

花鸟画史话

郭廉夫 著

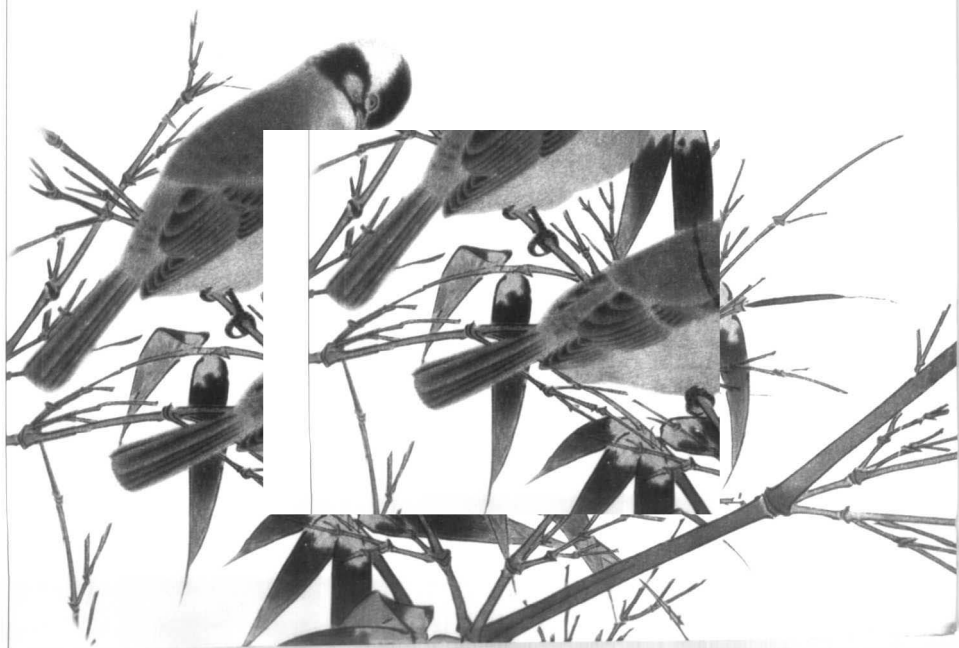
◆ 艺术史话丛书

花鸟画史话

郭廉夫 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画史话 / 郭廉夫著. —南京: 江苏美出版社,
2001.6

(艺术史话)

ISBN 7-5344-1264-1

I . 花... II . 郭... III . 花鸟画 - 绘画史 - 中国
IV . J 209.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第032219号

花鸟画史话

——艺术史话丛书

江苏美术出版社出版发行
(南京市中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销
扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 6

