

山水小品

上海书画出版社

國

寶

在

線

图书在版编目 (CIP) 数据

山水小品 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2004. 5

(国宝在线)

ISBN 7-80672-852-X

I. 山… II. 上… III. 山水画—作品集—中国—宋代 IV. J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036086 号

责任编辑: 郑名川 吴 言

技术编辑: 杨关麟

文字审读: 彭 莱

责任校对: 王 彬

山水小品——国宝在线 本社编

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 6.5 印数: 1-5,000

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-852-X/J · 767

定价: 27.00 元

欣赏和学习中国画，离不开对画史上经典名作的了解。中国画的历史源远流长，由于种种原因，古代流传至今的绘画名作非但数量十分稀少，而且散佚于世界各地。缘于此，我们编辑了这套《国宝在线》丛书，按绘画题材、风格技法等要素重新进行分类，将中国画史上的国宝级名作聚于一堂，精心印制，并尽量放大至原寸，为学画者提供了下真迹一等的范本。此外，我们还对书中收入的每一幅名画进行了详尽的介绍与分析，叙述这些流传千年的国宝背后的故事，并插入与之相关的其他名画的照片与材料，为广大喜爱中国艺术的读者提供了丰富的欣赏素材和参考资料。

生之礼赞

郑名川

人类一直都有想飞的愿望，三国曹子建就曾在诗歌里表达过「愿为比翼鸟，施翻起高翔」的美丽畅想。人们对于白云下自由翱翔的鸟儿，充满着羡慕之情和无尽遐思。而流连于花草溪泉的草虫，饮露泣露啾啾而鸣，常常能唤起人们亲近自然的情愫，使人感受到生命的美妙与欢乐，梁祝化蝶更是演绎了中国式的永恒浪漫。一花一鸟，一草一虫，本身就是一种生命的创造，融化在画笔之下，表达出他们对美的追求，对生命的讴歌，对自由的憧憬，对一尘不染的自然之境的向往。

翎毛草虫是传统花鸟画中的重要题材，具有悠久的历史。远在史前新石器时代的彩陶纹饰中，就出现过对翎毛草虫的精彩描绘，当然这与真正意义上的花鸟画作品还有很大的距离，真正的花鸟画要到唐朝以后才独立成科。不过据《宣和画谱》著录，在南北朝就出现了较为正规的花鸟画作品。「识天文地理无所不通，尤长于画」，入陈官至黄门侍郎的顾野王，「多识草木虫鱼之性」而「画草虫尤工」，宋御府藏有他的《草虫图》一幅。其他见于文字记载的翎毛草虫作品的还有顾恺之的《水雁图》以及顾景秀的《蝉雀图》等。

所谓「黄家富贵，徐熙野逸」，花鸟画到了五代才真正成熟起来，现在所能见到最早的花鸟画作品就是黄筌的《写生珍禽图》，徐熙虽亦善写蝉蝶翎毛草虫之类，但画迹已不存。《唐朝名画录》记载能写花鸟一类的画家多达二十余人，其中以唐末长安人边鸾最为著名，「边鸾雀写生，赵昌花传神」，边鸾著录在《宣和画谱》里的三十三件作品中，翎毛就有孔雀、鸂鶒、鸂鶒、鸳鸯、白鹇、鹭鸶、雀、鸛、鸛等十种，另外还有《菜蝶图》两幅。可见唐末的翎毛草虫画，在题材上就已相当广泛了。另有薛稷画鹤，滕王元婴画蜂蝶、姜皎画鹰、李逖画昆虫以及刁光胤画鸟雀都名动一时。

翎毛草虫品类繁多，仅翎毛一门全世界已经发现并列入记载的就有九千零四十多种，我国境内也约有两千多种。而草虫单云南一地蝴蝶就有近千种。如此丰富多彩的小生命世界，为翎毛草虫画创作提供了广阔的空间。

在中国传统绘画之中，花鸟画最能展现丹青之美。但似乎从一开始花鸟画就对「生命」的关怀要远远超过对色彩的关注。人物写神，山水写意，花鸟写生。写生概括了花鸟画家关照「生命」的真实内涵，即写物象之生理、生姿、生意和生趣。写生是对物象意趣生动而合乎「理」的理想化形态的描写。在花鸟画家眼里「生」是美好的，「活」是理想与追求。「论画以形似，见与儿童邻」，形似并非花鸟画的终极目标，与花鸟「传神」才是孜孜以求的审美体验，而且花鸟画家能够根据花鸟的自然属性和生态规律，赋予其人格化，来隐晦地表达自己的爱憎和对生命的理解。

