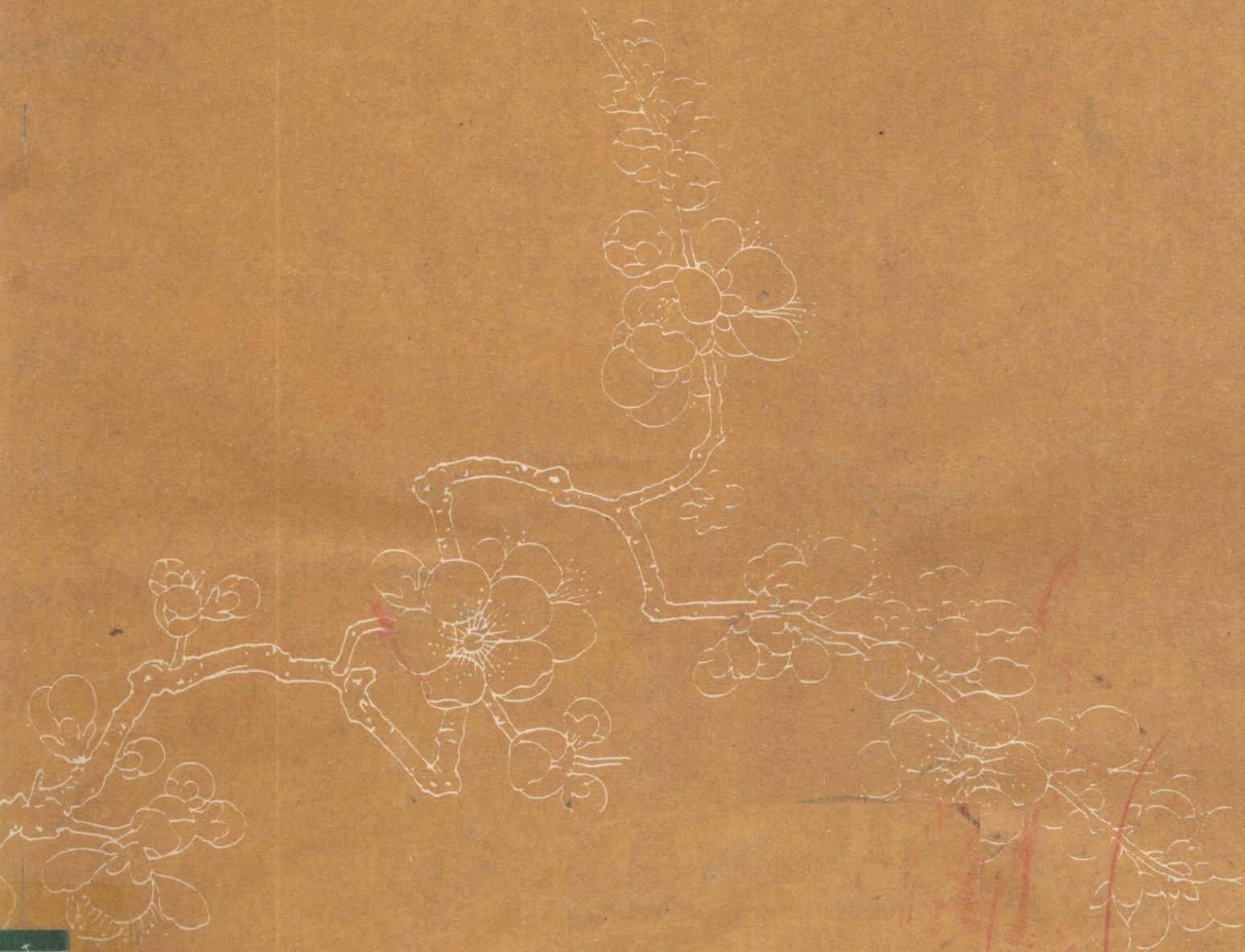

宋人花鳥精品綫描集

作人

宋人花鳥精品綫描集

宋人花鸟精品线描集

编辑出版：荣 宝 斋
线描作者：韩 文 来
制版印刷：北 京 胶 印 二 厂
发 行：新 华 书 店 北 京 发 行 所
统一书号：8030—1565印数：1—10,000

