

宋代花鸟画

我冠锦羽鷄
已知金五德
安逸勝鳬鷺

名 画 再 现

宋代花鸟画

图书在版编目(CIP)数据

宋代花鸟画 / 《名画再现》编委会编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2015.5

(名画再现)

ISBN 978-7-5340-4310-9

I. ①宋… II. ①名… III. ①花鸟画—作品集—中国—宋代 IV. ①J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068151号

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵

袁 媛 吴大红

统 筹: 王武优 郑涛涛

王诗婕 余 娇

黄秋桃 何一远

张腾月 刘亚丹

名画再现——宋代花鸟画

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2015年5月第1版·第1次印刷

开 本 965mm×1270mm 1/16

印 张 6.5

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4310-9

定 价 80.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

008	写生珍禽图卷	黄 筌	037	豆荚蜻蜓图页	无 款
010	雪竹图轴	徐 熙(传)	038	四梅图卷	扬无咎
011	雪竹图轴(局部)	徐 熙(传)	040	雪树寒禽图轴	李 迪
012	山鹧棘雀图轴	黄居案	041	枫鹰雉鸡图轴	李 迪
013	山鹧棘雀图轴(局部)	黄居案	042	梅花卷	徐禹功
014	写生蛱蝶图卷(旧题赵昌)	无 款	044	果熟来禽图页	林 椿
016	杏花图页	赵 昌	045	梅竹寒禽图页	林 椿
017	墨竹图轴	文 同	046	白蔷薇图页	马 远
018	聚猿图卷	易元吉	047	花篮图页	李 嵩
020	寒雀图卷	崔 白	048	四羊图页	陈居中
022	双喜图轴	崔 白	049	竹雀图页	吴 炳
023	枇杷山鸟图页	赵 佶	050	秋柳双鸦图页	梁 楷
024	柳鸦芦雁图卷	赵 佶	051	岁寒三友图页	赵孟坚
026	芙蓉锦鸡图轴	赵 佶	052	墨兰图卷	赵孟坚
027	腊梅山禽图轴	赵 佶	054	橘绿图页	马 麟
028	竹禽图卷	赵 佶	055	层叠冰绡图轴	马 麟
030	瑞鹤图卷	赵 佶	056	九龙图卷(之三、之四)	陈 容
032	祥龙石图卷	赵 佶	058	竹鹤图轴	法 常
034	梅竹聚禽图轴	无 款	059	松猿图轴	法 常
035	枇杷猿戏图轴	无 款	060	墨兰图卷	郑思肖
036	竹鸠图页	李安忠	061	骏骨图卷	龚 开

062	花卉四段卷（之一、之二）	无款	088	夜合花图页	无款
063	花卉四段卷（之三、之四）	无款	089	青枫巨蝶图页	无款
064	桃花鸳鸯图轴	无款	090	夏卉骈芳图页	无款
065	翠竹翎毛图轴	无款	091	牡丹图页	无款
066	寒鸦图卷（旧题李成）	无款	092	丛菊图页	无款
068	寒鸦图卷（局部一）	无款	093	水仙图页	无款
070	寒鸦图卷（局部二）	无款	094	海棠蛱蝶图页	无款
072	百花图卷（之一至之三）	无款	095	疏荷沙鸟图页	无款
074	落花游鱼图卷（旧题刘案）	无款	096	鹁鸽荷叶图页	无款
076	白头丛竹图页	无款	097	鹁鸽图页	无款
077	碧桃图页	无款	098	梅禽图页	无款
078	秋葵图页	无款	099	枇杷山鸟图页	无款
079	出水芙蓉图页	无款	100	梅竹双雀图页	无款
080	荷塘鹁鸽图页	无款	101	榴枝黄鸟图页	无款
081	群鱼戏藻图页	无款	102	写生草虫图页	无款
082	荷花图页	无款	103	瓦雀栖枝图页	无款
083	夜合花图页	无款	104	红果绿鹁图页	无款
084	秋树鹁鸽图页	无款			
085	蛛网攫猿图页	无款			
086	晴春蝶戏图页	无款			
087	虞美人图页	无款			

