

中国画名家作品选粹

牡丹

中国画名家作品选粹·

人民美術出版社

牡丹

图书在版编目（C I P）数据

中国画名家作品选粹. 牡丹/人民美术出版社编. --
北京：人民美术出版社，2010. 12
ISBN 978-7-102-05378-3

I. ①中… II. ①人… III. ①牡丹—花卉画—作品集—
中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第236195号

中国画名家作品选粹·牡丹

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部：(010)65252847

(010)65256181

邮购部：(010)65229381

责任编辑 赵小来 王可苒

装帧设计 符 赋

责任印制 赵 丹

制 版 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年5月第1版 第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/8 印张：8

印 数 0001—3000

ISBN 978-7-102-05378-3

定 价 48.00元

版权所有 翻印必究

目 录

牡丹图页	佚名	4	牡丹蝴蝶	崔子范	31
牡丹图轴	沈周	5	齐 放	俞致贞	32
牡丹图轴	沈周	6	重彩牡丹	田世光	34
牡丹图页	恽寿平	7	春光燕舞	田世光	35
牡丹图页	恽寿平	8	如在仙宫第几重	田世光	36
牡 丹 图	恽寿平	8	初 放	孙其峰	37
国香春霁图轴	恽寿平	9	归园春色	孙其峰	38
牡丹花石图	程致远	10	归园景物	孙其峰	39
国香春霁	朱 偁	11	牡 丹	朱颖人	40
大富贵图	朱 偁	11	雍 容	尚 涛	41
花团锦簇	任薰	12	牡丹白头	金鸿钧	42
牡丹孔雀	任伯年	12	春 晓	金鸿钧	43
牡丹蛱蝶图	任伯年	13	报 春 图	田 镛	44
牡 丹 图	任伯年	14	牡丹鸽子	田 镛	45
贵寿有庆	吴昌硕	15	花开时节	王晋元	46
花卉屏	陆 恢	16	山中牡丹	王晋元	46
蜻蜓牡丹	齐白石	16	国色天香	郭怡琮	47
春色永留	程璋	17	浓 春	郭怡琮	48
玉堂富贵	陈半丁	18	荣华富贵图	詹庚西	49
春风满座	陈半丁	19	清 梦	詹庚西	49
花 卉 屏	陈师曾	20	国色天香	詹庚西	50
花 卉 屏	高剑父	20	碧 玉	周彦生	51
富 贵 图	高剑父	21	红装素裹	周彦生	52
上林春色图	刘奎龄	22	富 贵 图	裘缉木	53
墨 牡 丹	于非闇	23	和风春寿	郎 森	53
花卉条屏	李鹤筹	24	天 香	赵宁安	54
牡丹水仙	汪慎生	25	酣 春	赵宁安	55
牡丹鸽子	陈之佛 喻继高（合作）	26	春 酣	龚文桢	56
京城春色	郭味蕖	27	唐人诗意	方楚雄	57
白 牡 丹	郭味蕖	28	花开时节	王玉山	58
牡丹册之一	于希宁	29	国色天香	孙季康	59
牡丹册之二	于希宁	29	倾 城	马新林	60
牡 丹	杨善深	30			

序

在远古的中国，自然中的山川、草木与鸟兽便与人间开始了亲和的关系。《诗经》中的诗篇，愈到晚期，草木鸟兽愈变成了诗人感情中悲欢离合的象征，这即是诗有六义中的比和兴。《离骚》中的兰、蕙、芷、蘅，更和屈原的志洁行芳融合在一起。至《宣和画谱》，其《花鸟叙论》谈及：“故花之于牡丹、芍药，禽之于鸾、凤、孔雀、翠，必使之富贵，而松、竹、梅、菊，鸽、鹭、雁、鹭，必见之幽闲。……展张于图绘，有以兴起人之意者，率能夺造化而移情遐想，若登临览物之有得也。”已鲜明地把梅兰竹菊并置一类，并阐发了它们在艺术特性上孤高清拔的象征意义。