ISBN 7—5003—0025—5 / J · 26
一九八七年十二月第一版 定价3.40元

序 言

当今的时代是一个伟大变革、万象更新的时代。作为中华民族之国粹——“中国画”，如何对待传统、如何发展创新已成为每个致力于中国画学习和创作者所冥思苦想的焦点。我以为，一个成功的艺术家必须具备五个方面的修养；即：“史”、“理”、“法”、“源”、“变”，缺一不可。要精通历史，特别要精通你本人所从事专业的发展史；还要精读绘画理论，要读懂读通；还要熟练地掌握古今名家的专业技法，研究它们的衍革递变与发展；同时还要深入生活，寻觅诗情画意，扑捉大自然中一切美的感受与形式，既可广泛采集又可专项定点深入；最后将取决于你能否通“变”，变则立，变是前四者之结果归宿，变又必须有前四者为依据做基础。

我编绘的这本《宋人花鸟精品线描集》正是基于上述认识而做的一点工作。

古老的中华民族以其悠久的历史、优秀的传统、辉煌的文化而闻名遐迩，使我们每个炎黄子孙引以自豪。古代绘画是我国古代文化艺术苑圃中一支瑰丽的奇葩。

中国传统绘画自古以来，不管创作的内容如何更新变化；也不管作品风格和技巧如何不断创新、发展，但以线作为造型之主要手段这一基本形式却始终不变。中国绘画艺术中的线，有其独特的概念和作用。线描已成为中国传统绘画的独特造型技法。线描发展之历史悠久，源远流长。用线的精工，从战国时代的《人物驭龙》帛画及西汉马王堆一号汉墓帛画上已经露出端倪，至魏、晋、隋、唐，有了更大发展，具有了更强的表现力与多种风格。唐代张彦远《历代名画记》中《论顾陆张吴用笔》一节即讨论了这一问题。自唐至宋“白描”的正式确立，使绘画中的线在形式上有独立的作用。同时，随山水画兴起创造了“皴法”，使线之变化既多同时也丰富了。

宋代院体画的发达，使线向严谨精细方面发展。

元、明、清的用线在前人取得的成就上再进一步。

中国画中的线，从象形文字的原始时代始，一直随历代的推进而变化着，发展着。在中国绘画发展的初期，做为工笔重彩画的主体骨架，较早得到应用。千百年来，经过劳动人民和画师们辛勤不息地探索、总结，逐步形成了一整套具有鲜明民族风格及特色的传统线描技法。线描注重结构和用笔，贵在肖似而传神，是学习中国画造型技巧的基础。初学中国画者第一步多始于线描勾勒训练，在艺术院校中国画教学中亦把线描课做为学生的必修课、基本功。实践证明，“传移摹写”历代白描精品是学习、研究、借鉴、发展中国画必不可少的。但很可惜，多年来却缺少通俗的较为系统的普及的传统线描资料，湖南美术出版社曾出版了一部《中国传统线描人物画》，在这方面做出了可喜的成绩。但对广大初学者和专业工作者仍感有不足之处；一是开本太小，画面模糊；二是，由于影印制版，原画多为着色旧本，线描的风骨不易显露。

中国传统绘画，由于历史的原因，许多精品流散于国内外各地，一般人很难获得这方面的系统资料；即使有出版物，也多因价高物少而使多数人爱莫能购。

基于上述原因，我下决心整理收集编绘了这本资料，先后用了近两年的时间利用教课之余和节假日，精心勾摹了散存于国内外以花鸟为主的宋代绘画精品百余幅，去掉颜色粉饰和墨色浓淡干湿，纯以单色白描的风貌献给读者，力图尽力保持原画的骨架神韵，并对每幅作品的内容、尺寸、作者及表现手法予以简介，为学习和研究中国传统线描提供一点儿资料，为艺术院校国画教学提供参考教材；为有志于中国画创作的专业

和业余美术工作者提供一些学习与借鉴的范本。能为介绍和发扬优秀的中国传统绘画以助于现代创作的借镜而做点工作是很幸福的。

宋代（公元960——1279年）的绘画，是中国绘画史上的鼎盛时期，这个鼎盛，标志着我国中古时期绘画高峰的出现。宋代的绘画存留于世的较多，他们能够使我们看出中国绘画的最优秀的传统来。宋代画家，绘画艺术视野广大，所描绘的题材是多方面的，并对其进行了专门化的研究与创作，差不多是无所不包，从大自然的瑰丽景色到细小的野草闲花，蜻蜓、甲虫……无不被捉入画幅，而运以精心，出以妙笔，遂蔚然成为大观。在这个艺术繁华、百花似锦的三百二十年里，不止一次地产生了新的作风，那些新的作风，都曾给予后人以很大影响，直至今日。

