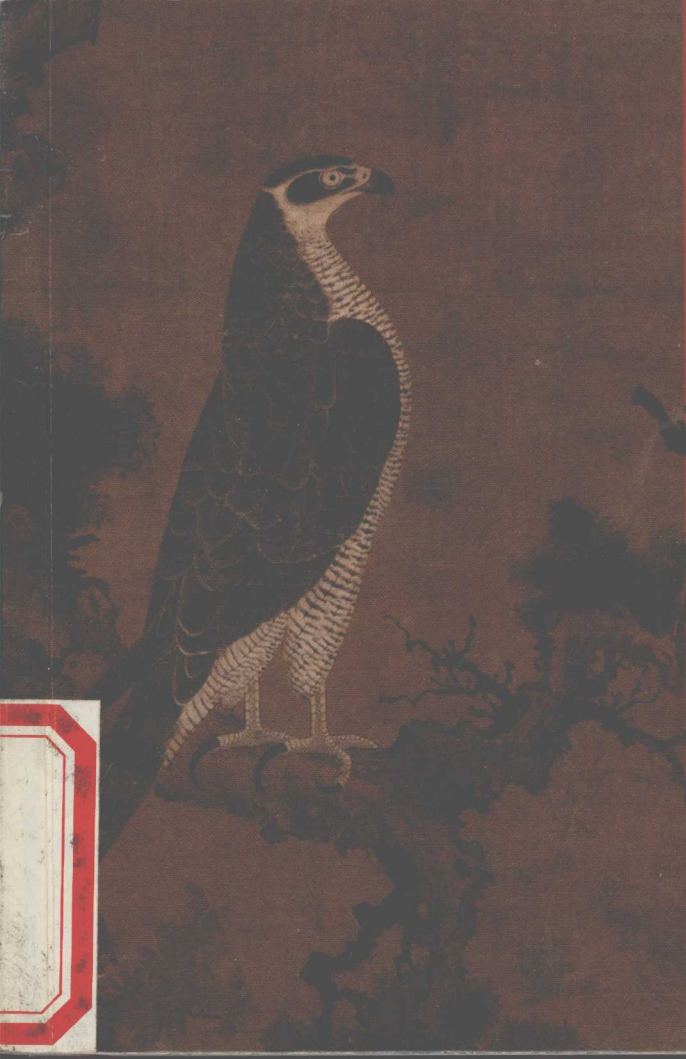

故
宫
知
识
丛
书

故 宫 藏 元 代 花 鸟 画

编著／袁
杰

故宫知识丛书

故宫藏元代花鸟画

编著/袁杰

紫禁城出版社

策 划 孙 关 根
责 任 编 辑 江 志 英
封 扉 设 计 冯 辉
摄 影

故宫藏元代花鸟画

袁杰 编著

紫禁城出版社出版

(北京景山前街故宫博物院內)

中国农业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本 889 × 1194 1/48 字数 10 千 印张 1

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1-5000 册

ISBN7-80047-352-X/J · 160

定价: 10.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫藏元代花鸟画 / 袁杰编著. —北京: 紫禁城出版社,
2001. 7

(故宫知识丛书)

ISBN 7-80047-352-X

I. 故… II. 袁… III. 花鸟画-作品集-中国-
元代 IV. J222.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 053716 号

故宫藏元代花鸟画

中国古代历史上，元代只有近百年，但在中国古代绘画发展史上，元代绘画则占有举足轻重的地位。元代花鸟画在继承唐宋五代绘画艺术传统的基础上，取得了巨大的进步，其显著特点就是文人花鸟画的勃兴。当时以“唐之边鸾，宋之徐、黄为古规范式”的设色花鸟渐呈颓势，以清淡水墨写意为主的墨笔花鸟以及竹石梅兰代之而起。

元代绘画之所以出现这种新变化，有其深刻的社会原因和历史原因。蒙古族所建立的元朝政权在各方面对汉民族加以排斥，文人士大夫阶层此时仕途无望，加之不堪忍受民族压迫，因而把绘画作为他们借物言志，抒发感情的一种方式。这一时期的主流画家们强调绘画要有“古意”和“士气”，追求物象的内在神韵，抒写画家的主观情趣。在艺术品

味上，他们对院体末流艳、俗之弊感到厌烦，追求、向往一种简淡、清新、自然、秀雅的新风尚，于是北宋以来水墨写意画得到了空前的发展。笔墨形式以简逸为上，善用水墨法，重视笔墨情趣，特别注重和强调书法用笔在绘画作品中的表现，突出作品的文学性，并将诗、书、画、印进一步结合，使作品情感美、现实美、形式美交相辉映，开启了元代绘画新风，对后世绘画艺术体系的形成产生了巨大影响，涌现出的名家更成为后世楷模。代表画家钱选、赵孟頫、陈琳在继承宋人传统花鸟画法的基础上，融入书法用笔，把写意与写实、细笔与粗笔、文人画与院体画融为一炉，成为开宗立派的巨匠。王渊、李衍、顾安、高克恭、柯九思、倪瓒、王冕等，不仅是画竹石梅的大家，而且对其他画科也有很深