古人以梅兰竹菊喻意君子之志的象征方式，能在一花一叶之中，注入深邃的理性内涵，在感性形式中渗透无尽的意志、灵性的情思及鲜活的生命意趣。梅被视之为“负孤高伟特之操”（明宋濂《景濂论画梅》）而飘然不群，故扬补之志在“为梅修史，为花留神”（明沈襄《梅谱》）；至于兰蕙之性，则“天然高洁，如大家主妇，左门烈女，令人有不可犯之状。……学者思欲以庄严体格为之，庶几不失其性情矣”；苏轼善画古木丛竹，人谓之“傲风霆、阅古今之气，犹足以想见其人也”（《朱文公文集》卷八十四）；菊则“以傲霜凌秋之气，含之胸中，出之腕下，不在色相求之矣”（清《芥子园画传·画菊浅说》）。这种高度的精神象征性，即把理想精神与人格尽情融化于拟人化的形象之中，正是花鸟画最美之品的重要关键。

历代梅兰竹菊之法，各有源流。大抵唐、五代、北宋，多用钩勒法和钩勒渲染并用法为之。迄南宋元明，则多以墨法写之，愈见清高。如画梅之法，唐尚未有专以写梅著称者，至五代滕昌祐、徐熙画梅，都用钩勒着色法。徐崇嗣始创没骨，陈常变其法，崔白专用水墨。释仲仁始以墨渍作梅，后传者有米元章、晁补之、汤叔雅诸人。扬补之不用墨渍，创以圈法，对继之者影响极大。画竹之法，传唐王维、萧协律、李颇、黄筌、崔白、吴元瑜俱以钩勒着色法名世，吴道子、孙位、张立之墨竹已擅于唐。至宋文与可出，始专墨竹，并把墨竹的精神品格提升到了新的高度。元李息斋、清郑板桥继之。画墨兰则始著于元郑所南、赵子固、管仲姬，其后代不乏人，如有赵春谷、仲穆、扬补之、汤叔雅、杨维翰、张静之、项子京、马湘兰等。至于画菊之法，擅长钩勒着色法者有赵昌、徐熙、黄居寀等诸名手。迄南宋后，则有赵子固、李昭、柯丹邱、王若水等，俱善写墨竹。

梅兰竹菊是中国艺术精神对雅逸之格的最充分的外化载体。所谓雅，即是有节制、有法度，是“从心所欲，不逾矩”（《论语·为政》）的程式化的理性表达。所谓逸，即是神的最高格的表现。“神”即是“精神”。精神一词，最早在《庄子》上出现。如《刻意》“水静犹明，而况精神”，又“精神四达并流”。庄子将人之心称为精，将心的妙用称为神，合而言之，则称为精神。梅兰竹菊的雅逸之气，在于纯以书法用笔出之，此论最有名的莫过于赵孟頫论画竹：“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。”梅兰竹菊把中国画的笔墨语言提炼、概括到用最简最纯的笔墨内涵，表达最丰富的文化和人文精神的极致了，堪为画中别调。历代画家在这些具有文化属性的题材上用中国画的笔墨形式加以表达，从笔墨、构图直至意境的把握，形成了非常完整的一套规律，比如对画面的黑白规律、疏密关系、线条结构与排列的形式感等，都有深入的理解和把握，并总结了许多技法文献以及流传下了大量的作品。

