

故宫博物院藏画介绍

明林良灌木集禽圖卷

天津人民美術出版社

林良《灌木集禽图》

穆益勤

林良是明代著名宫廷画家，他的水墨写意花鸟画，具有独创风格，在明代宫廷绘画中独树一帜。《灌木集禽图》长卷是他的杰作之一。

林良，字以善，南海（今属广东）人，生卒年没有详确记载可考，但据现有一些材料，可以略知大概。原来林良曾向他的同乡颜宗学画。颜宗，字学渊，南海人，永乐二十一年举于乡，任福建邵武县知县，景泰二年升兵部车驾司主事，三年后，署员外郎，约卒于景泰间（见《广州府志》）。颜宗擅画山水，他的传世作品《湖山平远图》卷，作于景泰二年，可知颜宗是洪武到景泰年间人。据同书记载，林良曾向颜宗请教画艺，并说：“颜老天趣，不可及也。”据此，初步推断，林良与颜宗同时，而应比颜宗年轻几岁。又据《十百斋书画录》酉集载林良《九思图》中萧铤一段诗题，有句云：宣德年间边景昭，五色翎毛称独步，近日林良用水墨，落笔往往皆天趣，……吁嗟林生精艺有如此，座客见之谁不喜”，年款为景泰六年。按萧铤，泰和人，宣德二年进士，正统至天顺间历官编修、翰林学士、户部尚书，天顺八年卒。诗中有“林生”、“客见之喜”等类辞句，都是长者称后生的语气。题画诗正好也是景泰年间，和颜宗恰好先后同时。说明林良在景泰前后，还是青年时代，艺术上已经有所成就，初露头角。萧铤是内阁大吏，当时见到林良的画，以之和“宣德年间边景昭”相比，由此可以判断，林良这时应已进入宫廷。又据陈献章行状中称：“林良以画名天下，尝专意作一图为先生寿”（见《白沙全集》卷首）。陈献章死于弘治十三年（七十三岁），作寿的时间应是六十至七十岁，约为成化末至弘治中。从以上材料推测，林良的生活年代应是正统前后到成化时期，最晚要到弘治年代。李梦阳《林良画两角鹰歌》：“百余年来画禽鸟，后有吕纪前边昭”。林良的主要创作岁月，当在这两人之间。

林良的生平事迹见于韩昂《图绘宝鉴续纂》，朱谋㙔《画史会要》以及《明画录》、《广州府志》等书，但记载都很简略，仅知他早年做过布政司奏役（地方小吏），少年聪颖，以善画闻名乡里，为当时士宦名流所重，被荐举入宫供奉，任工部营缮所丞，值仁智殿，为锦衣卫指挥。明代宫廷没有画院，替皇帝服务的宫廷画师的职衔十分繁杂，一般在仁智、武

英、文华三个殿内供奉。画艺较高、为皇帝所宠的，被封以锦衣卫武官的职衔，领取薪俸。林良所受待遇正是这样，其在宫廷里的身份地位可想而知。

林良专长画花鸟。从画史记载看，他的“着色花果翎毛极精巧。”（《图绘宝鉴续纂》），说明他早年对工笔设色画法，有相当功力，为他的水墨写意画，打下了深厚基础。他的水墨写意花鸟画，有突出成就，画史说：

“其放笔作水墨禽鸟树木，皆遒劲如草书，人皆不及。”（《图绘宝鉴续纂》），“取水墨为烟波，出没鳧雁嚙啖容与之态、颇见清远。运笔遒上，有类草书，能令观者动色。”（姜绍书《无声诗史》卷二）这些记载，大致可以反映出林良绘画艺术的风格概况。但其具体特点，还须从他传世作品中去探求。

林良传世作品很多，国内外所收藏最著名的如《山茶白羽图》，工笔设色，是他传世工笔画中仅见的一幅。其他大多是写意或半写意，水墨或淡色，如《秋林聚禽图》（又名《枫竹慈鸟图》）、《松鹰》、《孔雀》、

