

中国历代经典画谱

CHINESE CLASSICAL PAINTING SPECTRUM

中国历代

梅兰竹菊画谱

刘文西 总主编
陈 斌 主编

陕西出版传媒集团
三秦出版社

中国
历代
经典
画谱

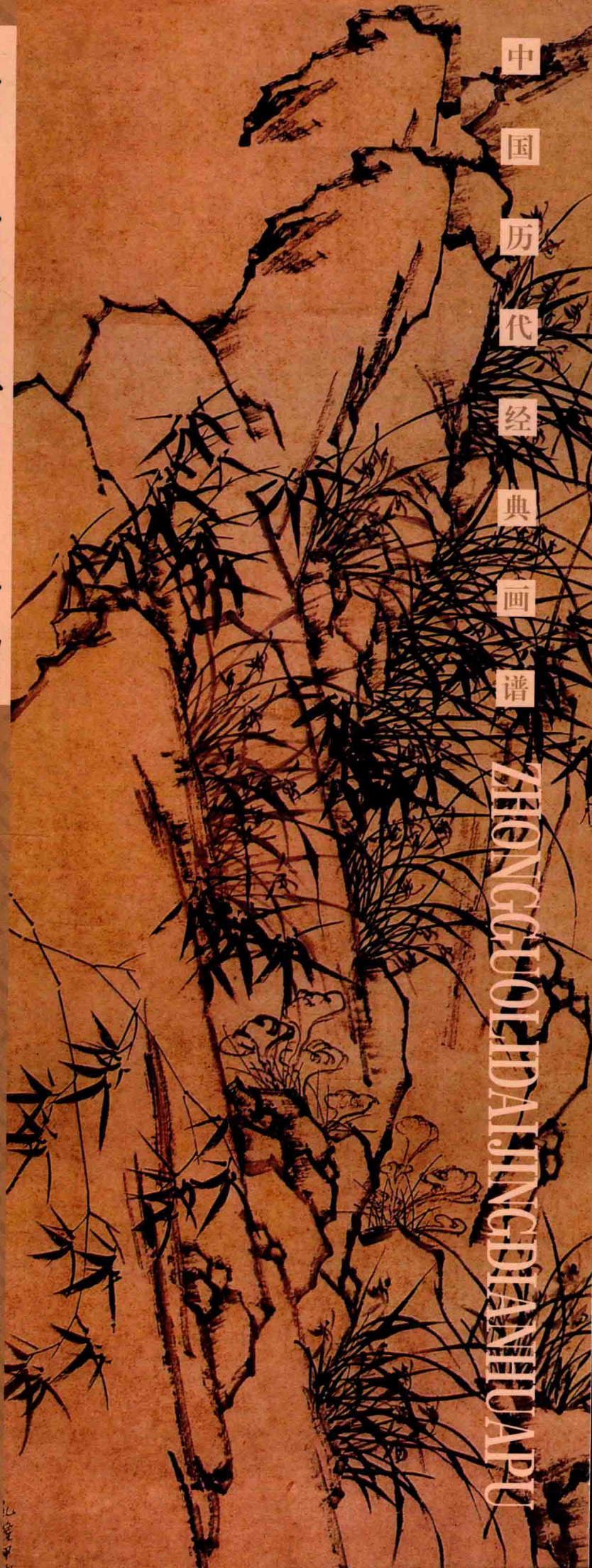
ZHONGGUO LIDAI JING DIAN HUA PU

中国历代

梅兰竹菊画谱

刘文西 总主编 陈 斌 主编

陕西出版传媒集团
三秦出版社

中国历代梅兰竹菊画谱 / 陈斌主编. —西安: 三秦出版社, 2014. 11

(中国历代经典画谱)

ISBN 978-7-5518-0723-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①花卉画—作品集—中国
IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 043551 号

