

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

第二卷

张婷婷 编

线装藏书馆

中国传世花鸟画

中国传世花鸟画

卷二

张婷婷 编

西安交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传世花鸟画：全4册 / 张婷婷编. —西安：西安交通大学出版社，2014.10
ISBN 9787-5605-5678-9

I. ①中… II. ①张… III. ①花鸟画—作品集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第241148号

书 名 中国传世花鸟画：全4册
责任编辑 李雪娇 谭小艺

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 北京同文印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16 印张 40 字数 200 千字
版次印次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
书 号 ISBN 9787-5605-5678-9/J.142
定 价 198.00元 (全4册)

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题，请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

卷一

唐

五牛图

唐·韩滉

照夜白图

唐·韩幹

牧马图

唐·韩幹

游骑图

唐·佚名

目录

一一九七一

五代

枯树五羊图

五代·刁光胤

风竹图

五代·李坡

雪竹图

五代·徐熙

玉堂富贵图

五代·徐熙

写生珍禽图

五代·黄筌

芳淑珍禽图

五代·黄筌

牡丹图

五代·滕昌祐

一七 一九 二一 二三 二五 二八 三〇

宋

写生杏花图

北宋·赵昌

三二

写生蛱蝶图

北宋·赵昌

三四

岁朝图

北宋·赵昌

三八

山鹧棘雀图

北宋·黄居寀

四〇

墨竹图

北宋·文同

四二

枯木怪石图

北宋·苏轼

四四

寒雀图

北宋·崔白

四七

双喜图

北宋·崔白

五二

摹韦偃牧放图

北宋·李公麟

五四

五马图

北宋·李公麟

六二

卷一

猴猫图

北宋·易元吉

六五

聚猿图

北宋·易元吉

六八

柳鸦芦雁图

北宋·赵佶

七四

瑞鹤图

北宋·赵佶

八〇

芙蓉锦鸡图

北宋·赵佶

八二

墨兰图

南宋·郑思肖

一二八

蜡梅山禽图

北宋·赵佶

八四

骑士猎归图

南宋·佚名

一三〇

池塘秋晚图

北宋·赵佶

八六

神骏图

南宋·佚名

一三二

枇杷猿戏图

北宋·佚名

九〇

翠竹翎毛图

南宋·佚名

一三七

梅竹聚禽图

北宋·佚名

九二

四梅图

南宋·扬无咎

九四

人马图

宋·郝澄

一三九

雪中梅竹图

南宋·徐禹功

九八

山花墨兔图

宋·佚名

一四一

雪树寒禽图

南宋·李迪

一〇三

富贵花狸图

宋·佚名

一四三

风雨归牧图

南宋·李迪

一〇五

秋塘大雁图

宋·佚名

一四五

枫鹰雉鸡图

南宋·李迪

一〇七

花篮图

南宋·李嵩

一一〇

子母鸡图

南宋·佚名

一一二

墨兰图

南宋·赵孟坚

一一四

水仙图

南宋·赵孟坚

一一六

嘉禾草虫图

南宋·吴炳

一二四

墨龙图

南宋·陈容

一二六

卷二

雪芦双雁图

宋·佚名

一四八

辽

丹枫呦鹿图

辽·佚名

一五〇

秋林群鹿图

辽·佚名

一五二

番骑图

辽·李赞华

一五四

金

二骏图

金·杨微

一六〇

元

神龟图

金·张珪

一六三

桃枝松鼠图

元·钱选

一六五

花鸟图

元·钱选

一六八

秋瓜图

元·钱选

一七一

二羊图

元·赵孟頫

一七三

浴马图

元·赵孟頫

一七六

秋郊饮马图

元·赵孟頫

一八一

调良图

元·赵孟頫

一八四

二马图

元·任仁发

一八七

秋水凫鹭图

元·任仁发

一九〇

竹石集禽图

元·王渊

一九二

桃竹锦鸡图

元·王渊

一九四

芙蓉鸳鸯图

元·张中

一九六

黄鹰古桧图

元·张舜咨、雪界翁

一九八

起居平安图

元·边鲁

二〇〇

梅花水仙图

元·佚名

二〇二

白鹭图

元·佚名

二〇七

明

三阳开泰图

明·朱瞻基

二〇九

三友百禽图

明·边景昭

二一一

卷四

春花三喜图

明·边景昭

二一三

芙蓉白鹅图

明·孙隆

二一五

秋林聚禽图

明·林良

二一七

山茶锦鸡图

明·吕纪

二一九

梅竹山禽图

明·吕纪

二二一

秋鹭芙蓉图

明·吕纪

二二三

鱼藻图

明·缪辅

二二五

水仙图

明·王谷祥

二二七

花卉图

明·周之冕

二三四

葡萄松鼠图

明·周之冕

二四四

葡萄图

明·徐渭

二四六

梅花山鸟图

明·陈洪绶

二四八

荷花鸳鸯图

明·陈洪绶

二五〇

清

荷石水禽图

清·朱耷

二五二

荷花水鸟图

清·朱耷

二五四

锦石秋花图

清·恽寿平

二五六

中国传世花鸟画

目录

冬瓜芋头图

清·牛石慧

二五八

柏鹿图

清·沈铨

二六〇

芦雁图

清·边寿民

二六二

双松图

清·郑燮

二六四

嵩献英芝图

清·郎世宁

二六六

百骏图

清·郎世宁

二六八

玉壶春色图

清·金农

二七七

枇杷图

清·虚谷

二七九

花鸟四屏图

清·任伯年

二八一

九思图

清·任伯年

二八三

四时花卉图

清·吴昌硕

二八五

猴猫图·局部

猴猫图

名画档案

易元吉 绢本设色 手卷 纵31.9厘米 横57.2厘米 现藏台北故宫博物院

大师生平

易元吉，生卒年不详，字庆之，湖南长沙人，北宋画家。初工花鸟、草虫、果品，后专写獐猿。其画上多自书“长沙助教易元吉画”，落款于树石间。《宣和画谱》著录御府所藏其作品有《牡丹鸂鶒图》、《梨花山鹧图》、《夏景戏猿图》等245件。传世作品有《猴猫图》、《蛛网攫猿图》和《聚猿图》。