《松鹤竹石》、《松鹤》、《芦雁》、《灌木集禽图》等等。还有些作品，没有流传下来，仅见于明清以来文献著录，如明李梦阳《空同集》。吴宽《匏翁家藏集》、李日华《味水轩日记》、汪砢玉《珊瑚网》、《天水冰山录》、清张庚《图画精意识》、顾复《平生壮观》、《佩文斋书画谱》、《石渠宝笈初编》、《虚斋名画录》、《十百斋书画录》等书，都记载了林良不少的画迹。将实物和文献相对照，可以得知林良的花鸟画，经常的题材有以下一些方面，如鹰、雁、鹤、鹭、凤凰、孔雀、雉鸡以及各类水、陆禽鸟。取景则大多是灌木丛林、苍松古木，溪渚寒塘一类野逸之趣，配以芦荻小草，点缀得颇有生机。也有的着意描绘湖石花木，表现了四时不同季节的景色，总括看来，他的绘画艺术取材于大自然，题材比较广泛。

《灌木集禽图》卷，纸本，纵34厘米，横1211.2厘米。是一幅水墨写意花鸟画长卷巨作。描写灌木丛林中，群鸟翔集，飞鸣栖止，动态万千。这里的禽鸟有喜鹊、八哥、画眉、班鸠、白鸬、鹤鹑、白头、麻雀、翠鸟等等，还有许多不知名的小鸟，形形色色，聚集在一片山野丛林之中，从画面一眼望去，仿佛进入了大自然中飞禽的世界。花鸟画讲求取势，在布局结构上，树木禽鸟枝叶之间，要虚实结合，参差错落，生动有致。这幅画卷在广阔的画面，采用平面散点的结构手法，前后左右布置得很丰满，全面铺开，但从整体看，却是有疏有密，有段落，有节奏，一层一层地展开，形成自然段落，整幅长卷神韵生动，一气呵成。中间部分苍松竹树，

灌木成林，枝叶纷披，疏落有致。林中各色各样的鸟雀，有的比翼齐飞，有的独自栖息，有的枝间穿来穿去，相互呼应，似乎听到了嚶嚶啁啁的鸟语之声。长卷的前后部分有几枝稀疏的芦苇，迎风傍水，鸟雀低飞，更为画面增添了清疏野趣。

这幅画用笔熟练沉着，墨色深浅干湿变化自然。表现得突出的是枝叶的阴阳向背，鸟身的翅膀、毛羽，或浓墨重笔，或淡墨轻扫，有的鸟长长的尾巴一笔直拖下来，笔锋俏拔有力，而风神极为潇洒。松树枝干，用笔顿挫厚重，表现了老树枝干的粗壮苍虬。竹枝苇叶，则笔墨挺健中刚柔相济，流畅自如。在这些不同对象的纵横交错中，每一物象的形状神态，都表现得真实生动，所绘景物，笔墨自然，仿佛随意点染而成。其笔法归结起来，有以下两个特点：一、用笔挺健、劲爽，既有迅捷飞动之势，而又沉着稳健，不同于后期水墨写意花鸟画那样完全放笔纵横，而是自前人的工笔画法中，进一步放开笔墨，独创新风，在点划顿挫之间，又十分讲求法度。另一特征是运笔多有顿跌，“遒劲如草书”，有如点划撇捺的宛转跌宕之势。他经常是在下笔处，先作顿笔，然后轻轻提起，在这起落笔之间，气势贯通，很少有轻飘草率之嫌，显示了画家在笔墨技法上的深厚功力。

