

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF THE
MING DYNASTY
明代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

ISBN 978-7-5134-0426-6

9 787513 404266 >

定价: 260.00 元

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF THE
MING DYNASTY

明代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

明代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. -- 北京 : 故宫出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5134-0426-6

I. ①明… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—明代 IV. ①J222.48

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第149541号

明代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 品 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 45千字

图 版: 244幅

版 次: 2013年7月第1版

2013年7月第1次印刷

印 数: 2000册

书 号: 978-7-5134-0426-6

定 价: 260.00元

目 录

花鸟蔬果入画图 袁杰	005	23. 孙艾《木棉图》轴	064
01. 王绂《乔柯竹石图》轴	012	24. 孙艾《蚕桑图》轴	066
02. 边景昭《竹鹤图》轴	014	25. 朱端《竹石图》轴	068
03. 边景昭 王绂合绘《竹鹤双清图》轴	016	26. 陶成《蟾宫玉兔图》轴	070
04. 戴进《葵石蛱蝶图》轴	018	27. 陶成《蟾宫玉兔图》轴	072
05. 夏昶《竹石图》卷	020	28. 缪辅《鱼藻图》轴	074
06. 朱瞻基《三鼠图》卷	022	29. 王臣《双钩竹图》轴	076
07. 朱瞻基《松云荷雀图》卷	026	30. 吕纪《榴葵绶鸡图》轴	078
08. 陈录《烟笼玉树图》轴	030	31. 吕纪《桂菊山禽图》轴	080
09. 陈录《玉兔争清图》轴	032	32. 吕纪《残荷鹰鹭图》轴	082
10. 孙隆《芙蓉鹅图》轴	034	33. 吕纪《竹禽图》轴	084
11. 孙隆《雪禽梅竹图》轴	036	34. 吕纪《鹰鹄图》轴	086
12. 王谦《墨梅图》轴	038	35. 曹鏊《花鸟图》卷	088
13. 金湜《双钩竹图》轴	040	36. 王乾《双鹭图》轴	092
14. 林良《芦雁图》轴	042	37. 文徵明《杂画四段图》卷	094
15. 林良《雪景双雉图》轴	044	38. 文徵明《三友图》卷	098
16. 林良《灌木集禽图》卷	046	39. 唐寅《枯木寒鸦图》扇面	102
17. 姚绶《古木鸣鸠图》卷	050	40. 唐寅《墨梅图》轴	104
18. 沈周《卧游图》册	054	41. 徐霖《菊石野兔图》轴	106
19. 沈周《辛夷墨菜图》卷	056	42. 徐霖《花卉泉石图》卷	108
20. 沈周《翎毛图》卷	058	43. 陆复《红梅图》卷	112
21. 沈周《枇杷图》轴	060	44. 汪肇《芦雁图》轴	114
22. 沈周《加餐图》轴	062	45. 汪肇《柳禽白鹇图》轴	116
		46. 陈淳《葵石图》轴	118

47. 陈淳《红梨诗画图》卷.....	120
48. 陈淳《梅花水仙图》轴.....	124
49. 陈芹《竹石图》轴.....	126
50. 仇英《双钩兰花图》页.....	128
51. 陆治《花卉图》册.....	130
52. 文彭《墨兰图》轴.....	134
53. 朱佐《花鸟六段图》卷.....	136
54. 鲁治《园蔬海错图》卷.....	140
55. 鲁治《花卉图》卷.....	144
56. 王穀祥《水仙图》卷.....	148
57. 陈栝《写生游戏图》卷.....	150
58. 周天球《丛兰竹石图》卷.....	154
59. 徐渭《水墨葡萄图》轴.....	156
60. 徐渭《杂画图》册.....	158
61. 徐渭《黄甲图》轴.....	166
62. 项元汴《墨荷图》轴.....	168
63. 王翹《鱼藻图》卷.....	170
64. 王翹《花卉草虫图》卷.....	172
65. 刘世儒《墨梅图》轴.....	174
66. 孙克弘《文窗清供图》卷.....	176
67. 孙克弘《百花图》卷.....	180
68. 朱朗《芝仙祝寿图》卷.....	184
69. 周之冕《花卉图》卷.....	188
70. 陈遵《山茶白鸂图》轴.....	190
71. 马守真《兰石图》卷.....	192
72. 冯起震《墨竹图》册.....	196

