

癸未中秋為

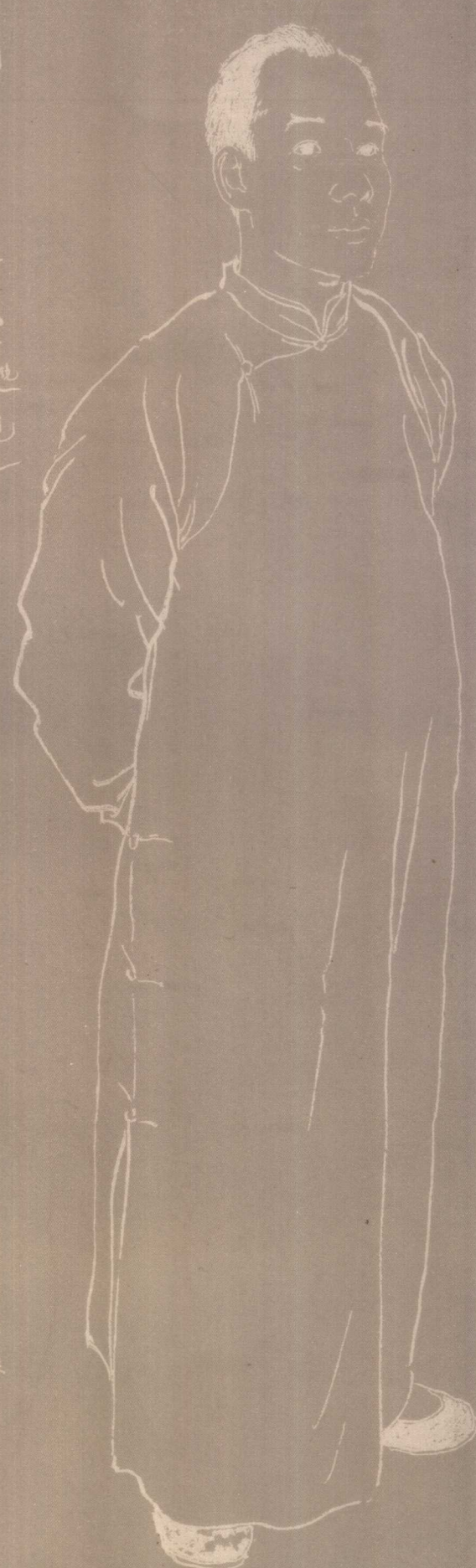
張采芹先生繪畫藝術

曲尺度耶非類上添毫悟化機畫史要目

真張采芹先生誕辰明月百塔周年紀念

對影寫三人 戊子嘉平既望 路相聖題

京唐推上之精 於子祥啟

春在先生髮眉何須借友觀之
張南伴畫稱神妙
尚老畫師 劉威 題

登樓共謝丹青手入市還誇健體身
從容以目坐鎮不妨長作錦城人

癸未中秋 无墨敬題

解畫以如多為標中看其子...
此畫乃張南伴畫稱神妙...
尚老畫師 劉威 題

张采芹绘画艺术

江苏工业学院图书馆
藏书章

ZHANG CAIQIN: PAINTING
The life and work of the artist illustrated
with 62 colour plates

图书在版编目 (CIP) 数据

张采芹绘画艺术 / 张采芹绘. — 成都: 四川美术出版社, 2001.10

ISBN 7-5410-2013-3

I. 张... II. 张... III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 074755 号

张采芹绘画艺术

责任编辑: 张大川 孙 菱

封面题字: 钱来忠

封面设计: 胡显京

技术设计: 胡显京

画册摄影: 戴山高

责任校对: 倪 焱

出版发行: 四川美术出版社 (成都盐道街 3 号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

制版印刷: 四川新华印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5.0

图 片: 65 幅

字 数: 30 千

版 次: 2001 年 10 月第 1 版

印 次: 2001 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

书 号: ISBN7-5410-2013-3/J · 1844

定 价: 68.00 元

■ 著作权所有·违者必究 举报电话: (028) 6636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: (028) 3193012