中国绘画史上，用水墨表现花鸟的技法，有它的悠久传统。早在唐代张彦远所著《历代名画记》中就有记载，如殷仲容“工写貌及花鸟，妙得其真，或用墨色，如兼五彩。”五代时徐熙以落墨花著名。沈括《梦溪笔谈》说他作花鸟画“以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已”。《宣和画谱》也说：“且今之画花者，往往以色晕淡而成，独熙落墨以写其枝叶蕊萼，然后傅色，故骨气风神，为古今之绝笔”。说明唐代已有人能够运墨“如兼五彩”。“诸黄画花，妙在赋色”的同时，徐熙独以墨彩取胜。其后世代相传，宋人尹白能为墨花（见苏轼诗集和邓椿《画继》）。文同、苏轼都是以画墨笔竹石成为中国文人水墨画的先驱。宋徽宗也曾兼工墨笔花鸟，他的传世名作《池塘秋晚图》、《枇杷山鸟图》都可以代表他的水墨画风。南宋以后，用水墨表现梅、兰、竹以及各类花卉题材的绘画开始盛行。杨无咎的工笔，梁楷的减笔，牧谿的粗笔，各擅其长。元代水墨花鸟画继续发展，不断变化，其中王渊、张中、边鲁都是当时以画墨笔花鸟著称的重要代表画家，他们的画法，逐渐由工笔稍稍演变，笔墨开始疏放，为明清水墨写意花鸟画，开启了先河。明代早期花鸟画在继承宋元传统的基础上，各自开辟门径，从当时整个绘画领域看，有以边景昭、吕纪为代表着重工笔重

彩的宋人院体派；也有以王绶、夏昞为代表师法元代文人画的水墨体系，另一种则是有些宫廷画家，融合南宋粗笔水墨画法而成的水墨写意一派，林良，就是这一路画风的最突出代表。林良生活的时代，正值宫廷绘画兴盛发展、以艳丽取胜的仿宋院体花鸟风行一时之际，而林良却以水墨粗笔写意独树一帜，不能不说是一种新的成就。林良不是文人画家，他的水墨花鸟是地道的行家画。只是在笔墨的运用上接受了文人画的影响。他的绘画在当时一些名士中间引起了很大注意，许多人对他的艺术成就评价很高。如当时的萧铉在诗跋中把林良的水墨画称为“天趣”。李梦阳歌咏林良的画说：“百余年来画禽鸟，后有吕纪前边昭，二子工似不工意，吮笔决背分毫毛，林良写鸟只用墨，开纤半扫风云黑，水禽陆禽各臻妙，挂出满堂皆动色。”这些赞颂之辞还有很多，不一一列举。总的说来，当时人们所重视的，主要是由于林良能够不同一般流俗所尚，独辟蹊径，在水墨花鸟画领域，开创了自己的风格。

林良的水墨写意花鸟画，在当时和后世有较大影响。据文献所载，其子林郊能继承父业。跟随他学画的有邵节、瞿果、殷善、刘巢云等均传其法。和林良齐名的吕纪，以画工笔花鸟著称，而他所作粗笔水墨画，面貌近乎林良。又据明人记载：最初吕纪因林良名气大，凡吕所作，“多假书良名”。可以想见林、吕画风之间的密切关系。从传世作品看，明代中后期有些水墨花鸟画，很多是受林良影响，如王乾、杨大临等以及另外一些佚名的作品，主要画风多属林良一派。

林良的绘画艺术，在继承传统的基础上，能够融合变化，自成体系，发挥了**中国水墨花鸟画的独特技法，其用笔的秀劲流畅，墨色的变化灵活，风格的稳健豪爽，形成了具有独特面貌的时代风格，在中国绘画的发展上起到了一定推动作用。因此，他的艺术成就，在明代中期占有相当重要的地位。

此幅图卷上有林良自书款识“东广林良”行楷书四字。笔势苍劲，和画法用笔完全一致，象是一气呵成。可知他善画之外兼善书法。卷后有元治、金廷对、徐步云、徐鸣珂各家跋。图卷前后分钤：“新安程其逵神游心赏”、“柘庐长物”等鉴藏印记，但未见有文献著录。这次把图卷（连同跋语）全部刊印出来也可算是第一份著录资料了。

纸本 纵34 横1211.2厘米

明 林良《灌木集禽图》卷之一

明 林良《灌木集禽图》卷之二

明 林良《灌木集禽图》卷之三

明 林良《灌木集禽图》卷之四

明 林良《灌木集禽图》卷之五

明 林良《灌木集禽图》卷之六

明 林良《灌木集禽图》卷之七

明 林良《灌木集禽图》卷之八

明 林良《灌木集禽图》卷之九

明 林良《灌木集禽图》卷之十

明 林良《灌木集禽图》卷之十一

明 林良《灌木集禽图》卷之十二