73. 谈志伊《花鸟图》册.....	198
74. 杨明时《古木修篁图》轴.....	200
75. 薛素素《兰竹松梅图》卷.....	202
76. 李辰《雪景花鸟图》轴.....	206
77. 陈元素《兰竹图》轴.....	208
78. 陈槃《桂石兰芝图》轴.....	210
79. 归昌世《劲节含香竹石图》轴.....	212
80. 杨大临《秋树双鹰图》轴.....	214
81. 凌必正《日日报喜图》轴.....	216
82. 王中立《松鹤图》轴.....	218
83. 王中立《花卉图》卷.....	220
84. 项德新《竹石图》轴.....	224
85. 蓝瑛《秋色梧桐图》轴.....	226
86. 鲁得之《竹石图》轴.....	228
87. 文俶《花卉图》册.....	230
88. 项圣谟《山水花果图》册.....	234
89. 项圣谟《花卉图》册.....	236
90. 项圣谟《花卉草虫图》册.....	238
91. 陈洪绶《荷花鸳鸯图》轴.....	240
92. 陈洪绶《杂画图》册.....	242
93. 陈洪绶《荷花图》轴.....	244
94. 陈洪绶《芝石图》轴.....	246
95. 王维烈《白鸂图》轴.....	248
96. 陈嘉言《荷蓼翠鸟图》轴.....	250
97. 陈嘉言《松竹梅图》卷.....	252
98. 王醴《雪梅鸳鸯图》轴.....	254

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF THE
MING DYNASTY

明代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

明代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. -- 北京 : 故宫出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5134-0426-6

I. ①明… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—明代 IV. ①J222.48

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第149541号

明代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 品 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 45千字

图 版: 244幅

版 次: 2013年7月第1版

2013年7月第1次印刷

印 数: 2000册

书 号: 978-7-5134-0426-6

定 价: 260.00元

目 录

花鸟蔬果入画图 袁杰	005	23. 孙艾《木棉图》轴	064
01. 王绂《乔柯竹石图》轴	012	24. 孙艾《蚕桑图》轴	066
02. 边景昭《竹鹤图》轴	014	25. 朱端《竹石图》轴	068
03. 边景昭 王绂合绘《竹鹤双清图》轴	016	26. 陶成《蟾宫玉兔图》轴	070
04. 戴进《葵石蛱蝶图》轴	018	27. 陶成《蟾宫玉兔图》轴	072
05. 夏昶《竹石图》卷	020	28. 缪辅《鱼藻图》轴	074
06. 朱瞻基《三鼠图》卷	022	29. 王臣《双钩竹图》轴	076
07. 朱瞻基《松云荷雀图》卷	026	30. 吕纪《榴葵绶鸡图》轴	078
08. 陈录《烟笼玉树图》轴	030	31. 吕纪《桂菊山禽图》轴	080
09. 陈录《玉兔争清图》轴	032	32. 吕纪《残荷鹰鹭图》轴	082
10. 孙隆《芙蓉鹅图》轴	034	33. 吕纪《竹禽图》轴	084
11. 孙隆《雪禽梅竹图》轴	036	34. 吕纪《鹰鹄图》轴	086
12. 王谦《墨梅图》轴	038	35. 曹鏊《花鸟图》卷	088
13. 金湜《双钩竹图》轴	040	36. 王乾《双鹭图》轴	092
14. 林良《芦雁图》轴	042	37. 文徵明《杂画四段图》卷	094
15. 林良《雪景双雉图》轴	044	38. 文徵明《三友图》卷	098
16. 林良《灌木集禽图》卷	046	39. 唐寅《枯木寒鸦图》扇面	102
17. 姚绶《古木鸣鸠图》卷	050	40. 唐寅《墨梅图》轴	104
18. 沈周《卧游图》册	054	41. 徐霖《菊石野兔图》轴	106
19. 沈周《辛夷墨菜图》卷	056	42. 徐霖《花卉泉石图》卷	108
20. 沈周《翎毛图》卷	058	43. 陆复《红梅图》卷	112
21. 沈周《枇杷图》轴	060	44. 汪肇《芦雁图》轴	114
22. 沈周《加餐图》轴	062	45. 汪肇《柳禽白鹇图》轴	116
		46. 陈淳《葵石图》轴	118

