

張大子作品選

中山市重刊
一九八九年六月
出版

張大千作品選



张大千作品选

天津人民美术出版社出版
新华书店天津发行所发行
北京印刷二厂制版
河北外贸印刷厂制版印刷

一九八四年五月第一版第一次印刷 定价：十九元

统一书号8073·50259 印数1——2500

张大千的绘画艺术

叶 浅 予

张大千是四川人，年轻时和他二哥张善孖同在日本京都学习绘画和印染工艺。回国后，先后从书法家曾熙和李瑞清学书法，他对石涛的画发生兴趣并努力追摹，大概也在此时。1960年我在北京琉璃厂收到一个手卷，无作者题名，卷首题字为“最乘寺之杉”，是大千手笔。手卷画了十几株老杉的根部，用描笔写生，略施淡墨渲染，颇有日本画的风姿。因为这个手卷是日本制品，可能是大千在日本做基本功的手稿。过去我认为大千学画是从学书入手，一跃而进入石涛堂奥，未免主观，有了这个线索，就合乎情理了。

我们知道，学石涛而登堂入室，甚至可以乱真，没有扎实的山水画基本功是办不到的。从《最乘寺之杉》可以看到，大千之所以能越过石涛八大，追踪老莲、唐寅、沈周、戴进等谨严而又放纵的笔墨，并非灵感所驱，而是他在形象思维中孕育着的审美情趣所规定的发展道路。

老莲的工笔花鸟和唐寅的写意仕女，是大千在山水之外努力仿效的形象。仿效并非简单的模拟，而是学习前人的造型方法，为自己的艺术形象服务。1945年我在成都大千家作客，他为我画了一幅六尺唐装水墨仕女，基本上是唐寅的模式，其造型已渗有敦煌供养人的仪容，用笔则仿佛吴道子的飞动飘逸，已超越明人情调，向唐人追踪。

大千学宋人的工笔花鸟，着眼于造型特征和意境情趣。我有一轴五尺整幅荷花和一个荷荫小禽扇面，都是细笔重色。那个扇面，在满而大的荷叶底下藏着的那只墨羽小禽，表面看来是朱荷的陪衬，实际是这个扇面的结构中心。一般花鸟画，花是主体，鸟是陪衬，可是往往由于鸣禽或飞鸟的出现，使宁静的画面蓦然增添了生气，使宾主地位颠倒过来，这是画家在构思立意中的神来之笔。所谓“迁想妙得”的意义，其在斯乎？在我所收藏的大千作品中，这个荷花小禽扇面，称得上是精品中的精品，可惜在十年浩劫中，被林彪、“四人帮”的某个大人物强夺了去，至今下落不明。

山水是张大千发挥才华的主要方面。四十年前南张北溥之说，是指三十年代中国山水画的两大杰出画家。南张是张大千，北溥是溥心畲。中国山水画经两宋诸大家的发展，元四大家继承衣钵，掀起了明清两代的宗派洪流。如吴门的文（徵明）、沈（周）、唐（寅），浙派的戴（进）、张（平山）、蓝（瑛），加上稍后的金陵八家，娄东四王，蔚为大观。这时期，画家无不以山水竞相标榜，可以说山水画控制了整个画坛。到了清初，四王画派竭力提倡复古，排斥了对自然本身的探索，单纯追求笔墨出处，山水画成为僵硬的符号，此时石涛异军突起，力挽颓势，倡导“搜尽奇峰打草稿”。大千之选择石涛，说明他所向往的道路是创新，不是守旧。

