

花鸟卷

VOLUME III: FLOWERS AND BIRDS

翰墨流芳

中国近现代美术经典丛书

BRUSH AND INK
IMPRESSION

近现代
中国画精选

Selected Works of
Modern and Contemporary
Chinese Paintings

《中国近现代美术经典丛书》

编委会 编

高等教育出版社

翰墨流芳

近现代中国画精选

花鸟卷

中国近现代美术经典丛书

BRUSH AND INK
IMPRESSION

Selected Works of Modern
and Contemporary Chinese Paintings

VOLUME III:
FLOWERS AND BIRDS

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代美术经典丛书. 翰墨流芳: 近现代中国
画精选. 花鸟卷 / 《中国近现代美术经典丛书》编委会
编. -- 北京: 高等教育出版社, 2017.10
ISBN 978-7-04-048675-9
I. ①中… II. ①中… III. ①花鸟画—作品集—中国—
近现代 IV. ①J121
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第242794号

出品人 苏雨恒
总 监 制 韩 筠
策划编辑 韩 筠 刘 建
蒋文博 贾 雯
项目统筹 杨亚鸿 徐 阳
徐松巍 王 雎
责任编辑 王玉衡
书籍设计 王凌波 张申申
责任校对 王 雨
责任印制 韩 钢

翰墨流芳——近现代中国画精选 花鸟卷

HANMO LIUFANG
JINXIANDAI ZHONGGUOHUA JINGXUAN
HUANIAO JUAN
《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

出版发行 高等教育出版社 开本 787mm×960mm 1/8
社址 北京市西城区德外大街4号 印张 33
邮政编码 100120 字数 520千字
购书热线 010-58581118 版次 2017年10月第1版
咨询电话 400-810-0598 印次 2017年10月第1次印刷
网址 <http://www.hep.edu.cn> 定价 360.00元
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
<http://www.hepmall.com.cn> 请到所购图书销售部门联系调换
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn> 版权所有 侵权必究
印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司 物 料 号 48675-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话
(010)58581999 (010)58582371 (010)58582488
反盗版举报传真 (010)82086060
反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn
通信地址 北京市西城区德外大街4号
高等教育出版社法律事务与版权管理部
邮政编码 100120

目 录

010	墨云忽开——赵之谦	076	红雀新篁图——江寒汀
012	五福图——居巢	078	春花斗艳图——于非闇
016	松鹤寿柏图——任伯年	082	山茶松鼠图——汪慎生
020	富贵白头图——居廉	086	梅花——周肇祥
024	花卉——朱偁	088	紫藤群鸭——张聿光
028	四季花卉（四条屏）——任薰	092	双羊——刘奎龄
032	四季花卉（四条屏）——虚谷	096	花卉蝴蝶——赵少昂
036	松鹤图——王震	098	公鸡——张书旂
040	狮——何香凝	102	花卉四条屏——余绍宋
044	鸳鸯图——高剑父 高奇峰	106	墨荷——张大千
048	绿梅（四条通屏）——吴昌硕	110	桃花图——王个簃
052	秋花奇石——陈师曾	114	花卉四条屏——唐云
056	柏树——高剑父	118	藏牦——吴作人
060	花卉走兽图——王梦白	122	虎——张善孖
064	岭南春色——陈树人	126	金鱼——汪亚尘
068	狐狸——郑锦	130	蛙声十里出山泉——齐白石
072	白鹭——林风眠	132	山河百战归民主——徐悲鸿

136 灵岩涧一角——潘天寿
140 群仙祝寿——陈半丁
144 锦葵——俞致贞
148 水乡春色——郑乃珖
152 孔雀桃花——田世光
156 芍药——陆抑非
160 樱花小鸟——陈之佛
162 松雉——王雪涛
166 竹——叶恭绰
168 红叶白猴——张其翼
172 岁寒清艳——吴弗之
176 万古常青步步高——邱石冥
180 晨光——郭味蕖
184 清气满乾坤——诸乐三
188 新生——王晋元
192 凌霄——胡絮青
194 岭南春晓——杨善深

198 俏不争春——关山月
200 鸭场一角——娄师白
204 白鹰——孙其峰
208 红荷翠羽——刘海粟
212 双色牡丹图——朱屺瞻
216 盛夏图——李苦禅
220 荷花——谢稚柳
224 猫头鹰——黄永玉
226 春色——崔子范
228 横塘一角——高冠华
232 朝雾——周思聪
236 春光图——郭怡琮
240 孔雀——袁晓岑
244 春风又绿江南岸——吴冠中
248 碧池晨霜——张立辰
252 快雪时晴图——潘公凯

