前言

在张书旂的画里，人们可以看到自信、平静与坚忍；同时也有美，古老中国的美，这样的美存在于中国人的永恒灵魂中。

——赛珍珠

诺贝尔文学奖获得者赛珍珠曾这样描述对于张书旂作品的观感，诚如所言，张书旂作品有一种平和却深入灵魂的生命热情，不仅在现代中国画史上留下了亮人眼目的一笔，更于远渡重洋后惊艳海外，让美国人真正了解到中国画的精神。在美国，论及20世纪在美的中国画家时，上半叶首推张书旂，下半叶首推张大千，称其为在美传播中国画的第一人，实不为过。

其实，在此之先，张书旂早已在当时的中国画坛颇负盛名。

张书旂（1900-1957），浙江浦江人，著名中国现代花鸟画家，其声名起于20世纪40年代，时与徐悲鸿、柳子谷并称“金陵三杰”，曾任中央大学艺术系教授。抗战期间，他绘制的《百鸽图》，作为国礼赠予美国总统罗斯福，一度悬挂于白宫，后珍藏于罗斯福总统纪念馆，成为世界人民共同抗击法西斯，追求和平的历史见证。

张书旂自幼热爱绘画，始以自然为师，随手涂抹，常获乡邻称赞。后考入刘海粟创办的上海美专，受到系统的西画教育，继而因个人性情偏好，又于中国画研习精深，得吕凤子先生悉心传授。张书旂对深得自然之趣的花鸟画尤其偏爱，用心备至，他一面着意写生，师法造化，一面远习古人，近习诸家。从北宋赵昌、易元吉，五代黄筌、徐熙，明代陈洪绶，清代八大山人的花鸟绘画，到当时的海上名家吴昌硕、岭南画派及日本“朦胧体”等诸家作品，无不是张书旂的研习对象，而其中对张书旂影响最大的，当属小写意画风的代表任伯年。张书旂画风不仅继承了任伯年工实结合、简练传神的小写意风格，

1940 年 12 月，张书旂《百鸽图》在中央大学首次展出，并由蒋介石题词作为国礼赠送美国罗斯福总统，这是在重庆中央大学举办的交接仪式。左起：王世杰、张书旂、詹森（美国驻华大使）、罗家伦、詹森助手、孔祥熙、王宠惠。

1942 年 7 月 7 日，张书旂在芝加哥大学演示作画。

张书旂晚年照片

其气韵贯通、自然流畅的线条工夫，也丝毫不输前人。当然，张书旂并不是一位拘泥门派的艺术家，他始终拒绝重复前人，追求转益多师，独出己意的更高境界，最终形成了独具一格的艺术风貌：其作品结合了西画对物象形态质感的表现力与中国画线条流畅生动的自然气韵，呈现出写实与写意互补融合的新画境，曾被汪亚尘赞为“改进国画的先锋”。

张书旂作品给人的第一印象莫过于“鲜活”二字，很少有花鸟画可以给观者带来如此强烈的欣赏感受：那种对于万物生灵的热爱发自内心，不可抑止，充溢于笔墨间，目之所及，生趣盎然，其师吕凤子曾评其画为：“画花似闻香，画鸟若欲语”。这种充沛的生命力，当源于作者内心对于自然、生命与生活的热爱。张书旂是一个为人豁达，爱好广泛的性情中人，常在有两个好菜下酒，醉意三分时，借兴作画，不乏佳作，这些跃然纸上的可爱生命，正是张书旂内心活力的延伸与外化。另一方面，使张书旂既能得之于心，又能应之于手的，是他敏锐的观察力和纯熟流畅的线条功底。他借用西画水彩、油画技巧表现禽鸟翎羽、游鱼鳞片的光泽和质感，植物花叶丰富多变的色彩层次，同时充分发挥中国画的线条神韵，用笔松弛却充满内力，线条极富弹性，意之所至，点画自如，其友人曾用苏东坡的名句“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”来形容其作画手法的流畅有度，毫无迟滞。敏锐感悟与多样技法恰到好处的融合，造就了张书旂作品中鲜活跳脱，生趣盎然的神韵。

张书旂不仅在技巧方面大胆突破陈规，在材料的运用上同样不拘一格。张书旂特好用粉，在绘画中大量使用白粉，以创造特殊的画面效果。一般来说，国画家忌讳多用粉，因其容易造成画面板滞腻俗。然而，对于这种难以掌控绘画材料，张书旂却将其运用得炉火纯青，甚至因此获得了“白粉主义画家”的称谓。他将白粉与水、与墨、与其他色彩混合运用，制造出如西画水粉、油画般的高光效果，或是类似水彩的朦胧感与透明感，不但不板不滞，反而使画面雅洁，色彩冲淡，呈现出轻盈，恬静，富丽而不庸俗的意味。这也使得张书旂的花鸟比起前代作品，具有更加活泼明净的特点，少了几分厚拙，多了几分意趣，体现出更加鲜明的现代风格。