地 址: 四川省成都市人民北路一段 16 号

画家张采芹像

作者简介

张采芹(1901-1984),四川江津人,我国著名的国画家,一九二五年毕业于上海美术专科学校。擅长花鸟墨竹。他早年的风格可见任伯年、吴昌硕、郑板桥及宋代名家的影响。中年以后离文人写意画渐远而追求形神兼备和色彩明丽。他的著作有《采芹画集》、《采芹近墨》、《采芹钢笔画集》、《国画浅说》和《采芹论画》。

我国领导人曾以其画作为礼品馈赠英国女王和瑞典国王。其遗作五幅被收录入《二十世纪四川已故著名书画家作品集》,紫藤八哥图被选入《20世纪天府百年绘画》集。

Brief Introduction to The Artist Zhang Caiqin

Zhang Caiqin (1901-1984), a well-known traditional Chinese artist, was born in Jiangjing county, Sichuan province. He graduated from Shanghai Art Institute in 1925 where he acquired a profound knowledge of both Chinese and Western art. As one of the representative Chinese artists of his time, he was particularly skilled in painting flowers, birds, and bamboo. In order to trace his style, one must look back to the art of Wu Changshou, Reng Bainian, Zheng Banqiao and many famous artists of Song Dynasty. While maintaining the tradition of Chinese painting, Zhang also employed some approaches of Western art, which were evident in the paintings of bamboo in his later time. He painted from life and emphasized realism. As a professional, rather than an "intellectual" artist, his art language is succinct, polychromatic and full of beauty and vitality trying to transmit his positive mood to his audience.

During the Second World War, Zhang was one of the sponsors and the elected executive of the Sichuan Art Association(SAA) in Chengdu. He did a great deal of work in supporting the artists from all the occupied territories who came to Sichuan seeking refuge. Taking 1942-1943 as an example, he successfully organized 35 art exhibitions for the refugee artists in a year. The sale substantially relieved these artists' financial difficulties.

After liberation Zhang continued his art career by painting and teaching. His paintings were presented as gifts to Elizabeth II, the Queen of Great Britain, and Gustav XVI, the King of Sweden, by Chinese state leaders when paying official visits to these countries. Besides paintings, his other publications include "Introduction to Chinese Traditional Art" and "On Chinese Traditional Art".

金天夢雨錦城寒
 叢菊離披不忍看
 暫喜丹青逢市隱
 殷勤為寫竹千竿
 張姓連天坡絕倫
 盡將圖繪入清新
 尋常花鳥堪娛
 性莫忘君家畫
 虎人 唐后秋 筆

采芹兄畫展二絕

无量

谢无量题张采芹画展诗 一九四〇年 作

画如其人——纪念采芹先生（代序）

黄宗贤

今年10月29日，是我省已故国画家张采芹先生诞辰100周年的日子。四川省美协、成都画院决定为这位终生致力于中国书画事业并作出卓越贡献的世纪人物举办一系列纪念活动，所有了解、熟悉先生的艺术并从中受益的人都深感欣慰。先生既是一位名留史册的艺术家，也是一位诲人不倦、桃李满天下的艺术教育者。我们这些对中国画怀有感情的后来者中，不少人曾亲聆过先生的教诲，还有更多的人，从他的作品中得到了滋润。古人云，“开卷有益”，每当我们展开先生留下的画卷，总能感到一颗谦逊诚实的心在跳动，总能感到一种虚心劲节的精神在放射光芒。先生说：“画格出于人格，艺术启迪人生”。先生就这样一直启迪着我们，不只是用他的言语，而更多是用他的无言的诗篇——那色墨交晖、物态天趣通于人情的画迹。先生真是一个时时对万物保持情爱的人！当我们在他的作品面前油然而生出这样的感慨时，我们就不知不觉地成为了先生的弟子，尽管幽冥永隔，在灿烂的晴空下，我们还能嗅到先生那春风化雨般的和蔼气息。