大千初出茅庐之时，是花鸟画大行之世，叱咤风云的任伯年、吴昌硕虽已先后凋谢，他们的画派正风靡全国。齐白石、陈衡恪也在向吴昌硕流派靠拢，大千却在努力建造他的山水王国。当时上海也吹起一股石涛风，学石涛的人为数不少，其中有一位江西画家，专仿石涛支撑门面，至今日本许多藏家所收的石涛画册，是真是假，很难鉴别。大千在此阶段，以学石涛为中心，旁及石谿、八大、浙江诸家，进而研究沈周、唐寅，画法一变，逐渐由粗犷荒率走向细润华滋，用积墨、积色之法在熟纸生绢上作画。我收过他的《华岳》小条两轴，一轴画千尺幢至瘟神洞，一轴画北峰至苍龙岭，是这一时期的代表风格。

四十年代，大千寓居成都期间，他畅游青城、峨眉，并在敦煌临摹魏、唐壁画两年，画法又变，喜用复笔重色，其层峦叠嶂大幅，丰厚浓重，把水墨和青绿融合起来，完成了独创

面貌。他在海外所创的泼彩法，是这一成就的发展。有人认为泼彩法是受西方新流派的影响，我认为是次要的。我们知道，墨法中的泼墨法，由来已久，其成因是水墨运用的大胆创造，即使运笔简化，又得形象浑厚。在运用复笔重色的基础上，大胆创造泼彩法，是顺理成章，必然要走的一步。当然，这种创造不能排除外因的推动。

复笔重色是大千出国前形成的最后风格。六十年代初，我在琉璃厂收到一轴他仿毕宏的《雾锁重关图》，一位朋友收到一轴《峨嵋》，都是他的精心之作。把两轴画和他早期仿石涛、八大的挂在一起，简直不能相信出于一人手笔。我们懂得事物是发展的，有人画了一辈子油画，到了最后，不能忘情于毛笔宣纸；有人前半生画粗笔写意，后半生转到宋徽宗的工笔院体和瘦金书体中去，都不乏先例。

大千从近代的石涛出发，往上追，跨过明人、元人、宋人，直追唐人，越追越远，越追越精，他的艺术成就是在穷追猛攻中取得的。有两点精神值得我们学习：

一是学古为了创新。大千一心学古人，越学越广，越学越深。例如他画人物，从山水点景过渡到唐寅的仕女，进而仿赵孟頫的九歌，李公麟的七贤，落脚于敦煌的供养人，追寻人物画的远源，取为己用。花鸟画我见过他的仿易元吉画猿。为了画猿，据说他在东南亚时养过一只长臂猿。见过他仿华新罗和陈老莲的细笔花鸟，而他的几笔游鱼和几笔海棠，又远离易、华、陈，回到他醉心过的八大和白阳。上面提到大千山水画的发展过程，也是由近及远，又由远拉近，最后创造泼彩法，达到浑厚、华滋，而又潇洒、秀逸的风姿。他在学古的道路上，坚持穷根追源，学深学透，而且不拘一格，善于旁敲侧击，因而做到精益求精，博而且深，进得去，出得来。他的作品，既不同于逸笔草草的文人画，也不同于刻板繁琐的院体画，而是符合于他所主张的“画家之画”。

他在日本学过画，接触过日本画的发展脉络，在他学古的道路上，他的艺术头脑里，为吸收新鲜事物留着余地。表面看来，各个时期的作品，好象都是有板有眼，遵循传统的规范。其实大千作品最显著的特点是鲜明的个人风格和时代气息，处处表现出形象、笔墨和意境的独创性。假使你是大千艺术的爱好者，无疑是受了他这种鲜明特色的吸引。

二是向生活学习。“师古人”和“师造化”是历来画家所遵循的金科玉律，而“师造化”更是早期画论的突出主张。大千向古人穷追的动力，是探索古人师造化的奥秘，从而作为自己师造化的借鉴。所谓师造化，用今天的语言来讲，就是向生活学习。如果只师古人，不师造化，所谓个人风格和时代气息，就无所依托，无从产生。要证明这一点，不妨读读他的近作《长江万里图》。