我这里编绘的作品，主要以花卉、草虫、翎毛为主，少数作品间杂人物、山石水口。如崔白画的《禽兔图》、马远的《梅石溪凫图》等。除部分卷轴画外，大量的是册页小品。他们对整个宋代绘画来说，是犹如大海之一滴。却也反映着五光十色的琉璃世界，它是宋代绘画艺术浩瀚的缩影。虽然幅式很小，但生活气息浓重，技巧表现得异常精炼简要，着笔不多而给人宽广闲适之境。虽是一草一花，一鸟一鱼，一只小小的雏鸡，一湾流水、数丛秋草、一篮杂色的花卉，不管其题材如何的鄙小，如何的习见不奇，却都运以精心，出以工巧，决不肯有丝毫的轻忽，有一点一划的败笔，其笔墨之精工细致，敷色的微妙生动，足以惊人。这种一丝不苟，尽态极妍的创作态度，正是宋画的特长之处。两宋的画家们是有深入体察物态，精刻地研究动植物和人物特点的好传统的。因此，他们才能工致而生动地描状人情物态，成为中国绘画史上一个伟大的时代。

另外，在学习过程中我发现，宋画之所以令人百看不厌，是因为每幅画都情真意切，是画家真实情感的寄托，他们的创作态度是那样严肃认真，虽制作小幅也绝不肯出之以轻心率意，也是倾注了整个心血，整幅手眼，整套技巧的。我认为这些正是我们应该继承和发扬的优良传统。在这一百多幅宋画精品中，在技法风格上表现得如此多样丰富，在今天我们提倡题材广阔、形式多样的创作时，岂不又是最好的借鉴？

今天，时代变了，一切都发生了根本的变化。旧的技法已不能适应了，但新形式新技法不应是无本之木，无源之水，它应该植根于深厚的传统基础之上，从传统中吸取一切有益的部分，发挥固有工具特点和创作技法，再创造新的，这样才能保存和发展自己的民族特点与风格。只有这样，才无愧于我国辉煌灿烂的古老文化，这也是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件。成功的作品将是传统文化与现代人美感经验的有机融合。现代画家的重要课题，是怎样处理传统基本精神与现代审美观之间的矛盾。这项工作极富挑战性，而且非常艰巨，但却很有意义。所以“质沿古意而文变今情”仍然是今日有心发扬我国传统绘画者所当切记而用心者也。吸取前人的经验，综合百家之精粹是我国绘画发展方式的一项基本特征。

在编绘过程中曾得到吴作人、肖淑芳、叶浅予诸先生的热情鼓励和指导，吴先生还在百忙中为此画集题写了书名，值此，谨对老一辈艺术家的厚爱深表谢意。

愿这本线描集能为“百花齐放”的艺苑增添新的生机与活力。由于个人水平有限，如有不当之处，敬希不吝指正。

一九八七年元月 韩文来写于天津美院求索堂

目 录

梅竹图	马麟作	1
绿桔图	马麟作	2
锦雉竹雀图		3
菊丛飞蝶图	朱绍宗作	4
枇杷绣羽图		5
夜合花图		6
梧桐蜡嘴图		7
荷花蜻蜓图		8
草虫图		9
风荷图		10
梔子蝴蝶图		11
斗雀图	黄居寀作	12
红果绿鹇图		13
豆花蜻蜓图	徐熙作	14
疏荷沙鸟图	马兴祖作	15
枇杷山鸟图 (传)	赵佶作	16
榴枝黄鸟图		17
荔枝图		18
枯荷鹤鸽图		19
葡萄草虫图	林椿作	20
溪芦野鸭图	黄筌作	21
群鱼戏藻图	刘寀作	22
山茶蜡嘴图		23
岁寒三友图	赵孟坚作	24
白蔷薇图	马远作	25
夏卉骈芳图	鲁宗贵作	26
琼花翠禽图		27
出水芙蓉图	吴炳作	28
蜡嘴荔枝图		29
碧桃图		30