由于各个时代政治、经济以及文化趣味的不同，对写生的理解与侧重点也不一样，但这也造就了各个时期翎毛草虫画的不同风格和时代特征。五代以前由于中国画的绘画技巧还相对单调，基本是勾线填色，通过那些时代的人物画和山水画，可以想像五代前的翎毛草虫绘画应该还是相当稚拙的，技法的单调使画家无法随心所欲地表达对生理的理解、生姿的把握，也就不能充分地表达生意与生趣，到五代绘画技巧已基本完备，黄筌的《写生珍禽图》，虽为画稿却殊为逼真，有如今天的生物标本挂图，但缺少生意而又无生趣可言。写生到宋代才发展到了极致，崔白《寒雀图》中的小雀岂是黄筌父子的小麻雀可同日而语的。宋代的花鸟画追求一种纯「自然」的无我之境，其「生意」、「生趣」是从描绘对象体悟到的，表现的是一种物趣。而到了元代却变成了纯「自我」的意趣，钱选《花鸟图》中的幽禽独立桃枝，写景乎，写心乎？明清的花鸟画已很少在「生理」、「生姿」上下功夫，这一时期所画的翎毛草虫总有姿态欠优美典雅之感，而其对笔墨语言的提炼则强化了对对象的生意、生趣，但这却也注定了这一时期工翎毛草虫的画家要比花卉画家少得多，翎毛草虫对造型要求更高，对其生理、生姿、生意和生趣要化大量时间和精力观察才能得其妙理。而翎毛又难于草虫，现代齐白石写生草虫能在花鸟画坛独树一帜，然其翎毛也只能搬点八大山人的笔墨程式，便是例证。

此册翎毛草虫或手卷或册页，皆为案头清赏之物，精巧工致，意境深远。

五代 黄筌 写生珍禽图 卷 绢本 设色 纵四一·五厘米 横七〇厘米 故宫博物院藏

宋 赵昌 写生蛱蝶图 卷 纸本 设色 纵二七·七厘米 横九一厘米 故宫博物院藏

展现在我们面前的是如此多彩而奇妙的小生命的世界，通过画家的锋颖，我们会惊艳原来这些小生命是这样的绮丽而意趣横生，会惊叹画家绘画技巧是如此精湛，观察万物生意那么细致入微。土丘一隅，杂卉两簇，枯草舒展着茎叶，饮露低舞。三只蛱蝶翩跹然穿越于花草之间，钻出花丛的蚱蜢停在绿叶上欲跳又止，形态逼真又富于生意。画面设色明润，笔迹柔美；布局疏密有致，意境清空幽远。

此图原无名款，董其昌题为赵昌之作。赵昌，字昌之，四川剑南人（一作广汉人）。生卒年不详，约生活于宋太宗、真宗至仁宗年间。大中祥符间名重于时，晚年作品更为世所难求。

赵昌以写生著名，他每天清晨趁朝露未干之时，流连于园圃之间，边认真观察花卉的姿态颜色边调色对景作画，并以『写生赵昌』自称。《宣和画谱》评赵昌：『若昌之作，则不特取其形似，直与花传神者也。』可谓一语道出『写生』之真谛。赵昌喜作折枝花卉，『极有生意』，在色彩运用上有突出成就，《图画见闻志》称其『旷代无双』。然而现在有不少专家根据『若昌惟以傅染为工，求其骨法气韵稍劣也』等文字记载，认为此卷《蛱蝶图》与赵昌画风不符，定为赵昌之作系董其昌臆断。姑且不论此卷是否确系赵昌之作，就是在宋代文人当中，对赵昌的作品其实是存在着较大的争议的。欧阳修批评他毫无古人格致，米芾更认为他的画只配作酒店的隔间之用。不过苏轼却很喜欢赵昌的画，曾在《题赵昌山茶图》上云『何须夸落墨，独赏江南工』，将他与徐熙相提并论。而徐邦达先生认为此卷《写生蛱蝶图》为徐熙一派作品，至少在一定意义上也肯定了这幅作品的艺术成就。