中国历代梅兰竹菊画谱

刘文西 总主编 陈 斌 主 编

出版发行 陕西出版传媒集团 三秦出版社
陕西新华发行集团有限责任公司
社 址 西安市北大街 147 号
电 话 (029) 87205121
邮政编码 710003
印 刷 北京市十月印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 25
字 数 64 千字
版 次 2014 年 11 月第 1 版
2014 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1-3000
标准书号 ISBN 978-7-5518-0723-4
定 价 280.00 元

网 址 <http://www.sqcbbs.cn>

目 录

中国历代梅兰竹菊画谱

概述 / 1

名家介绍 / 12

五代南唐 徐熙 / 12

五代南唐 李坡 / 12

北宋 赵昌 / 12

北宋 文同 / 13

北宋 赵佶 / 13

北宋 扬无咎 / 14

南宋 马远 / 14

南宋 吴炳 / 15

南宋 林椿 / 15

南宋 赵孟坚 / 15

元代 郑思肖 / 16

元代 李衍 / 16

元代 高克恭 / 17

元代 赵孟頫 / 17

元代 管道昇 / 18

元代 吴镇 / 18

元代 李士行 / 19

元代 王冕 / 19

元代 顾安 / 20

元代 柯九思 / 20

元代 郭昇 / 21

元代 倪瓒 / 21

元代 王蒙 / 21

元代 张逊 / 22

元代 吴瓘 / 22

元代 王渊 / 22

明代 王绂 / 23

明代 夏昶 / 23

明代 边景昭 / 24

明代 王谦 / 24

明代 陈录 / 25

明代 杜堇 / 25

明代 文徵明 / 26

明代 唐寅 / 26

明代 吕纪 / 27

明代 仇英 / 27

明代 刘世儒 / 28

明代 周之冕 / 28

明代 徐渭 / 29

明代 孙克弘 / 29

明代 王穀祥 / 30

明代 陈栝 / 30

明代 米万钟 / 30

明代 归昌世 / 31

明代 蓝瑛 / 31

明代 吕端俊 / 31

明代 杜大绶 / 32
明代 张彦 / 32
明代 陈洪绶 / 33
清代 恽寿平 / 33
清代 归庄 / 33
清代 李因 / 34
清代 诸异 / 34
清代 吴历 / 34
清代 石涛 / 35
清代 陈书 / 36
清代 蒋廷锡 / 36
清代 沈铨 / 37
清代 华岳 / 37
清代 高凤翰 / 38
清代 汪士慎 / 38
清代 李鱣 / 38
清代 金农 / 39

清代 高翔 / 39
清代 余省 / 40
清代 郑燮 / 40
清代 李方膺 / 41
清代 钱载 / 42
清代 罗聘 / 43
清代 童钰 / 43
清代 万上遴 / 43
清代 赵之琛 / 44
清代 罗清 / 44
清代 虚谷 / 45
清代 蒲华 / 45
清代 吴昌硕 / 46
近代 齐白石 / 46
近代 陈师曾 / 47
近代 高剑父 / 47

名画赏析 / 48

北宋 赵昌《竹虫图》 / 48
北宋 苏东坡（传）《墨竹图卷》 / 50
北宋 王岩叟《梅花诗意图》局部 / 54
北宋 佚名《梅竹聚禽图》 / 55
北宋 文同《墨竹图》 / 56
北宋 赵佶《梅花绣眼图》 / 57
北宋 赵佶《竹禽图》 / 58
北宋 赵佶《腊梅山禽图》 / 60
南宋 李安忠《竹鸠图》 / 61
南宋 佚名《白头丛竹图页》 / 61
南宋 扬无咎《四梅图》 / 62
南宋 马麟《暮雪寒禽图》 / 64

