

古画
今说

名家浅析历代名画

写意禽鸟

何宝生 编绘

天津杨柳青画社

今古
说画

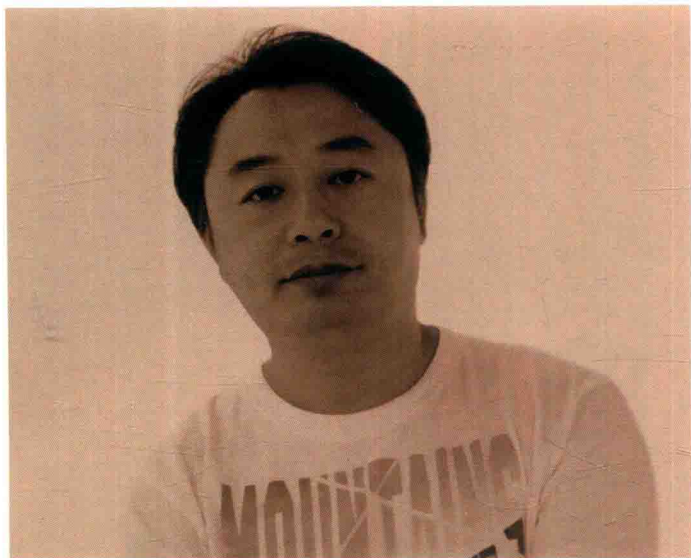
名家浅析历代名画

写意禽鸟

何宝生 编绘

天津杨柳青画社

何宝生艺术简历

何宝生，先后毕业于天津师范大学、天津美术学院、北京师范大学研究生课程班。现为中学高级教师、天津市河西区特级教师，天津市中小学学科领航教师培养工程学员、天津市美术家协会会员、天津市粉画学会会员、天津市水彩画会会员、天津市教育学会会员、天津市教育科学学会会员、河西区中小学美术教学专业委员会秘书长、中国少儿版画研究会理事、河西区政协书画联谊会理事、天津市教师书画研究院理事、教育部基础教育司远程教育资源评审专家组成员。出版有《写意花鸟构图技法全解》《案头小品赏绘技法全解》《写意花鸟笔墨造型技法》等。

图书在版编目（CIP）数据

名家浅析历代名画·写意禽鸟 / 何宝生编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2018.9
（古画今说）
ISBN 978-7-5547-0786-9

I. ①名… II. ①何… III. ①写意画—花鸟画—绘画评论—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第186448号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：（022）28379182

市场营销部电话：（022）28376828 28374517

28376998 28376928

传真：（022）28376968

邮购部电话：（022）28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷：北京地大彩印有限公司

开本：1/16 889mm×1194mm

印张：5.5

版次：2018年9月第1版

印次：2018年9月第1次印刷

印数：1—3000册

书号：ISBN 978-7-5547-0786-9

定价：47.00元

目 录

概 述	2
-----	---

穿越时空 领略名家力作风采	3
---------------	---

宋 崔 白 沙渚凫雏	3
宋 赵 佶 池塘晚秋图(局部)	4
明 王守谦 千雁图 局部之一	4
元 钱 选 花鸟图卷(局部)	5
明 王守谦 千雁图 局部之二	5
五代 黄居寀 山鹧棘雀图	6
宋 佚 名 寒汀落雁图	7
宋 佚 名 古柏归禽图	8
宋 佚 名 松涧山禽图	9
宋 梁 楷 疏柳寒鸦图	10
宋 梁 楷 秋柳双鸦图	11
元 夏叔文 柳汀聚禽图	12
元 王 渊 桃竹锦鸡图轴	13
元 盛昌年 柳燕图	14
明 林 良 松梅寒雀图	15
明 汪 肇 柳禽白鹇图	16
明 陆 治 红杏野凫图	17
明 沈 周 雏鸡图页	18
明 袁尚统 古树栖鸟图轴	19
明 郁乔枝 花鸟扇面	20
明 陆 治 花鸟扇面	20
明 陈 遵 芙蓉鹁鸱图	21
明 林 良 双鹰图	22
明 林 良 孔雀图轴	23
明 吕 纪 寒雪山鸡图轴	24
明 吕 纪 四喜图	25
明 朱 簠 梅茶山雀图	26