大家评赞

徐熙后一人而已。

——北宋·米芾

惟有长沙易元吉，岂止猿猴人不及。

——北宋·沈括《图画歌》

猴猫图

二名画品读二

此图描绘的是这样一副情景：一只颈上圈套着粗绳的猕猴，被系于地。两只小虎斑猫结伴路过此地时，被这个正闲得无聊的“怪客”挟持住了其中一只，另一只则惊避回顾。被猕猴环抱在怀的小猫，侧脸瞠目，惊惧地张嘴直叫，已走避至另一侧的小猫，全身拱起，充满警戒地回头对着顽猴怒目嘶叫，猕猴却是神态自若，鼓吻闭唇地斜视着，一副你奈我何的神气顽皮模样。

猴性虽然躁急犷悍，但在其凶蛮中仍有调皮的一面，尽管被人圈绑着，行动受限，却也无法阻挡它活泼捣蛋的本性。这幅画展现了画家敏锐的观察力，他不但勾画出二猫一猴间生动的神情，也将合于本性、出乎自然的瞬息动态，铺陈出一幕富有戏剧效果的画面。精谨的笔墨、纤巧的刻画，作者传神体物的绘画表现，足以成为宋人写生写实艺术风格的代表。

二 画外之音 二

易元吉最先工画花鸟，据说，后来看到了北宋善画花鸟的名家赵昌的作品，深为折服。于是他深入万守山中（今湖南、湖北一带），搜奇访古，对猿猴、獐鹿等动物作近距离的观察。另外，他还在长沙住所后方构筑假山、水池，蓄养水禽山兽，借以观察它们的动息。经过长期的努力，终能将眼中所见，藉画笔全然表现，同时呈现出盎然的生趣。治平元年（1064年），易元吉受召入宫，建孝严殿画花、石、禽兽等屏风，后又被召入开先殿西廊画《百猿图》，但可惜画未成而感染时疾，不久去世。

《猴猫图》虽传为易元吉所作，然留白的背景、刻意设计的互动姿态以及干净澄澈的笔法构图，流露出北宋后期端凝严整的宫廷风格。

聚猿图·之一

名画档案

易元吉 绢本水墨 手卷 纵41.3厘米 横146厘米 现藏日本大阪市立美术馆

名画品读

图中描绘了秋冬之季在山林石窟中，群猿聚居的情景。图中众猿或悬尾挂树、栖树而息，或攀枝出穴、呼朋唤伴，或双猿育子，或子依母怀，姿态各异，颇得自然生动之趣。由于作者深入生活，观察细致，猿猴造型丰富多样，栩栩如生，呼之欲出，并极富情趣。全图用笔洒脱舒放，就其风格当属萧散野逸一路。

此图无款，拖尾有元钱选题跋，图中分别钤有南宋贾似道、清耿昭忠、耿嘉祚、安岐及清内府鉴藏印，画上有清弘历题，《石渠宝笈续编》著录。

聚猿图·之二

画外之音

易元吉的獐猿画不仅在艺术上达到了一流的水平，而且在中国古代绘画史上也具有开拓绘画题材先河的意义。古代绘画评论家把獐猿画看成易元吉的专工独诣，认为是“世俗之所不得窥其藩”的绝技。许多著名诗人也纷纷题咏表示赞赏，其中有黄庭坚的《易生画赞》、秦观的《观易元吉獐猿图歌》、张来的《獐猿图》、刘挚的《易元吉画猿》等等。易元吉也由此而成为长沙乃至湖南画坛的首领。易元吉不仅擅长画獐猿，而且画猫犬、虎狼、花鸟等各种动植物，也能别开生面，超越前人。他之所以能取得这样的成就，既由于能师法自然，又由于能从古人那里汲取养料，充实自己的画艺。因而后人评说：“元吉平日作画，格实不群，意有疏密，虽不全拘师法，而能仗义古人，是乃超忽时流，周旋善誉也。”

中国传世花鸟画

北宋

二 画 中 话 二

猿猴这种机灵顽皮的动物素来受到人们的喜爱。中国古代的志怪小说，如《吴越春秋》、《搜神记》、《补江总白猿传》等，都描写过猿猴成精的故事。宋朝的《大唐三藏取经诗话》中则出现了猴行者的形象，他足智多谋，神通广大，一路保护唐僧西行，后世逐渐将其演变为家喻户晓的人物——孙悟空。猿猴活泼自由、无拘无束的形象深得人心，猿也因此成为中国画家的绘画对象，最早以猿入画的知名画家要算是宋代的易元吉了，之后很多画家也多以猿猴作为绘画题材，著名画作有《猿猴摘果图》、《枇杷戏猿图》、《松猿图》等。

中国传世花鸟画

北宋

◎
◎
七二
◎
◎

聚猿图·局部