47. 陈淳《红梨诗画图》卷.....	120
48. 陈淳《梅花水仙图》轴.....	124
49. 陈芹《竹石图》轴.....	126
50. 仇英《双钩兰花图》页.....	128
51. 陆治《花卉图》册.....	130
52. 文彭《墨兰图》轴.....	134
53. 朱佐《花鸟六段图》卷.....	136
54. 鲁治《园蔬海错图》卷.....	140
55. 鲁治《花卉图》卷.....	144
56. 王穀祥《水仙图》卷.....	148
57. 陈栝《写生游戏图》卷.....	150
58. 周天球《丛兰竹石图》卷.....	154
59. 徐渭《水墨葡萄图》轴.....	156
60. 徐渭《杂画图》册.....	158
61. 徐渭《黄甲图》轴.....	166
62. 项元汴《墨荷图》轴.....	168
63. 王翹《鱼藻图》卷.....	170
64. 王翹《花卉草虫图》卷.....	172
65. 刘世儒《墨梅图》轴.....	174
66. 孙克弘《文窗清供图》卷.....	176
67. 孙克弘《百花图》卷.....	180
68. 朱朗《芝仙祝寿图》卷.....	184
69. 周之冕《花卉图》卷.....	188
70. 陈遵《山茶白鸂图》轴.....	190
71. 马守真《兰石图》卷.....	192
72. 冯起震《墨竹图》册.....	196

73. 谈志伊《花鸟图》册.....	198
74. 杨明时《古木修篁图》轴.....	200
75. 薛素素《兰竹松梅图》卷.....	202
76. 李辰《雪景花鸟图》轴.....	206
77. 陈元素《兰竹图》轴.....	208
78. 陈槃《桂石兰芝图》轴.....	210
79. 归昌世《劲节含香竹石图》轴.....	212
80. 杨大临《秋树双鹰图》轴.....	214
81. 凌必正《日日报喜图》轴.....	216
82. 王中立《松鹤图》轴.....	218
83. 王中立《花卉图》卷.....	220
84. 项德新《竹石图》轴.....	224
85. 蓝瑛《秋色梧桐图》轴.....	226
86. 鲁得之《竹石图》轴.....	228
87. 文俶《花卉图》册.....	230
88. 项圣谟《山水花果图》册.....	234
89. 项圣谟《花卉图》册.....	236
90. 项圣谟《花卉草虫图》册.....	238
91. 陈洪绶《荷花鸳鸯图》轴.....	240
92. 陈洪绶《杂画图》册.....	242
93. 陈洪绶《荷花图》轴.....	244
94. 陈洪绶《芝石图》轴.....	246
95. 王维烈《白鸂图》轴.....	248
96. 陈嘉言《荷蓼翠鸟图》轴.....	250
97. 陈嘉言《松竹梅图》卷.....	252
98. 王醴《雪梅鸳鸯图》轴.....	254

花鸟蔬果人画图

袁杰

“花鸟画”泛指描绘自然界中的动物与植物的绘画作品，其中包括禽类、兽类、昆虫类，花草、树木，甚至还包括世间不存在的龙、麒麟、凤凰等所谓的神物。中国古代的花鸟画画家所要表现的也不仅仅是那些动物与植物，而是借助画中的动物与植物，来寄托作者的某种愿望，这是中国花鸟画所独具的特色，也是中国花鸟画的独特价值所在。正是由于花鸟画不仅具有外在表现形式的美，还有内在的人文含义，才使得这一类作品经久不衰，得到空前的繁荣发展。

