

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF
THE SONG DYNASTY
宋代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

J222/618

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF
THE SONG DYNASTY(960-1279)

宋代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

宋代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. -- 北京 : 故宫出版社,
2014.10

ISBN 978-7-5134-0653-6

I. ①宋… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—宋代 IV. ①J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第199484号

宋代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 品 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓 于朝娟

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@cultufefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 13.25

字 数: 35千字

图 版: 177幅

版 次: 2014年10月第1版

2014年10月第1次印刷

印 数: 2000册

书 号: 978-7-5134-0653-6

定 价: 220.00元

目 录

尽态极妍——宋代花鸟画概览 袁杰	005
------------------------	-----

01. 五代 黄筌《写生珍禽图》卷	018
02. 北宋 赵昌（传）《写生蛱蝶图》卷	022
03. 北宋 崔白《寒雀图》卷	026
04. 北宋 赵佶《芙蓉锦鸡图》轴	030
05. 北宋 赵佶《祥龙石图》卷	032
06. 北宋 赵佶《枇杷山鸟图》纨扇	036
07. 北宋 赵佶《梅花绣眼图》页	038
08. 南宋 扬无咎《雪梅图》卷	040
09. 南宋 扬无咎《四梅图》卷	044
10. 南宋 李迪《枫鹰雉鸡图》轴	050
11. 南宋 李迪《猎犬图》页	052
12. 南宋 李迪《鸡雏待饲图》页	054
13. 南宋 林椿《果熟来禽图》页	056
14. 南宋 林椿《葡萄草虫图》纨扇	058
15. 南宋 林椿《枇杷山鸟图》页	060
16. 南宋 马远《梅石溪凫图》页	062

17. 南宋 马远《白蔷薇图》页	064
18. 南宋 张茂《双鸳鸯图》纨扇	066
19. 南宋 朱绍宗《菊丛飞蝶图》纨扇	068
20. 南宋 李嵩《花篮图》页	070
21. 南宋 马麟《绿橘图》纨扇	072
22. 南宋 马麟《层叠冰绡图》轴	074
23. 南宋 梁楷《秋柳双鸦图》纨扇	076
24. 南宋 梁楷《疏柳寒鸦图》纨扇	078
25. 南宋 陈居中《四羊图》页	080
26. 南宋 赵孟坚《墨兰图》卷	082
27. 南宋 赵孟坚《墨兰图》卷	086
28. 南宋 陈容《墨龙图》卷	090
29. 南宋 法常《水墨写生图》卷	094
30. 南宋 佚名《百花图》卷	098
31. 南宋 佚名《寒汀落雁图》轴	106
32. 南宋 佚名《折枝花卉图》卷	108
33. 北宋 佚名《豆花蜻蜓图》扇页	114
34. 南宋 佚名《岩松图》页	116

35.	南宋	佚名《出水芙蓉图》纨扇.....	118
36.	南宋	佚名《水仙图》纨扇.....	120
37.	南宋	佚名《溪芦野鸭图》页.....	122
38.	南宋	佚名《斗雀图》纨扇.....	124
39.	南宋	佚名《红蓼水禽图》纨扇.....	126
40.	南宋	佚名《红梅孔雀图》页.....	128
41.	南宋	佚名《梅竹双雀图》页.....	130
42.	南宋	佚名《绣羽鸣春图》页.....	132
43.	南宋	佚名《鹈鴂荷叶图》页.....	134
44.	南宋	佚名《霜筱寒雉图》页.....	136
45.	南宋	佚名《瓦雀栖枝图》页.....	138
46.	南宋	佚名《乌柏文禽图》页.....	140
47.	南宋	佚名《驯禽俯啄图》页.....	142
48.	南宋	佚名《霜柯竹涧图》页.....	144
49.	南宋	佚名《无花果图》纨扇.....	146
50.	南宋	佚名《春溪水族图》页.....	148
51.	南宋	佚名《秋树鸛鹑图》纨扇.....	150
52.	南宋	佚名《夜合花图》纨扇.....	152
53.	南宋	佚名《青枫巨蝶图》纨扇.....	154
54.	南宋	佚名《群鱼戏藻图》页.....	156
55.	南宋	佚名《鹌鹑图》纨扇.....	158
56.	南宋	佚名《松涧山禽图》页.....	160
57.	南宋	佚名《白头丛竹图》纨扇.....	162
58.	南宋	佚名《晴春蝶戏图》页.....	164
59.	南宋	佚名《疏荷沙鸟图》页.....	166
60.	南宋	佚名《榴枝黄鸟图》页.....	168
61.	南宋	佚名《秋兰绽蕊图》纨扇.....	170