乌柏文禽图		31
青枫巨蝶图		32
瓦雀栖枝图		33
秋兰绽蕊图		34
梅竹双雀图		35
双鸳鸯图	张茂作	36
果熟来禽图	林椿作	37
枯树鸂鶒图		38
蛛网攫猿图	易元吉作	39
红蓼水禽图	徐崇矩作	40
花篮图	李嵩作	41
水仙图		42
寒塘聚禽图		43
秋柳双鸭图	梁楷作	44
雪篠寒雉图		45
秋庭乳犬图		46
红梅孔雀图		47
茶花蝴蝶图		48
牡丹图	黄居寀作	49
晚荷郭索图	黄居寀作	50
霜柯竹涧图		51
梅竹寒禽图	林椿作	52
松涧山禽图		53
晴春蝶戏图	李安忠作	54
野菊秋鹇图		55
秋葵图		56
蜡梅双禽图	赵佶作	57
荷塘鹤鸽图		58
芦塘鹅饮图		59
猿鹭图		60

双凫图		61
白头丛竹		62
鹤鹑图		63
花木珍禽图		64
雪柳寒禽图		65
桔绿图	林椿作	66
梅石溪凫图	马远作	67
高松戏猿图		68
富贵花狸图		69
罌粟花图		70
蜀葵图		71
太液风荷图	冯大有作	72
海棠蛱蝶图		73
写生杏花	赵佶作	74
雪竹文禽图		75
枇杷绶带图		76
山鹧棘雀图	黄居寀作	77
红蓼白鹅图	赵佶作	78
平畴放犊图		79
枇杷猿戏图		80
子母鸡图	王凝作	81
芙蓉锦鸡图	赵佶作	82
竹石鸠子图		83
十全报喜图、禽兔图		84
翠竹翎毛图		85
隼击图		86
雪芦双雁图		87
雪滩群鹭图	马远作	88
秋浦蓉宾图		89
梅竹聚禽图、竹鸥图		90