书法和梅兰竹菊的笔墨基本功训练是中国画基础训练中最主要的两方面内容。通过梅兰竹菊的基本功训练，可以加强对中国画的笔法、墨法、章法、结构的理解，比较快捷地把握中国画笔墨程式的一些基本要领，从而更深入地理解中国画的诸多重要规律，更好地体会中国画整体的写意精神。自唐五代以后，传神与气韵的观念逐渐从人物画指向山水画与花鸟画，其艺术精神皆讲究超形以得神，复由神以涵形，使中国画在指向规律性与程式化之后，又从规律性与程式化中自由化出。故不管画人物、山水、花鸟，都可以通过梅兰竹菊的程式训练提高自己的基本功和思想境界。由此而可以了解，在中国，作为一个伟大的艺术家，必以人格的修养、精神的解放为技巧的根本，绘画必穷尽到对象的气韵，特别是穷尽到对象所以存在之理之性，才可以得到大自由、大解放的境界。

当然，在进行梅兰竹菊的基本训练之前，首先有必要对历代画家的笔墨风格特点具有切实的清晰的认识，有了认识以后才能进行有效的训练，但目前适合此类教学的出版物尚显零碎，甚至空缺。本套丛书致力于遴选和收录历代流传有序的有关梅兰竹菊的重要作品，它们散见于海内外各个博物馆、美术馆等收藏机构及私人藏家手中，难免让我们时有难窥全貌之憾。今我社以陆续搜集整理刊出的方式，辅之以精良的印刷和尽量整体而全面的出版面貌，使历代梅兰竹菊的流变有迹可循，有据可考，这对广大学习者和收藏者来说，不啻为珍贵的文献资料，亦切合当前的中国画教学实践，使之具有不无裨益的助力。是为序。

成 佩

图 版

牡丹图页 佚名

我昨南遊花半蕊春淺
 風寒微露腮啼來重看
 已如許寶盤紅玉生樓
 臺花能待我渾未落我
 款賞花滿開夕陽在樹
 容稍歛更愛動縷風微
 來燒燈照影對把酒露
 香脉、浮深杯

東禪此花不友
 貴者已越六年
 昨過松陵未尋舊遊村花始蕊
 還正燭燭
 魚目逼夜呼酒秉燭賞之更留此作
 青石沈周

牡丹图轴 沈周

西德政元三月三日江陰薛君亮卿見過西軒玉樓牡丹
已白衰落餘香利解補可把酒留戀亮卿索賦惜餘香
慢小詞遂後為填解一闋以邀亮卿和篇詞曰

院後餘桃園與刺李斷送青春在地臨軒國乾萬取通
開香色信無雙美何事香消色衰不用埋冤是他風雨
苦厭花病佳人支倦骨酸難起 儘滿眼弱柳殘花

傾壘側當嬌紅爛紫令人可惜十二闌干更向黃昏孤倚
只見東西亂飛隨例忙何曾因子漫勞渠吊蝶尋蜂
和得斷亮何許

念九日復引小酌時花遽為風雨淨盡感慨無已仍倚
一闋以既念懷亮卿寧無再答云

能比北橋仙疑白李豈稱貧家賤地東君顧恤開及茅堂
依舊之才之美應是吉生不性教先飄然紅雨情西闌
前看難在傾者二難扶起 想昨日騎鼓豪門山穀池酒

賓朋金紫今昔今日一體無聊官貴何堪倚打芙蓉枯盛
衰了自有時何消等子漫填愁且賦新詞命作惜春還許
二月二日念九日與京口陶公輔復對殘花以終昨者故事頃臨江
仙詞仍為終江終後瑞錦手紙尾後瑞雅未及遊游之石敢
敢其遠意

昨日地松今日嫩可堪殘酒殘枝理冤風當玉漸披願無嬌
態度全有病容姿 惱得香襟猶白髮帶花落他處此花
難落有期期不數人不惜人老少無時

三月二十日八二翁長洲沈周

和前篇

妍茲天桃俗嫌穠李忍說買栽云地天而國
色獨餘餘春百卉居然睡美仗東君愛
惜巨奈連朝風雨夜深時點燭平香拂曙
攬衣還起 越如今枝間尚有零落衰紅
難披殘紫火急開尊操觥笑咏盡日花
前徒倚最多情是渠伊南國佳人天涯
離子應共道轉眼流光一年春遽如許