62.	南宋	佚名《夏卉骈芳图》纨扇.....	172
63.	南宋	佚名《胆瓶秋卉图》纨扇.....	174
64.	南宋	佚名《碧桃图》纨扇.....	176
65.	南宋	佚名《写生草虫图》页.....	178
66.	南宋	佚名《牡丹图》页.....	180
67.	南宋	佚名《蓼龟图》页.....	182
68.	南宋	佚名《荷蟹图》页.....	184
69.	南宋	佚名《海棠蛱蝶图》页.....	186
70.	南宋	佚名《折枝果图》页.....	188
71.	南宋	佚名《竹涧鸳鸯图》纨扇.....	190
72.	南宋	佚名《柳荫牧牛图》纨扇.....	192
73.	南宋	佚名《猿猴摘果图》纨扇.....	194
74.	南宋	佚名《荷塘鸿鹄图》页.....	196
75.	南宋	佚名《晚荷郭索图》纨扇.....	198
76.	南宋	佚名《寒塘凫侣图》页.....	200
77.	南宋	佚名《蛛网攫猿图》纨扇.....	202
78.	南宋	佚名《霜柏山鸟图》页.....	204
79.	南宋	佚名《垂杨飞絮图》页.....	206
80.	南宋	佚名《鹌鹑图》页.....	208
81.	南宋	佚名《丛菊图》纨扇.....	210

J222/618

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF
THE SONG DYNASTY(960-1279)

宋代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

宋代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. -- 北京: 故宫出版社,
2014.10

ISBN 978-7-5134-0653-6

I. ①宋… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—宋代 IV. ①J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第199484号

宋代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 品 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓 于朝娟

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 13.25

字 数: 35千字

图 版: 177幅

版 次: 2014年10月第1版

2014年10月第1次印刷

印 数: 2000册

书 号: 978-7-5134-0653-6

定 价: 220.00元

目 录

尽态极妍——宋代花鸟画概览 袁杰	005
------------------------	-----

01. 五代 黄筌《写生珍禽图》卷	018
02. 北宋 赵昌(传)《写生蛱蝶图》卷	022
03. 北宋 崔白《寒雀图》卷	026
04. 北宋 赵佶《芙蓉锦鸡图》轴	030
05. 北宋 赵佶《祥龙石图》卷	032
06. 北宋 赵佶《枇杷山鸟图》纨扇	036
07. 北宋 赵佶《梅花绣眼图》页	038
08. 南宋 扬无咎《雪梅图》卷	040
09. 南宋 扬无咎《四梅图》卷	044
10. 南宋 李迪《枫鹰雉鸡图》轴	050
11. 南宋 李迪《猎犬图》页	052
12. 南宋 李迪《鸡雏待饲图》页	054
13. 南宋 林椿《果熟来禽图》页	056
14. 南宋 林椿《葡萄草虫图》纨扇	058
15. 南宋 林椿《枇杷山鸟图》页	060
16. 南宋 马远《梅石溪凫图》页	062

