

天津人民美术出版社

明清花鸟画集

南京博物院藏

明代花鸟画集

主编：徐湖平 刘建平

南京博物院藏

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

明清花鸟画集: 南京博物院藏 / 徐湖平, 刘建平主编.
天津: 天津人民美术出版社, 2000.7
ISBN 7-5305-1265-x

I. 明... II. ①徐...②刘... III. 花鸟画-作品集-
中国-明清时代 IV. J222.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第29376号

出 版 人: 刘建平
主 编: 徐湖平 刘建平
责任编辑: 邢立宏
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈栋玲
图版摄影: 郭 群
图版说明: 黄 平 刘 胜 崔 燕
校 对: 丁淑芳 王正余
出版发行: 天津人民美术出版社
(天津市和平区马场道 150 号 邮编: 300050)
经 销: 新华书店天津发行所
制版印刷: 北京新华彩印厂
2000 年 7 月第 1 版
2000 年 7 月第 1 次印刷
开本: 787 × 1092mm 1/8 印张: 27.5
印数: 1—2000
ISBN 7-5305-1265-X
J · 1265
定价: 316 元
版权所有, 侵权必究

《明清花鸟画集》序

中国花鸟画是一个晚熟的画种。如果说六朝、隋、唐、五代是人物画发展的高峰,那么,五代、宋、元便是山水画发展的高峰,而花鸟画的发展高峰则是明、清以至近、现代。

绘画史上这种此起彼伏、高潮迭起的现象,其原因是十分复杂的。它与文化发展的整体状况相联系,与时代的政治、经济攸关,与哲学思维和人文风情相互影响,并由绘画艺术史自身的规律所决定。

如果仅从绘画审美的时尚去讨论,人物画的发展应与神韵追求有着密切的关系,而山水画的发展则与意境追求相关,花鸟画的发展则是格调追求的必然结果。神韵追求是一种客体性追求,即要求将客观对象的内在精神本质刻画出来,反映在人物画中自然主张“以形写神”;意境追求是一种主体性追求,即要求反映出画家本人的胸襟、气度、学养、情操。表现在山水画上便形成“高远”、“深远”与“平远”。格调追求是一种本体性追求,即要求将用笔、用墨、用色、造型、章法各种绘画技巧发挥到淋漓尽致,主体人格精神的高低和客体神韵都在技艺的表现中自然呈露。中国画中,由于书画同源的特殊因素,格调追求的形式特征表现为“写”,过程特征表现为“贯气”即一气呵成,美学特征表现为“既雕既琢,复归于朴”,最高境界是“无法而法”。这就要求塑形象所使用的语言本身已自成独立的审美系统,一点一画皆能体现出画家的非凡功力。只有在这一层面上,绘画艺术才可以说是真正成熟了。

因此可以说,中国画的成熟是以花鸟画的成熟为标志的。而花鸟画的成熟时期是明清至近现代,这一特殊的因素使得明清花鸟画在中国艺术史上具有无比重要的地位。又因明清已是封建社会之晚期,离我们较近,遗存名家名迹很多,这一点比起六朝至宋元的人物画和山水画来说,真是得时而独厚,成为中国花鸟画无比优越的天机之所在。

南京博物院藏明清花鸟画十分丰富,各家各派、各种画风,应有尽有,且大部分未曾展览或发表过。这次我们特地从院藏花鸟画精品中遴选出明代花鸟画 36 件、清代花鸟画 75 件,一共 111 件,汇为一册,由天津人民美术出版社出版于千禧之年、世纪之交,奉献给广大读者。

编选过程中,我们留意把握了以下几个原则:

第一,尽可能多选进一些以前较少发表、广大读者较为鲜见的精品杰作。此类作品,不论作者名气大小,只要作品具有一定的代表性、典型性和较高的艺术性,便入选之列。例如明代殷偕的《海青击鹄图》,堪称古今画史难得的优秀工笔花鸟画。此画用极为工致的笔法画海青和鹄,由于大章法、大动态和大色块的精妙把握,全画无一丝匠作之气。但见万里长空之中,身为巨禽的鹄奋力挣扎哀嚎着,俯冲直下,矫健的海青从容不迫,立于鹄之头部,爪甲已深深地嵌进鹄的脑壳之中。鹄的悲壮衬托了海青的勇猛,一场惊心动魄的搏击展现在观者眼前。古琵琶曲有《海青拿天鹅》,闻之令人胆战心惊,达到了时间艺术的极高境界。这幅工笔画《海青击鹄图》完全可以与琵琶曲《海青拿天鹅》异曲同工而为双绝,诚为空间艺术之无上神品。