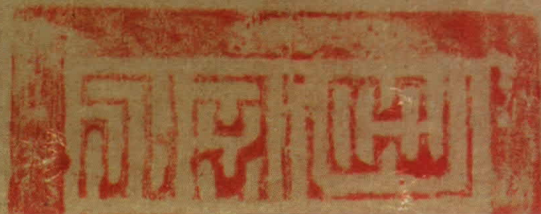
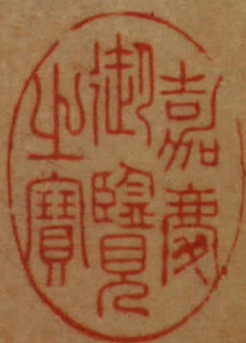
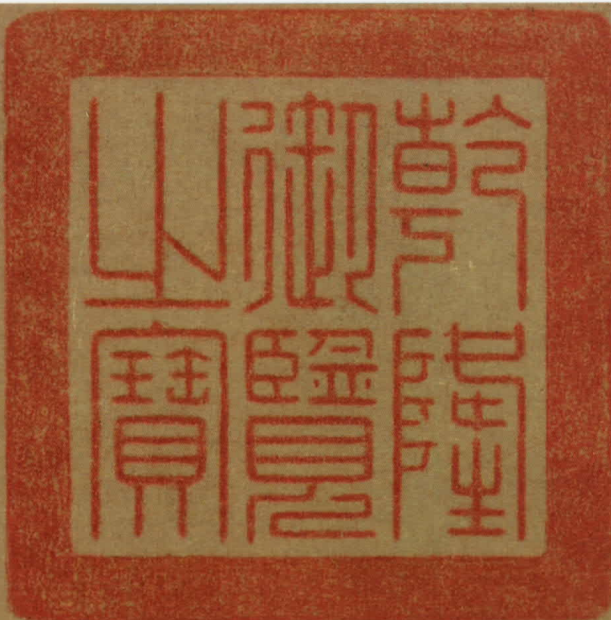
与徐熙齐名的黄筌亦妙于写生。沈括在《梦溪笔谈》中论其画『妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染，谓之写生』。故宫博物院所藏的《写生珍禽图》是他仅存的作品（见二——三页），图中描绘翎毛草虫龟介等二十余种，造型准确概括，用色柔美和谐，刻画精细入微，栩栩如生，可以看出画家深厚的写生功力。画面左下方款署『付子居宝习』，当为黄筌交付儿子的习画范本，不过亦有人认为此款可能为后人伪添。此画构图虽未曾经营位置，虫鸟亦互不相关，但画面物象大小错落，布白均衡有致，无杂乱之感，在一定程度上亦反映出画家

把握画面的能力。

黄筌（九〇三——九六五），字要叔，四川成都人，五代时任西蜀「翰林待诏」。年轻时曾随刁光胤等人学画，善山水、人物、龙水，尤工花鸟，画法精工富丽，并能吸收各家之长，融汇贯通，对北宋和以后的花鸟画产生了深远的影响。其子居采、居宝承继家法，画风左右了崔白、吴元瑜之前的北宋宫廷花鸟画。黄筌的作品在《宣和画谱》著录时尚有三百四十九件之多，但流传至今除此类似标本挂图的「课子稿」外都已不存，确为憾事。但此课稿造型之生动，赋色之华贵，亦足以标程百代。此外，台北故宫博物院所藏《雪竹文禽图》（见下图），亦传为黄筌所作，但其画风类南宋人，应不足信。

