

古代部分·十
荣宝斋画谱
明·林良绘
花鸟

荣宝斋画谱

● 明 林良 绘
● 花 鸟

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

总 编 辑 郅 宗 远
副 总 编 辑 王 铁 全
发 行 人 张 晓 林
责 任 编 辑 王 红 明
技 术 编 辑 焦 明 珩
责 任 印 制 孙 珩

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据

荣宝斋画谱: 古代编 (10): 明·林良绘花鸟/唐辉
编.-北京:荣宝斋出版社,1997.1
ISBN 7-5003-0370-X

I. 荣… II. 唐… III. 花鸟画-作品集-中国-明
代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 24844 号

本 册 编 者: 唐 辉

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100052
地 址: 北京宣武区琉璃厂西街十九号
制 版 印 刷: 北京慕来印刷有限公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 8
版次: 1997年1月第1版 印次: 1997年1月第1次印刷
印数: 1-10000 定价: 30.00元

传统的中国绘画以其独特的艺术语言,记录了中华民族每一个历史时代的面貌,反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林,汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富,把其中优秀的部分继承下来「古为今用」并加以弘扬光大,这也同时是当代人的责任。继承什么,怎样弘扬传统绘画遗产,这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的,其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中,我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模,每一个画家都有自己对传统的认识和理解,都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化的理论 and 愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件,有其不断成熟完善和自律的范畴,明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔,重审美程式造型;对物象固有色彩主观理想的表现;客观世界和主观心理合成的「高远、深远、平远」、「散点透视」的营构方式;「师造化」、「以形写神,神形兼备」的现实主义艺术理想;工笔、写意的审美分野;绘画与文学联姻,诗书画印一体对意境的再造;直写「胸中逸气」的文人笔墨;各持标准的门户宗派,多民族的艺术风范与意趣;以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化,创造新时代的绘画艺术,不可能割断自己的血脉,摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神,这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。「数典忘祖」、「抱残守缺」或「陈陈相因」都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱 and 了解,是继承和弘扬优秀文化遗产的前提。热爱 and 了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上,没有任何一个时代象今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀,讴歌时代,创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言,历代无论院体亦或民间,师授或是私淑,都十分重视临摹。即便是今天,积极地去临摹习仿古代优秀作品,仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一,通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继续弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处,继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后,现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索,围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册;以编辑典型画家风格化的作品和名作为主,注重技法特征、艺术格调和范本效果;从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容;对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量;由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读;按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容,以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣,这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题,我们基于范本目的,一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明,并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术,使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养,为光大传统精神,创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

荣宝斋出版社 一九九五年十月

目 录

一	林良与《灌木集禽图》	
三	灌木集禽图（一——十九）	五一 聚禽图
二二	灌木集禽图·麻雀	五二 雪景双鸡图
二三	灌木集禽图·翠鸟	五三 秋坡聚禽图
二四	灌木集禽图·山喜鹊 鹰	五四 柳塘翠羽图
二五	灌木集禽图·白头郎	
二六	灌木集禽图·白头	
二七	灌木集禽图·山喜鹊	
二八	灌木集禽图·八哥 绶带	
二九	灌木集禽图·画眉	
三〇	灌木集禽图·绣眼	
三一	灌木集禽图·喜鹊	
三二	灌木集禽图·山喜鹊	
三三	灌木集禽图·白头	
三四	灌木集禽图·喜鹊	
三五	灌木集禽图·麻雀	
三六	灌木集禽图·画眉	
三七	灌木集禽图·白头	
三八	灌木集禽图·白脸山雀	
三九	灌木集禽图·鹌鹑	
四〇	灌木集禽图·白头 绣眼	
四一	灌木集禽图·斑鸠	
四二	灌木集禽图·太阳鸟	
四三	灌木集禽图·斑鸠	
四四	灌木集禽图·鹦鹉	
四五	灌木集禽图·白头郎	
四六	灌木集禽图·秧鸡 翠鸟	
四七	灌木集禽图·黑鹇	
四八	芦雁图	
四九	山茶白羽图	
五〇	松鹤图	

林良与《灌木集禽图》

潘深亮

林良，字以善，南海（今广东省广州市）人，约生于明永乐十四年（一四一六），卒于成化十六年（一四八〇）前后。少年时曾从同乡颜宗学画山水。颜氏，字学渊，南海人，永乐时举人，景泰（一四五〇—一四五六）中为兵曹转员外郎，善画山水。「画学黄子久，苍劲有法」。以后林良又从何寅学画人物。何寅，广东人，与林良为同时代，天顺、弘治间供奉内廷，官知府，善画人物。林良早年的画受他们的影响。但不知从何时起，改学水墨写意花鸟画。从传世作品看，他的水墨写意花鸟画，既有宋徽宗赵佶和牧谿的影响，又有元人的遗韵。往后他以善花果、翎毛闻名画坛。