我们之在不经意间成为先生之弟子者，其含义当然远远超乎形式层面。先生慧根天赐，在父母早亡、上无叔伯、下有弱弟妹翘首待养，小小年纪便要独立支撑的困境中，他向往艺术的灵苗都没有被扑灭过。家乡镇上的书画裱糊铺总是固执地牵引着他，常使他流连忘返。通过日复一日的目察心识、朝临夕摹，在正式考入上海美专、接受系统专业训练前，他就有了一双颇为灵巧的手，中学未及毕业即投考美专而一举中榜。他是带着“第一名”大字的文凭，从这个堪称中国新兴美术教育摇篮的地方走出来的。1929年，上海金城美术工艺社出版的《采芹画集》和《采芹近墨》是对这位大器早成的青年国画家不凡艺术成就的小结和礼赞。在这两部画集所收录的作品中，我们已能看到飞龙走蛇般的萧萧逸笔，疏斜历乱、虚透空灵的位置经营，删冗拔要、搜妙创真的物象描写，可谓笔简而神完气足。不论花卉、木石、墨竹、禽鸟，还是枯藤残荷、鹤汀凫渚，抑

兰石 一九二七年作

墨竹 一九二七年作

或隐者就荒之居，皆“六法”尽赅而意出尘外。难以猜想，如此泼辣老苍、格调飘逸的作品会出自一个二十多岁的青年人之手！然而真真切切的是，采芹先生在出版这两部画集时，从上海美专毕业才仅仅5年，那是他28岁以前留下的墨迹。

采芹先生具有天才的形式感悟力。

他对中国画传

统技巧的把握、对以笔墨为中心的形式语言的领会，早已能够心手相应。他的收放自如源于深厚的传统基本功，因为他认识到，基本功是造就一个真正的艺术家的必要条件。假如艺术家不是生活在天上而是生活在地下，假如他不是游医说客而是向人们奉献诚实的作品，那么基本功则是打开艺术之门的第一把钥匙。他说：“学画，基本功很重要，先要有融铸古今之功，方能推陈出新。”对照他的早年作品和后来“师夷长技”以变古法——以色变墨、以形具神备变粗率简狂——的创变，我们就会发现原济大师所谓“不法之法而为至法”在这里多了一条证据。谁要是认为创新

采芹先生

残荷野鸭 一九二八年作

的壮年是在银行当差度过的。在此前后，他做过蜀中不少大中学校的美术教师，直至78岁退休。晚年还兼任成都市政协委员、四川省文史馆研究员等职。在他劳碌清贫的一生中，始终保持着对艺术的挚爱。他的爱从没有因为对世事的理解日深而逊色，也没有因为操劳生计或助友扶贫而懈怠。少小时候就培养起来的刻苦自励的精神，使他把这种爱变成了孜孜矻矻的求索。在他每一段人生岁月中的亲朋故交、师友弟子，无不有先生静笃守一的作画状态的记忆。抗战时期，徐悲鸿大师

就意味着“无法”，其见解就跟只要自由而不要法律的社会末流差不多，那不是斗士而是狂徒。“不法之法”恰恰是建立在对“法”的融会贯通的基础上的。一切有助于社会进步和生命成长的事业、一切自由充实的生活、一切人间正道都遵循着这样的逻辑。采芹先生显然深谙此道，他的艺术是带领我们通向人生真谛的指南。

先生并非习惯上所说的职业画家，画画不是他赖以谋生的手段。他

曾亲眼目睹他勤苦作画之状，感触之余，书条幅赠其孟子语云：“故天之将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行弗乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这的确是对采芹先生献身艺术之精神的最好写照。作为社会的人，先生变换过众多角色，可是在他漫长的一生中，却有一个一以贯之的角色未曾改变，那就是作为艺术家的角色。一定有一种更为内在的使命在召唤着他，召唤他来到蜀中画人中间，又带他幸福地离去。先生这一生没有什么可遗憾的，艺术就是他的生活，他已从这里得到了最大的回报。