明代是中国绘画鼎盛时期之一。其绘画沿着元代已呈现的变化继续演变发展。此时画院恢复，文人画方兴未艾，流派众多，名家辈出，不同题材的作品大量涌现，画坛呈现一片繁荣兴旺景象。其中花鸟画艺术具有较高的成就，不仅形成了多种风格样式，还对后世产生了较大影响。明初，宫廷画家孙隆对徐崇嗣所创设色没骨法进行改进改造，名重当时；宫廷画家林良、吕纪的花鸟画对明代画院产生了重要影响。明代中期，“院体”与“浙派”的衰微，吴门画派领袖沈周等对传统花鸟画的题材、笔墨皆有发展，对晚明“白阳”、“青藤”影响颇大。明代，梅兰竹菊“四君子”题材依然盛行，几乎文人画家

都能挥洒几笔。此外，孔雀、鹰、雁、雉鸡、鸳鸯等类的珍禽异鸟，象征吉祥、瑞寿的松鹤、牡丹等也层出不穷。随着水墨技法的不断创新，花鸟画的表现能力愈加丰富，其风格出现了多种面貌。归纳起来，大致有五种情况：

一、院体浙派

明代初期，画院恢复，一批画院体系的花鸟画家在继承五代黄筌、两宋院体工丽画风的同时，又吸收元画的某些长处，形成工整富丽的院体风格；粗笔水墨及没骨画法也有发展。还有的将工丽的花鸟与苍劲的水墨画法合为一体，显现阳刚之美，别具一格。代表画家有边景昭、林良、吕纪、戴进等。代表作品如边景昭《竹鹤图》，画家用工细的笔法、浓艳的色彩勾画鹤的羽毛、足胫、丹顶，很好地表现了白鹤毛色光洁华美的质感。翠竹用中锋勾勒填色法，起伏的坡岸又用侧锋描绘。笔法朴拙，风格浑厚，近似南宋院体而又有自我。正如《图绘宝鉴续纂》所评：“花之娇笑，鸟之飞鸣，叶之反正，色之蕴藉，不但勾勒有笔，其用墨无不合宜。宋元之后，殆其人也！”有“当代边鸾”之称，可见其功力精湛。《竹鹤双清图》是边景昭与王绂合绘的作品。边氏画鹤，王

绂画竹，竹鹤相聚，取高洁之意。仙鹤着色淡雅，笔墨简放，与王绂清润秀挺的墨竹格调和谐统一。作品给人以清新出尘之感，是职业画家与文人画家配合默契的成功之作。

林良是明代前期一位富有创造性的花鸟画家。在花鸟画的表现方法上，打破了宋代以来盛行的勾勒精细、敷彩秾丽的工笔体格，以遒劲飞动的笔法，淋漓酣畅的墨色，活泼生动的造型，以及刚健豪放的气势，开拓出水墨阔笔写意花鸟的新风。他的画作笔势如飞如动，遒劲豪放；笔墨技法上，具有工写结合、刚柔相济的特色；用色上，略施淡彩。姜绍书《无声诗史》评其“取水墨为烟波，出没凫雁鸂鶒容与之态，颇见清远。运笔道上，有类草书，能令观者动色”。具有独特的风格。

吕纪的花鸟画以工笔重彩为主，初学边景昭，远师两宋，画风工细华丽。后遇林良，画风有所变化，写意花鸟画应运而生。从他的传世作品看，有工细和粗笔两种：工笔重彩一路以勾勒敷色为主，画法精工，色调浓艳，富丽堂皇。《桂菊山禽图》是其风格的代表杰作。而他中期的《残荷鹰鹭图》、晚年的《鹰鹊图》，笔法融合浙派画石和林良画禽法，描绘自然界生存搏斗、富有情趣的场面；水墨酣畅淋漓，笔势劲健奔放，是其粗笔写意花鸟画的代表佳作。

林良、吕纪的画风对明代后期花鸟画的发展影响较大。以其为代表的明代院体花鸟画虽然主要承袭了两

宋院体的风格，但又有所创新。它在注重法度和形神刻画的基础上，更多地吸收了写意画技法，笔墨运用也更活泼自由；画幅也相应增大，布景丰满，给人以博大有力的视觉冲击。当时著名诗人李梦白有诗赞：“万余年来画禽鸟，后有吕纪前有边景昭；二子工似不工意，吮笔决毗分毫毛。林良写鸟只用墨，开缣半扫风去黑；水禽陆禽各臻妙，挂出满堂皆动色。”