元钱选纸色八花图卷局部

的造诣。下面将按花卉翎毛和梅兰竹石画两类题材对元代花鸟画的主要画家、重要作品及其艺术风格作一个简要介绍。

一、花卉、翎毛

元代花卉翎毛的代表画家初期为钱选、赵孟頫、陈琳，中后期为边鲁、张中、王渊等。现存作品主

要有设色、水墨两种，多为纸本绘画。他们在继承五代两宋院体花鸟画的基础上，各变其法，并形成各自不相同的艺术风格。

钱选(约1239—1299年)，字舜举，号玉潭，湖州(今浙江吴兴)人，南宋景立年间进士。与赵孟頫同里，为“吴兴八俊”之一。他能书、工诗、善画。

元钱选纸色八花图卷局部

主张绘画重在体现文人的气质，即所谓“士气”，在广泛吸收传统的基础上自出新意，形成了自己的独特风貌。善作折枝花卉，以花鸟画成就最高。从现在存世花鸟画作品看，其画风可分为早晚两期。

钱选中年以前为早期，风格工致细密，代表作品为《八花图》卷，现藏故宫博物院。该图纸本设

色，以分段的格局绘海棠、梨花、杏花、水仙、桃花、牡丹、桂花、茶花八种花卉，画风柔细清丽，得唐人之工而去其华贵，注入了清淡质朴的文人风格。花瓣与花叶以笔勾勒后填色，花萼以浓墨点醒，无论是花朵、枝叶，均描绘得工整秀雅，表现得准确生动，赵孟頫赞其“妙处正在生气浮动耳”。用

笔劲健而柔中寓刚，雅致而秀润，设色细洁而淡隽，创造性地将南宋人《百花图》卷一类水墨花卉改用没骨设色法表现，得自宋院体花鸟而有所变化。

钱选晚年，作品趋于简略淡雅，由精丽工巧转而追求古朴生拙，有时也仅用水墨进行创作。如天津艺术博物馆收藏的《花鸟图》长卷，用笔柔劲，设色淡雅清丽，颇能传神。此外山东邹县明鲁王朱坛墓中出土的钱选《白莲图》，纸本画三花三叶，构图简括，表现“清香伴月”，画法则变精工为放逸，变工丽为清淡，极具特色。

赵孟頫也是元代画坛承前启后的领军人物。除善画人物、山水、鞍马之外，他还是元代有较大影响的花鸟、竹石画大家。赵孟頫的花鸟竹石画在继

承两宋苏轼、文同、赵孟坚传统的基础上，融入书法用笔。他的花鸟画风格有豪放和工致两种。豪放者如故宫博物院藏《秀石疏林图》、《枯竹石图》轴中的石及枯树干全用飞白写出，峭利的撇捺法画竹叶，章法简洁，笔法苍健潇脱，墨色沉厚清润，是画家将书法笔法融入绘画的典型之作。在《秀石疏林图》中，他曾自题一首驰名古今画坛的七言绝句：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”进一步阐明了书法与绘画同源的理论，同时也是竹石画表现技法上的一种尝试。事实上这一理论对元代以后的竹石画创作产生了巨大的影响，这也是元以后许多书法家擅长兰竹一类题材创作的重要理论基础。

元钱选纸色八花图卷

赵孟頫另一种画风工致者，如故宫博物馆藏《幽篁戴胜图》，描绘戴胜鸟栖于新篁之上，回首凝视，有矜傲气。构图的视觉中心集中在戴胜鸟的头部。鸟用没骨法，竹用双钩法，小树梢直接以书法用笔画出，融徐（熙）黄（筌）二体于一炉，兼工带写，以清疏淡雅取胜。正如董其昌在《容台集》中所评，他的画“有唐人之致，去其纤；有北宋人之雄，去其犷”。总之，赵孟頫的花鸟画，无论工笔、写意、青绿、水墨均精擅并具新意。元代张雨题诗赞赵孟頫画，云：“王孙落墨天机妙，转使徐黄在后尘”，高度评价他在花鸟画上的创新。正是这种画风开启了王渊、张中墨花墨禽一派。

陈琳，钱塘（浙江杭州）人，其父陈珪为南宋画

院待诏。他在承继家学的基础上，又得到赵孟頫的指点，因而名扬一时，尤以擅画花鸟而著称于时。在笔墨技法的运用上有新的创造，对元代花鸟画风有较大影响。据夏文彦《图绘宝鉴》载：“琳能师古，凡山水、花竹、禽鸟、皆称甚妙。见画临摹，仿佛古人，子昂相与讲明，多所资益，故其画不俗，宋南渡二百年，人工无此手也”。《溪凫图》轴，现藏台北故宫，是陈琳传世唯一的一幅花鸟画作，大德五年（1301）作于赵孟頫松雪斋中，并有赵孟頫的润饰和题字。此图用淡设色粗细和浓淡水墨点染勾勒的方法画溪边野鸭，毛羽光泽厚润，纹路断然，溪水、坡岸、小草、花叶均用粗笔写意双钩。画家对环境粗简的表现有助于突出主题。全幅构图简括、

