

DUNHUANGYIZHU

敦煌遗珠

— 大千敦煌粉本撷英 —

四川出版集团
四川美术出版社

成都诗婢家文化有限责任公司 编

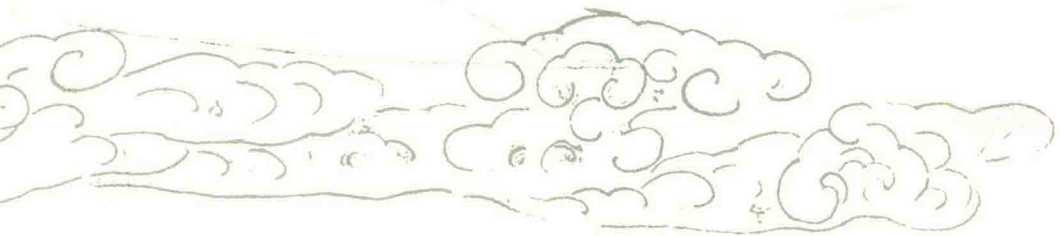
敦煌遗珠

光启署藏

——大千敦煌粉本撷英

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌遗珠：大千敦煌粉本撷英 / 成都诗婢家文化
有限责任公司编. — 成都：四川美术出版社， 2013.7
ISBN 978-7-5410-5593-5

I. ①敦… II. ①成… III. ①敦煌壁画—白描—
作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第162670号

敦煌遗珠

DUNHUANG YIZHU

成都诗婢家文化有限责任公司 编

出品人 马晓峰
策 划 赵文溱
责任编辑 陈 锦 汪青青
责任校对 杨宗义
装帧设计 原创动力平面设计

出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号)

邮政编码 610031

印 刷 四川荣盛彩色印刷有限公司

成品尺寸 285mm×228mm 1/8

印 张 12.5

图 片 140张

字 数 100千

版 次 2013年7月第1版

印 次 2013年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-5593-5

定 价 260.00元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题，请与工厂联系。电话：67228021

张大千 (1899-1983)

刘光启个人简历

刘光启生于1932年，河北省冀县人。现为国家文物鉴定委员会资深委员、著名书画鉴定专家，有当代“神眼”之称。几十年来，经他发现或鉴定的属国家级文物不胜枚举，著名的有：明杨维贞的《梦游海棠城》、宋人范宽的《雪景寒林图》、唐摹王羲之《寒切帖》、宋代银粉书《妙法莲花经》、元赵孟頫《大洞玉经》、明林良《芦雁图》等

序 | Preface

国家文物鉴定委员会委员 刘光启

经过认真、严谨的汇集、凝炼与整理，《敦煌遗珠—大千敦煌粉本撷英》就要面世了。这是一部系统研究和介绍张大千生平特别是他敦煌时期艺术生涯的极有价值的著作。

众所周知，大千先生是近现代举世公认的艺术大师，一位富有传奇色彩的画坛巨匠。先生生于四川省内江县，幼习绘事，毕生创作了大量的绘画作品。大千作画，“包众体之长，兼南北二宗之富丽”，集文人画与作家画、宫廷艺术与民间艺术于一炉，境界高绝，无以伦比。他仿石涛、学宋人、追元人，游名山、走大川、观世界……走了一条植根于祖国传统文化的沃土、“借古以开今”的道路，形成独具面貌的绘画风格。徐悲鸿盛赞“张大千，五百年来第一人矣”。

按照通常的说法，大千先生的绘画创作分为古典作风期、转为期和高峰期三个时期。60岁前集中精力临摹学习古人技法直至敦煌壁画，风格从近似石涛、朱耷渐变为晋唐宋元风范。60岁至70岁融“泼彩”于“泼墨”，创造了新的风貌。70岁后进入巅峰期，以个性鲜明的“泼彩”画法将其艺术从古典画风引导向现代画风，成为中国画革新大家。但若从大千先生的人生轨迹和成功的主要因素上看，任何人都不可否认，上世纪40年初先生的那段“敦煌之行”当是他一生中艺术转折的关键。