采芹先生的确称得上是一位世纪人物，他生于1901年，几乎活过了整个20世纪。对这一个世纪的许多重大历史事件，他都是亲眼目睹。他经历了新旧社会两重天。如果我们同意“画如其人”这种古老的说法，他的心情变化则可从前期淡泊孤寂到后来活泼明丽的画风转变看得清清楚楚。先生绝不是一个善于作伪的人，只要是他认为值得肯定的人和事，他都抱着极大的热忱去加以肯定，并随时愿意为之全力以赴。他对艺术的执着并没有与其充分的现实感和同胞意识发生矛盾。抗战期间，许多知名艺术家流亡巴蜀。他利用自己在四川美协兼总务和在银行工作的便利，为他们办展览、讨生活。不少艺术界名人，如张善子、张大千、徐悲鸿、周千秋等均因此与他结下不解之缘。他

一九八二年张大千赠张采芹先生画

与张善子、张大千、徐悲鸿的珍贵友谊更是成为艺坛雅事，不断为人津津乐道。成都解放时，他毅然将精心保存的美协珍藏字画和各种文物 232 件、房屋、现大洋、家具以及学术研究资料若干册，悉数移交给国家，为保护文物、支持新中国文化建设作出了巨大贡献。他对少时母校——聚奎学校——的眷顾之情一直持续到生命的最后一息。在他逝世前三个月，还拖着老病之躯从医院前往邮局向母校寄赠图片资料，附信末尾道：“我现在写信看报画画都未戴眼镜，希望同学们亦好好注意保护视力。”读之不禁令人长叹欷歔。先生自幼便立下“存好心，行好事，作好人”的座右铭，这个座右铭的确镌刻到了他生命的每一个角落。

先生一生诲人无数。凡有志艺术、虚心向学者，他都循循善诱，毫无保留地向他们示以真传。他自觉把传道授业当作其全部事业的一部分，课徒解惑从来一丝不苟，他的艺术也因此成为真正意义上的大艺术。曾经得到过先生指教的蜀中弟子，不论当日时间久暂，或者今日的艺术诣

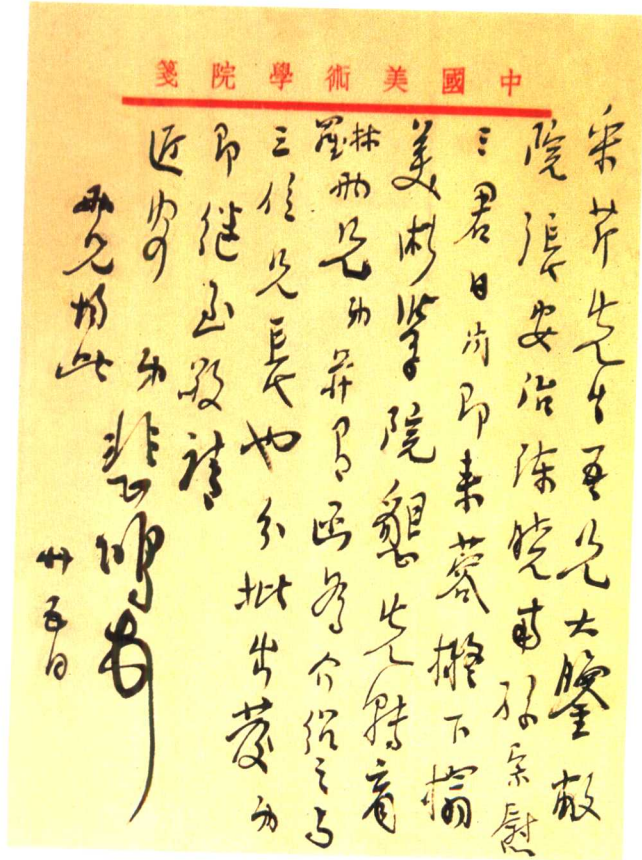
趣跟先生有多么不同，忆及当年情景，无不感到先生那传薪递火的温暖尚在人间。中国传统艺术之精华能在一个变动不居的世纪顽强不屈地深埋种子于蜀地，并能象今天这样生根发芽、百花齐放，不能不说有先生的一份功劳。