宫廷院体画派后还直接孕育出“浙派”，与之并峙画坛。浙派与明代院体既有着十分密切的渊源关系，又呈现出各自的流派特点。它们共同构成了明代前期主宗南宋的艺术潮流，又在不同方面做出了建树。

二、吴门文人画派

明代写意花鸟的先驱为院体的林良。他不仅受到南宋水墨苍劲派的影响，而且以草书笔法用之于写意花鸟画，画风沉雄、豪放，独具一格，开明代写意花鸟画之先河。明中叶，兴起于苏州的吴门文人画派沿着写意的道路继续发展，确立了文人水墨写意花鸟画的雏形。其中以著名画家沈周、唐寅、文徵明影响最大。从《辛夷墨菜图》中，可看出沈周花卉画的两种风格。一幅以没骨法画折枝辛夷花，色泽鲜嫩淡雅，笔意圆活润泽，宗法徐崇嗣、钱选和王渊；一幅纯以水墨写意法画白菜，菜叶积笔成形，形神兼备，脱胎于法常、林良和元代水墨兰竹的传统，画风清新、淡雅，构图简洁，更富文人

书卷气，为沈氏写意花卉画精品之作。

文徵明的花鸟画虽源出于沈周，而笔墨气质却截然不同。沈氏气格恢宏，多“沉雄蕴蓄”之意；而文徵明的花卉画气氛静雅，多“清丽婉润”之姿。他尤擅长意笔兰、竹。自谓：“以风意写兰，以雨意写竹。”如其《兰竹图》，用笔秀润潇洒，画风清丽，构图变化中求统一；兰之转折飘逸，竹之偃仰披纷，表现得恰到好处，为文氏墨竹画佳作。此外，文徵明的学生弟子众多，周之冕是其中一位，他能融陆治的设色和陈淳的水墨写意于一炉，创立了“勾花点叶体”，促进了水墨写意的发展。如故宫藏《百花图》是周氏花卉画的代表作。图中用折枝画牡丹、兰花、绣球、玉兰、枇杷、荷花、菊花、梅花等三十余种四季花卉，以勾花点叶法加以表现，笔苍墨润，花叶俯仰有致，构图在变化中求统一。这种画法后人称之“勾花点叶体”；对有清以来的花鸟画有一定的影响。图中每段花卉均有张凤翼、王穉登、陈继儒等人题诗，为此图增重，可见当时名人对《百花图》的重视程度。

唐寅擅长写意花鸟，风格既不同于林良、吕纪的“院体”，也和沈周沉雄浑朴、文徵明清秀典雅的格调有别。他的画作活泼洒脱而富有真实感。其《墨梅图》以水墨提炼形象，意笔画老梅一枝，疏影横斜，花繁枝茂。画风清劲秀逸，墨韵明净，生趣盎然。画中自题诗曰：“黄金布地梵王家，白玉成林腊后花，对酒不妨还弄墨，一

枝清影写横斜。”诗情画意，相得益彰，使该画更具文学趣味。《枯木寒鸦图》笔力遒劲，用墨简约，虽寥寥数笔，却无不神形兼备，生动自然。此图是唐寅为好友懋化赴任而作，图绘枯木、秃枝、坚石、寒鸦的凄楚之景。自题诗中“一树寒鸦未定栖”，抒写了作者对朋友前程的担忧及自己凄冷、孤独、失意和玩世不恭的处世态度，是作者人生命运的真实写照。

以孙隆、孙克弘、孙艾为代表的没骨画家。他们在崇尚继承徐熙“落墨为主”的水墨画法基础上，发展为纯用色、墨，不用线条表现物象的技法。这类写意没骨花鸟画笔法灵活、简洁，潇洒自如，为花鸟画增添了新的光彩。如孙隆画的《芙蓉游鹅图》是其传世佳作，游鹅以淡墨勾出轮廓，淡色晕染形体，准确而又洗练；芙蓉、湖石则用草草的逸笔写之，意趣横生。整幅画面，不拘泥一花一叶的细节刻画，而是从整体感觉出发，着力于表现游鹅、芙蓉的生动神采，成功地把写意与写形、没骨与勾勒、水墨与淡彩融为一体。其画风于写意中不失工细，工细中不忘写意，风格独特，开写意花鸟画之新风。孙克弘远师五代黄筌，北宋徐熙、赵昌，近则取法沈周、陆治一路。画史称他善于“用枯老之笔行干作花，或着色，或水墨，皆极古淡”。从传世作品看，可知他的花卉画有粗笔和工细两种面貌，画风清丽淡雅，自成一家。图录中的《百花图》画四季花卉。作者打破时空的局限，把不同季节的花卉绘于一卷，运笔均为勾勒填