P

名 画 再 现

宋代花鸟画

图书在版编目(CIP)数据

宋代花鸟画 / 《名画再现》编委会编. — 杭州 :
浙江人民美术出版社, 2015.5

(名画再现)

ISBN 978-7-5340-4310-9

I. ①宋… II. ①名… III. ①花鸟画—作品集—中国—宋代 IV. ①J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068151号

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵

袁 媛 吴大红

统 筹: 王武优 郑涛涛

王诗婕 余 娇

黄秋桃 何一远

张腾月 刘亚丹

名画再现——宋代花鸟画

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2015年5月第1版·第1次印刷

开 本 965mm × 1270mm 1/16

印 张 6.5

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4310-9

定 价 80.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

008	写生珍禽图卷	黄 筌	037	豆荚蜻蜓图页	无 款
010	雪竹图轴	徐 熙(传)	038	四梅图卷	扬无咎
011	雪竹图轴(局部)	徐 熙(传)	040	雪树寒禽图轴	李 迪
012	山鹧棘雀图轴	黄居案	041	枫鹰雉鸡图轴	李 迪
013	山鹧棘雀图轴(局部)	黄居案	042	梅花卷	徐禹功
014	写生蛱蝶图卷(旧题赵昌)	无 款	044	果熟来禽图页	林 椿
016	杏花图页	赵 昌	045	梅竹寒禽图页	林 椿
017	墨竹图轴	文 同	046	白蔷薇图页	马 远
018	聚猿图卷	易元吉	047	花篮图页	李 嵩
020	寒雀图卷	崔 白	048	四羊图页	陈居中
022	双喜图轴	崔 白	049	竹雀图页	吴 炳
023	枇杷山鸟图页	赵 佶	050	秋柳双鸦图页	梁 楷
024	柳鸦芦雁图卷	赵 佶	051	岁寒三友图页	赵孟坚
026	芙蓉锦鸡图轴	赵 佶	052	墨兰图卷	赵孟坚
027	腊梅山禽图轴	赵 佶	054	橘绿图页	马 麟
028	竹禽图卷	赵 佶	055	层叠冰绡图轴	马 麟
030	瑞鹤图卷	赵 佶	056	九龙图卷(之三、之四)	陈 容
032	祥龙石图卷	赵 佶	058	竹鹤图轴	法 常
034	梅竹聚禽图轴	无 款	059	松猿图轴	法 常
035	枇杷猿戏图轴	无 款	060	墨兰图卷	郑思肖
036	竹鸠图页	李安忠	061	骏骨图卷	龚 开

062	花卉四段卷（之一、之二）	无款
063	花卉四段卷（之三、之四）	无款
064	桃花鸳鸯图轴	无款
065	翠竹翎毛图轴	无款
066	寒鸦图卷（旧题李成）	无款
068	寒鸦图卷（局部一）	无款
070	寒鸦图卷（局部二）	无款
072	百花图卷（之一至之三）	无款
074	落花游鱼图卷（旧题刘寀）	无款
076	白头丛竹图页	无款
077	碧桃图页	无款
078	秋葵图页	无款
079	出水芙蓉图页	无款
080	荷塘鹁鸽图页	无款
081	群鱼戏藻图页	无款
082	荷花图页	无款
083	夜合花图页	无款
084	秋树鹁鸽图页	无款
085	蛛网攫猿图页	无款
086	晴春蝶戏图页	无款
087	虞美人图页	无款

088	夜合花图页	无款
089	青枫巨蝶图页	无款
090	夏卉骈芳图页	无款
091	牡丹图页	无款
092	丛菊图页	无款
093	水仙图页	无款
094	海棠蛱蝶图页	无款
095	疏荷沙鸟图页	无款
096	鹁鸽荷叶图页	无款
097	鹁鸽图页	无款
098	梅禽图页	无款
099	枇杷山鸟图页	无款
100	梅竹双雀图页	无款
101	榴枝黄鸟图页	无款
102	写生草虫图页	无款
103	瓦雀栖枝图页	无款
104	红果绿鸭图页	无款