《长江万里图》创作于1968年，原作现存台湾张群的画库。从印本看，内容包括从“泯江索桥”起首到长江出海结束，共分十个段落，高53.3厘米，长1,996厘米，画法基本上是复笔重色，加上大片泼彩。论景是千水万壑，气势雄伟；论意是寄情山河，缅怀祖国。处理这样宏大的布局，寄托深厚的思国之情，不是一般“胸有丘壑”的山水修炼所能胜任，必须具备气吞山河的胸襟和饱满的爱国热情，才可以发挥得淋漓尽致。所谓“外师造化，中得心源”之说，在这个巨构中得到充分体现。历来有出息的画家都是按照这个创作规律从事艺术活动的。我想，大千如果真能象他在跋中所说的那样“束装挈眷”回来看看今天的万里长江，也许又会使他产生新的情怀和画意吧？

大千的艺术活动范围遍及世界各地，影响很大。他在海外侨居三十多年虽因种种原因，暂时回不来，但他的艺术生命是祖国大地孕育出来的，他的艺术成就值得祖国人民为之骄傲，尽管他云游海外，他的思想感情将和伟大的祖国紧紧贴在一起。

目 录

人 物 部 分

- 一、 天女
- 二、 执扇仕女
- 三、 观音大士
- 四、 醉归图
- 五、 摹毕宏雾锁重关图

- 六、 独坐松云图
- 七、 松下抱琴
- 八、 仿赵孟頫换鹅图
- 九、 幽闺图
- 十、 良友知音

花 鸟 部 分

- 十一、 梦蝶
- 十二、 红叶玉鸦
- 十三、 醉霜红叶
- 十四、 拟华岳春禽出谷图
- 十五、 游鱼啖食
- 十六、 乐菇初收
- 十七、 岁寒三友
- 十八、 芝仙祝寿图
- 十九、 秋荷

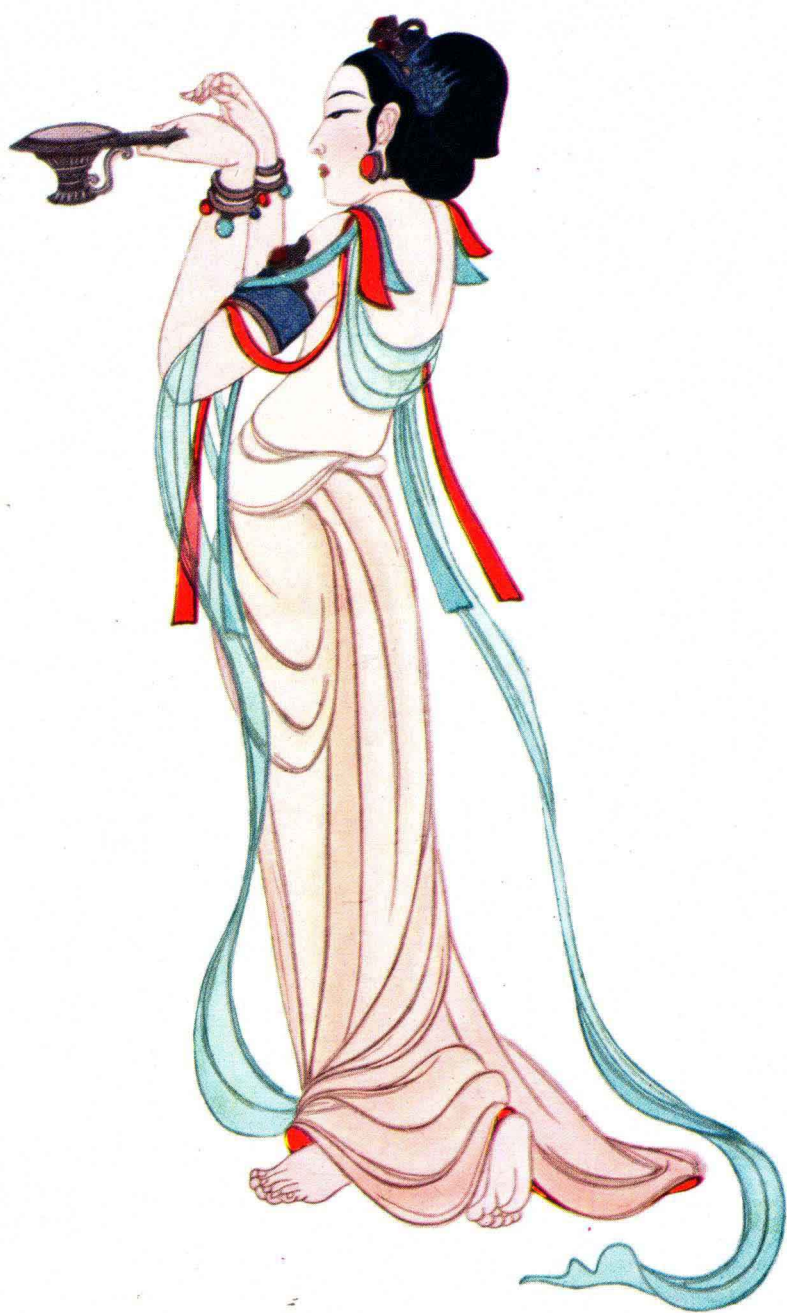
- 二十、 喜浪摇荷
- 二十一、 翠珮红妆
- 二十二、 月下荷影
- 二十三、 暗香一萼
- 二十四、 池荷离披
- 二十五、 水殿风来暗香满
- 二十六、 朱荷通景屏
- 二十七、 芭蕉图
- 二十八、 墨荷