大千先生对敦煌艺术深受至极，对他在敦煌临摹壁画的那段经历甚为珍视。先生坦言：“大千流连画选，倾慕古人，自宋元以来真迹，其播于人间者，尝窥其什九矣。欲求所六朝隋唐之作，世且笑为诞妄。独石室画壁，简册所不载，往哲所未闻，千堵丹青，遁光莫曜，灵踪既闕，颓波愈腾，盛衰之理，吁乎极矣！今者何幸，遍观所遗，上自元魏，下迄西夏，绵历万祀，结构纷如，实六法之神皋，先民之矩矱。”在敦煌，先生主要是临摹壁画。“每日清晨入洞，从事勾摹，藉暮始归，书有未完，夜以继泛。”（刘力上语）他临画以透过现象恢复原状为目的。凡现状有变色或破损处，尽可能推测其本来面貌，行笔着色虽有所损益，但仍忠实于原画的精神。

大千先生总共在敦煌生活了两年零七个月，临摹壁画共276幅。1943年出版《大风堂临摹敦煌壁画》轰动文化艺术界。此后，先生画风大变。其山水画由以前清新澹泊变为宏大广阔，而且大面积运用积墨、破墨、积色之法，喜用复笔重色，把水墨和青绿融合一体，丰厚而浓重。他更注重将线条色彩并重的技巧与作品的意境相结合。其人物画的创作达到了顶峰。人物勾勒纵逸，个性突出，尤其是仕女画，由早年的清丽雅逸，变为行笔敦厚，富丽堂皇，衣褶用笔明显吸取了唐宋壁画的技法。

即将出版的这部《敦煌遗珠》正是将“敦煌之行”放在大千一生绘画生涯中去考查的。全书包括“大千生平”、“几个艺术风格时期”、“大千与敦煌”、“临敦煌作品”、“临敦煌之意义”、“大千粉本索引”几部分。书中对大千与敦煌的渊源、敦煌艺术对大千的影响等，阐释得颇为精辟与透彻，同时还披露了许多鲜为人知的资料，从中尤可看出一代大师的艺术变革。更为难得的是，书中向世人展示的大千先生敦煌时期的一批粉本作品，可谓“大师艺术世界最动人的部分”。从这些珍贵无比的粉本中，人们一窥大千先生对敦煌艺术的深刻领悟和执著的艺术追求。此诚如大师本人所言：“我这一辈子画画，最重要的财产还是这些粉本，其实这些粉本比那些真迹还要珍贵。”

四川是大千先生的故乡，先生多年生活于斯、创作于斯，与巴蜀大地有着不解之缘。成都诗婢家文化有限责任公司编辑此书，颇见乡人对前贤的尊崇及对弘扬大千艺术的一片苦心。我虽不是四川人，然数十年经眼与鉴定大千作品，探索大千先生的艺术道路，对当年大千先生由川入陇、由陇回川等情节略知一些。以上所言，只是我个人的体会，也可视为我对大千艺术及大千敦煌粉本的一点粗浅的认识。

