

中国书画函授大学

第一影响力
艺术宝库

【红卷】

花

鸟画，中国三大画科之一，是指以花卉、禽鸟、兽类为主体的绘画，简称「花鸟」，形成最晚。

花鸟画一般讲究刻画精细或笔墨趣味，还常于画中寄寓情感。如恽寿平的《国香春霁图》，通过隽逸的笔致、典雅的色彩，将盛开或将要盛开的花朵之姿，表现得真切微妙；华岳的《松鹤图》将老松、丹顶鹤刻画得生动逼真，精致而不失笔墨情趣；慈禧的《花卉图》设色清雅、浓淡相宜，构图具有节奏感……

中国传世
花鸟画

清

● 中国传世名画（晋、元）

● 中国传世名画（明、清）

● 中国传世山水画（隋、明）

● 中国传世山水画（清）

● 中国传世花鸟画（唐、明）

● 中国传世花鸟画（清）

● 中国传世人物画（晋、元）

● 中国传世人物画（明、清）

典藏大师·绘画

● 明代天王 沈周

● 风流画俊 唐伯虎

● 才有灵犀通千古 文徵明

● 水墨绝唱 徐渭

● 一代宗师 董其昌

● 胸藏丘壑万象殊 陈洪绶

● 笔墨禅师 八大山人

● 复古画圣 王石谷

● 墨走灵性生 石涛

● 难得糊涂 郑板桥

● 笔夺天工钟神秀 虚谷

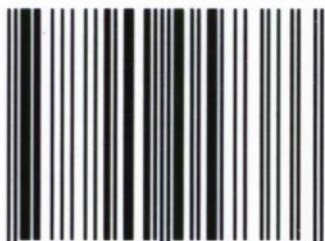
● 震古烁今 吴昌硕

红卷

第一影响力艺术宝库

ISBN 7-200-05738-X

9 787200 057386 >

定价：320.00元（精装 全20册）

第一影响力
艺术宝库

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

第一影响力
艺术宝库
PDG

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

□ 全案策划 唐四书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

□ 责任编辑 杨良志

□ 执行编辑 邢彩云

□ 封面设计 刘畅

□ 装帧设计 侯健康

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

中国传世花鸟画(清)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

心与自然的吟唱

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科，与人物画及山水画并列为中国绘画的三大画科。中国花鸟画集中体现了人与自然生物的审美关系，往往通过抒写作者的思想感情，体现时代精神，间接反映社会生活，在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。

花鸟画在唐代成为一个独立的画科。这个时期的花鸟画主要体现了画家们深入细致的观察能力和旺盛的创造力。以鞍马为主的动物类题材在这一时期达到了较高的水平。唐代创造出的“折枝花”法，摒弃传统的全景入画，撷取自然花草最具美感的部分入画，使画家的创作更为主动。中晚唐时期，另一种疏淡简括、描绘田野情趣的花鸟画也已出现。这并存的工与粗、文与野的两种风格，孕育出了五代花鸟画的两大流派。

在唐人卓有成就的基础上，花鸟画在五代进入了一个重要的发展时期，形成了两大流派。一派是以黄筌为代表的宫廷画家，所画的都是御苑里的珍禽异兽、名花奇石，画风富贵艳丽、不露笔踪、工致精细。另一派以江南布衣徐熙为代表，多画“汀花野竹，水鸟渊鱼”，并取法水墨山水画技法，使花鸟画也形成色墨相融、浑然一体的艺术效果。两种不

Acu17/05

第一影响力艺术宝库

同的风格，促进了花鸟画的空前繁荣，对后世中国画的发展影响巨大。

宋代是花鸟画大发展的时期。从北宋初始到真宗、英宗时期，花鸟画仍承袭黄家的工笔体制。同时许多文人学士通过实践与探讨，形成了“士夫画”派，即后来的“文人画”。文人画多以简淡的水墨挥写梅兰竹菊等物，将花木的自然特征，比之于人的道德情操，常带有寓意。北宋后期因宣和画院的兴盛使工笔花鸟的水平达到了顶峰。

北宋灭亡，一些画院画家逃亡至南宋的都城临安，带来了南宋院体画的繁盛，形成中国古代工笔绘画的最后一个高峰期。这个时期的花鸟延续着北宋宣和画院工细写真的画风，也有自己的一些特点。南宋也是文人画进一步发展并逐渐走向成熟的时期。

元代的文人画突出诗、书、画结合，强调笔墨用法，讲究“自然天趣”，以“素净为贵”。墨笔花鸟画广泛流行，以墨竹、墨梅最为盛行。当时画竹名家之多，作品之丰，历代罕见。

明代花鸟画艺术演变可分为三个阶段：前期从洪武至弘治时期按两个方面发展：其一为继承元代水墨画法的文人画；其二为宫廷院体画。明代中叶以后，“院画”势力日微，纯粹工整艳丽的画风几成绝响。“吴门画派”兴起。明后期，大写意花鸟大胆创新，达到了一个新的高度。

第一影响力艺术宝库

清代是写意花鸟画最为发达的时期，画家更加追求笔情墨趣，在风格技巧上争奇斗艳，派系林立。清代的花鸟画是在“正统”与“反正统”两股潮流中，相互竞争、相互补充而向前发展的。前者以“常州派”为代表，创造出一代新的没骨技法，特色明丽秀润。后者以清代中期的“扬州画派”为代表，以革新的面貌形成与正统画派格格不入的奇绝之风。

鸦片战争以后，海上画派的花鸟画不仅在当时声势夺人，而且对现代整个中国花鸟画都起到深刻的影响。近现代花鸟画是在探索中不断前进和发展的，从齐白石开始，中国花鸟画进入了一个新的发展时期。