山 水 部 分

- 二十九、 千重云岭
- 三十、 莫干新夏
- 三十一、 山馆午静
- 三十二、 秋林幽人
- 三十三、 巫峡清秋
- 三十四、 松壑策杖
- 三十五、 雁宕奇观
- 三十六、 临巨然夏山图
- 三十七、 秋山林屋图
- 三十八、 临黄鹤山樵淞峰书舍图
- 三十九、 江静泛舟图
- 四十、 宝积寺忆旧
- 四十一、 华山老子挂犁松
- 四十二、 华山苍龙岭
- 四十三、 临阎右相西岭春云图
- 四十四、 临小李将军海岸图
- 四十五、 仿赵承旨山水
- 四十六、 临杨升峒关蒲雪图
- 四十七、 仿王右丞江山雪霁图
- 四十八、 仿宋人沈子蕃缙丝山水
- 四十九、 仿范中立临流独坐图
- 五十、 依松观云图
- 五十一、 苏长公行吟图
- 五十二、 仿黄鹤山樵清澹垂钓图
- 五十三、 羽化登仙

- 五十四、 深壑寻幽
- 五十五、 溪山古寺
- 五十六、 华山金锁关
- 五十七、 秋山暮色
- 五十八、 高江急峡
- 五十九、 云山图
- 六十、 焦溪观瀑
- 六十一、 山水
- 六十二、 江山觅句图
- 六十三、 山村图
- 六十四、 滟潏云帆
- 六十五、 黄山文笔峰
- 六十六、 泼色山水
- 六十七、 过云开锦绣
- 六十八、 平恙峡
- 六十九、 听泉图
- 七十、 古木悬泉
- 七十一、 云山千重
- 七十二、 泼色山水
- 七十三、 振衣千仞岗
- 七十四、 选胜图
- 七十五、 泼墨山水
- 七十六、 泼墨山水
- 七十七、 长江万里图（之一）
- 七十八、 长江万里图（之二）

