡使鉴定名家走眼，达到以假乱真的地步。他一向强调“七分人事三分天”，认为要学画，在基础上下功夫非常重要，首先应从临摹古人名迹入手，通过临摹、背临，来熟练掌握古人的笔墨章法。他

不仅仅留心于明清文人画，更把探索的触角延伸到唐代及其以前伟大的艺术遗产中。他有做文人画家的“资本”，也有画院体画的功夫，但他选择的是既不同于逸笔草草的文人画，也不同于刻板繁琐的院体画，而是他所主张的充盈着文化品味的“画家之画”。叶浅予先生在《张大千的艺术道路》一文中说，大千一生学画的历程，从临摹入手，“由近及远，由粗转细；再由远返近，由细返粗，循环反复，形成笔墨和风格的多变”。通过临摹，他还对古人的各种技法进行了系统的梳理，使当代美术家能清晰地把握中国绘画技法的衍进历史。如他在敦煌临摹《供养菩萨像》时，从菩萨身穿的红纱裙的半透明效果，考证出这就是中国画史上很有名，但却从没人知道真相的人物画技法“曹衣出水”。

仿石涛青绿山水图轴
111cm × 56.5cm

同时张大千还非常注重“行万里路”。他漫游名山大川，博览奇花异木、飞禽走兽，以此取得了绘画源泉。他主张画家要自认为是万物主宰，有创造万物的本领。他写生的出发点是为在印证、学习古人的基础之上，最终化古人、造化为自家面貌。他在1927年至1948年的二十多年中，走遍了大半个中国。四上黄山、峨眉山，二游华山、罗浮山、衡山，涉足雁荡山、泰山、桂林、青城山、剑门……20世纪40年代后，他又乘飞机周游世界，游览了美国、巴西、阿根廷、印度、日本、法国、德国、瑞士、比利时、英国……在20世纪中国画坛上，游历之广要首推张大千。他每到一地，或对景写生，或照相留影，或盘坐青山，用目和心摄取造化之美。像张大千这样经历丰富、广阔且画风多变的画家，无论古今中外都是绝无仅有的。这些经历和见识都为他精彩绝伦的彩墨山水画奠定了基础。美术史学者汤哲明先生把张大千的写生分为三个时期。早期以黄山、华山以及雁荡、衡岳等地为主，留下了《黄山始信峰》、《朱砂泉》、《华岳高秋》、《雁山折瀑》、《祝融峰》、《衡山第一处》等杰作。第二时期为大千先生中年纪游，自20世纪40年代面壁石室到其离开大陆。这一时期他居游主要在巴蜀，以青城、峨眉为主，也远涉西藏、康定。《千重云岭》、《石壁寒泉》、《青城丈人峰》以及《西康游展图册》是他这一时期的代表作，也是其技巧与造化的结合走向完美的重要阶段。“五洲行遍犹寻胜，万里迟归总恋乡”，故土的风情，牵引着大千这个游子的心，直至垂老之年，他笔下仍时常涌出巴山蜀水。第三个时期，是大千先生海外纪游之作。他漫游欧美，画风突变，开创泼墨泼彩的“大千狂涂”。如果说他早期的画作得神，中期重情，那这一时期就是取韵。有人把他所经历的这三

莫高窟唐人菩萨像图轴
128cm × 63cm

个时期，称为是接受传统的三熏三沐。他试图从前人与自然的灵魂中寻找力量，以更大的魄力去矫正时弊，弘扬沉雄博大的艺术传统。临古与写生的辩证统一，使其不被一家所约束。有人生动地形容道：“如同宋元明清诸家齐唱，合出一个当代艺术巨子。”

张大千先生艺术的最大贡献在于他晚年的变革，以泼墨、泼彩作画。他完全打破了过去以线为主要造型语言、点线为构图要素的惯用手法，将传统山水画中的没骨画法、泼墨和重彩技法结合起来，强调主观意志和表现自然的客观统一，使写景和抒情、现实和浪漫、感性和理性、具体和抽象相结合。这不仅未因西洋画的影响而丧失传统，反而吸收了西洋画的长处，加以融化、发

展，创造出完全具有中国神韵的、崭新的中国画。在大片朦胧的色墨交织出的奇幻画境中，又能看到线条勾勒出的物象，这是对传统中国画的一个创新。对中国画与西洋画的争论，张大千认为：“作画没有中西之分，初学是这样，到最高境界还是这样。要是必须划分的话，也是由于地域、风俗、习惯、工具的不同而产生画面不同的趣味。”如果说大千先生的早、中期绘画还没有摆脱古典主义范围的话，那晚年的他则完全是自我的大千世界了。他认为他的画的境界不全是自然形成的，不单是利用色彩自然流动造成的。他曾说，他的画是以色破墨，以墨破色，以色破色。每一次的破全是用画家的意识流动主动支配色彩，是色彩与景物的自然交融，使画面随艺术家的主观意识而运作，极为美丽而又富于自然。他