翰墨流芳

近现代中国画精选

——花鸟卷

中国近现代美术经典丛书

BRUSH AND INK
IMPRESSION

Selected Works of Modern
and Contemporary Chinese Paintings

VOLUME III:
FLOWERS AND BIRDS

《中国近现代美术经典丛书》编委会 编

《中国近现代美术经典丛书》编委会

(按姓氏笔画排序)

顾 问 王明明 刘曦林 邵大箴 郎绍君
潘公凯 薛永年

总 主 编 范迪安 诸 迪

编 委 王 赞 牛克诚 毛建波 卢辅圣
阮荣春 吴洪亮 张 敢 陈履生
尚 辉 郑 工 殷双喜 高天民
梁 江 谭 天

《翰墨流芳——近现代中国画精选》

执 行 主 编 殷双喜

执行副主编 于 洋 葛玉君

前言

近代以降，随着中国迈向现代化的步伐，经济、文化等也发生了深刻变革。近现代中国美术置身于东西方文化交流的宏大格局之下，深刻聚焦中国社会巨变，不断借鉴、融合、创新，呈现出蔚为大观的局面，为当代乃至未来的中国美术奠定了坚实基础、指明了发展方向。其中，近现代中国画植根于悠久的中国传统文化，汲取西方新的艺术元素，开辟了中国美术发展的新境界，在中国文化史上具有重要地位和独特价值。

《中国近现代美术经典丛书》从中国画入手，《翰墨流芳——近现代中国画精选》卷收录最有影响力的200多件经典作品，勾勒出近现代中国画传承发展的轨迹，以视觉语言注解了中华民族命运转折、新生的动人故事。《巨擘传世——近现代中国画大家》卷遴选80多位最具代表性的画家，展现出近代以来中国画领域名家辈出、流派纷呈的面貌。丛书兼具经典性、学术性和趣味性，用故事方式串联画史，用大众语言阐释技法，以求助益当代艺术创作和审美鉴赏。

丛书的编写工作得到了刘奇葆同志的亲切关怀，中宣部给予大力支持和指导，文化部牵头成立编审委员会，全程指导各项工作。高等教育出版社为丛书的出版发行付出了辛勤努力，在此一并表示感谢。

《中国近现代美术经典丛书》

编委会

2017年9月

目 录

010	墨云忽开——赵之谦	076	红雀新篁图——江寒汀
012	五福图——居巢	078	春花斗艳图——于非闇
016	松鹤寿柏图——任伯年	082	山茶松鼠图——汪慎生
020	富贵白头图——居廉	086	梅花——周肇祥
024	花卉——朱偁	088	紫藤群鸭——张聿光
028	四季花卉（四条屏）——任薰	092	双羊——刘奎龄
032	四季花卉（四条屏）——虚谷	096	花卉蝴蝶——赵少昂
036	松鹤图——王震	098	公鸡——张书旂
040	狮——何香凝	102	花卉四条屏——余绍宋
044	鸳鸯图——高剑父 高奇峰	106	墨荷——张大千
048	绿梅（四条通屏）——吴昌硕	110	桃花图——王个簃
052	秋花奇石——陈师曾	114	花卉四条屏——唐云
056	柏树——高剑父	118	藏牦——吴作人
060	花卉走兽图——王梦白	122	虎——张善孖
064	岭南春色——陈树人	126	金鱼——汪亚尘
068	狐狸——郑锦	130	蛙声十里出山泉——齐白石
072	白鹭——林风眠	132	山河百战归民主——徐悲鸿