是为序。

癸巳暮春写讫

目录 | Contents

DUNHUANGYIZHU

敦煌遗珠

目

087 - 092

大千粉本索引

序

080 - 085

临敦煌之意义

目

036 - 079

临敦煌作品

目

020 - 035

大千与敦煌

目

012 - 019

几个艺术风格时期

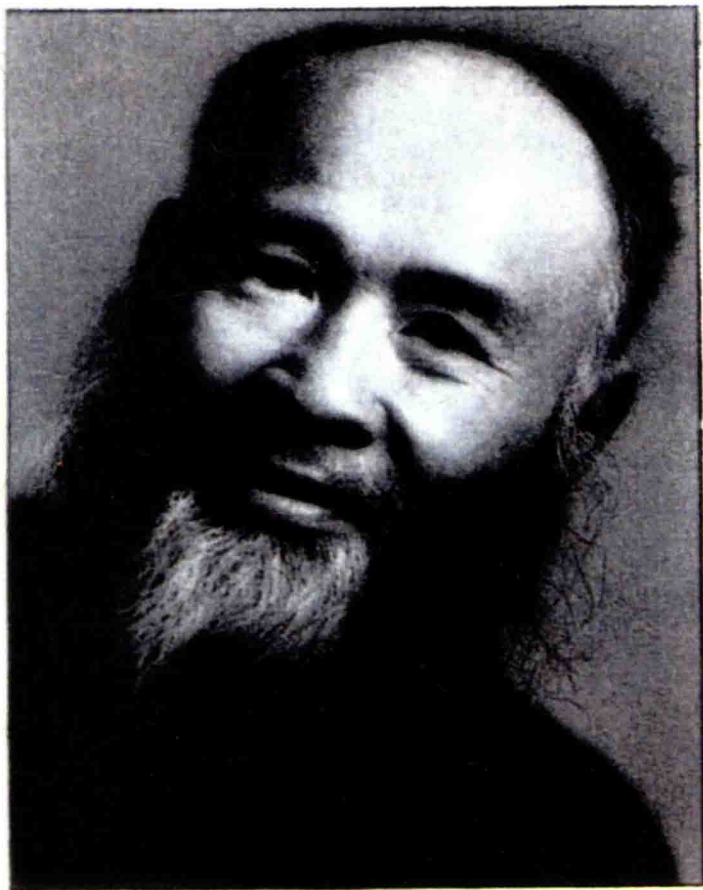

目

002 - 011

大千生平

浩气四海風塵日宇宙難容一大千
却似少陵天寶後吟詩空憶李

1955年，“南张北溥”中的溥儒题张大千影照诗：“宇宙难容一大千”

青蓮 乙未十月相遇江戶壽題
西山逸士溥儒

大千生平

DAQIANSHENGPING

原配曾庆蓉

第二位夫人黄凝素，曾随行赴敦煌

第三位夫人杨婉君曾赴敦煌，能绘画

第四位夫人徐雯波

1949年张大千拍摄照片

张大千与杨婉君照于日本

张大千与次子张心智

张心智是画坛巨匠张大千的次子，他已经在宁夏生活了45年。父亲张大千毕生以绘画为业，凭借手中之笔传播中华文化，为中国艺术在海外打天下，被誉为“五百年来第一人”、“东方的毕加索”。作为儿子，张心智心中常常为父亲而感到骄傲和自豪。

张心智祖籍四川省内江市，1925年出生于上海市淞江县。幼年时，他曾随父亲辗转安徽、上海、苏州等地。1936年，他又与父亲、继母和兄弟姊妹们迁居北京颐和园，在那里生活了一段时间。1937年，抗日战争爆发，北平沦陷。张心智随父亲搬到北京居住。在此期间，12岁的张心智目睹了父亲张大千的爱国气节，经历了逃离魔爪的艰辛。1938年4月，张大千先生委托一位曾在铁路工作过的徐先生带着张心智兄弟三人取道天津，来到上海。后来，全家人绕道香港，途经广西梧州、柳州、贵阳等地到成都。在成都，张心智被父亲送到光华大学附属中学读书。但没几个月，成都也遭到日本飞机轰炸，父亲便让他离开了学校，留在家里读书。此时的父亲则与其兄张善孖一道作画，献书义卖，举办抗日爱国画展，支援抗战，赈济难民。此事给童年的张心智留下了深刻的印象。