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数 1 - 5,000 册

ISBN 7-5344-1264-1/J · 1261

定价: 29.00 元

目

录

好鸟枝头亦朋友 落花满地皆文章

——引 言 7

第一章 远古的真诚

——花鸟画的孕育与艺术的起源 15

彩陶上的花鸟纹样 19

人物龙凤帛画 23

远古的真诚 26

第二章 花鸟分科 徐黄异体 29

没有留下作品的花鸟画家 31

没有留下作者姓名的花鸟画 34

花谢鸟飞 牛马尚在 35

徐黄异体 41

第三章 宫廷画院与文人墨戏 49

宫廷画院 51

宋徽宗赵佶 56

庞大的画家阵容 64

文人墨戏 “四君子” 76

第四章 水墨写意 多元并存 89

墨画花鸟 91

院体画派 103

明四家 109

青藤白阳与陈洪绶 117

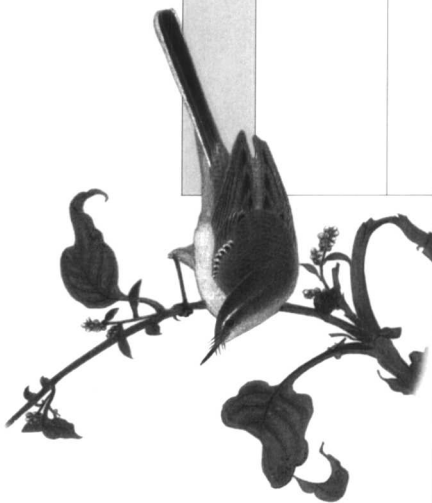
第五章 特殊的光彩 127

大写意的泰斗 129

没骨花卉又一峰 150

扬州八怪与郑板桥 154

海派风采 168

好鸟枝头亦朋友
落花满地皆文章

— 引言 —

005

摄影·群芳相聚

引言

在山野中，在园圃里，我们会看到成片的鲜花。它们姹紫嫣红，芳香袭人，无论是迎光盛开还是羞涩低头，其绰约丰姿，都令人赞叹不已。意大利著名诗人但丁在《神曲》中说：

我向前走去，但我一看到花，

脚步就慢下来了。

我国北宋文学家苏轼曾咏道：

只恐夜来花睡去，

故烧高蜡照红妆。

可见所爱至深。鲜花美丽而有魅力，它使人感受到蓬勃的生机和昂扬的朝气。

鲜花是一种隐语，它祝贺你：幸福美满，健康长寿；它传递爱的信息，它表示对亲友、宾客的诚挚与欢迎……在世界上几乎所有国家的人民都把花作为美好象征。“羁客有家归不得，对花无语两含情。”花在诗人的笔下简直成了能够和人们柔声低语，互通情愫的情人密

友了，可见人们在花中融入感情与文化，寄寓了精神志趣。我国古代文人，描绘、吟诵花的诗、词、歌、赋还有很多，如果说俞大猷的“国色天香人咏尽，丹心独抱有谁知”诗句是借物抒怀，那么所谓菊花“傲骨凌霜”，莲花“出污泥而不染”，水仙花的冰清玉洁，就是托物寓意了。

传说中国历史上的黄帝时代就已有园圃设置，培植花卉。后世汉代讲究朴

实无华的人生态度，但对花却也并不小视，常用花来作比喻，张衡在《怨篇》中写道：“猗猗秋兰，植彼中阿，有馥有芳，有叶有葩，虽曰幽深，厥美称嘉，之子云远，我劳如何？”兰花的幽香里有幽怨，有幽美，怨而不怒，比喻君子拥有温柔敦厚的性情。

唐代已盛行赏花，女子用花来装扮自己，周昉的《簪花仕女图》反映了这一事实：牡丹竞放的时节，一群宫廷妇

摄影·寒梅疏影

引言

女,各展其态,其中就有人在拈花遐思。而她们头堆高高的发髻上便簪着荷花、牡丹、海棠花以及芍药花。

花在宋代也有着很高的地位,当时的皇帝常在宴席上赐臣子头戴花朵,以表示封赏,连科举考试的第三名也叫“探花”。

至明代,花卉的栽培、观赏则有了专门的著述,袁宏道的《瓶史》对日本的花道产生巨大影响。而在王象晋的

《群芳谱》这部花卉园艺文献中,记载的菊花就有 275 种。

清代著名小说《红楼梦》中黛玉葬花,以飘落的花瓣表示生命的脆弱。

有人说赏花有四大标准,那就是色彩、香味、姿态和神韵,这是有道理的。如我们在鲜花丛中能听到鸟的啼鸣,这不仅在视觉上而且在听觉上都能得到美的享受。身处这样的自然环境,谁不心旷神怡呢?所以“花香鸟语”成了人们衡

摄影·苍鹰着地

0
1
0

量环境是否优美的标准之一。

“好鸟枝头亦朋友，落花满地皆文章。”鸟是我们人类的朋友。鸟不但羽毛美丽，歌喉婉转动听，而且大多数鸟还能捕捉害虫，保护生态平衡。大自然中不能没有鸟类。

我国有许多关于鸟的传说。相传炎帝的养母就是一只神鹰，她张翅膀为炎帝挡风遮雨。炎帝三天就会说话，五天会走路，一年长大成人。他的女儿因在

东海游泳而不幸淹死，死后灵魂化为鸟，名精卫。精卫衔西山的木石，决心把海填平。“精卫填海”比喻不畏艰难、矢志不移的坚毅精神。而我国苗族（花苗）则传说鹰救过他们全族，将鹰作为神鸟。