我昔新染戒香蓋換卯霞衣舊赤
練之月有勝天小孝小辭力為更中
微薄古處唐人華茲香供教天女



一、天女图



南國清語入破時銀燈如水照
一枝香麝重鬢之參差
裏初薰宮金女使上纖圍扇上
蘇詞誤作舉之與師

乙酉元月年係淡月沙似

聽水聲在清賞 李奎月





此真乃清信士男郡張大千敬造願一切
有情從今世至未來世勤修煩惱早與菩提
永共慈雲之被度遊般若之津所願如足

賈裳一曲酒千鍾沉

醉人扶雨露濃都

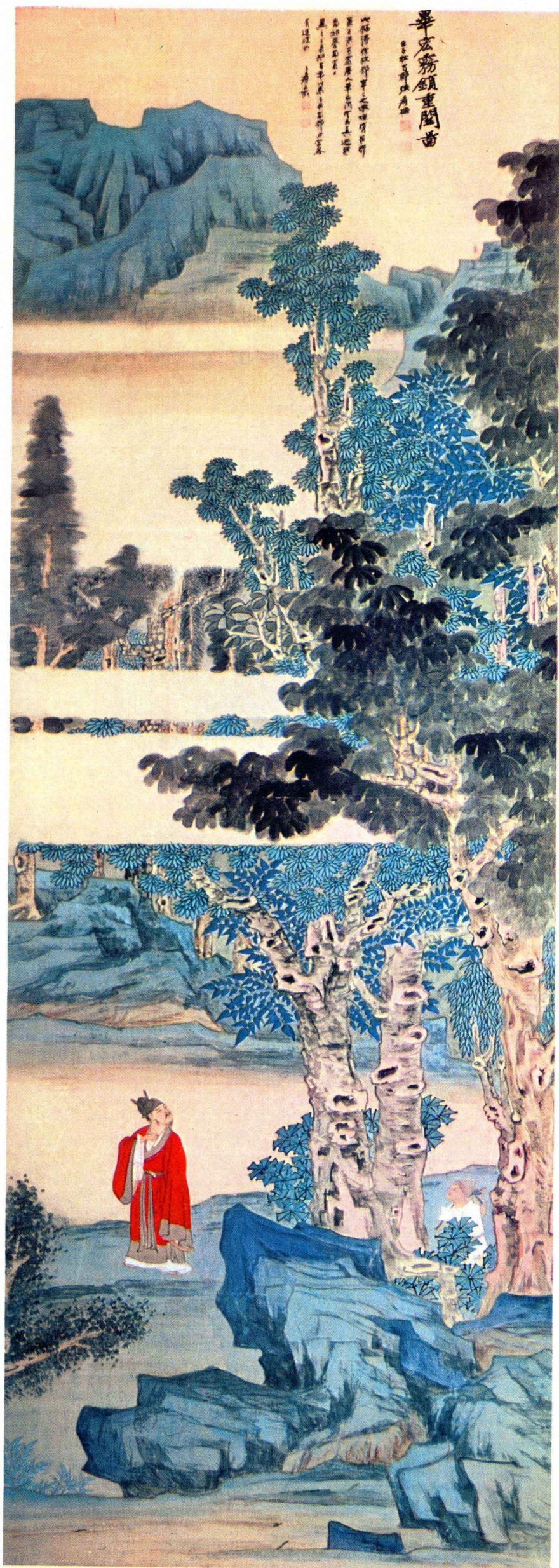
賦新辭擬顏色佗

年太液對菱荷

己卯春仲大子慶房

清上人來譜麟女工繪事尤善畫人
物此世為妙 大子慶房





五、摹毕宏雾锁重关图



黃山之松如龍騰黃山之雲如金蒸
鬱鬱阿萬
小別處有人長嘯似松吟
靜仁先生方勝正之
壬午張角大令堂下



七、松下抱琴



八、仿赵孟頫换鹅图



九、幽園圖



良友
靜相
對携
琴不用
彈

庚子夏月
筆張房

十洲道人勇賞其工筆亦不知其意筆實色週之平
舊收其共之空軒老婦乞其圖神妙真欲令劉季失
色何獨戴生進其八仙筆法又泛致意也蓋陰語夏
初陰清風之順方知是為項畫不而近年分
宜其如精刻也同多福五共感天而月如運澤之合

十、良友知音



十一、梦蝶