17. 南宋 马远《白蔷薇图》页	064
18. 南宋 张茂《双鸳鸯图》纨扇	066
19. 南宋 朱绍宗《菊丛飞蝶图》纨扇	068
20. 南宋 李嵩《花篮图》页	070
21. 南宋 马麟《绿橘图》纨扇	072
22. 南宋 马麟《层叠冰绡图》轴	074
23. 南宋 梁楷《秋柳双鸦图》纨扇	076
24. 南宋 梁楷《疏柳寒鸦图》纨扇	078
25. 南宋 陈居中《四羊图》页	080
26. 南宋 赵孟坚《墨兰图》卷	082
27. 南宋 赵孟坚《墨兰图》卷	086
28. 南宋 陈容《墨龙图》卷	090
29. 南宋 法常《水墨写生图》卷	094
30. 南宋 佚名《百花图》卷	098
31. 南宋 佚名《寒汀落雁图》轴	106
32. 南宋 佚名《折枝花卉图》卷	108
33. 北宋 佚名《豆花蜻蜓图》扇页	114
34. 南宋 佚名《岩桧图》页	116

35. 南宋 佚名《出水芙蓉图》纨扇.....	118
36. 南宋 佚名《水仙图》纨扇	120
37. 南宋 佚名《溪芦野鸭图》页	122
38. 南宋 佚名《斗雀图》纨扇	124
39. 南宋 佚名《红蓼水禽图》纨扇.....	126
40. 南宋 佚名《红梅孔雀图》页	128
41. 南宋 佚名《梅竹双雀图》页	130
42. 南宋 佚名《绣羽鸣春图》页	132
43. 南宋 佚名《鹤鸽荷叶图》页	134
44. 南宋 佚名《霜筱寒雉图》页	136
45. 南宋 佚名《瓦雀栖枝图》页	138
46. 南宋 佚名《乌柏文禽图》页	140
47. 南宋 佚名《驯禽俯啄图》页	142
48. 南宋 佚名《霜柯竹润图》页	144
49. 南宋 佚名《无花果图》纨扇	146
50. 南宋 佚名《春溪水族图》页	148
51. 南宋 佚名《秋树鸛鸽图》纨扇	150
52. 南宋 佚名《夜合花图》纨扇	152
53. 南宋 佚名《青枫巨蝶图》纨扇.....	154
54. 南宋 佚名《群鱼戏藻图》页	156
55. 南宋 佚名《鹌鹑图》纨扇	158
56. 南宋 佚名《松润山禽图》页	160
57. 南宋 佚名《白头丛竹图》纨扇.....	162
58. 南宋 佚名《晴春蝶戏图》页	164
59. 南宋 佚名《疏荷沙鸟图》页	166
60. 南宋 佚名《榴枝黄鸟图》页	168
61. 南宋 佚名《秋兰绽蕊图》纨扇.....	170

62. 南宋 佚名《夏卉骈芳图》纨扇.....	172
63. 南宋 佚名《胆瓶秋卉图》纨扇.....	174
64. 南宋 佚名《碧桃图》纨扇	176
65. 南宋 佚名《写生草虫图》页	178
66. 南宋 佚名《牡丹图》页	180
67. 南宋 佚名《蓼龟图》页	182
68. 南宋 佚名《荷蟹图》页	184
69. 南宋 佚名《海棠蛱蝶图》页	186
70. 南宋 佚名《折枝果图》页	188
71. 南宋 佚名《竹润鸳鸯图》纨扇.....	190
72. 南宋 佚名《柳荫牧牛图》纨扇.....	192
73. 南宋 佚名《猿猴摘果图》纨扇.....	194
74. 南宋 佚名《荷塘鸿鹄图》页	196
75. 南宋 佚名《晚荷郭索图》纨扇.....	198
76. 南宋 佚名《寒塘凫侣图》页	200
77. 南宋 佚名《蛛网攫猿图》纨扇.....	202
78. 南宋 佚名《霜柏山鸟图》页	204
79. 南宋 佚名《垂杨飞絮图》页	206
80. 南宋 佚名《鹌鹑图》页	208
81. 南宋 佚名《丛菊图》纨扇	210