明 郑 石 芙蓉白鹭图轴	27
明 李 因 芙蓉鸳鸯图轴	28
清 朱 耆 荷花双禽图	29
清 朱 耆 古木双鹰图	30
清 朱 耆 杨柳浴禽图轴	31
清 黄 慎 柳塘双鹭图	32
清 黄 慎 雄鸡图轴	33
清 华 岳 黄鹂垂柳图	34
清 华 岳 设色鸂鶒双栖图	35
清 李 鱣 桃花柳燕图	36
清 李 鱣 百事大吉图	37
清 张若霭 莲塘浴鸭图	38
清 邹一桂 翠柏双喜图	39
清 徐 扬 牡丹山鹧图	40
清 朱 偁 紫薇双鸭图	41
清 恽寿平 山水花鸟册页之古木寒鸦	42
清 恽寿平 山水花鸟册页之群鹅	43
清 任伯年 桃实白头	44
清 任伯年 梅枝喜鹊图	45
清 任伯年 母子平安图	46
清 任伯年 荷花鸳鸯	47
清 任伯年 群鸡紫绶图	48
清 任伯年 雀图	49
清 任伯年 月夜山鸡图	50
近代 王 震 花禽图	51
现代 江寒汀 紫藤小鸟图轴	52
现代 江寒汀 花鸟	53

追根溯源 破解名作艺术密码	54
---------------	----

一、入木三分——禽鸟的基本结构关系	54
二、举一反三——禽鸟的动态造型表现	56
(一) 昂首姿态	56
(二) 侧身姿态	59
(三) 扭身姿态	62
(四) 飞翔姿态	65
(五) 多种姿态组合	68
三、触类旁通——常见的构图形式归纳	71

(一) 画单只禽鸟的构图要诀	71
(二) 画多只禽鸟的构图要诀	72
(三) 画大型禽鸟的构图要诀	74
(四) 环境在构图中所起的作用	76
四、博采众长——写意禽鸟画的创作实践	77
名画重组实例(一)	77
名画重组实例(二)	80
名画重组实例(三)	84

目 录

概 述..... 2

穿越时空 领略名家力作风采..... 3

宋 崔 白 沙渚凫雏	3
宋 赵 佶 池塘晚秋图（局部）	4
明 王守谦 千雁图 局部之一	4
元 钱 选 花鸟图卷（局部）	5
明 王守谦 千雁图 局部之二	5
五代 黄居寀 山鹧棘雀图	6
宋 佚 名 寒汀落雁图	7
宋 佚 名 古柏归禽图	8
宋 佚 名 松涧山禽图	9
宋 梁 楷 疏柳寒鸦图	10
宋 梁 楷 秋柳双鸦图	11
元 夏叔文 柳汀聚禽图	12
元 王 渊 桃竹锦鸡图轴	13
元 盛昌年 柳燕图	14
明 林 良 松梅寒雀图	15
明 汪 肇 柳禽白鹇图	16
明 陆 治 红杏野凫图	17
明 沈 周 雏鸡图页	18
明 袁尚统 古树栖鸟图轴	19
明 郁乔枝 花鸟扇面	20
明 陆 治 花鸟扇面	20
明 陈 遵 芙蓉鹁鸱图	21
明 林 良 双鹰图	22
明 林 良 孔雀图轴	23
明 吕 纪 寒雪山鸡图轴	24
明 吕 纪 四喜图	25
明 朱 簠 梅茶山雀图	26

明 郑 石 芙蓉白鹭图轴	27
明 李 因 芙蓉鸳鸯图轴	28
清 朱 耆 荷花双禽图	29
清 朱 耆 古木双鹰图	30
清 朱 耆 杨柳浴禽图轴	31
清 黄 慎 柳塘双鹭图	32
清 黄 慎 雄鸡图轴	33
清 华 岳 黄鹂垂柳图	34
清 华 岳 设色鸂鶒双栖图	35
清 李 鱣 桃花柳燕图	36
清 李 鱣 百事大吉图	37
清 张若霭 莲塘浴鸭图	38
清 邹一桂 翠柏双喜图	39
清 徐 扬 牡丹山鹧图	40
清 朱 偁 紫薇双鸭图	41
清 恽寿平 山水花鸟册页之古木寒鸦	42
清 恽寿平 山水花鸟册页之群鹅	43
清 任伯年 桃实白头	44
清 任伯年 梅枝喜鹊图	45
清 任伯年 母子平安图	46
清 任伯年 荷花鸳鸯	47
清 任伯年 群鸡紫绶图	48
清 任伯年 雀图	49
清 任伯年 月夜山鸡图	50
近代 王 震 花禽图	51
现代 江寒汀 紫藤小鸟图轴	52
现代 江寒汀 花鸟	53