先生从不自矜曲高和寡，越到后来，他越以自己的艺术为普通群众喜闻乐见为荣。对上门求画者，他几乎有求必应，以至于长期以来，上至中国美术馆、社会名流、外国元首，下至寻常百姓，都藏有他的画作，他散落民间的作品不可数计，大约画商们该为之痛心疾首了。不过，九泉之下的先生却必不引以为憾事，相反，这正合于他的初衷。因为他本来就是为人民挥毫的，毫无囤积居奇的念头。他的画风以步入不惑之年为界，走了一条与传统文人画恰好相反的转变道路：由奇简冷逸到热烈灿烂，由不求形似到以形写神，其首要动机当追溯于此。

在那些惊飙骤雨的大事件中，采芹先生是一名目击者，而在 20 世纪中国画的发展历程中，他却是一位当之无愧的亲历者和积极推动者。早在 19 世纪晚期，随着国门渐开和学子西游，人们便开始对传统中国画那积数百年而陈陈相因的步态感到不满。海派任伯年的小写意没骨花鸟，始有水彩画的韵味；而赵之谦、虚谷、吴昌硕等人既不避传统笔墨章法，又勇破“画道之中，水墨为上”之古训，把趣味浓艳的民间赋彩方法吸收到写意花卉、蔬果、禽鸟作品中，画面美感顿时增加。画家们尝试各种不同的切入点，以期使中国画得到改观。岭南画派用水彩方法作国画，把传统工具和水墨渲染法结合到色彩的运用中，明确展示了中国画借鉴西画技法以达到创变的方向。五四新文化运动后徐悲鸿大举改革国画的义旗，主张“西方画之可采入者融之”，造型开始注重素描结构、空间纳入焦点透视、色彩达于日影向背。这等于说要用中国画的形式发挥传统西画的写实主义精神。如果说徐悲鸿是一名革新理念的提倡者，那么中年以后的张采芹便是这种理念的踊跃实践者。他的后期作品愈重物象体貌之写真，如其一生喜爱画的竹，用油画笔画大竿，节节紧扣实物，而劲拔之势，如有风过；竹叶疏密浓淡，偃仰穿插，望而可见其空间所在。其余作品亦多有相类意向，大多重于体感、质感和空间关系，尺幅之内欲捕捉真形实相之用心昭昭然于目前。

这些后期作品使人感到有一种强烈的写生背景藏在其中。事实上，采芹先生正是把“外师造化”具体落实为对

徐悲鸿写给张采芹先生的信

渊明三径 一九二八年作

景写生的。大自然在他的作品中以本身带有生命并令人感到熟悉亲切的视觉形象存在着，而不再只是玄远晦涩的“道”之图解。他衷心服膺大千先生的告诫：“画家应懂得物理、物情、物态”。如果说自然在呼吸，那是因为自然界的万物品类——其一山一石、一草一木、一禽一鸟自己在那里呼吸，艺术

家没有权力用自己的呼吸去横加替代。他认为“气韵生动来源于生活”，而生活给了画家关于生命运动的启迪。

我们不必站在某种先入为主的立场上弃“形似”如敝帚。白石老人说，“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”所谓“似与不似之间”，是一个“度”的问题，没有谁可以定出足以量化的标准，它与艺术家的审美理想息息相关。采芹先生的作品是把写意花鸟画艺术向着“似”的方向靠近的有益尝试。早期中国画是讲究以形写神的。所谓形神兼备，自然包含了一种逻辑，即形为神之基，无形似也就无所谓神似。工笔、半工半写的花鸟一直都极重视物体形象之似、情态之真。北宋蜀地画家赵昌以“写生赵昌”自诩，说明能够真实捕捉对象，是中国画由来已久的梦想。可惜那时太缺乏科学手段。采芹先生早年在美专打下了基于西画原理的坚实的造型基本功，蜀中先贤的梦想终于在他笔下实现了。可是这并不表明他仅仅是用了国画的工具材料去画西画，他留给我们的依然是真正的国