尽态极妍——宋代花鸟画概览

袁杰

传统的中国绘画题材大致可以分为人物画、山水画和花鸟画三大类。花鸟画泛指以描绘动物、植物为主题的绘画作品，其中包括现实中的禽类、兽类、昆虫类、鱼类、花草、树木等，还包括世间不存在的祥禽瑞兽和奇花异草。按照北宋晚期成书的《宣和画谱》中所分门类，即“龙鱼（水族附）”、“畜兽”、“花鸟”、“墨竹（小景附）”、“蔬果（药品草虫）”中所容纳的范围和物种。在绘画习惯上也可称为“翎毛”、“走兽”、“草虫”、“折枝”、“花果”等。

花鸟画的兴盛，反映了中国人寄托于大自然的一份情怀与趣味。自古以来，美好的愿望总是与花鸟息息相关。从汉代绘画中为西王母衔食的青鸟、月宫中捣药的玉兔，到南北朝时期佛陀世界中的莲花、孔雀，大唐盛世的葡萄、鹦鹉，乃至吉祥纹样中的石榴、牡丹，都融入了寻常百姓的生活之中。历代画家经过细心观察，将自然的动物和植物进行典型化，即通过剪裁、归纳、提炼，甚至程式化，达到尽可能完美的目的，表现出一个生机勃勃、千姿百态的理想世界。

中国花鸟画不仅仅是表现动物、植物的外形，其内在的寓意性更是一种独特的文化现象。正如《宣和

画谱》中“花鸟叙论”一节所指出的：“绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉：故花之于牡丹芍药，禽之于鸾凤孔翠，必使之富贵；而松竹梅菊，鸥鹭雁鹭，必见之幽间。至于鹤之轩昂、鹰隼之击搏、杨柳梧桐之扶疏风流、乔松古柏之岁寒磊落，展张于图绘，有以兴起人之意者，率能奇造化而移精神，遐想若登临览物之有得也。”时至今日，人们仍以松柏之长青比喻长寿，以梅花之耐寒比喻高洁，以牡丹之繁盛比喻富贵，以竹子之多节比喻气节等，足见这种寓意文化的根深蒂固。正是由于花鸟画具有喻人、喻德、教化习俗的人文含义，才特别为人们所喜闻乐见，得以繁荣发展，经久不衰。

北京故宫博物院藏宋代纸绢绘画共计 260 多件，其中花鸟画 80 多件，本卷全部收录。宋代是中国花鸟画成熟和极盛时期，在应物象形、营造意境、笔墨技巧等方面都臻于完美。据《宣和画谱》记载，当时宫廷藏画见于著录的作品有 6396 幅，其中花鸟画就占一半以上，可见花鸟画在宋代创作之盛况和宫廷对花鸟画的重视程度。在讨论宋代花鸟画的艺术成就之前，我们有必要回顾一下早期花鸟画的发展历程和脉络，以便于对宋代花鸟画有一个更深层次的理解。

一、宋以前的花鸟画

中国花鸟画起源于何时，尚无定论。根据目前考古出土品和发现的古代艺术品遗迹来看，其历史悠久，源远流长。早在 5000 年前的新石器时代，河南出土的陶缸上就会绘有鸛鸟衔鱼的图案。到了 3000 前的商周时期，青铜器上龙凤、兽面、蝉、鱼、蛙等纹样日益增多，且明显有祥瑞的含义。湖南长沙战国楚墓出土的“缯书”四周绘有树木，尤其是出土的帛画上描绘了夔龙和夔凤形象。在汉代遗存的壁画与画像石中，则多绘有花木、鸟兽、鱼等，其迹随处可见。湖南长沙马王堆汉墓出土的 T 形帛画上，表现的是天上、人间、地下三重景物，其天上部分有日、月，日中有金乌，月中有蟾蜍与玉兔，其他还有扶桑树及蟠龙飞绕等动植物的形象。这些花鸟走兽的形象在画面中的作用，多是陪衬和装饰，尚不能称其为花鸟画。