明天顺（一四五七—一四六四）中供奉内廷，官工部营缮所丞，入直仁智殿，改任锦衣卫指挥（一作锦衣卫百户），《图画宝鉴续编》、《闲居集》、《画史会要》卷四、《无声诗史》卷二、《广东府志》卷五九等文献记载了他的生平事迹。

在我国花鸟画史上，林良是一位继往开来，卓有成就的重要画家。在他之前，我国古代花鸟画，大都以写实的工笔画为主，而从他开始，以「不求形似」的写意花鸟画明显地占据了花鸟画坛的主流，取得了压倒的优势。嗣后吴门画派中的沈周、文征明、唐寅等进一步发展了写意花鸟画内蕴和技法。到晚明的陈淳、徐渭、周之冕等，把花鸟写意画提高到一个新水平，这时不仅人才辈出，花样翻新，蔚然大观，而且涌现了更为抽象概括的大写意和泼墨花鸟画，给以后的「扬州画派」和「海派」中的花鸟画以深远影响。诚然林良的写意花鸟画，较之以后沈、文、唐、陈、徐等浓于文人氣息的写意画有所不同，他作为一个明代宫廷供奉画家，他的作品，还保留着工整富丽院体画的遗风，缺乏含蓄、内蕴的韵味。但这些不足之处丝毫也动摇不了他先驱者的业绩，其功绩之大可说不同凡响。

关于林良的绘画风格，历代文献均有记载，《画史会要》卷四云：「林良……花果翎毛着色者以极精工，未免板刻；水墨随意数笔如作草书，能脱俗气。李空同诗云：百余年画禽鸟，后有吕纪前边昭，二子工似不工意，吮笔决眦分毫毛。林良写鸟只用墨，开嫌半扫风云黑；水禽陆禽各臻妙，挂出满堂皆动色」。又《图绘宝鉴续编》记载曰：「画着色花果翎毛极其精巧。取水墨为烟波出没，凫雁饕餮容与之态，颇见清远，运笔道上，有类草书，能令观者动色」。《广州府志》记载云：「林良……能作翎毛有巧思，始末之奇也。布政使陈金假人名画，良从旁疵摘商评。金怒，欲挞之，良自陈其能，金试使临写，惊以为神。自此腾誉缙绅间。时复绘花草，曲尽其妙，虽祖黄筌，边景昭，然荣枯之态，飞动之势，颇有心得，遂成一家」。《广东通志》称林良「画工之雄推良为最」。此外其他文献还有一些记载，但均大同小异，此处不再累赘。综上所述，林良的花鸟画风格，可归纳为下列几个特点：

其一，林良的花鸟画，有两种不同的风格，一种以着色精巧，师法五代黄筌和两宋院体，笔法精工，富丽，具有装饰趣味的工笔重彩画；另一种以水墨写意为主，间染以赭石和花青，在继承两宋院体风格基础上变革创新画。这种创新的水墨写意画，笔墨劲健而有宛转顿挫之势，于工丽豪放中寓潇洒之致，变南宋院体末流艳俗之弊为艳而不俗，工而不板。从传世作品看，前者着色精工富丽一路，未见作品传世，也可能是林良早年有过这种风格的作品。现在见到的，几乎全是水墨赋色写意的一路。

其二，文人写意花鸟画的取材重点在于花，而林良写意花鸟画取材侧重于鸟。据清代张庚《图画精意识》所记，说林良画花鸟「每幅以两大鸟为主，如锦鸡鸿雁之类，树梢空中点以小禽，皆粗笔仗大点大抹而成，如画金鸡之腹，以巨笔蘸朱砂自膝下至尾，一直扫下……」。把这一记载与传世作品相较，十分吻合，大多数的画均「每幅必以两大鸟为主」，极少画花。

其三，以草书的笔法入画。自元代赵孟頫提出「书画同源」理论以后，以书法笔法入画，元人皆有之，而以书法笔法画院体花鸟，林良可为第一家。据《图画宝鉴续编》记载，林良「其放笔作水墨禽鸟树木，遒劲如草书」。又《无声诗史》卷二记载曰：「运笔道上，有类草书，能令观者动色」。又《画史会要》也记载他「水墨随意数笔如作草书，能脱俗气」。林良的草书笔法不仅见于记载，而且在他的传世作品中，如《山茶白羽图》、《灌木集禽图》、《雪景双雉图》、《芦雁图》、《聚禽图》等之中均能见到，并与文献记载十分吻合。