半工半写，笔墨粗健而韵致含蓄，风格朴厚，具有鲜明的时代特色，代表了元代初期写意花鸟画的新风貌。

在钱选、赵孟頫的带动下，到元代中后期，以水墨在纸上作花鸟已成为一时风气，现存边鲁的《花竹锦鸡图》轴（现藏天津艺术博物馆）和张中的《芙蓉鸳鸯图》轴（现藏台北故宫），均为纸本水墨花

鸟的代表作。《花竹锦鸡》是边鲁存世作品的孤本。

元代后期的王渊，字若水，号澹轩，钱塘（今浙江杭州）人。擅长花鸟画，少时曾得到赵孟頫指教。据《图绘宝鉴》载，其“幼习丹青，赵文敏多指教之，故所画是：师古人，无一笔院体。山水师郭熙，花鸟师黄筌，人物师唐人，一一精妙。尤精水墨花鸟竹石，当代绝艺也”。他的作品多用水墨，变黄筌

元钱选纸色八花图卷之桂花局部

工整富丽为简逸秀淡，创造出一种新的艺术风格，从而开创了元代花鸟画的新局面，对当时和后世具有较大影响。现藏于故宫博物院的《桃竹锦鸡图》轴，作于元至正九年(1349年)。图上美丽的锦鸡一在石上弯颈啄理肩部的羽毛，另一只在石后，举头观望。画家用淡墨轻染出迷蒙烟霭，表现出一派浓浓春意。全图均以水墨画出，粗细笔相兼，涂染勾

画，花和竹叶均以水墨点出，不用线条勾勒，章法严谨，主次分明，气韵苍厚。画法渊源于黄筌，而以墨笔代替了设色。变化丰富，表现了中国绘画墨分五色的独特风格。他的另一件作品《牡丹图》，也藏于北京故宫，以墨线勾花，叶以水墨涂染；略带草草，阴阳分明，温静淡雅，别有风韵。总之王渊的花鸟画，在继承黄筌一派重视形神兼备的基础

元钱选纸色八花图卷局部

元钱选纸色八花图卷局部

上，去其富丽，而创清雅、含蓄、温静的格调，成功地 将院体和文人画的长处巧妙地融合在一起，使花鸟画风为之 一变。

此外，北京故宫博物院所藏 坚白子《草虫图》，用水墨画青蛙、蜗牛及蟋蟀相斗，形象生动逼真，寓意深邃。盛昌年的《柳燕图》轴（北京故宫藏）则不

着一点颜色而意趣横生。通过这些作品，不难看出元代花鸟画所呈现出的画法丰富多彩和创作思路的开阔。这不能不说是一种新的演变。在突破了宋代院体花鸟画工、细、密的规格范式基础上，以精简为其特色，笔法精妙而呈含蓄文静之态，构图变奇险为平稳，表现出文人画特有的幽雅气质，开明人

元钱选纸色八花图卷局部

水墨写意花鸟之先河，具有鲜明的时代特色。

二、竹石梅兰

元代画竹名家甚多。近人郑午昌先生在其《中国画学全史》中说：“元代四君子画，尤以墨竹为最盛。能作此类之画家，其泯灭不可考者不可知，以其可考者而言，其数实占元代画家三分之一”。又

云：“凡自士大夫而娼优，概多能人。其初原为二三士夫借以寄兴鸣高，其后相袭成风”。元代夏文彦编撰的《图绘宝鉴》一书，元代部分收入画家175人，其中明确记载擅长画竹者就达76人之多，几近总数的二分之一。而其他工墨戏画之作者未算在其中，他们中亦应有一部分工画此一题材，由此可见擅长此

元赵孟頫幽篁戴胜图卷

赵孟頫 枯木竹石图轴

元赵孟頫秀石疎林图卷

类题材画家人数之多。这些画家中，文人士大夫居多，他们继承了文同、苏轼、王庭筠等人的传统，无论是在表现形式、笔墨技巧、立意构图等方面，都有很大的发展。画竹石在元代已经完全形成独立于其他画种的一种新形式。

在这众多画家中，专擅画竹而负盛名者有赵孟頫一家、李衍父子、柯九思、顾安、吴镇、倪雲林、谢廷芝、王蒙、张逊。还有一些画家以山水、人物著名，但他们笔下之竹也是风姿绰约、各具神态。元

代竹画，有如下两个特点，其一是以书法入画法，尤其在竹当中表现最为突出。元代绘画十分注意笔墨情趣，注意绘画作品所反映出的深邃内涵。元许有壬《至正集》卷二九有《竹石诗》题子昂一首云：“披仙戏墨是信手，松雪晚年深得之。两竿瘦竹一片石，中有古今无尽诗。”充分说明了元人“尚意”的绘画特点。阐明了赵孟頫书画同源的艺术理论，同时也是竹画表现技法上的一种尝试。其二，元代画竹风气很盛，技法上亦呈现出多样化的特点。当时

元王渊山桃锦鸡图轴