随着绘画材料的不断发展与进步，绘制于纸绢上的花鸟画作品在魏晋南北朝时期开始出现。据记载，这一时期的许多著名画家都画过花鸟题材的作品，尽管这些作品由于年代的久远没能流传到今天，但从文献记载中了解到一个大致的轮廓。如记载中顾恺之画过《凫雁水鸟图》，陆探微画过《鸿鹑图》和《斗鸭

图》，丁光画过《蝉雀图》等。河南洛阳出土的北魏石刻上有“仙人骑鹤图”，用线流畅飘逸，当可代表中原风尚。甘肃敦煌北朝壁画中出现有“双鹤齐飞”、“莲花双鸽”、“莲花马鸡”等独立装饰画面，以及斗鸡、白鹤独立、雉鸡飞鼠等，均用线流畅，设色明丽。但这一时期的花鸟画仍未成为独立的画科。

直到唐代中期，花鸟画才开始拥有独立的地位。据画史记载，这一时期涌现出了画鹤名家薛稷、画竹名家李升、画折枝花的边鸾等，他们的出现表明花鸟画的发展步入了一个新时期。与此同时，花鸟画大多仍作为人物画的点缀或背景而存在。如传为唐代画家周昉所作《簪花仕女图》（插图 1），虽然是一幅人物仕女画，但作为背景出现的玉兰花、小犬、白鹤等都是代表唐代花鸟画艺术水平的重要资料。唐代花鸟画的技巧水平和风格流变，还可以从甘肃敦煌壁画和陕西西安、新疆墓室壁画中窥见一斑。其中所描绘的形象有松、藤、桃、牡丹、孔雀、鹦鹉、天鹅、雁、马、驴、狮、象、虎、犬等数十种，而且技法娴熟，设色浓艳，是难得的唐人真迹。特别是新疆吐鲁番阿斯塔那晚唐墓室中出土的六扇屏风画，以娴熟的技法描绘出各类禽鸟和花卉，设色浓丽，用笔简练，是早期独立成幅

插图1 唐周昉《簪花仕女图》卷(辽宁省博物馆藏)

的花鸟画作品。

到了晚唐时,花鸟画得到进一步发展,并直接影响到五代时期的花鸟画。五代时期出现了以西蜀黄筌和南唐徐熙为代表的、风格迥异的花鸟画法。画史上有“徐黄异体”、“黄家富贵,徐熙野逸”¹之说。在其影响下,最终形成了五代、北宋花鸟画的两大流派。

黄筌,五代后蜀画院画家。13岁跟刁光胤、滕昌佑、孙位等人学画,17岁成为前蜀的宫廷画师,直到后蜀被宋灭亡,先后在宫中供职53年。他笔下所画的题材多取于宫廷园囿中的珍禽异鸟、奇花怪石。画风细腻逼真。先用极细的墨线勾出轮廓,然后墨染、填彩,被称为“勾勒填彩,旨趣浓艳”。其子黄居冢和黄居宝承袭家风。这种造型逼真、色彩浓丽、气象富贵的画风,符合当权者的审美趣味,于是成为宫廷花鸟画的主流,有

“黄家富贵”之称。据宋《宣和画谱》记载,北宋末宫中藏黄筌作品多达349件,所藏黄居冢之作则有332幅,但由于时代久远,流传至今的黄筌真迹仅有《写生珍禽图》(见图1)1幅。该图是“黄家富贵”的代表作品。图绘禽鸟龟虫24只,大小间杂,姿态生动。画作依托精湛的写生功底,用细腻的笔触描绘出动物、禽鸟的质感。乌龟甲壳的坚硬、蝉翼的透明、麻雀展翅欲飞的动感,均刻画得惟妙惟肖、栩栩如生。色彩柔艳和谐,风格富丽工巧,展示了宋代早期花鸟画重视写生求实的态度和高超的表现能力。此卷自题“付子居宝习”,可知是黄筌给其次子黄居宝练习用的临摹范本。