彩，画法工整，设色清丽，风格秀雅，是其工笔重彩画代表作。

此外，孙艾的《木棉图》、《蚕桑图》等，风格清疏淡雅，笔法秀逸脱俗，有钱选之遗韵，是孙艾没骨画精心之作。

三、青藤白阳

对文人花鸟画发展贡献最大的当属徐渭和陈淳。徐渭，号青藤，对文人写意花鸟画发展的贡献尤为突出。他是位天才的诗人、戏剧家、书法家、画家。他的写意花卉画，继承了梁楷的减笔和林良、沈周等写意花卉的画法而更为简练。画风豪迈、雄健，不拘成法，泼墨、破墨、积墨随心所欲，具有强烈的个性，为前人所未见。图录中的《黄甲图》便是这种风格的具体表现。图中荷叶偃仰有致，水墨淋漓；螃蟹看似寥寥数笔，却勾、点、抹诸多笔法参用。整幅画面能在水墨的浓淡交错中求其神采，疏斜历乱中求其真意，使观者体味到画中的笔情墨趣。该图借蟹甲讽寓科甲，其自题诗曰：“兀然有物气豪粗，莫问年来珠有无，养就孤标人不识，时来黄甲独传胪。”抒发个人怀才不遇之感，并将不学无术而飞黄腾达的人比为螃蟹，给以辛辣的嘲弄和无情的讽刺。其《水墨葡萄图》纯以水墨写葡萄，草书笔法画出藤萝错落，纵横驰骋，画风豪放泼辣，纵逸多姿。画中题诗曰“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，

闲抛闲掷野藤中”。作者借葡萄喻，表达了作者明珠暗投、无人赏识的失意与落魄。所题诗文纯用行草，字势欹斜跌宕，放纵不羁，极易令人联想到作者怪异的性格与不凡的生活经历。明代文坛公安派领袖袁宏道论其诗，谓有“强心铁骨与夫一种磊落不平之气，于字画中宛宛可见”，“不可磨灭之气，英雄失路、托足无门之悲”。这在他的书画作品中也有充分的体现。

徐渭花卉作品都是笔酣墨饱、奔放淋漓的大写意画法，将其不拘成法、追求个性解放的创新精神和思想内蕴发扬到了极致。“不求形似求生韵，根拔皆吾五指栽”，正是他对自己画风的准确写照。

陈淳，字道复，后以字行，号白阳山人。他是文徵明的高徒、吴派传人；亦是一位在诗文书画多方面都有很高造诣的文人。其画花卉，自成一格。所画题材，多为文人庭院园林中栽种的花草，信笔拈来，行笔潇洒自如，于简率中见生动。清代徐沁在《明画录》中说“其写生，一花半叶，淡墨欹豪，疏斜历乱之致，咄咄逼真，久之，并浅色淡墨之痕俱化矣”。代表作品有《红梨诗画图》。此图作于明嘉靖二十三年（1544年），作者时年62岁，正是作者绝笔之年。画家以诗配画的形式表现梨花未开、将开、盛开的不同情态。梨叶和花瓣全用没骨法，枝干信笔写之，淡墨欹豪，轻色逸笔，极富文人画的笔墨韵致。又如《葵石图》，画一株秋葵倚斜而出，衬以湖石小竹及小草。葵花淡墨写出，再以浓墨画葵叶

和蕊。屹立的湖石，用粗笔侧锋，连研带皴，连勾带染。花草、土坡亦勾、点、撇、拖，随意涂抹。石畔的丛竹则作双勾，又与石、小草形成对照，从而突出了竹子的秀劲。作者又根据物象之形态与特质，恰当地变化线条的粗细和墨色的浓淡，工写结合，疏密有致，从而使画面既富有笔墨韵味，又充满自然朴素、雅逸潇洒的文人情趣。画中自题诗：“碧叶垂清露，金英侧晓风。”更加深了作品的意境。