梅竹图

马麟作

绿桔图

马麟作

锦雉竹雀图

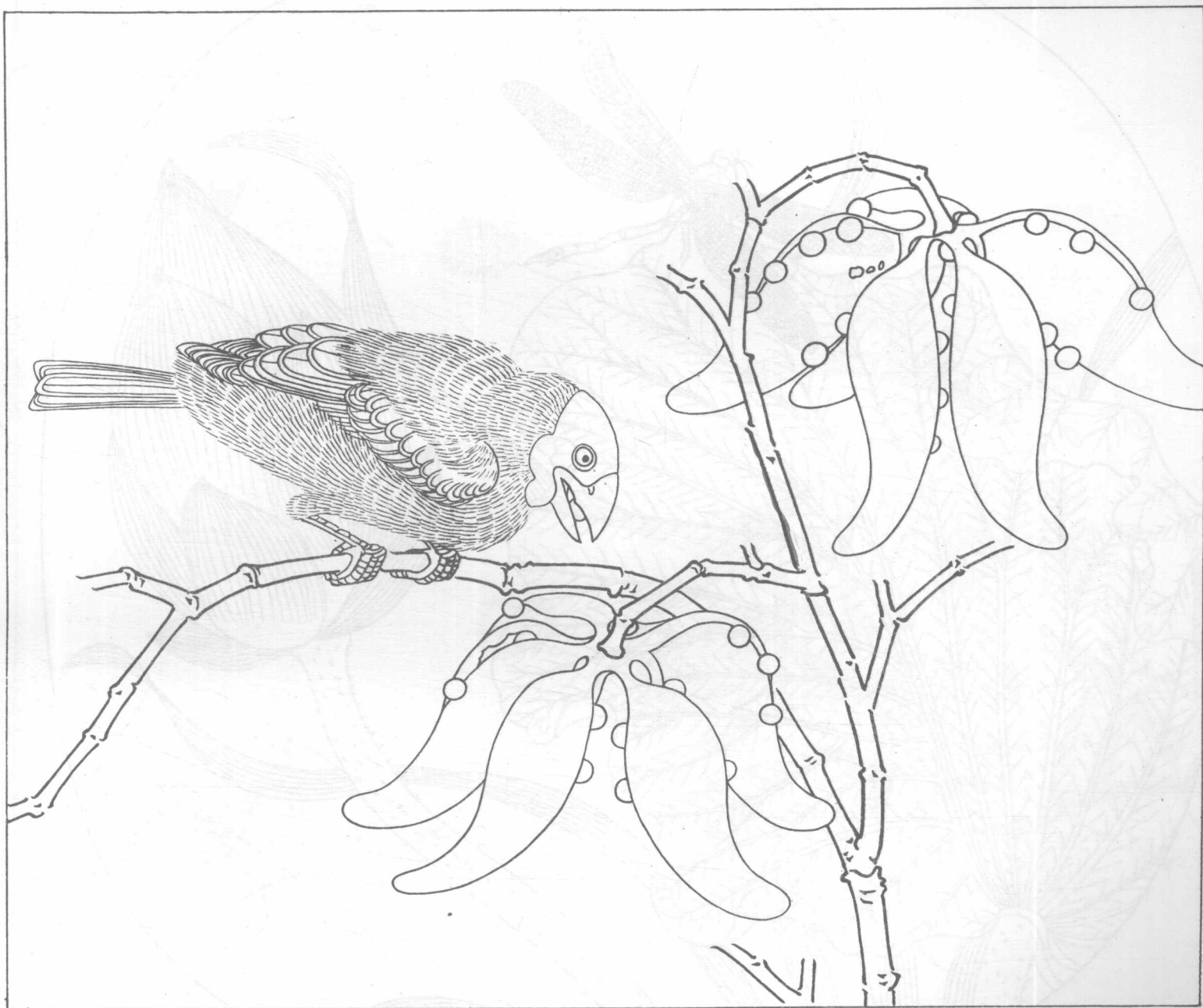
菊丛飞蝶图 朱绍宗作