画。他的作品有形而不拘形，聚散收放，俯仰自如，毫无匠气。中国绘画传统中最可宝贵的“写”的精神，贯彻其中，往复回荡，激起了我们生命通畅的感觉和对大自然无限生机的领悟。

禅语有云，“见山是山，见水是水”。采芹先生越过早年孤简料峭的笔墨峰峦，带着热情、从容和对人民的爱，用美的形式还原了我们大家所熟悉的世界。其宝贵之处在于放而能收，收而不拘，内在纵放从表面的收敛中咄咄而出。同时，他赋予了中国画以令人喜爱的美感。他的革新实践从壮年开始，展开于他生命历程的后半部分。中西合璧的艺术素养助了他一臂之力，这还包括他以墨法运色彩的设色风格。在他的创作生涯中，真是愈年长而画面愈益绚烂。这里有一颗不服老的心。“墨分五采”在他的笔下以真实的五彩斑斓地呈现着，但是水墨精神并没有从这里离去。他那彩、墨混融的作品，虚灵动荡，元气淋漓。

采芹先生融铸写实要义与中国画境界的努力，固然与时代精神、与一代人改良中国画的迫切愿望相呼应，同时我们也不能忽略这种努力与蜀中画家自古以来即有的贴近自然、关注现实的品质的同胞关系。笔者曾在《二十世纪天府百年绘画》专稿中这样说过，“高山重岭成为巴蜀人与外界交往的空间阻隔。这种阻隔反过来又促成巴蜀人对自己的生存环境、现实人生深深眷念和关注情怀的生成……平淡真实的人世气象与超逸高远的理想并存，浓郁的生活气息与浪漫的抒情意味交融；没有被动的造境，也无随意的墨戏；即便是追求雅逸，但绝不走向寂灭；即便是表现淡然，也绝不滑向玄远，这些应该说是画坛蜀派的共同美学品格。”采芹先生的画风正是蜀中画派这一棵大树上结出的果实。

2001年9月于四川大学艺术学院

目 录

画家张采芹像	I
作者简介	张思仲 II
张采芹画像	徐悲鸿 III
画展题诗	谢无量 IV
代序：画如其人——纪念采芹先生	黄宗贤 V

绘画目录

风暖玉香 (132cm × 33cm) 1935 年	1
芭蕉荫里海棠香 (132cm × 33cm) 1941 年	1
晚归 (32cm × 18cm) 二十世纪三十年代	2
清江望月图 (33cm × 28cm) 二十世纪三十年代	2
晴日催花暖欲燃 (110cm × 57cm) 二十世纪六十年代	3
田间小品 (32cm × 18cm) 二十世纪四十年代	4
蛾 (32cm × 18cm) 二十世纪四十年代	4
螳螂 (32cm × 18cm) 二十世纪四十年代	5
蜂 (32cm × 18cm) 二十世纪四十年代	5
松瀑图 (82cm × 37cm) 1956 年	6
春风拂槛露华浓 (82cm × 41cm) 1962 年	7
江上数峰青 (82cm × 37cm) 1956 年	8
紫燕衔泥带落花 (84cm × 49cm) 1968 年	9
兰蕙芬芳 (34cm × 27cm) 1968 年	9
三友喜鹊图 (350cm × 200cm) 1982 年	10
自有岁寒心 (95cm × 45cm) 1971 年	11
喜鹊闹梅 (110cm × 57cm) 1973 年	12
荷塘夏雨 (78cm × 55cm) 1973 年	13
日照红蕖细细香 (45cm × 34cm) 1973 年	14
春晖图 (108cm × 56cm) 1973 年	15
一枝红艳露凝香 (69cm × 41cm) 1975 年	16
清风习习 (130cm × 69cm) 1978 年冬	17
经春叶更繁 (97cm × 45cm) 1980 年	18
潇湘夜雨 (67cm × 44cm) 二十世纪七十年代	19
露竹 (68cm × 46cm) 二十世纪七十年代	20
岁朝图 (68cm × 66cm) 1980 年	21
帘外春光 (68cm × 44cm) 二十世纪七十年代	22
春江水暖 (120cm × 50cm) 1977 年	23
空山新雨后 (68cm × 44cm) 二十世纪七十年代	24
微雨燕双飞 (100cm × 34cm) 二十世纪七十年代	25
雪鸦红叶图 (100cm × 34cm) 二十世纪七十年代	25