作为在当时成就卓著的艺术家，张书旂画品与人品俱高。他仗义轻财，曾多次义卖画作，筹款支持抗日，对于更高的艺术境界，也始终不懈追求。张书旂曾与潘天寿等五位志同道合的艺术家共组“白社”，致力于国画的学术研究，倡导“取经多方，融会贯通，自出新意”。作为艺术教育者，他多次出版教材，尽心教习，毫不保留，艾中信、凌立如、苏葆桢、程本新等国画家，都曾受教于张书旂门下，可谓桃李遍地。作为在异域传播中国艺术的使者，他先后在旧金山狄扬博物馆、洛杉矶博物馆、西雅图博物馆、波士顿博物馆、华盛顿国家美术馆、纽约大都会博物馆、芝加哥美术馆，以及加拿大皇家艺术馆等北美著名展馆举办个展二十余次，同时还打破成见，于画展现场挥毫泼墨，展现中国画的创作过程，让美国人对于中国画有了更加生动而全面的认识，其流畅传神的画艺更是惊艳全场，让中国艺术赢得了外国

美国《生活》杂志拍摄的张书旂创作照片

张书旂晚年在旧金山东湾家中，左一和左二：张少书、张美生，右一方亦文。

张书旂之子张少书教授在斯坦福大学寓所挑选展品

人的赞叹，中国画在国际的传播，张书旂可谓功不可没。

张书旂先生于 57 岁英年早逝，一生中以其赤诚之心，卓绝之笔，成就了独树一帜的艺术品格，留得满纸馨香，遗馈世人。但因其早年旅居海外，在国内鲜有机会近距离欣赏到张书旂先生的佳作。为了让更多国内观众接触和了解这位海外国画艺术家的佳作，钦哲艺术中心于 2012 年就参与了浙江美术馆张书旂作品展的筹备工作，并与美国硅谷亚洲艺术中心合作，共同促成张书旂 100 件作品进入浙江美术馆馆藏。2014 年，钦哲艺术中心又专程访问加州，在斯坦福大学拜访了张书旂之子张少书教授，商谈张书旂作品再次归国展览事宜。此次，蒙张书旂先生美国家属鼎力支持，提供张书旂先生画作六十余幅在钦哲艺术中心展出，这是杭城继 2012 年浙江美术馆张书旂作品展之后，规模最大、品类最齐全的张书旂画展，愿诸位观众能于此一睹张书旂作品的风采，感受他于笔墨间留给世人的鸟语花香。

杭州钦哲艺术中心

1 | 玫瑰彩蝶之三 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

2 | 百灵与竹之一 | 28*36cm | 彩墨卡纸

3 | 鸢尾兰 | 20*32cm | 彩墨卡纸

4 | 竹林鸟 | 28*36cm | 彩墨卡纸

5 | 山间鱼游 | 104*34cm | 彩墨纸本

6 | 蝶与公鸡 | 124*43cm | 彩墨纸本

7 | 麻雀 | 28*36cm | 彩墨卡纸

8 | 彩蝶牡丹 | 28*36cm | 彩墨卡纸

9 | 黄鹂之二 | 28*36cm | 彩墨卡纸

10 | 凤仙花之二 | 28*36cm | 彩墨卡纸

11 ｜金鱼紫藤｜ 94*33cm ｜彩墨纸本

12 | 鹂鸟 | 82*44cm | 彩墨纸本

13 | 双画眉 | 72*38cm | 彩墨纸本

14 | 辛夷花 | 35.5*28cm | 彩墨卡纸

15 | 鸢尾之二 | 35.5*28cm | 彩墨卡纸

16 | 白玫瑰 | 28*36cm | 彩墨卡纸

17 | 新莲 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

18 | 浮萍双鱼 | 76*41cm | 彩墨纸本

19 | 水仙双鸽 | 103*39cm | 彩墨纸本

20 | 樱花 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

21 | 画眉海棠 | 28*36cm | 彩墨卡纸

22 | 群鸭紫藤 | 79*42cm | 彩墨纸本

23 | 黄鹂之一 | 28*36cm | 彩墨卡纸

24 | 凤仙花之一 | 28*36cm | 彩墨卡纸

25 | 黄鹂之三 | 35.5*28cm | 彩墨卡纸

26 | 鸢尾之一 | 35.5*28cm | 彩墨卡纸

27 | 蜻蜓与竹 | 28*36cm | 彩墨卡纸

28 | 牡丹争艳 | 53*71cm | 彩墨卡纸

29 | 紫藤双燕 | 57*32cm | 彩墨纸本

30 | 紫藤鲤鱼 | 86*41cm | 彩墨纸本

31 ｜红杏｜ 28*35.5cm ｜彩墨卡纸

32 ｜黄鹂之四｜ 28*36cm ｜彩墨卡纸

33 | 玉兰桃花 | 35.5*56cm | 彩墨纸本

34 | 玫瑰 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

35 | 双鱼 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

36 | 草丛公鸡 | 28*35cm | 彩墨卡纸

37 | 玫瑰蜜蜂 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

38 | 玫瑰彩蝶之一 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

39 | 梨花松竹 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

40 ｜树下三鸭｜ 107*61cm ｜彩墨纸本

41 ｜玫瑰八哥｜ 101*34cm ｜彩墨纸本

42 | 柳树白头 | 115*32cm | 彩墨纸本

43 | 牡丹双鸽 | 110*33cm | 彩墨纸本

44 | 孔雀牡丹 | 129*65cm | 彩墨纸本

45 | 百灵与竹之二 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

46 | 玫瑰彩蝶之二 | 28*36cm | 彩墨卡纸

47 | 绿萼 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

48 | 马蹄莲与麻雀 | 28*35.5cm | 彩墨卡纸

49 | 牵牛雏鸡 | 101*40cm | 彩墨纸本

50 | 双鸽图 | 97*33cm | 彩墨纸本

钦哲艺术中心

Qinzhe Art Center

硅谷亞洲藝術中心

Silicon Valley Asian Art Center