宋代花鸟画赏鉴

五代花鸟画获得了较大的成就，这给两宋花鸟画的发展准备了有利的条件。在北宋很长的一段时期，黄氏画派左右着花鸟画坛，所以北宋前期的花鸟画与五代西蜀的画风颇为相近，到了北宋中叶才逐渐变化。此时，赵昌、崔白、吴元瑜等，都为一时大家。《宣和画谱》分各种绘画为十门，除花鸟之外，蔬果、墨竹、畜兽、龙鱼都单独分为一门，说明题材更加广泛。仅《宣和画谱》所载，当时宫廷收藏北宋30人的花鸟作品，达2000件以上，所画各种花木杂卉如桃花、牡丹、梅花、月季、菊花、辛夷、红蓼、海棠、豆花、荷花、山茶、石竹、木瓜等竟达200余种之多。两宋花鸟画的兴盛情况，超过了唐、五代。

宋代花鸟画在风格上的变化较显著。当时的画院尽管把重彩勾填的黄氏画法作为标准，但是院内外的不同流派和新的画法还是被不断地创造出来，他们不满足于古人的画稿，都要求从实际观察中“掇集花形鸟态”。

两宋不同时期的花鸟画各具特点。南宋作品无论在布局上、形象塑造上，都开始摆脱北宋过分严格的写实要求。虽然还倾向于装饰趣味，但已注意到花枝穿插与空间的关系。表现形式上，一幅画中，往往以工笔写翎毛，而以粗笔写树石，将工细与粗放结合起来，如吴炳、马麟、李迪等的画便有这种特点。

此外，宋代写意花鸟画的发展与宋代文人画的兴起有着密切的关系。它与水墨画法的运用，关系更是密切。虽然唐代已有墨画花卉，五代徐熙还发展为“落墨为格”，到了宋代，这种创作就不是鲜见的艺术了。除文同、苏轼画墨竹，释仲仁、扬无咎、徐禹功画墨梅，赵孟坚画墨兰外，尚有尹白专工墨花，苏轼说他“花心起墨晕，春色散毫端”。又有李昭，善画墨花。这种以墨色画花，显然是元画墨花墨禽的先河。其他如陈常、梁楷、释法常、温日观等，或以飞白作树石得清逸意味，或画墨禽墨果取其神韵，各自成派，并丰富了宋代花鸟画的表现形式与表现方法。

宋代花鸟画的兴盛，不是为了单纯的赏心悦目。它与山水画一样，还有其一定的寓意。《宣和画谱》在《花鸟叙论》中写得非常明确，如说“花之于牡丹、芍药，禽之于鸾凤、孔雀，必使之富贵；而松竹梅菊、鸥鹭雁鹭，必见之幽闲；至于鹤立之轩昂，鹰隼之击搏，杨柳梧桐之扶疏风流，乔松古柏之岁寒磊落，展张于图绘，有以兴起人之意者，率能夺造化而移精神遐想，若登临览物之有得也”。故所画苍松、寒梅、雪竹、白鹤、鸥鹭，都不可能离开作者的阶级意识与审美情操，只不过花鸟画所表露的阶级性比较曲折、隐晦而已。

梅、竹在宋代成为一种独立画科，标志着此时的绘画不仅内容愈加丰富，题材也愈加专门化。

专以水墨画梅、竹或兰花、葡萄的，多半是文人画家。《宣和画谱》在《墨竹叙论》中提到

“有以淡墨挥扫，整整斜斜，不专于形似，而独得于象外者，往往不出于画史，而多出于词人墨卿之所作”。如文同、苏轼，他们在北宋时不独以诗文著称，所画墨竹亦为朝野所重。其他如僧仁仲、扬无咎等画墨梅，也得时人称赏。宣和时，有杨宠画菊，能工能写，以其风致特出，遐迩闻名。南宋末，有赵孟坚、郑思肖等画梅写兰，更为史家所传颂。还有画水墨草虫的，如画僧居宁，画草虫，自题“居宁醉笔”，类似墨戏。他们的审美情趣，与一般专画“玉堂富贵”者有所不同。这一类绘画，后世把它们列为别具一格的文人画。尤其是墨竹，到了元代，有了更大的发展。