陈淳的花卉画丰富了花鸟画的艺术技巧和思想内容，故后人把他与徐渭并称为“青藤白阳”。

徐渭与陈淳在文人写意花鸟画表现手法的独创风格，起到了承前启后继往开来的作用，影响了尔后中国400年的画坛。从清初的八大、石涛到扬州八怪的郑板桥、李鱣以及海派的赵之谦、吴昌硕，近代齐白石、潘天寿等，我们都不难从他们的作品中感觉到“青藤白阳”的存在。

四、蓝瑛与陈洪绶

明武宗正德（1506～1521年）以后，随着明王朝进入衰落时期，浙派绘画随之日渐衰微，转而由文人画派取而代之，主宰了画坛。于是乎对蓝瑛画派归属，一直是一个有争议的问题。清初张庚《浦山论画》对蓝瑛的评价是浙派之大成，近人多沿袭其说，称蓝瑛为“浙派后进之殿军”，与戴（进）、吴（伟）并称为浙派三大

家，以戴进为首的浙派是从南宋院体水墨苍劲的一路派生而来。蓝瑛则早期临摹宋元诸家，特别是对“元四家”之首黄公望尤为致力，笔墨秀润俊俏，晚年则更为苍劲简朴，自成一种风格，同传统之“浙派”是同“浙”而不同派，故还是以沈宗骞《芥舟学画编》所论“蓝瑛倡为武林派”之说较为允当。

蓝瑛在当时江浙地区影响很大，开创了“武林画派”。学其画的人很多，如刘度、冯仙澍、陈璇、顾星、洪都等。蓝氏家族中，蓝瑛的儿子蓝孟、孙子蓝深、蓝涛、都擅绘画，继承家法。据历史记载，同时代名画家陈洪绶早年也学蓝瑛，树石均受到他的影响，他们不仅是师生关系，而且还是书画挚友。

陈洪绶是晚明画家中的工笔大师，此时花鸟画以写意为主，工笔并非主流，陈洪绶则异军突起，以缜密工细的笔法画花鸟，画风高古凝练，造型古拙奇特，富有金石韵味和装饰性强的特色，在明代工笔花鸟画中堪称高手。他画的《荷花鸳鸯图》造型夸张朴拙，敷色艳而不俗，工而不板，给人以幽静闲雅的艺术感受。其《梅石图》曲尽生物之情趣，枯老的梅树枝干多被截去，新枝上梅花疏落，苍秀中透露生机，格调高古奇骇，构图新颖，画风朴拙古雅；梅石用笔则融入了山水画中的木石画法，笔墨圆劲具有木刻味，又富有装饰性。梅石象征坚贞高洁，陈洪绶是个有民族气节的画家，明亡后剃发为僧，常流露出亡国之恨和愤世嫉俗的思想。他的

绘画创作具有丰富的想象和装饰的趣味，以及一定的艺术夸张和变形，对后世有深远影响，晚清的“四任”（即任熊、任薰、任颐、任预）都远承他的流派，甚至直接影响到近现绘画。鲁迅亦对其极为推崇，认为“老莲的画，一代绝作”。

五、梅兰竹菊画

宋元以来，梅兰竹菊“四君子”就是文人墨客喜绘的题材。到了明代，几乎所有的文人画家都能兼写，而最著名的有王绂、夏昶、孙克弘的墨竹，陈录、王谦的墨梅，文徵明、周天球、马守真、文俶的兰花等。他们都在继承和弘扬“四君子”画上取得了较大的成就，并形成了各自的风格。

竹子具有“群居不倚，独立不惧”的品性和虚心的结构，因此，竹一向为文人所喜爱、所赞美。苏轼说“可使食无肉，不可居无竹；无肉令人瘦，无竹令人俗”。文同的“胸有成竹”这句成语可以说是尽人皆知，可见文人对竹的感情。文人们写竹实际上就是以竹喻人，用来标榜自己的性情和品德。《明画录》卷七专载墨竹画家有 59 人，其中王绂、夏昶最为擅名。王绂画竹石，皆存书法意韵，用笔潇洒跌宕，于遒劲中见媚姿，萧散中见韵致的文人情趣，在明代享誉成名，号称“国朝第一”。夏昶笔下的竹姿雨色，偃直浓淡，几乎不见复笔，正所谓“落墨即是，出笔便巧”，各具情态，享