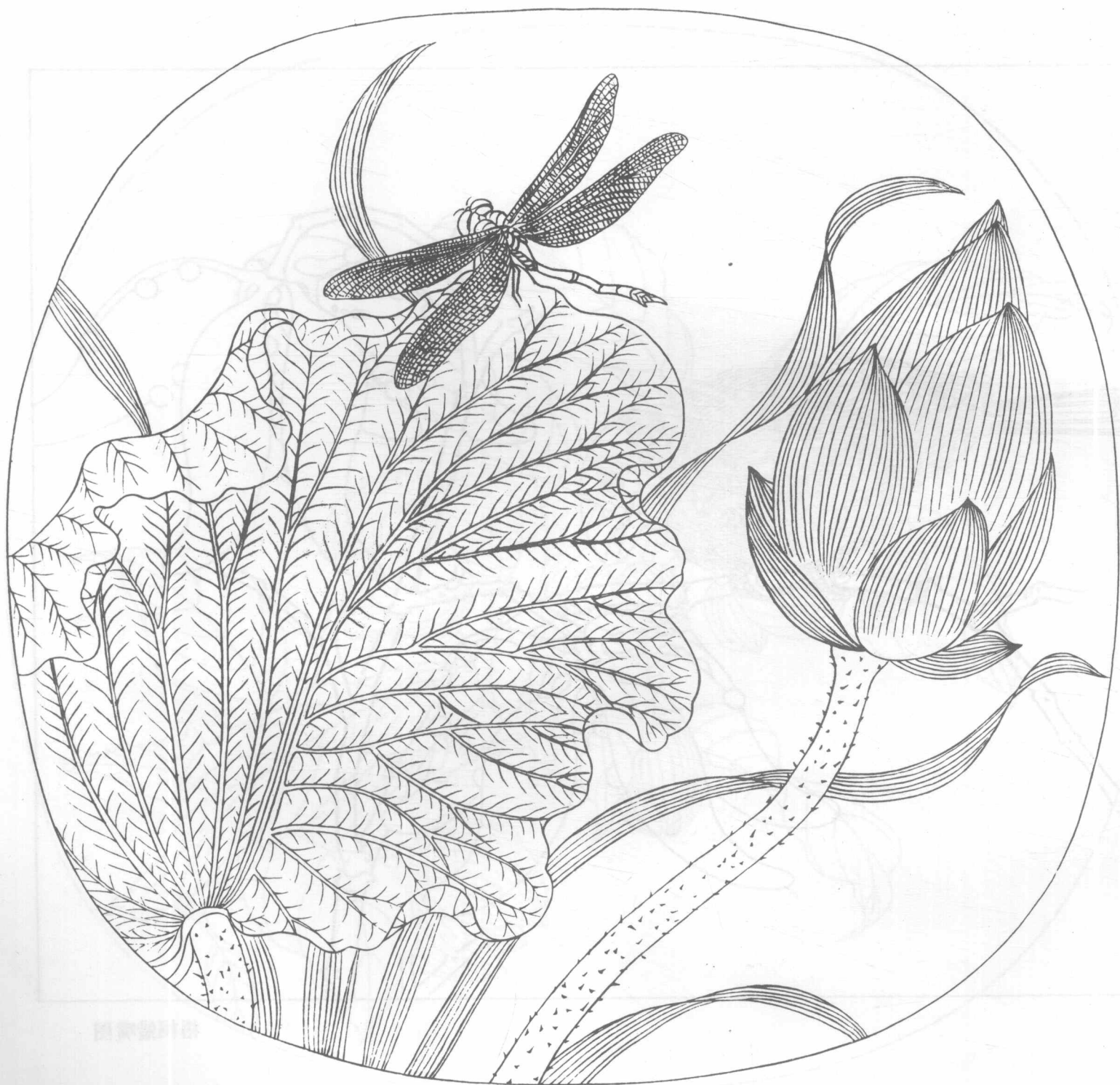
枇杷绣羽图

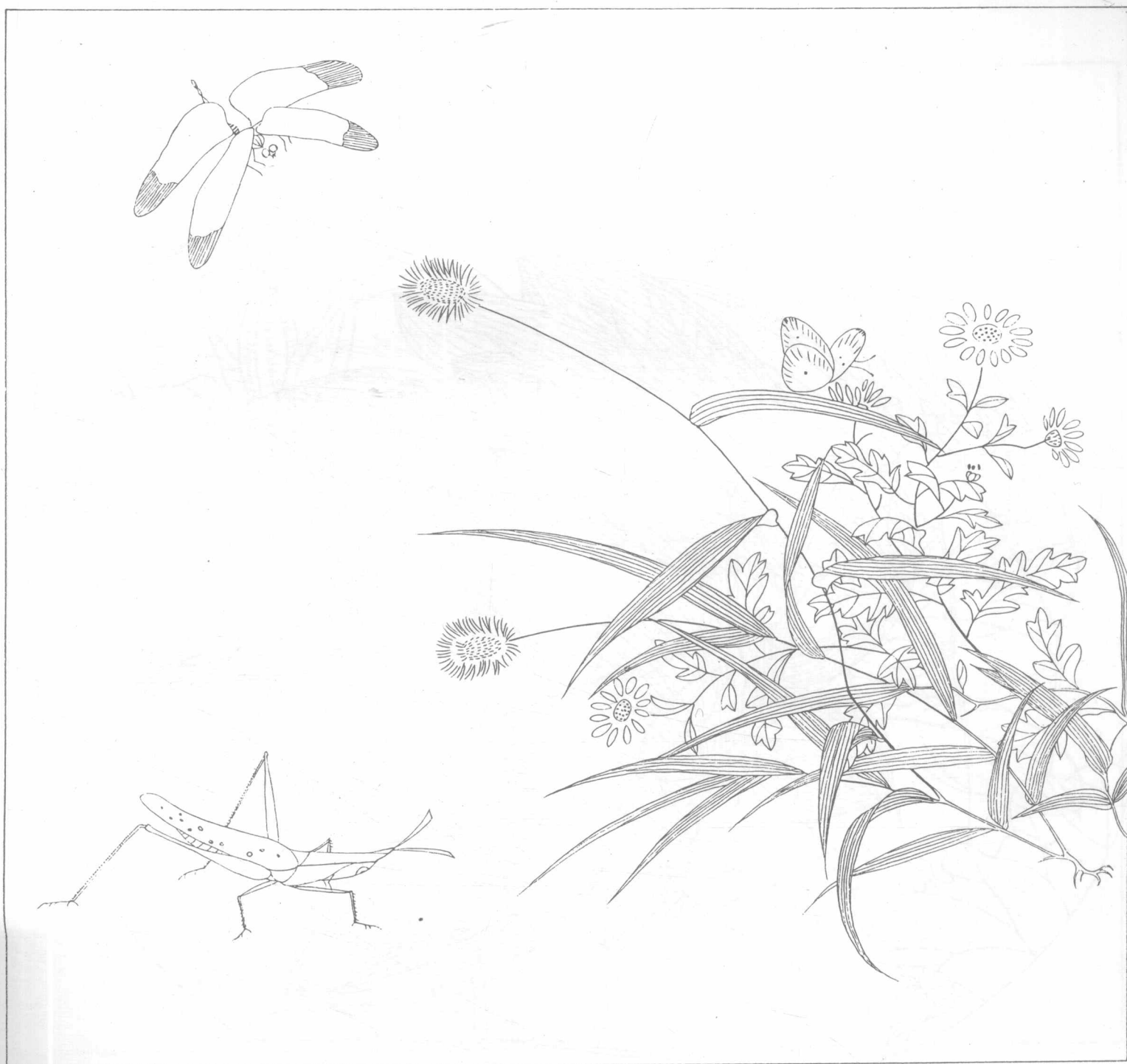