追根溯源 破解名作艺术密码..... 54

一、入木三分——禽鸟的基本结构关系	54
二、举一反三——禽鸟的动态造型表现	56
（一）昂首姿态	56
（二）侧身姿态	59
（三）扭身姿态	62
（四）飞翔姿态	65
（五）多种姿态组合	68
三、触类旁通——常见的构图形式归纳	71

（一）画单只禽鸟的构图要诀	71
（二）画多只禽鸟的构图要诀	72
（三）画大型禽鸟的构图要诀	74
（四）环境在构图中所起的作用	76
四、博采众长——写意禽鸟画的创作实践	77
名画重组实例（一）	77
名画重组实例（二）	80
名画重组实例（三）	84

概述

中国花鸟画在长期的历史发展中，为适应中国人的审美需要，逐渐形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依，以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手法托物寄情、借物言志的一类绘画艺术，即写意花鸟画。

中国写意花鸟画传承千年，名家辈出。这些美术杰作既重视真的传扬，又非常注意美的表达。此类作品无不凝聚着画家们深厚的艺术涵养与精神追求。

画面中出现禽鸟形象比人物、山水要早，在新石器时代的彩陶上就已出现花木、鸟兽、虫鱼、龙凤等纹样。至唐代，中国的政治、文化、经济达到空前繁荣，统治者生活奢华，对于审美观念有了新的要求，在此期间出现不少花鸟画高手。五代时期的画家黄筌和徐熙对后世影响极大，形成了“黄家富贵，徐熙野逸”两种截然不同的风格，标志着花鸟画进入成熟阶段，直到北宋中叶，崔白、吴元瑜等创造了与“黄家”浓艳重彩大异其趣的“放笔墨以出胸意”的风格，才使被埋没多年的徐派画风得以光大。宋代文人画的代表人物是文同、苏轼等，他们是文人画理论的倡导者，主张“不专与形似，而独得于象外”，崇尚笔墨、形式的意趣，强调寓意、抒情。到了元代，尖锐的民族矛盾和阶级矛盾为文人画的发展提供了丰厚的土壤，赵孟頫主张以书法入画，他的“书画同源”理论，为其后以水墨变化为主的写意花鸟（包括禽鸟）画的发展注入了新鲜的血液。明、清两代是中国写意画真正确立和大发展的时期，明代沈周强调“笔精墨妙”，擅用水墨淡色；陈洪绶在水墨写意基础上以生宣纸作画，使得水墨产生了前所未有的艺术效果；徐渭用笔更为奔放，“不求形似求生韵”，他的《杂花图卷》《墨葡萄图》都是其风格的代表。到了八大山人和石涛的时代，无论在笔墨、造型、章法，还是画中立意、画外寄情等方面，他们都是一代开拓者。特别是八大山人笔下的“伤心鸟”“瞪眼鱼”，表达了他孤高的个性和愤懑的情绪，《荷花小鸟》等是体现他人生观、艺术观的代表作。受八大山人和石涛直接影响的画家是被称为“扬州八怪”的金农、黄慎、郑燮、李鱓、李方膺、汪士慎、高翔、罗聘等一批富有创造精神的画家，他们在继承优秀写意画传统的基础上，摆脱种种束缚，不拘一格，大胆创新，留下了许多不朽的艺术珍品，成为清代花鸟画最为别致的创作。至清朝末年，“海上画派”的出现，使得自嘉庆、道光以来花鸟画冷落的局面得以改善，对近代花鸟画的发展作出了较大的贡献。

今天，笔者就与您穿越时空，去领略历代名家力作的艺术风范，与古人对话、论道，去探求那至善、至真、至美的艺术真谛。

明
林良
花鸟图轴

穿越时空 领略名家力作风采

宋代社会政治、经济均出现空前未有的繁荣。民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各成体系，彼此互相影响、吸收、渗透，构成宋代绘画丰富多彩的面貌。不少文人士大夫亲身参与绘画实践，像诗词一样用以寄兴抒怀，在题材选择、形象处理及审美趣味上都有了长足的发展。画幅上的题字、咏诗渐次增多，开辟了书画题跋的新天地，并将书法艺术的表现形式引入绘画，极大地丰富和提高了绘画的艺术表现性。徽宗时期是宋代宫廷画院最为繁荣的时期。靖康之变后，南宋政权成立，大批画家纷纷逃到江南，形成特有的画风。