第二,一流大家的代表作,即使已经多次发表、出版,但此类作品具有永恒的魅力,令人百看不厌。此类作品适当收入,仍作为本书压轴之作。例如徐渭的《杂花图卷》,是所有鉴定家公认的稀世

珍宝。全卷长一千多厘米,从右向左,画牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、扁豆、紫薇、葡萄、芭蕉、水仙、梅、竹 13 种花卉,呈序曲——高潮——间歇——最高潮——尾声之节奏韵律,一字铺排,一收一放,一强复一弱。梧桐、葡萄、芭蕉顶天立地,大笔狂扫,势如暴风骤雨。石榴、紫薇、扁豆则以小笔点,玲珑剔透如丝竹管弦。整幅画酣畅淋漓,几百年过去,仍如新墨湿笔,氤氲满纸,真令人叹为观止。

如果说徐渭的作品是明代花鸟画的最强音,那么,清代花鸟画的最强音当数朱耷的作品。本书收入朱耷花鸟精品两幅,其中《水木清华图》构图大开大合,奇中见平;《梅花图》则寥寥数笔,简至无可再简而神采飞扬。比起徐渭那种以才情胜、而技法上并不十分讲究的作风,朱耷则可谓才艺双绝、情技俱老。古代花鸟画之格调,至此堪臻绝顶。

第三,注意收入各家各派的代表作,以展现明清花鸟画坛之全貌。诸如:

1. 夏昶的墨竹,林良、陈淳的写意花鸟,吕纪的工笔花鸟等,在画史上均具有流派性影响,无疑必须收入他们的作品。

2. 勾花点叶派的周之冕,以往发表作品并不多,本书收入其《花卉图册》八件、《群英吐秀图卷》一件。

3. 常州派没骨法的领衔人物恽寿平,是“清初六家”之一,其花卉秀丽脱俗,精美无比,本书收入其作品七件,基本上可以展现其花卉画风的方方面面。

4. 指画的创始人高其佩,于画史上自成一派,影响后世至今。本书收入他的《水中八事图册》,章法造型以简胜繁,以拙胜巧,构思奇妙,耐人赏玩。

5. “扬州八怪”是清代花鸟画的一个极其重要的流派。金农、郑燮、华岳、李鱣、罗聘、李方膺、汪士慎等,都具有杰出的成就和极高的历史地位。本书收入此派作品较多。其中郑燮《荆棘丛兰图卷》、华岳《杂画图》、李鱣《杂画图册》等等,都是罕见的力作,既具有重要的资料价值,又具有很高的艺术欣赏价值。

6. 海上画派作为清末崛起于现代化大都市上海的一个重要画派,其画风一直延续至今。虚谷、任预、任颐、吴昌硕都是其中的大家,且各有其独特的风姿神韵。本书收入此派作品十多项,多为精品,尤以虚谷《枇杷图》、任预《花鸟四条屏》较为精湛罕见。

7. 宫廷花鸟画自成一派,本书适当收入蒋廷锡等人的作品,以窥一斑。

8. 山水画大家的花鸟作品,与一般花鸟画家的画风相比又另成一格。本书收入了明代沈周、文徵明、蓝瑛,清代原济、王翥、吴历等一流山水画大家的部分花鸟画代表作。

.....

作为首次出版的《明清花鸟画集》,要做到尽善尽美是很困难的。由于院藏品数量多,出版的数量又极其有限,筛选过程中颇有眼花缭乱之感,越是想面面俱到,越是难免挂一漏万。此外,与海内外各博物馆相比,各大博物馆都有自己的精绝藏品。因此,我们只能力求体现本院藏品的特色,尽量满足大多数读者资料性与审美性相结合的期望。其中不到之处,敬祈方家批评指正。