夜合花图

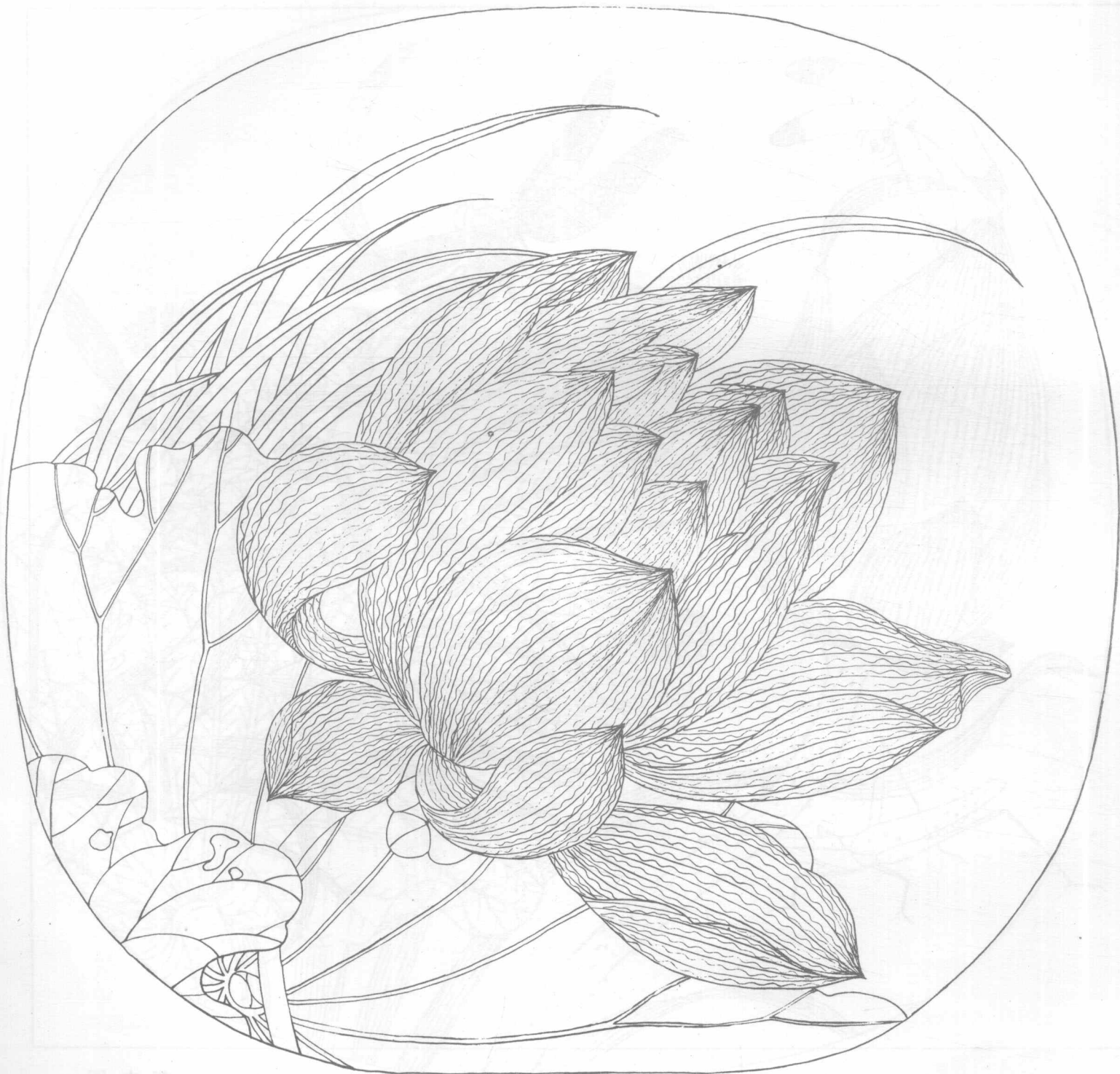
梧桐蜡嘴图

荷花蜻蜓图

草虫图

风荷图

梔子蝴蝶图