徐熙身处江南,曾以画艺供奉南唐内府,深得南唐李后主李煜的欣赏。宋《宣和画谱》记载御府所藏徐熙作品249件,取材多汀花野卉,水鸟渊鱼,均

以“落墨”写生，别具生趣。其画法简率，不以线条勾勒外形，而是直接用墨笔连勾带染写枝、叶、蕊、萼的正、反、凹、凸，然后在某些部位略施以色彩。这种以水墨为主、兼用色彩的新体貌，实为后世写意花鸟画的肇始，颇有自然野逸之趣，因而后世有“徐熙野逸”之称。可惜徐熙没有真迹传世。上海博物馆藏《雪竹图》，无款印，谢稚柳先生认为是徐熙画派的风格。图绘覆雪竹石，画面用浓淡不同的墨色晕染，使竹、石、地面显露白色，意境荒寒冷寂，确有“野逸”之趣。

黄派画法精细，以轻色渲染而成，几乎不见墨迹。而徐熙不以细致为功，注重的是“没骨”，稍用一点儿色彩而已。徐、黄是五代时期承前启后的重要花鸟画画家，也是花鸟画日臻成熟的标志性人物。

二、北宋时期的花鸟画

北宋政权建立后，不少皇帝都爱好文艺，大力倡导发展文化艺术。北宋初期就建立了翰林书画院（后人简称画院），为全国画学最高学术机构。直至南宋末年轻久不衰，为两宋绘画艺术的发展奠定了坚实的基础。在花鸟画方面，北宋初期“黄、徐”两种风格，

分别被黄居寀和徐崇嗣加以继承和发展。徐崇嗣在其祖父徐熙“落墨花”的基础上，再创用颜色直接迭色渍染的“没骨法”。此法虽具有创新意义，但在帝王喜好黄家风格的风气下，并未受到应有的重视，其影响范围不大。黄居寀不但保持了其父黄筌精工艳丽的风格，而且再创勾勒填彩法，在我国绘画史上有着深远的影响。由于审美趣味的不同，徐熙的阔笔、浓墨淡彩等略带野趣的画格不为当时宫廷所接受，而“黄家富贵”则适应了贵族的审美时尚，被奉为绘画艺术的典范。² 黄居寀秉承父艺，使“黄家富贵”风格的花鸟画艺术风格成为当时画坛的主流，深受宋初诸帝的欣赏，并左右了花鸟花坛。

据宋《宣和画谱》记载：北宋内府所藏黄居寀作品有 332 幅之多，但流传至今的已是凤毛麟角。台北故宫藏的《山鹧棘雀图》是黄居寀唯一的传世真迹（插图 2）。此图绢本设色，纵 99 厘米，横 53.6 厘米。画幅近处上立着一只尾长体大的山鹧正俯身饮水，情态十分自然。远处一群鸟雀嬉游于泉石棘竹丛中，活泼生动。所描绘的对象有远近、动静、大小、疏密之分，妙趣横生。画面构图紧凑而完整，兼具透视效果。用笔沉稳工致，设色精细富丽，画法与黄筌《写生珍禽