其四，所画题材，大多为鹰、雁、孔雀、锦鸡等，尤以画鹰隼等猛禽最佳，并配以枯木屈曲、寒藤乱发、怪石如铁、英风刮面，有一种咄咄逼人的英姿气势，故《岭南画征略》评他的作品「画出高风万里心，驱来大漠三秋气」，可为中肯之评。此外，他还画了一些意境文静、闲雅的花鸟画，不过数量极少，如《山茶白羽图》和《聚禽图》等。

总之，林良的花鸟画，风格独特，既不是地道的工丽的院体画，也不是沈周、文征明、唐寅蕴藉含蓄的文人写意花鸟画，而是具有转折意义的水墨设色写意花鸟画。为了便于读者理解，本文着重分析一下他的水墨写意花鸟画代表杰作《灌木集禽图》卷，以供爱好者一览。

此图纸本，水墨设色画，纵三四厘米，横二二·二厘米，现藏故宫博物院。作者以长卷的形式，描绘了金风送爽的秋天的灌木丛中，七十多只大小各异，种类不同禽鸟栖止、飞鸣的情景。这群禽鸟中有麻雀、白头、喜鹊、鹌鹑、燕子、大雁、翠鸟、鸚鵡等，画面生动活泼，极尽姿态，有凌空飞翔者，有栖枝休息者，有飞鸣寻侣者，有欲飞未飞者，还有相互追逐嬉戏争斗者，应有尽有，在你的眼前展示了一个活泼、甜美、豪放的花鸟画世界。图中鸟的造形准确、栩栩如生，说明作者有扎实的写实功力。构图采取边走边看的散点透视法，画中的翠竹、树枝、芦荻穿插有致，小鸟的藏露、动静、疏密安排得井井有条，达到了繁而不乱，密而不塞，自然生态之趣盎然。运笔挥洒自如，水墨酣畅淋漓，在着意传达集禽的飞动之势和情态之妙的同时，又准确地勾出了集禽的形状，如麻雀、白头、喜鹊、鹌鹑、燕子等各种鸟类，列列在目。其鸟的画法，尤为匠心独具，其小鸟的羽毛，不用细笔描，而用饱含水墨阔笔点刷，细处再施以线条勾勒和彩墨渲染，用笔虽简，造形却生动逼真，达到了简率中见精实，劲健中含工秀的很高的艺术境界，这也说明林良的水墨写意花鸟画，不仅继承了院体花鸟画重形似和法度的传统，又含文人写意花鸟简淡、概括、注重笔墨趣味的长处，因而受到社会的赞扬。图中墨竹、树枝、芦荻用草书之笔随意点拂，俯仰穿插有序，赋色以水墨为主的同时，略加赭石、花青等色，浓淡有致，艳而不俗，淡而不薄。卷后署有「东广林良」四字款，钐「以善图书」朱文方印。此外卷内还钐有「心赏」朱文葫芦印、「新安程留退神游心赏」朱方印、「程」朱文圆印五方、「程公恢审定真迹」朱文长方印等藏印。后幅有元治、金廷对、徐步云、徐鸣珂题记（不全录），称赞此图「天真烂漫，全不经意，机神奔会，笔略到处，皆夺化工，虽其天资超妙，抑亦学问精深，岂世之逐逐者所能，仿佛其万一宜（矣）。」（元治题）。又金廷对曰：「灌木禽鸟变态生动，毫发无有遗憾，而奇妙益不可测，信乎度越前人矣。披览之下，恍然百鸟啁啾，羽彩鲜映」。二评虽有过奖之誉，但也反映了古人对此图爱不释手。

由于年代久远和天灾人祸，林良像《灌木集禽图》这样的水墨写意花鸟画世不多见。此图画面长幅巨构，禽鸟众多，且鸟的造形准确逼真，笔精墨妙，意趣横溢，不仅有很高的艺术价值，而且是我们今天研究古代鸟类不可多得的形象史料，故我们评它为国之瑰宝不为过誉。

一九九六年三月于北京

潘深亮 一九三七年生于湖南省浏阳县。一九

六三年于湖南师范大学历史系毕业，曾从事对外文化交流工作。一九七二年调入故宫博物院，跟随徐邦达、刘九庵学习古书画鉴定等工作。现任故宫博物院副研究馆员兼书画组组长。主编、编辑《虚谷画集》、《海上名家》、《海上四任精品》、《官藏扇画选珍》、《明清扇面书画集》（五卷）。