白描荷花仕女图
108cm × 53cm

的这种创新，在民族绘画审美心理特征上有很大的突破。他是当之无愧的“结合中西艺术最成功的画家”。传统艺术的精灵在大千的现代艺术世界中得到了永生。这种“中学为体，西学为用”的创作内涵，是中国知识分子百年来不断追求的最终目标。张大千的泼墨泼彩的画法站在中国传统绘画的肩膀上，吸收融会了西画的长处。他创造出了完全具有中国神韵和民族气质的崭新的中国画，将传统的中国水墨画带到了一个崭新的高度，也为其“集大成”的艺术风格立下了典范。

张大千的山水画是其发挥才华的主要方面，分工笔、写意、泼墨泼彩三类画法。工笔山水构图严谨，颜料讲究，用笔挺劲精练，

画面具有一种清朗亮丽的透明感，充满生动灵逸的气息，很多作品明显带有临摹痕迹；写意山水具有扎实的传统笔墨功力，始终有石涛笔意，笔墨纯正端庄，设色明丽自然，气韵生动纯正；张大千的泼墨泼彩作品，最早约在1960年前后。他的泼墨泼彩画法以大片浓淡深浅的墨晕与鲜明透莹的石绿石青相辉映，显得古朴绚丽，气格奔放，意境幽深。其画法看似洋洋洒洒随心所欲，其实法度严谨，格调高雅，无涩滞浑浊之感。

张大千的人物画创作以工笔人物为主，所绘工笔人物画，比例恰当、形象逼真、精神内敛。人物衣褶线条勾勒细谨，劲健有力，笔墨交代极其清晰。张大千画人物画必先打腹稿，工笔仕女尤不马虎，反复修改，感觉无可挑剔了才落墨。仕女容貌与服饰也极为讲究，丰艳窈窕，各具其态。

荷花小鸟图(镜心)

24cm × 36cm

张大千在花鸟画方面,从数量上来讲不算太多。他十分强调花鸟的形态和特性,着眼于造型和意境情趣。为此,他有时自己种花,朝夕相处加以仔细观察。他的工笔花鸟用笔洒脱自如,墨色清朗明快。花卉中他善于画荷花、梅花、牡丹、兰、竹和菊花,画的最多的是荷花,色彩艳丽,奔放自若,花、茎、叶相得益彰,错落有致,呈现生机勃勃的景象。

张大千的作品不仅在国内屡屡成为拍卖焦点,在国际市场上也有很大影响。他的传世作品难以计数,不但为海内外各大博物馆、美术馆、图书馆收藏,还受许多收藏家和爱好者青睐。其收藏价位之高,拍卖成交数量之大,都是众多画家难以匹敌的。张大千的艺术从某种意义上说,是一种雅俗共赏的艺术。近几年,他的作品在各地拍卖行所拍价位居高不下,从另一个角度来说也是对张大千艺术成就及地位的一种认可。

从美术史上来看,张大千是在中国艺术转承的关键时代里,产生的一位集传统大成于一身的画家。他的绘画思想、他的治学、他对中国绘画所做出的贡献必将名震千古。他是我国20世纪一位了不起的大画家,是一位在中国美术史上造诣独特,由传统走向现代、由东方通向西方、由中国走向世界的大师。

松荫滴翠图

99cm × 187.5cm

松陰滴翠
張大千
畫於
陽明山
松林
中
丁巳年
夏月
寫

第一章

家世童年

1899年5月10日(清光绪二十五年四月初一),四川省内江县城郊安良里象鼻嘴堰塘湾一户贫困人家里,诞生了他们的第八个男孩,孩子取名张正权。在这样一个偏僻之地的没落家庭里诞生的这个小婴孩,就是日后驰名20世纪画坛,使内江扬名海内外的大艺术家张大千。

母亲曾子贞在张大千即将出生时,做过一个奇怪的梦。梦中一长着长长胡须的老者,端着一圆形的大铜盘递给曾氏,说:“这是给你的。”她接过铜盘,看到盘中有一毛茸茸的黑猿蜷伏在铜盘中心,两只眼睛黑黝黝地盯着自己,非

常可爱。老者嘱咐她要小心照顾黑猿,说完就不见了。曾氏惊醒了,但还清楚地记得刚才做的梦,于是告诉了家人,张家及邻里于是都戏称张大千是黑猿转世。

张大千的祖先原籍为广东番禺,后迁居湖北麻城。康熙年间,张家四世祖张德富到四川内江做知县,卸任后购置田园庐舍定居在这里,到张大千时已经是第十代了。张大千的父亲张忠发,原在自流井(今自贡市)经营盐业,但因经营不善,生意倒闭,到张大千出生时仅以出卖劳动力为生,家中时常出现断炊的情况。母亲曾子贞,内江县人,终生是虔诚的天主教徒,贤惠善良,教子非常严格。她心灵手巧,擅长绘画、绣花,她的工笔花鸟颇负盛名,被人称为“张画花”。张家一度以她刺绣描绘花鸟维持全家

桤树双猿图图轴

183cm × 94cm