徐湖平

1999 年 12 月 20 日

图 版 目 录

1. 明 夏昶 满林春雨图	9	58. 明 归昌世 竹石图	69
2. 明 林良 秋坡聚禽图	10	59. 明 王维烈 菱塘哺雏图	70
3. 明 沈周 牡丹图	11	60. 明 陈遵 柳岸立鳧图	71
4. 明 张路 苍鹰逐兔图	12	61. 明 蓝瑛 古木文禽图	72
5. 明 文徵明 冰姿倩影图	13	62. 明 陈洪绶 竹石萱草图	73
6. 明 吕纪 榴花双莺图	14	63~72. 明 王维新 花鸟图册	74
7. 明 陈芹 修篁文石图	15	73. 明 殷偕 海青击鹄图	84
8. 明 陈道复 洛阳春色图	16	74. 明 无款 海棠白头图	85
9. 明 陈道复 松石萱花图	18	75. 明 赵龙 丹竹碧石图	86
10. 明 陈道复 秋江清兴图	19	76. 明 周淑禧 茶花幽禽图	87
11. 明 陆治 梅石水仙图	20	77. 清 陈砥 兰石图	88
12~21. 明 王问 荷花图卷	22	78. 清 文桢、金俊明 岁寒三友图	89
22. 明 陈栝 平安瑞莲图	32	79. 清 归庄 竹石图	90
23. 明 周天球 兰花图	33	80. 清 朱耷 水木清华图	91
24~33. 明 徐渭 杂花图卷	34	81. 清 朱耷 梅花图	92
34. 明 徐渭 三友图	44	82. 清 王翬等 岁寒图	93
35~39. 明 周之冕 花卉图册	45	83. 清 王翬等 岁朝图	94
40~45. 明 周之冕 群英吐秀图卷	50	84. 清 吴历 竹石图	95
46. 明 周之冕 桂子图	56	85. 清 吴历 竹石图	96
47. 明 周之冕 莲渚文禽图	57	86. 清 恽寿平 锦石秋花图	97
48~51. 明 戚勳 花卉图卷	58	87. 清 恽寿平 国香春霁图	98
52. 明 孙克弘 墨竹图	62	88. 清 恽寿平 荷花芦草图	99
53. 明 王偕 松鹰飞禽图	63	89~92. 清 恽寿平 写生花卉竹石图册	100
54. 明 朱鹭 墨竹图卷	64	93~102. 清 高简 张照 梅花图册	104
55. 明 袁尚统 古木栖鸟图	66	103. 清 原济 芳兰图	109
56. 明 袁尚统 寒鸦图	67	104. 清 原济 灵谷探梅图	110
57. 明 杜大绶 幽兰图	68	105. 清 姜泓 水仙茶梅图	111

106. 清 虞沅 玉堂富贵图	112	164. 清 李方膺 百花呈瑞图	168
107. 清 虞沅 榴葵双鹂图	113	165. 清 李方膺 潇湘风竹图	169
108~115. 清 高其佩 水中八事图册	114	166. 清 李方膺 菊石图	170
116. 清 张同曾 菊花图	122	167. 清 马逸 国色天香图	171
117. 清 颜岳 桃花双禽图	123	168. 清 张杰 花鸟图	172
118~127. 清 颜岳 花鸟图册	124	169. 清 边寿民 上巳名花图	173
128. 清 马元驭 南溪春晓图	134	170. 清 边寿民 歪瓶依菊图	174
129. 清 蒋廷锡 海棠牵牛图	135	171. 清 沈铨 梅花绶带图	175
130. 清 蒋廷锡 花卉图卷	136	172. 清 王文治 柳燕图	176
131~138. 清 陈撰 折枝花卉图册	138	173. 清 闵贞 蕉石图	177
139. 清 阎钟灵 丹粉秋意图	142	174. 清 罗聘 秋兰文石图	178
140. 清 华岳 桃花鸳鸯图	143	175. 清 罗聘 竹石图	179
141~143. 清 华岳 花鸟屏	144	176. 清 张问陶 疏柳颠禽图	180
144. 清 华岳 杂画图	147	177. 清 改琦 墨竹图	181
145. 清 高凤翰 层雪暖香图	148	178. 清 汤贻汾等 花果图卷	182
146. 清 汪士慎 空里疏香图	149	179. 清 吴熙载 花卉图	184
147. 清 汪士慎 兰竹石图	150	180. 清 虚谷 枇杷图	185
148. 清 李鱣 石畔秋英图	151	181~192. 清 虚谷 花鸟水族图册	186
149. 清 李鱣 蕉石萱花图	152	193. 清 任薰 岁朝图	202
150. 清 李鱣 蕉鹅图	153	194. 清 任颐 新秋鹅浴图	203
151. 清 李鱣 花卉山水图	154	195. 清 任颐 雀声藤影图	204
152. 清 李鱣 玉兰绣球图	155	196. 清 任颐 凌霄松鼠图	205
153~156. 清 李鱣 杂画图册	156	197. 清 任颐 空塘归鹭图	206
157. 清 金农 玉壶春色图	160	198. 清 吴昌硕 红梅图	207
158. 清 金农 兰花图	161	199. 清 吴昌硕 笋菇图	208
159. 清 金农 梅花图对	162	200. 清 吴昌硕 荷花图	209
160. 清 高翔 折枝榴花图	163	201~202. 清 陆恢 花卉屏	210
161. 清 马荃 花蝶图	164	203~204. 清 任预 花鸟四条屏	214
162. 清 郑燮 兰竹芳馨图	165	图版说明	216
163. 清 郑燮 荆棘丛兰图卷	166		