图》相似，而技法更为成熟洗练，物态的生动程度亦更胜一筹。此图虽无名款，然可信为黄派画风无疑。图上方宋徽宗赵佶所题“黄居寀山鹧棘雀图”8字，更增加了此图的可靠性。

黄氏一派画法风格在历近百年尊崇之后，由于创作上的程序化、缺少创新等原因，愈来愈趋于板滞。因而到了北宋中期，以崔白、赵昌、吴元瑜为代表的一批花鸟画家“稍稍放笔墨以出胸臆”，使宫廷花鸟画风格为之一变。徐熙野逸的画风，受到了院外士大夫画家的推崇。徐熙画法的奥妙，在宋沈括的《梦溪笔谈》中有所记载：“徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹青而已，神气迥出，别开生动之意。”又《宣和画谱》卷一七《花鸟三》云：“盖（黄）筌之画则神而不妙，（赵）昌之画妙而不神，兼二者一洗而空之，其为（徐）熙欤！”可谓一语中的。但徐熙没有作品传世，而近似徐熙画法的传世作品则有崔白《寒雀图》（插图3）。此图构思突出一个“寒”字，画出了在严寒饥饿困境中的一群小麻雀，或飞或栖，顾盼呼应，在动静之间即有分割又有联系，布局巧妙。着墨干湿兼用，用笔松动灵活，敷色清新淡雅，无刻画的痕迹，自然而富生意。崔白的另一幅作品《双喜图》

插图2 宋黄居寀《山鹧棘雀图》轴（台北故宫藏）

(台北故宫藏)是他57岁左右所作,正是他艺术成熟时期。画面描写郊野里秋末冬初大风骤起的刹那,两只寒鹊栖飞噪鸣于枯木荆树之巅,下端一只野兔正在引首回顾,一动一静形成鲜明对比。双鹊因为风霜的来临,未能营巢,无处栖身而感到烦躁忧虑。画家就是这样把自然具体之景和鸟鹊的特定之情有机结合在一起,创造出生动感人的艺术形象。画面设色较清淡,很少用浓艳的色彩。正如《图画见闻志》、《宣和画谱》所说“体制清澹、作用疏通”、“放笔恣呈以出胸臆”是其艺术特色,与黄居寀《山鹧棘雀图》描写鸟雀飞鸣啄止的工细艳丽相比,此幅更着重描绘动物的神情,而不满足于形似。在表现真实性、生动性方面获得新的进步,属生动野逸一路,这都显示出崔白在花鸟画创作中新的突破。

崔白以前的赵昌、易元吉重视写生,注意观察自然生物,故他们的画,兼黄、徐二家之风,这对崔白的花鸟画产生了积极的影响。赵、易注重笔墨、追求简淡、野逸、天真之趣,比起画院中一味沿袭“黄体”的花鸟画,他们的作品更多地倾注了对野景野趣的描绘。从崔白的传世作品看,尽管在形式风格上还十分工致优雅,但北宋花鸟画中占主要地位的安乐、平和、

插图3 宋崔白《双喜图》轴(台北故宫藏)

富丽的景色，在崔白的几幅作品中已看不见了。这种变化反映了北宋宫廷花鸟画，在表现人对自然的审美感受上，进入了新的自觉阶段。崔白以他创新的花鸟画代替了流传近百年的黄筌画派的一统格局，这一变化，在当时来说，是一种了不起的进步，具有划时代的意义。

北宋后期，虽然政治腐败，内忧外患不断，并出现了历史上著名的昏君徽宗赵佶。但在艺术方面，尤其是绘画艺术方面，赵佶却是少见的天才，这主要源于赵佶的个人喜好。赵佶酷爱古玩字画，他的书法受唐代薛稷等人书风的影响而最终独创“瘦金体”，他又是中国绘画史上一个有重要影响的人物。他在位期间，下令广罗书画名作，著录为《宣和书谱》、《宣和画谱》等图书，对记载传统遗存起到很好的作用。他下令改进和完善了画院的各种管理制度，提高画院画家的社会地位与生活待遇。由于其要求画家们对描绘对象表现的真实性，使得刻意求工、高度写实的画风得到极大发展。