1941年春天，张心智随父亲由成都乘飞机到兰州，途经武威、安西，到达敦煌莫高窟。沿途是一望无际的戈壁滩，荒原数十里不见人烟，好在张大千先生十分健谈，无论书画、诗词、戏剧、体育、历史及各地风土人情、方言、烹调等，天南海北的，一谈就是几个小时，所以一路上大家并不感到寂寞。父亲在谈话中时时告诫张心智：“要使绘画艺术不断提高，只呆在家里是不行的，必须走出来，到艰苦的环境里磨练意志，开阔视野。只有勤奋好学，才有收益。”到达莫高窟时，已是晚上11点钟了，酷爱艺术的张大千竟忘却了旅途的劳顿，在儿子张心智陪伴下，打着手电筒、点燃蜡烛，走进了下寺附近的一个大石窟。在微弱的光线中，只见石窟正面的墙上绘有一彩色侍女：面部丰满、眉清目秀，服饰线条柔和而有力，一手持杖，亭亭玉立于菩提树下。张大千先生赞叹不已，久久不愿离去。在朋友的催促下，带着遗憾的心情回到住所。他问张心智：“这里有三四百个窟，要用很长的时间来观察他们，你能陪爸爸在这里呆下去吗？”年轻的张心智，心中虽然留恋着成都的舒适生活，但他却不敢对父亲说半个“不”字，只有气无力地说：“能。”只休息了两三天，张心智便随父亲开始对石窟进行编号。工作没几天，国民党要员于右任和高一涵在甘肃军政官员的陪同下到河西走廊视察。张大千先生陪同参观了石窟并作了详细介绍，同时提出了莫高窟必须建立专门管理研究机构的建议。为了加快石窟壁画临摹速度，张大千让张心智搭乘于右任的汽车去西宁，请塔尔寺的藏族画师来敦煌参加临摹壁画的工作。

临摹壁画时，张大千先生既严肃又认真。每临摹一幅壁画都要找出同一时代同样内容的壁画互相对比、参照。临摹壁画的工作也是十分艰难的，特别是临摹大幅作品的上半部时，得一手提着煤油灯，一手拿着画笔爬在梯子上，先上上下下仔细观察，看清一点在画布上画一点。一天下来，上下爬多少次梯子，那就难以计数了。张心智爬到3米左右时，两腿就不由得发抖，而父亲却如履平地，丝毫不受影响。在临摹壁画底部时，要铺着羊毛毡或油布趴在地上勾线着色，不到一小时，脖子和手臂就酸得抬不起来。张大千多次对儿子说：“临摹时不仅要临摹人物的形，更要临摹出人物的情；不仅要形似，更要神似。”“如果明白了我们到这里来的目的，那么生活中的艰苦也就会自觉地克服了。”

到1943年，张大千先生率门人子侄共临摹壁画300余幅。通过对石窟的实地考察与临摹，使张大千先生对绘画艺术的探索又向前迈进一步。而敦煌之行在张心智后来的人生历程中，也有着重要的影响。

1948年，张大千先生在东南亚举办画展后，带回来了4只猿猴。张大千先生交待张心智好好照顾它们。猿猴爱吃香蕉，可四川香蕉很少，张心智只能拿苹果给猿猴吃。猿猴不好好吃苹果，张心智非常生气，就打了一只猿猴几下，没想到，这只猿猴竟不吃不喝，没几天就死了。没过多久，另一只猿猴也死了。张大千先生外出回来后，看到心爱的猿猴只乘下两只了，生气地训斥了张心智，还打了他几下。张心智赌气离开了成都，到了兰州。不久，父亲也去了香港。想不到，父亲一别，从此便天涯海角，再不能会面。

也许是敦煌艺术感染了张心智，他对文物产生了浓厚的兴趣。1953年，他离开四川，在甘肃省文物管理委员会参加了工作，他学习了文物知识，开始潜心研究文物。1958年，宁夏回族自治区成立时，张心智主动申请，报名支援宁夏建设，遂于1958年5月携家带口来到银川市。从此，便定居在这里。1972年，他被调回博物馆工作，与同事一起从事西夏王陵的挖掘工作。1980年担任宁夏博物馆副馆长。1986年，他担任宁夏回族自治区政协副主席、祖国统一委员会副主任，全国政协委员。