图

版

滿林春雨

仲昭

1. 明 夏泉 滿林春雨图

2. 明 林良
秋坡聚禽图

正德改元三月二十日江陰薛君亮卿見過通西軒玉樓牡丹
已白衰落餘香剩辨補可把酒留戀亮卿索賦惜餘香
慢小詞遂後而填解一闕以邀亮卿和篇詞曰

院後餘桃園無剩李斷送青春在地臨軒國艷當取遲
關香色信無雙美何事香消色衰不用埋冤是他風雨
苦厭抱病佳人支倦骨酸難起 儘滿眼弱柳殘花
傾星側當嬌紅爛紫令人可惜十二闌干更向黃昏孤倚
只見東西亂飛隨例忙何曾因子漫勞渠吊蝶尋蜂
和得斷竟何許

念九日復引小酌時花遽為風雨淨盡感慨無已仍倚換
一闕以既余懷亮卿寧無答云

乾比北陽仙貌白李豈稱貧家賤地東君顧恤開及茅堂
依舊之才之美應是書生小性改先飄然紅雨悄西園
隨者難拈傾者難挽起 想昨日鵲鼓豪門山鼓酒

賓朋金紫今昔今日一體無聊官貴何堪倚打笑榮枯盛
衰了自有時何消等子漫填愁且賦新詞命作惜春遲許
二年二月念九日與京口陶公輔後對殘花以修昨者故事填臨江
仙詞仍為江終後瑞錦于紙尾後瑞錦未及遊游二石致
報其遠意

昨日把杯今日嫌可堪殘酒殘枝理寃風當玉離披頻無嬌
態度全有病容姿 惱得香襟揜白髮帶花落地垂花
難落有開期不教人不惜人老少無時
三月二十日八十一翁長洲沈周

和前篇

折枝天桃俗嫌穠李忍說買栽苦地天而國
色獨餘春百卉居然睡美仗東君愛
惜巨奈連朝風雨夜深時點燭來看拂曙
攬衣還起 越如今枝間尚有零落衰紅
難披殘紫少急開尊操觥笑味盡日花
前徙倚最多情是渠伊南國佳人天涯
游子應共道轉眼流光一年春遠如許
和後篇

此興宜舒形相合李故他出一頭地休云楚
有誰謂素云穠李古人專美多考忘年
之韻舊雨重來又連今兩杜徒勞歎款言
旋公伸時起 愛終朝擲酒搖毫抽毫
對白永青嬌紫還不自量寒蟬互答何
異兼葭相倚往來人笑玩世滑稽如劉
坡子莽百年三萬六千長日知應
幾許

次年復和臨江僊一闕

滿地落紅春寂寂可憐殘系樓枝那堪
風雨更紛紛折腰餘故步願頻尚多
安 乳燕鳴鳩先惹緒陰之簾幕低垂
尋春較晚誤出期旁人應笑我何事
愁芳時

石翁既為 夢若復瑞圖此仍
書舊作因語及賤名改復要余
補空云 薛章憲

4. 明 张路 苍鹰逐兔图

5. 明 文徵明 冰姿倩影图

6. 明 吕纪 榴花双莺图

水上修篁碧玉枝
含煙泛露映漣漪
石床睡覺啼禽
罷正是清風到枕時

己巳夏日在嬾真堂寫 橫厓芹記事

8. 明 陈道复 洛阳春色图