誉海内。当时已有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之说。

梅花清介孤洁，高格逸韵，历来为人们所欣赏。画梅者《明画录》载有 39 人，《墨梅人名录》载有 61 人。代表人陈录和王谦虽为同时代人，但风格不一。陈氏画梅，深受王冕的影响。如白雪繁花，暗香浮动，新枝老干，纵横交错，疏密有致。运笔细枝圆劲挺拔，老干粗犷雄浑，或以疾速的飞白法画之，干湿浓淡、虚实处理恰到好处，代表作品有《玉兔争清图》、《烟笼玉树图》等。王谦字牧之。他画的梅花，笔法苍古，枝柯如铁，千花万蕊，璀璨笔端，幽韵动人，把王冕墨梅花技法提高到了新的阶段。《无声诗史》云：“牧之之梅，落笔雄逸，有苍龙出岫之势。”

“兰，香草也”。我国古人对兰极为称赏，崇尚其神韵风采与象征意蕴。明代画者尤多。文徵明尝云“吾最喜画兰竹”。画兰名家周天球书法绝妙，画兰用笔舒展柔和，有花歌叶舞之姿，画风近师文徵明，远溯至郑思肖和赵孟坚。马守真、薛素素和文俶，均为晚明时女画家。马守真画兰花，师法赵子固，所画兰花，用笔抑扬顿挫，风姿潇洒秀润，名擅一时。薛素素画兰，下笔迅扫，叶态多情，秀脱轻灵。文俶所画草木，用笔儒雅，代表作有《萱石图》和《花卉图》等。前者用笔致清新淡雅，后者细腻温馨，于秀丽中见豪爽之致。

综上所述，可以大致了解明代花鸟画发展的概况，以及这一时期花鸟画风格的衍变轨迹。15 世纪，宫廷“院

体”与“浙派”称雄画坛达百余年之久，其艺术成就以花鸟画为最高，不仅形成了多种风格样式，还对后世产生了较大影响。如徐崇嗣所创设色没骨法，至明已影响达数百余年之久，宫廷画家孙隆对其进行改进发展，很快在画院内流行，还影响到后世文人画。另一宫廷画家吕纪之工写相兼花鸟画对后世文人画发展亦起到了一定的启迪作用。明代中期，随着“院体”与“浙派”的式微，文人画占据了画坛主流，吴门画派领袖沈周等发展了文人水墨写意花鸟画的新样式。晚明的“青藤”、“白阳”则使文人花鸟画趋于成熟，笔墨更抽象、写意，对后世产生了巨大影响。总之，明代花鸟画坛名家辈出，面貌纷呈，成就斐然。它上承宋元，下启清代，影响至今，在中国绘画史中写下了辉煌的一页。

本图录以时代先后为序，遴选了64位画家的98件作品。画家以院体浙派、吴门画派的名家为主，同时将那些风格独具的非主流画家兼收并蓄；作品则尽可能做到题材多样、画法全面；以冀完整地反映明代花鸟画演变发展的脉络及审美取向，便于美术爱好者和专家学者欣赏、借鉴、研究。

注释：

1. 明冯仙澍：《图绘宝鉴续纂》，《佩文斋书画谱》卷五五，页11，扫叶山房石印本，1919年。
2. 明姜绍书《无声史诗》卷二，页5，李光暎刻本，康熙五十九

年（1720年）。

3. 明朱谋㙔：《画史会要》卷四，《中国书画全书》第四册，页563，上海书画出版社，1992年第1版。

4. 明朱谋㙔：《画史会要》卷四，《中国书画全书》第四册，页574，上海书画出版社，1992年第1版。

5. 清徐沁：《明画录》卷六，《中国书画全书》第十册，页28，上海书画出版社，1992年第1版。

6. 明姜绍书《无声史诗》卷一，页22，李光暎刻本，康熙五十九年（1720年）。