西园春色 (92cm × 53cm) 七十岁后作	26
竹解虚心是我师 (134cm × 68cm) 1981 年	27
夹竹桃 (34cm × 27cm) 七十岁后作	28
暗香 (34cm × 27cm) 七十岁后作	28
蓉城之花 (34cm × 27cm) 七十岁后作	29
竹外桃花三两枝 (45cm × 34cm) 二十世纪七十年代	29
玉兰 (43cm × 32cm) 七十岁后作	30
清露墨香 (43cm × 32cm) 七十岁后作	30
翠禽小小 (68cm × 45cm) 七十岁后作	31
清节临风 (67cm × 44cm) 1978 年	32
春笋满林生 (68cm × 45cm) 1983 年	33
梅竹图 (100cm × 35cm) 七十岁后作	34
花上春禽图 (99cm × 36cm) 七十岁后作	34
春去春来, 燕子不相误 (132cm × 66cm) 1981 年	35
国色天香 (64cm × 48cm) 二十世纪八十年代	36
双喜临门 (98cm × 54cm) 1982 年	37
寂寞芳枝照水红 (68cm × 66cm) 1982 年	38
香远益清 (44cm × 33cm) 七十岁后作	39
报春图 (132cm × 66cm) 二十世纪七十年代	40
久沐东风持晚节 (67cm × 88cm) 二十世纪七十年代	41
东风淡荡鸟声喜 (98cm × 55cm) 二十世纪八十年代	42
千秋苍劲 (118cm × 69cm) 二十世纪八十年代	43
猫 (68cm × 44cm) 七十岁后作	44
花暖鸟声碎 (100cm × 55cm) 二十世纪八十年代	45
芭蕉叶大从菊开 (94cm × 57cm) 七十岁后作	46
报晓图 (136cm × 50cm) 二十世纪八十年代	47
秋韵 (68cm × 66cm) 七十岁后作	48
零零清露 (67cm × 44cm) 七十岁后作	49
空谷幽兰 (66cm × 33cm) 七十岁后作	50
东风劲吹 (132cm × 66cm) 二十世纪七十年代	51
雪鸦图 张采芹、张大千合作 (37cm × 22cm) 1944 年	52

附 录

采芹论画	张思仲摘录	53-55
绍统求新 兼采中西	李国正	56-57
花鸟应作风骚读	邓代昆	58-61
知君本是素心人	魏学峰	62
先父纪略	张思仲执笔	63
张采芹艺术活动年表及附录	张思霖、张思复提供	64-66
后记	田旭中	67

利氏先生雅正
 辛巳年
 利氏

芭蕉荫里海棠香 (132cm × 33cm)