赵佶本人的绘画作品也有相当高的艺术水平，成就最大的是他的花鸟画。他的《芙蓉锦鸡图》（见图4）注重表现对象的写实性。美术理论家邓白对《芙

蓉锦鸡图》评论说：“它那华丽的长尾和丰润的颈部的羽毛，把那珍禽的特质精细的勾画出来。由于鸟的运动而产生的较大的重量，使芙蓉微微弯垂，更显得花枝的柔美，把主体的锦鸡，衬托得越加突出，花、鸟、蝶密切的联系起来。在静穆的秋色中，同时也展示了生命的活跃。至于芙蓉的花朵，色泽鲜妍，渲染精妙；叶子的正侧反折，无一相同，也无不真实，充分掌握了对对象的生长规律。小菊也摇曳多姿，细腻中有‘傲骨凌霜’的气概。这全是从现实观察得来，运用他熟练的技巧和流畅的笔调，创造了花和鸟的优美动人的形象。”这种刻意求真的描绘和笔墨风格，把花鸟画从古朴天真之趣变为精微灵动，从而使作品达到“画写物外形，要物形不改”的艺术格调。画面徽宗赵佶以瘦金体题“秋劲拒霜盛，峨冠锦羽鸡。已知全五德，安逸胜凫鹭”。据《韩诗外传》载：“鸡有五德：头戴冠者，文也；足搏距者，武也；敌在前，敢斗者，勇也；见食相呼者，仁也；守夜不失者，信也。”很显然，赵佶借鸡的五种自然天性宣扬人的五种道德品性。此图充分反映了花鸟画具有喻人、喻德、教化习俗的人文含义。

此图有赵佶的题诗签押，故历代认为赵佶所绘，

但近年来有专家学者认为它是画院高手代笔之作。从赵佶传世作品看，有极为精细工丽和比较粗简拙朴的两种截然不同的风格。精细工丽者如《芙蓉锦鸡图》、《梅花绣眼图》（见图7）等，粗简拙朴者如《枇杷山鸟图》（见图6），后者画家纯以水墨勾染而成，略似没骨画效果，格调高雅。显然不可能出自一人之手。因此认为前者是他的代笔之作，后者则为亲笔。徐邦达先生对此问题作了详尽论述。他指出赵佶作品有真迹“御画”、代笔画、“御题画”、临本之别，其中水墨粗简、拙朴的一种画法，才是他的亲笔作品。³

三、南宋时期的花鸟画

到了南宋时，花鸟画发展开始出现了新的变化。在布局上，逐步摆脱五代北宋黄家体制“重彩满填”的做法，而更多地注重“空间灵活”的应用；在技法上，则以工笔画翎毛、粗笔写树石，用工细和粗放相结合的笔法，来描绘不同对象的神情，并已注意到了花枝穿插于空间的关系。这种风格，是南宋花鸟画转变时期的特色。具有代表性的有李迪、李安忠、林椿、马远、马麟等。

马远的曾祖、祖父、伯、兄及本人均为画院待诏，

从北宋一直延续到南宋。马远大致的活动时间在南宋光宗、宁宗间。以山水成就最为突出，在花鸟画方面也很有创造性。他以山水之法画花鸟，布局灵巧，遂在构图上摒弃的北宋时的中景布局，而以边角取景，称之为“马一角”。如《梅石凫溪图》（见图16），此幅集山水花鸟为一体，构图剪裁十分轻巧，写意绘形，富有新意。画面侧崖石一角、春水一湾，显示出环境的清幽，向下探出的梅枝既丰富了画面的层次，又把石与自然联系起来。三五成群的野凫溯流而进，或安闲浮泛着，或拍打相追逐，或半身没水觅食，彼此回首照应，情态优美生动，一幅“春江水暖鸭先知”的景象跃然绢素。梅枝用笔转折方硬，曲攀有力。野凫的画法，稍作细密的用笔，但和一般院体的工致画风又有不同。溪口和远石用淡墨渲染，与远景形成深远的空间效果，有无穷的旷阔之感。另一件《白蔷薇图》（见图17），绘几朵硕大白蔷薇，深色枝叶相衬，夺目显眼。全图以细笔勾出花形，白粉晕染，枝叶用嫩绿深浅二色涂染，粗细相同，画风活泼，颇具生气，是代表了南宋画院花鸟画的典型风貌。

马远之子马麟，能传家学，人物、山水、花鸟俱精，但传世作品很少。著名的《层叠冰绡图》（见图22）梅