类似的传说故事不胜枚举，中国人与花与鸟神交久远矣！

然秋去冬来，花开花谢，很多花虽不是“一现”而凋，但也是好景不长。鸟

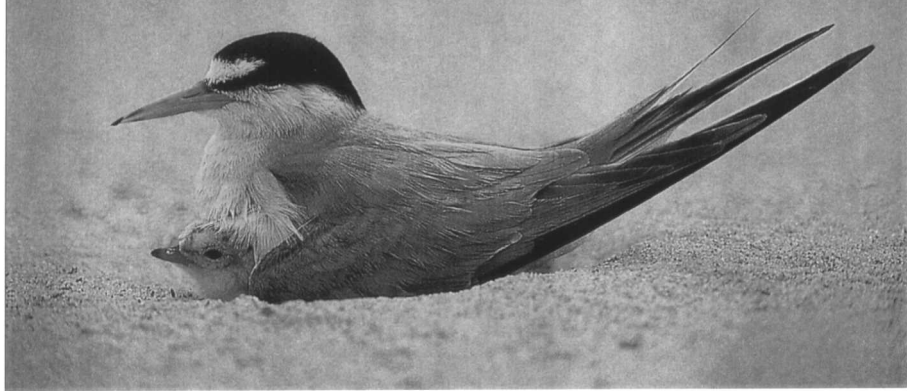
摄影·林中鸟语

引言

是人类美丽的朋友，但想见而不能时时见。那么在没有摄影、摄像的时代，如何把它们记录下来呢？明代学者黄宗羲说：“月、露、云、花、鸟之在天地间，俄顷灭没，而诗人能结之不散。”诗人对于花鸟结之不散可谓功不可没。然而用文字记述物象的色彩、形体、姿态毕竟有局限性，相比之下用绘画的方式把它们描绘下来更能满足人们视觉审美需求，所以花鸟成为美术作品的重要题材

便顺理成章了。著名美学家宗白华先生曾经指出：“山水画为中国最高艺术心灵之所寄，而花鸟竹石则尤为世界艺术之独绝。”

我们还是对花鸟画的历史大致回顾一番。花鸟最早是作为一种题材附丽于工艺品上起装饰作用。中国花鸟画成为独立的画种始于唐代，然而因年代久远，以花鸟为主体的纸本或绢本花鸟画已荡然无存了，现在可以见到的韩滉

摄影·呵护有加

的牛和韩幹的马，其技艺非同一般。

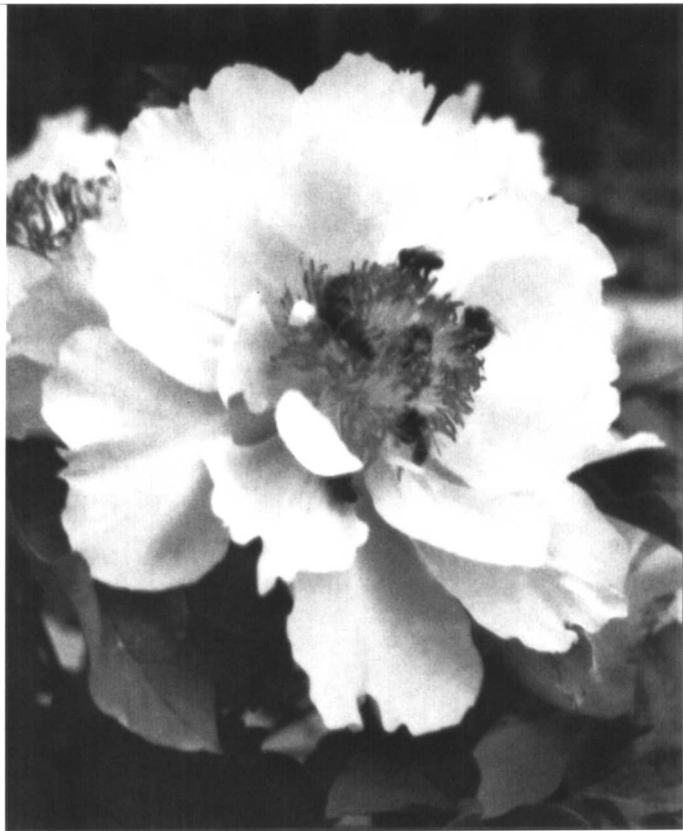
五代在对花鸟画的研究上极为重视，这一时期黄筌创造了勾勒彩晕，精微工致的画法，逼真地再现了奇花异卉，珍禽瑞鸟，世称“黄家富贵”；徐熙以叠色渍染、“落墨”、“见笔”之法，描绘汀花野竹，水鸟渊鱼，众说“徐熙野逸”。