1980年，数十年未得到父亲音讯的张心智，辗转香港去看望定居在台湾的父亲。不料，由于两岸关系不通畅，张心智的台湾之行受到阻隔。万般无奈，他在香港拨通了父亲的电话……听见了儿子的声音，卧病在床的张大千竟激动得掉到了地上！直到1998年，张心智才走进了父亲在台湾的故居“摩耶精舍”。然而，此时已是人去屋空，留给张心智的，是那永远难以抚平的伤心。

杨婉君与张心智

007

DUNHUANGYIZHU
敦煌遗珠

大千与其兄张善孖

张大千生于1899年，为四川内江县人。他本名正权，因家人相信他为黑猿转世，后于上海拜曾熙为师时改名媛，号季爰，后被取“大千”法号。他的父亲张怀忠早年从事教育，后来从政，最后改行盐业。母亲曾友贞，当时也是远近闻名的。家中兄弟十人，自己排行第八，自幼年便在家中学画，十二岁已能画山水花鸟。姊姊张琼枝，也善画，尤其花卉，可惜她在出嫁后因病误服药物去世。二兄张泽亦为画家，号喜好，别号虎痴，以画虎名于世。张大千于19岁奉家长命，与其兄张泽留学日本京都，学习绘画与染织。1919年分别从师于李瑞清、曾熙，学习书法绘画。张大千的人生充满着传奇。他曾说过：“我早年有两件事，对我影响很大：一是被绑匪掳去，受迫为土匪当了师爷一百天；一是出家当和尚，也是一百天！”

张善孖的《怒吼吧·中国》

张大千与仲兄张善孖共研画艺

黄宾虹与张善孖等在一起

张善孖在苏州网师园养虎

张大千与郁风、黄苗子等

张大千与其子张葆罗

戊子四月十七日执贽李秋君师门下并送大千夫子还成都摄影留念(1948年,上海)

①这里曾是李秋君的瓦湘馆。

②第一排左起：□□□、王韵清、李祖韩、顾青瑶、黄凝素、李秋君、徐雯波、张大千、梅兰芳、李祖葵、张乃燕

第二排左起：张比地、曹逸如、糜耕云、伏文彦、李祖明、顾景梅、李祖桓、谢稚柳、李祖元、陈德馨、□□□、□□□、陈从周、胡亚光

第三排左起：□□□、□□□、张嘉德

大千与大风堂

1924年张大千偶然在上海参加《秋英会》雅集，以其诗书画功崭露头角。次年于上海宁波同乡会馆举行第一次个人画展。据张心俭述，以“大风堂”作用款确实年份不详，始于1925年作的《题山水图》诗中已见“大千居士爱大风堂下”。“大风堂”为张氏兄弟共用的画室名称。张善孖一向崇敬汉武帝刘邦，对其《大风歌》之“大风”二字大感兴趣。张大千非常欣赏明末清初画家张大风的诗词歌赋造诣，山水、人物、花鸟、肖像、金石诸艺术无所不精。他在上海期间亦曾藏其作《渊明嗅菊图》，此画现存北京故宫博物院。另外，因这画家姓张，与兄弟二人同宗，故以“大风堂”为名，而这亦是二人收罗门生及收藏书画的共同地方。

大風堂同門錄
 中華民國三十七年十月十八日
 先師張善孖先生諱澤一字善孖別署虎窟世居四川
 內江七賢學光緒壬午年生民國二十九年十月病歿
 重慶
 本師張大千先生名爰字季爰一字大千善孖先生弟
 生於光緒己亥年四月初一日現居四川成都外北大
 和場

1929年张大千筹办全国美展，任第一届全国美术展览会干事。1931年与兄张善孖一同作为唐宋元明中国画展代表赴日本。次年，全家移居苏州网师园。1933年，参加巴黎波蒙博物馆主办之中国近代画展，作品《荷花》被该馆购藏。同年应南京中央大学校长罗家伦、艺术系主任徐悲鸿之邀，任中央大学艺术系教授，转年即因觉与自身性格相违而辞职，专事创作。1934年及1936年在北京举办展览。

张大千（中）与李秋君（右）、李祖韩（左）合影，1946年摄于上海李家