这本花鸟画册，精心挑选了清代的传世花鸟作品，每幅作品都配有作者姓名、作品内容、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，前边的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此仅表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

作品名称

墨竹图

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主要看其位置、字体、大小与画本身的搭配，及书法自身水平。

笔

中国画用毛笔，唐宋时“紫毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类，鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、帛、绢、綾等，宣纸最宜作画。

砚

研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

88

墨竹图 清代 徐

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

图版

中国传世花鸟画（清）

图版目录

竹石梅鹊图 陈嘉言	1	国香春霁图 恽寿平	14
梅花图(一) 金俊明	2	写生花卉竹石图(一) 恽寿平 ...	15
梅花图(二) 金俊明	3	写生花卉竹石图(二) 恽寿平 ...	16
野果山禽图 万寿祺	4	山水花鸟图 恽寿平	17
竹石图 归庄	5	花卉图 恽寿平	18
岁寒三友图 樊圻	6	梧桐双兔图 冷枚	19
水木清华图 朱耷	7	梅竹图 石涛	20
枯木寒鸦图 朱耷	8	笋竹图 石涛	21
杂画图(一) 朱耷	9	灵谷探梅图 石涛	22
杂画图(二) 朱耷	10	山水花卉图(一) 石涛	23
水仙柏石图 王武	11	山水花卉图(二) 石涛	24
荷花芦草图 恽寿平	12	花卉图(一、二) 石涛	25

图版目录

竹石菊图 石涛	26	秋晓翠羽图 徐冈	38
荷花图 唐芡	27	柳蝉图 蒋廷锡	39
花鸟虫鱼图(一) 金珙	28	兰竹图 蒋廷锡	40
花鸟虫鱼图(二) 金珙	29	芙蓉鹭鸶图 蒋廷锡	41
花鸟虫鱼图(三) 金珙	30	花果图 袁江	42
花鸟虫鱼图(四) 金珙	31	雪蕉双鹤图 袁耀	44
榴葵双鹂图 虞沅	32	柳塘鸳鸯图 高其佩	45
玉堂富贵图 虞沅	33	水中八事图(一) 高其佩	46
花卉图(一) 杨晋	34	水中八事图(二) 高其佩	47
花卉图(二) 杨晋	35	松鹤图 沈铨	48
鹰栗图 马元驭	36	雪中游兔图 沈铨	49
南溪春晓图 马元驭	37	指画梅鹰图 刘期侃	50

图版目录

花卉草虫图(一) 马荃	51	歪瓶依菊图 边寿民	64
花卉草虫图(二) 马荃	52	杂画图 边寿民	65
花蝶图 马荃	53	兰竹图 汪士慎	66
鸠雀争春图 余穉	54	春风香国图 汪士慎	67
端阳景图 余穉	55	花卉图(一) 汪士慎	68
海棠禽兔图 华岳	56	花卉图(二) 汪士慎	69
松鹤图 华岳	57	玉壶春色图 金农	70
花鸟图(一) 华岳	58	红绿梅花图 金农	71
花鸟图(二) 华岳	59	梅花图(一) 金农	72
雪景竹石图 高凤翰	60	梅花图(二) 金农	73
梅花图 高凤翰	61	红兰花图 金农	74
雪菊图 高凤翰	62	兰花图 金农	75
芦雁图 边寿民	63	雄鸡图 黄慎	76

图版目录

莲塘双禽图 黄慎	77	墨梅图(一、二) 李方膺	91
花鸟草虫图(一、二) 黄慎 ...	78	潇湘风竹图 李方膺	92
松石紫藤图 李鲜	79	蕉石图 闵贞	93
花卉图(一) 李鲜	80	花卉图 罗聘	94
花卉图(二) 李鲜	81	国色天香图 马逸	95
花鸟图 余省	82	花果图 汤貽汾等	96
十骏马图(一) 王致诚	83	花果草虫图(一) 倪耘	97
十骏马图(二) 王致诚	84	花果草虫图(二) 倪耘	98
鹦鹉戏蝶图 胡澍	85	松鹤延年图 虚谷	99
蒲塘秋艳图 恽冰	86	花卉图 慈禧	100
荷花鸳鸯图 吴振武	87	花鸟图 任预	102
墨竹图 郑燮	88	富贵白头图 居廉	103
兰竹图 郑燮	90	桃石图 吴昌硕	104

此画以石、兰、梅、竹、鹊入画，布局新颖。奇石、坡地以淡墨晕染，富有立体感。而兰花及秀竹以白描双钩手法绘出。梅花树干以墨笔点染勾画。花瓣以圆笔写意，笔势飞纵，韵意十足。三只鹊鸟姿态各异，水墨写意，极其生动。整幅画繁而不乱，层次分明，清新雅丽。

陈嘉言 清代 轴 纸本 水墨 212 × 97.8cm 上海博物馆藏

梅花图(一)

此画册共十二幅，题名为“暗香疏影”，梅姿各异。花朵皆用白描，线条劲利熟练，再以浓墨数点作花蒂。此幅为两枝梅枝斜伸，各取上下二势，花开错落，各有呼应。用笔粗细随类，墨色浓淡相宜，相互辉映，清新静逸。

金俊明 清代 册页 纸本 墨笔 23.4 × 32cm 上海博物馆藏

此幅梅花，从右下角曲伸两枝，一高一低，交叉左右，相互呼应，得简逸冷隽之韵。

金俊明 清代 册页 纸本 墨笔 23.4 × 32cm 上海博物馆藏