136	灵岩涧一角——潘天寿	198	俏不争春——关山月
140	群仙祝寿——陈半丁	200	鸭场一角——娄师白
144	锦葵——俞致贞	204	白鹰——孙其峰
148	水乡春色——郑乃珖	208	红荷翠羽——刘海粟
152	孔雀桃花——田世光	212	双色牡丹图——朱屺瞻
156	芍药——陆抑非	216	盛夏图——李苦禅
160	樱花小鸟——陈之佛	220	荷花——谢稚柳
162	松雉——王雪涛	224	猫头鹰——黄永玉
166	竹——叶恭绰	226	春色——崔子范
168	红叶白猴——张其翼	228	横塘一角——高冠华
172	岁寒清艳——吴弗之	232	朝雾——周思聪
176	万古常青步步高——邱石冥	236	春光图——郭怡琮
180	晨光——郭味蕖	240	孔雀——袁晓岑
184	清气满乾坤——诸乐三	244	春风又绿江南岸——吴冠中
188	新生——王晋元	248	碧池晨霜——张立辰
192	凌霄——胡絮青	252	快雪时晴图——潘公凯
194	岭南春晓——杨善深		

翰墨流芳 近现代中国画精选

BRUSH AND INK
IMPRESSION

Selected Works of Modern
and Contemporary Chinese Paintings

花鸟卷

VOLUME III: FLOWERS AND BIRDS

墨云忽开

此幅画创作于1864年。当时赵之谦客居京华，在寒冷的冬月里，与友人共同为即将离开的“小云仁兄”作画四帧，以寄离别之情。在京师盘桓期间，由于接触了大量的金石、碑刻资料等，赵之谦眼界大开。一年后，他的书法完成了由帖入碑的风格转变，而其人生后期的碑派书法，对他的绘画产生了重要影响。碑派书法极大地增强了他绘画上的金石气息，也改变了他的绘画风格。

赵之谦是“海派”的先驱人物，他在诗、书、画、印上皆匠心独运，成就斐然。他以书、印入画开创的“金石画风”，对

中国近代写意花卉的发展产生了巨大影响。此外，赵之谦作花鸟画极为注重用色，他的用色看似浓艳，却充满了古雅。他的弟子曾言：“如用粉，也不惜工本，经常用乳钵调研，研而漂，漂而蒸，至少数十次，不计时日，务使粉质纯净，不腻不滞。”可见，赵之谦为了画面效果，对于颜色的要求是极为严格的。有了对书法与绘画关系的理解、对画中用色用笔的严格要求，加之对金石篆刻的钻研，赵之谦才能写出《墨云忽开》这样的妙作。

文 / 奇洁

作品分析

花卉意象

此画中的橙花绿叶、兰草枝枝行笔豪放，没骨湖石破形而立，这样写意与没骨并用的花鸟画在晚清是极具实验性和创新性的。

“没骨”画法

在其艺术生涯的早期，赵之谦虽然也有写意花卉创作，且师法甚广，主要成就在于恽南田一派的没骨法。赵之谦对没骨法深有体会：“凡画没骨者，必先事勾勒，所为绳墨轂率也。近数十年画家务趋便宜，遂令贵耳贱目者，见勾勒本必指为俗工，甚异事也。”只言片语便表述出他对于没骨画法的认识和崇尚。同时，也可想象此画中湖石画法的来源。此后他也将这种画法不断地运用于湖石的绘画表现之中。

题款

墨云忽开，颊蚪飞来。同治甲子十二月，小云仁兄司马临别之属弟，赵之谦学苦李法成此四帧并记。

《墨云忽开》 赵之谦 纸本设色
95.5cm × 30.3cm 1864年 中国美术馆藏

居巢

五福图

“五福”是中国民间传统美术题材，以蝙蝠谐“福”之音，居巢则别出心裁地将五只蝙蝠放置在一个日常的生活情景中，如在湖石旁放着一个极具乡土气息的小竹笼，笼中套住五只小蝙蝠，笼子上伸出几根竹枝。居巢甚至还以精细笔法描绘出草石间结着的蛛网，暗含其题款所言“螽斯诜诜”之寓意。擅长写生的居巢，将竹笼中的五只小蝙蝠表现得活灵活现。对于竹笼，画家又仔细勾勒渲染，连竹枝顶端的竹叶都以双勾绘出。由于居巢在绘制过程中的完善与熟练的技法运用，使作品整体呈现

出一种平和的真实感。

居巢在这一类传统祈福绘画题材中发挥了自身的特长，即精准写生的功力。他极致的“写形传神”使寻常题材别出新意，焕发出新的魅力。尽管居巢早逝，与其兄居廉合创的“二居”风格在今天看来更多的是延续明清传统，但二人在20世纪中国艺术史上的重要性依旧不可忽视。他们二人在东莞可园以及隔山十香园的授徒经历，为近现代的广东画坛培养了相当多的艺术人才。

文 / 杨凡舒