挥写梅、竹，多有寓意。那些“词人墨卿”，只要在生活中有所感触，往往寄情于其中。苏轼说文同画竹，乃是“诗不能尽，溢而为书，变而为画”，实则苏轼自己，也是如此。他们把兰、竹人格化，称竹为“君子”，称兰为“美人”。在历史上，把花木能傲霜耐寒的自然特性比作人的品德气质，早已出现，《诗经》里有，屈原、司马迁的诗歌文章里也有。宋代士大夫画家认为画兰、竹、梅可以“载道”，都不是出于偶然的说法，而是在当时的社会环境下，文人画家表达观点、寄以感情的一种艺术形式。

北宋的花鸟画，继承五代传统，进展较大。其中最重要的原因，就是多数画家特别重视写生。易元吉见赵昌对花写照，有所启发，不辞辛劳，“入万守山百余里”，以观猿猴獐鹿动止。至于疏凿池沼，蓄诸水禽，或自种花果，以为四时观察；或捕草虫，“笼而观之”；或去园圃，亲问花工，求得花木生长规律的知识，诸如此类，记载不少。又如韩若拙画鸟，自嘴至尾皆有名称，并定毛羽数目，说明为花鸟造型，严格之极。这种风气一直到宣和之时，赵佶在画院中都是竭力提倡的。

到了南宋，花鸟画的兴盛，不减北宋。厉鹗《南宋院画录》辑录画院画家90多人中，专画花鸟，或擅长人物、山水画而又兼画花鸟者在半数以上。南宋花鸟画家如李安忠、李迪、阎仲、吴炳、韩祐、林椿、宋纯、毛松、法常、鲁宗贵、宋汝志、王华、朱绍宗等，都有相当造诣。这个时期，画法已不规于“黄氏体制”，或双钩、或没骨、或点染，或重彩、或淡彩、或水墨，或工笔、或写意，各逞所能。

《名画再现》丛书编委会

2015年5月

宋 代 花 鸟 画 图 版

黄筌 写生珍禽图卷 五代 绢本设色 41.5cm×70.8cm 故宫博物院藏

黄筌（公元10世纪），五代画家。字要叔，成都（今四川成都）人。曾任西蜀翰林待诏、权院事等职。以画花鸟著称。曾师法刁光胤、孙位等。作品多描绘宫廷中的异卉珍禽，画鸟羽毛丰满，画花浓丽工致，勾勒精细，几乎不见笔迹，而以轻色染成，谓之“写生”。对北宋和以后的花鸟画有重大影响。子居安和居宝，均继承家学。父子皆为北宋著名画家。传世作品有《写生珍禽图》卷。

徐熙(传) 雪竹图轴 北宋 绢本墨笔 151.1cm×99.2cm 上海博物馆藏

徐熙，北宋画家。金陵（今江苏南京）人，一作钟陵（今江西进贤西北）人。江南布衣，为人宁静淡泊，专心绘事。擅画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。常游山林园圃，细察动植物情状。与后蜀黄筌的花鸟画为五代两大流派，有“黄家富贵，徐熙野逸”之说，两派气息不同，各有胜致。所作花木禽鸟，形骨清秀，并独创“落墨”法。

雪竹图轴（局部）

黄居案（公元933—？年），北宋画家。字伯鸾，成都（今四川成都）人，五代西蜀著名画家黄筌之子。先为西蜀宫廷画家，授翰林待诏。西蜀灭，入北宋为宫廷画家，亦授翰林待诏。黄居案工山水、人物，尤擅长花鸟。据文献记载，其“画艺敏瞻，不让于父”，“写怪石山景，往往过其父远甚”，可见其绘画成就不在黄筌之下。黄居案入北宋后，宋太祖、太宗很器重他，并“委之搜访名画，论定品目”。其绘画风格对北宋前期的花鸟画创作产生了强烈的影响，“筌、居案画法，自祖、宗以来，图画院为一时之标准，较艺者视黄氏体制为优劣者取”。传世作品有《山鹧棘雀图》轴。

黄居案 山鹧棘雀图轴 北宋
绢本设色 97cm×53.6cm
台北故宫博物院藏