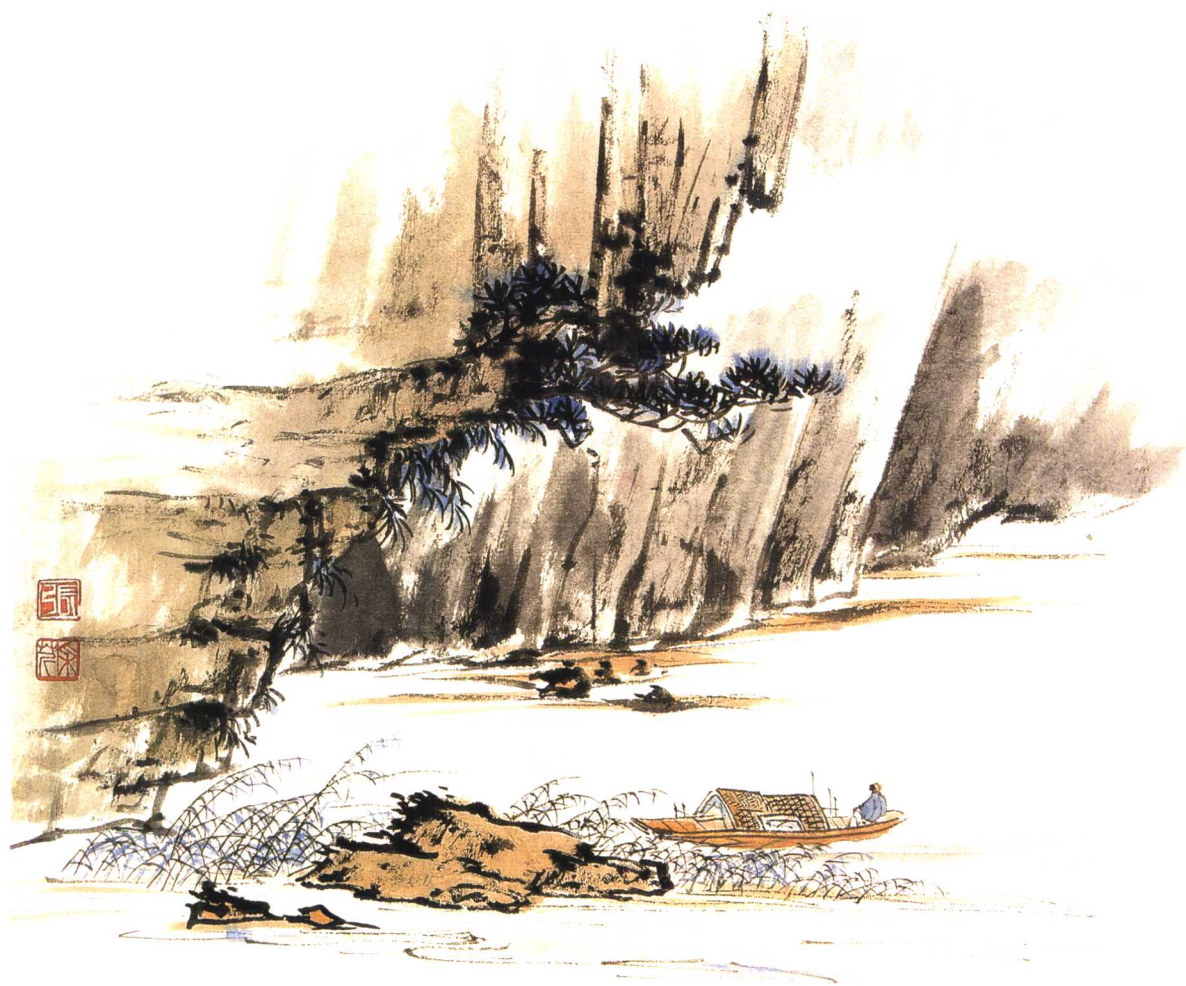
膩如玉指塗朱粉
 先似金刀剪紫霞
 從此時時春夢裡
 應添二姊女郎花
 乙亥雨水節前二日
 米三斤書於院花溪上

风暖玉香 (132cm × 33cm)

晚 归 (32cm × 18cm)

清江望月图 (33cm × 28cm)

晴日催花暖欲燃
(110cm × 57cm)

田间小品 (32cm × 18cm)

蛾 (32cm × 18cm)