和後篇
此興宜舒形相合李故他出一頭地休云楚
有誰謂素芳能讓古人專美多考忘年
之誼舊雨重來又逢今雨杜徒勞欽快言
旋欠伸時起 愛終朝柳絮搖毫袖黃
對白取青嬌紫還不自量寒蟬互答何
異葉葭相倚佳客人笑玩世滑稽如劉
坡子算百年三萬六千長日知應
裁許

次年復和臨江僊一闋

滿地落紅春寂寂可憐殘絮接枝那堪
風雨更移披新香餘破步顛顛尚多
姿 乳燕鳴鳩毛燕緒語簾幕低垂
尋春較晚誤出期旁人應笑我何事
愁芳時

石翁既為 修若復瑞圖此仍
舊舊作因語及賤名改後要余
補空云 薛章憲

牡丹圖軸

沈周

牡丹图轴 沈周

牡丹图页 恽寿平

牡丹图页 恽寿平

牡丹图 恽寿平

国香春霏图轴 恽寿平

牡丹花石图
程致远

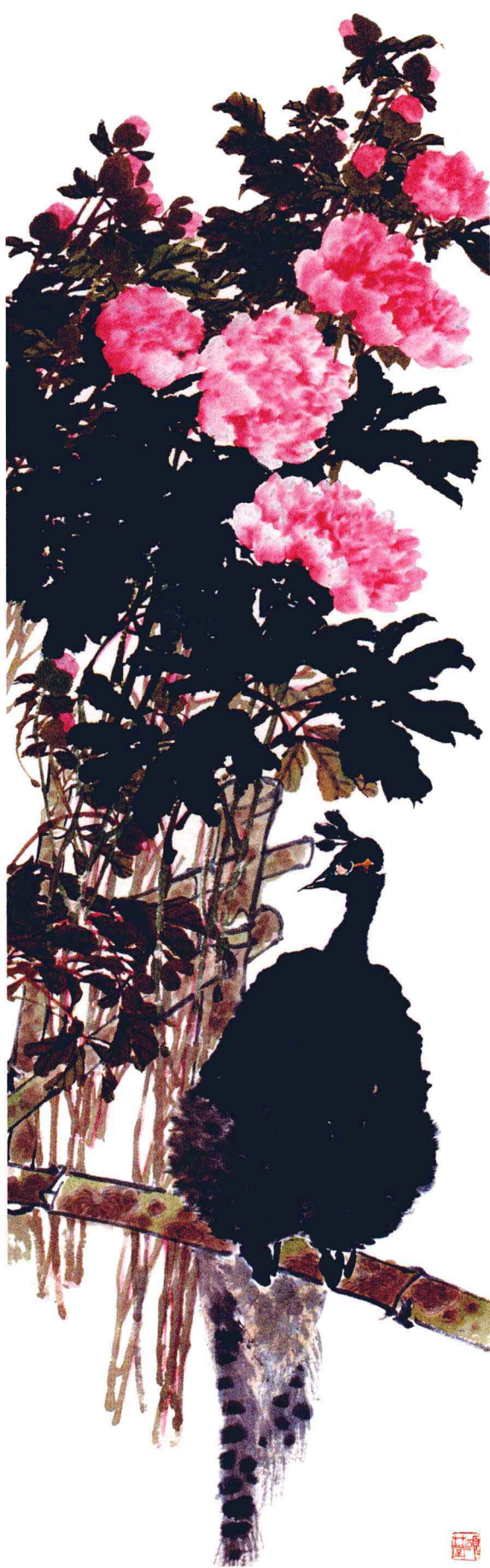
国香春霁
朱偁

大富贵图
朱偁

光緒辛卯
春二月
山陰任伯年
寫於滬城

牡丹蛱蝶图
任伯年

花团锦簇
任薰

牡丹孔雀
任伯年

二
 燕
 仁兄先生
 持正
 庚辰六月
 任
 任