宋代的几位皇帝都热衷于绘画，“天下一人”的宋徽宗进一步完善了画院的体制，并亲自参与创作，花鸟画进

入了一个高度发展的时代。黄徐二体得到进一步延续，出现了一批杰出的花鸟画家，留下了大量弥足珍贵的作品，工笔花鸟画达到了高峰。宋代除院体画外，文人画悄然兴起，苏东坡提出“论画以形似，见于儿童邻”的理论，主张要以游戏态度、草草之笔，取意神韵，作墨戏画。

元代文人水墨“梅兰竹菊”进一步发展，以“写”为特征的墨画花鸟成为

摄影·国色天香

0
1
3

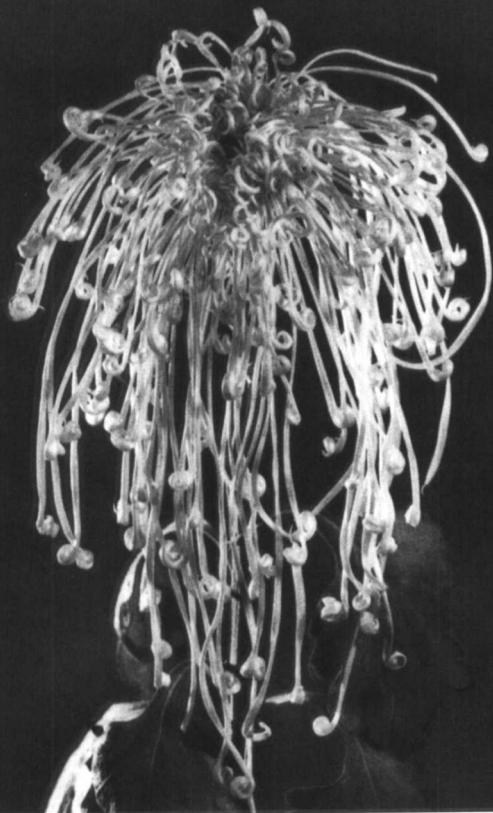
引言

主流，工整富丽的描绘画风已很少见到。跨越宋元两代的画坛名家赵孟頫认为“书画同源”，将书法用笔引入绘画，增加了文人画的内涵韵味与表现力，有利于情感的抒发。元代花鸟画多有题款，诗、书、画、印融为一体的模式就此出现。

明代花鸟画出现多元并存的局面，工笔设色、水墨写意各展其能，写意花卉进入成熟时期。徐渭的大写意不拘成

法，泼墨豪放，具有强烈的个性色彩，与陈淳齐名，史称“青藤白阳”。陈洪绶发展了勾勒一路的工笔画。

清代对于花鸟画来说是一个具有特殊光彩的时代，与元明两朝相比有很大的发展，画坛出现了人才济济、高峰迭出的新局面。石涛、八大山人是写意花鸟大家，他们笔墨豪放灵变，奇崛高简，意境冷峻脱俗，对以后的花鸟画产生了巨大影响；恽南田以宋代徐崇嗣为宗，

把没骨法推向了新的高峰；扬州八怪是一个风格相近的画家群体，他们在商业经济条件下，锐意革新，其笔墨朴拙放纵，妙趣天然。

鸦片战争给中国带来灾难也带来了西方文化信息，商业都会上海的海上画派应运而生。作为画派重要成员的赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕等都不同程度地受到西画的影响。他们的花鸟画又形成了中国花鸟画近代以来的高峰。

花鸟画在中国能成为一个独立的画种，原因是多方面的，但其中重要的一条就是中国文化的参与，中国人讲究寓意，把花鸟的某些特征、特性与人的品格相联系，这个问题我们将在后面的章节中继续讨论。

第一章 远古的真谛

——花鸟画的孕育与艺术的起源

0
1
5