青蟲出菜甲
旋復化為蝶
已不復蟲生
滅迹交睫翾
栩飄秋煙迷
離貼霞景煉
得長生術金
丹了無涉
乾隆己未仲秋
御題

青蟲出菜甲
 旋沒化為蝶
 已不復蟲生
 滅迹交曠
 翔
 相飄秋煙迷
 離貼露景煉
 得長生術盡
 丹了無涉
 乾隆己未仲秋
 御題

宋 崔白 寒雀图 卷 绢本 设色 纵二五·五厘米 横一〇一·四厘米 故宫博物院藏

麻雀其貌不扬，圆头短尾，翼小而不善远飞，它没有炫人的色彩，一身灰褐色的羽毛，让人稍不注意就忽视了它的存在。麻雀大概算是与人类接触最多的鸟类之一，它活跃于田间屋后，常用于檐间墙隙中结巢育雏，有时也会据南飞燕弃置的燕窝为己有，犹如将茅屋换作了瓦房，因而麻雀又有家雀之称。也许正是麻雀与人类有着这种较为亲密的接触，虽没有什么动人的姿容，凭着这份朝夕相见的情愫，使得它成了花鸟画的传统题材之一。历代有不少画家便以善画麻雀著称，《历代名画记》中载刘宋之顾景秀所画的麻雀扇，陆探微、顾彦先等见了‘皆叹其巧绝’；南齐的丁光亦‘擅名蝉雀’；唐代边鸾更是‘凡草木、蜂蝶、雀蝉，并居妙品’，但这些画家的作品都已不传，也无法去感受它的艺术魅力，令人欣慰的是从传世的历代名迹中，还可以领略到历代画家表现麻雀的丰富技巧。从五代黄筌《写生珍禽图》、黄居寀《山鹧棘雀图》，到宋人纨扇《笼雀图》，辽墓出土的《竹雀图》，明代边景昭《三友百禽图》、林良《灌木集禽图》与清代华岳《花鸟册》乃至现代人唐云的花鸟作品，都展现了表现麻雀的不同艺术风格。不难看出这些画家都熟谙麻雀的形态，在不同时代演绎了对写生的不同理解。而崔白笔下的这群寒雀极尽生动之趣，全面昭示了他对物象生姿、生理、生意与生趣的充分把握，不愧为写生花鸟经典之作。

崔白，字子西，濠梁（今安徽凤阳县）人。为北宋中期杰出的全能画家。仁宗朝为‘图画院艺学’，工花竹翎毛、菱荷凫雁。对于道释、鬼神、山林、人物、走兽之类亦臻佳妙。他长于写生，画鹅及蝉雀尤为精绝。崔白的出现打破了画院自宋初以来黄筌画风在花鸟画上的垄断，开创了格调清淡、笔迹劲利、气格令隽秀的花鸟画新风，对花鸟画的发展起到了积极的推动作用，与此同时也奠定了他在花鸟画发展史上的重要地位。

崔白是一位多产的画家，仅《宣和画谱》记载内府收藏其画就有二百四十一幅之多，可惜目前传世的惟《双喜图》、《竹鸥图》和《寒雀图》等少数几幅而已。此卷《寒雀图》拖尾纸有明文彭题跋：‘崔白字子西，工画花竹翎毛。自以性疏阔，不愿补画苑职，后因得特免雷同差遣。然过特主知，不恒执笔，故其真迹甚少。此九雀图意态各足，笔法清逸，其为真迹无疑，况有秋壑印章，而装潢犹是宋时故物，良可宝爱。谢贞一中舍，在芙蓉洲出示，敬题其后。时隆庆辛未九月六日三桥文彭。’此画从北宋中期流传至今，已历近千年风雨，南宋时曾经史弥远、贾似道收藏，入元为鲁国长公主、张文谦所藏，明时为马愈、谢从宁所获，到清代历经耿昭忠、嘉祚父子收藏后入乾隆内府，清亡后为溥仪盗出，后流落长春市上，一九五三年由东北文物局购得，现藏故宫博物院。

此长卷描绘九只姿态各异的寒雀，或仰首，或下望，或飞翔，或梳羽，或打盹……将麻雀的几种典型动态刻画得意趣横生，并通过老树寒枝将它们联系在一起，动与静的完美结合让人在萧瑟与冷寂中感受到生命的活力。此画的笔墨显得相当工致入微，并不像《双喜图》那样明显体现出崔白在花鸟画中的变革精神。但将此画与黄筌父子的作品相比较，在笔墨处理上显然更生动活泼。崔白等人在北宋中期的崛起，着实令花鸟画前进了一大步。卷中麻雀画法工细，表现手法多变，如其背部羽毛光洁而丰腴，用笔相对细腻并用淡色层层渲染；腹部羽毛略蓬松，也相应用较松动的线条丝毛再略加渲染而成；颈部的黑斑则以焦墨直接点出，充分表现出鸟的精神与羽毛的真实感，生动传神，呼之欲出。树枝虽刻画精细入微，但笔致相对要率意得多，笔触也较为粗犷，在变化中求和谐，恰如其分地表现出严冬里生命的律动。

如果说宋人的山水画有着唐诗的遗蕴，深邃而壮美，那么宋人的花鸟画就有着宋词的境界，清空而瑰丽。崔白则无疑是「词」中圣手，他精炼的笔墨永远能令观者感动，让他们体会到无尽的回味。

宋 崔白 寒雀图 卷 之一 (原寸)