宋 崔白
沙渚凫雏

宋 赵佶 池塘晚秋图（局部）

明 王守谦 千雁图 局部之一

元 钱选 花鸟图卷（局部）

明 王守谦 千雁图 局部之二

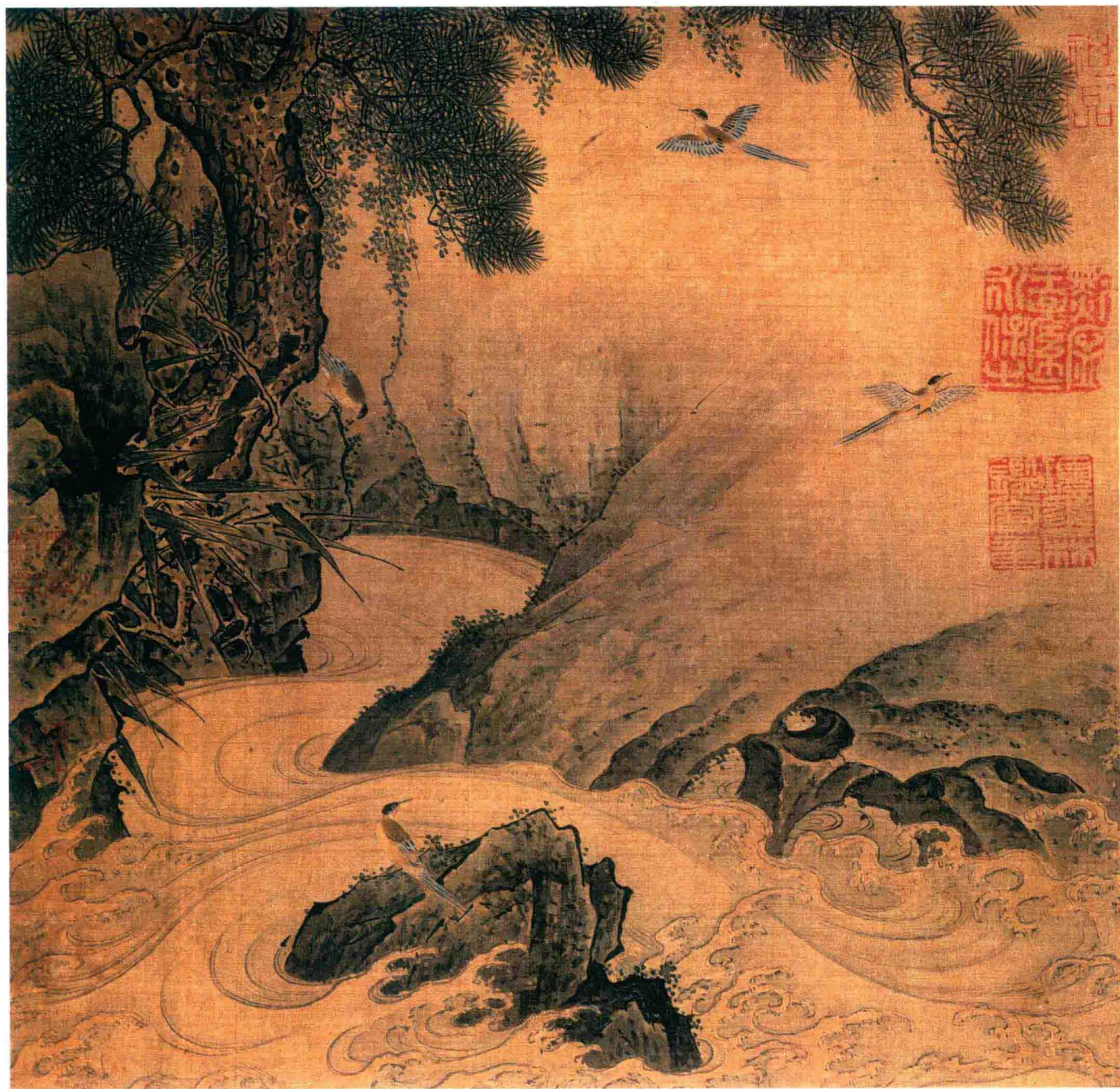
五代 黄居采 山鹧棘雀图

宋 佚名 寒汀落雁图

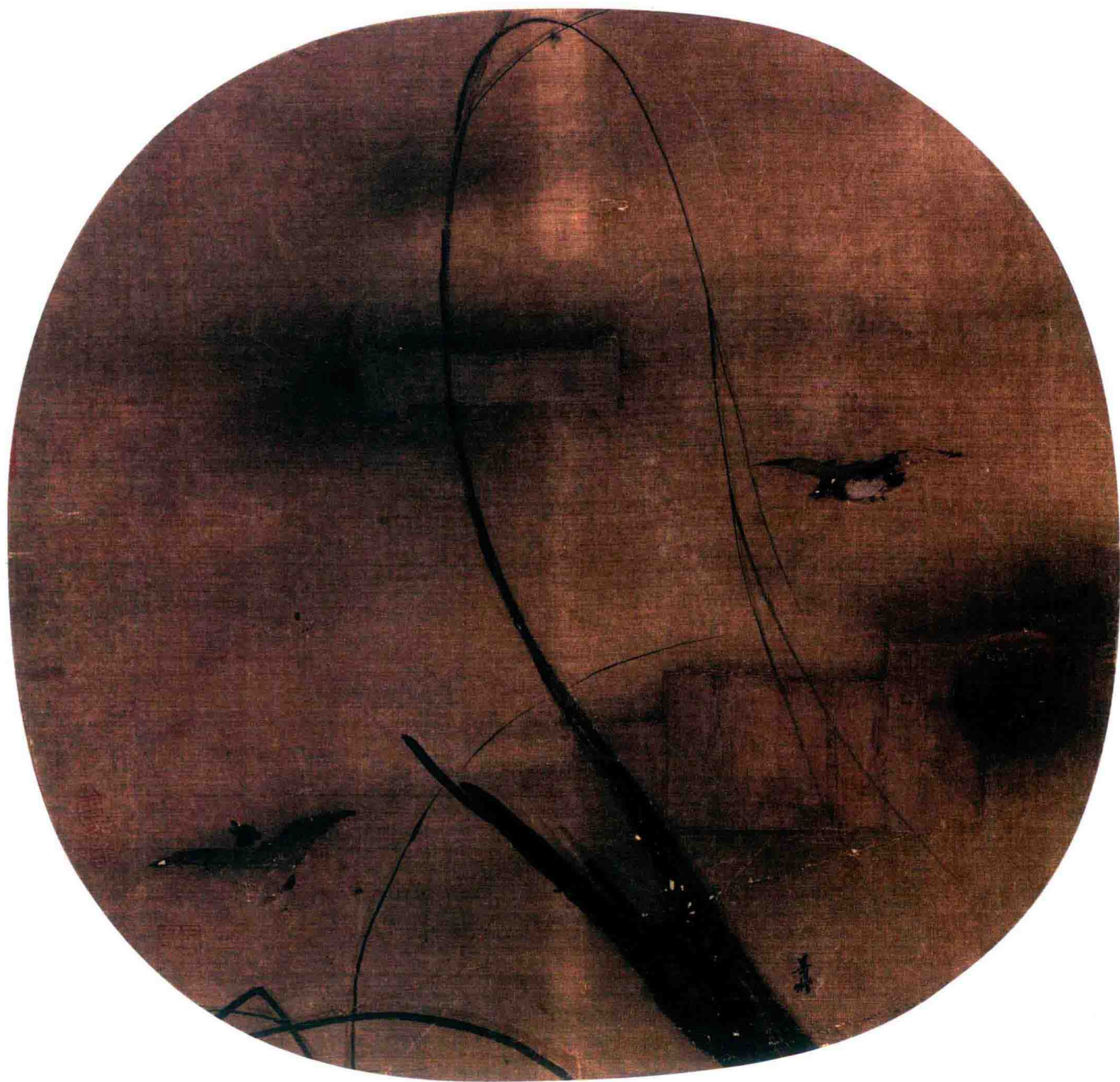
宋 佚名 古柏归禽图

宋 佚名 松涧山禽图

宋 梁楷 疏柳寒鸦图

宋 梁楷 秋柳双鸦图

元代绘画中，文人画占据画坛主流。除少数专业画家直接服务于宫廷外，大都是身居高位的士大夫画家和在野的文人画家。他们的创作比较自由，多表现自身的生活环境、情趣和理想，枯木、竹石、梅兰等题材大量出现。元代作品强调文学性和笔墨韵味，重视以书法用笔入画，同时注意诗、书、画的结合，题材往往象征高洁、孤傲，寄托画家的思想情操。元代绘画讲求自然天趣，提倡以素净为贵，主要以水墨的方式来表现。

元 王渊 桃竹锦鸡图轴