南宋 马麟《层叠冰绡图》 / 65
南宋 佚名《红梅孔雀图》 / 67
南宋 佚名《梅竹双雀图》 / 68
南宋 佚名《秋兰绽蕊图》 / 69
南宋 佚名《雪竹寒禽图》 / 70
南宋 马远《梅石溪凫图》 / 71
南宋 赵孟坚《墨兰图》 / 73
南宋 赵孟坚《岁寒三友图》 / 74
南宋 朱绍宗《菊丛飞蝶图》 / 75
南宋 徐禹功《雪中梅竹图》 / 78
南宋 林椿《梅竹寒禽图》 / 80
南宋 佚名《梅竹雀图》 / 81

南宋 佚名《竹塘宿雁图》/ 82
南宋 佚名《丛菊图》/ 83
南宋 佚名《梅竹雀图》/ 84
南宋 佚名《竹涧鸳鸯图》/ 85
南宋 佚名《竹林拨阮图》/ 86
南宋 佚名《天寒翠袖图》/ 87
南宋 佚名《竹石图》/ 88
辽代 佚名《竹雀双兔图》/ 89
元代 郑思肖《墨兰图》/ 90
元代 管道昇《水竹图》/ 91
元代 管道昇(款)《竹石图》/ 92
元代 高克恭《雨竹图》/ 94
元代 赵孟頫《窠木竹石图》/ 95
元代 赵孟頫《秀石疏竹图》/ 96
元代 赵孟頫《枯枝竹石图》/ 98
元代 赵孟頫《兰石图卷》/ 98
元代 赵孟頫《竹石幽兰图》/ 101
元代 赵孟頫《古木竹石图》/ 102
元代 吴镇《竹枝图》/ 103
元代 吴镇《墨竹坡石图》/ 103
元代 吴镇《墨竹谱》图册/ 104
元代 王冕《墨梅图卷》/ 112
元代 王冕《南枝春早图》/ 114
元代 王冕《墨梅图》/ 114
元代 李士行《竹石图》/ 115
元代 顾安《竹石图》/ 116
元代 顾安《幽篁秀石图》/ 117
元代 顾安《拳石新篁图》/ 118
元代 柯九思《清闷阁墨竹图》/ 119
元代 柯九思《横竿晴翠图》/ 120
元代 倪瓒《琪树秋风图》/ 121
元代 倪瓒《竹枝图》/ 122

元代 倪瓒《古木竹石图》/ 124
元代 倪瓒《梧竹秀石图》/ 125
元代 张逊《双钩竹图》/ 126
元代 张彦辅《棘竹幽禽图》/ 128
元代 王蒙《竹石图》/ 129
元代 王渊《竹石集禽图》/ 130
元代 王渊《桃竹锦鸡图》/ 130
元代 李衍《四季平安图》/ 131
元代 李衍《竹石图》/ 132
元代 李衍《双钩竹图》/ 133
元代 邹复雷《春消息图》/ 134
元代 普明《幽兰图》/ 139
元代 赵雍《青影红心图》/ 140
元代 佚名《墨梅图》/ 141
元代 佚名《梅竹顽石图》/ 142
明代 王绂《淇渭图》/ 143
明代 王绂《墨竹图》/ 144
明代 夏昶《奇石修篁图》/ 144
明代 夏昶《修筠拳石图》/ 145
明代 夏昶《清风高节图》/ 146
明代 夏昶《墨竹图》/ 147
明代 夏昶《淇水清风图》/ 149
明代 陈录《烟笼玉树图》/ 152
明代 陈录《万玉争辉图》/ 153
明代 陈录《玉兔争清图》/ 154
明代 陈芹《修篁文石图》/ 155
明代 徐霖《菊石野兔图》/ 157
明代 陶成《北观图》/ 158
明代 陶成《菊花写生图》/ 158
明代 徐渭《墨花图卷》局部/ 160
明代 徐渭《菊竹图》/ 164
明代 徐渭《竹石图》/ 165

明代 徐渭《花竹图》/165	明代 周之冕《梅花野雉图》/197
明代 边景昭《三友百禽图》/166	明代 周之冕《百花图》/198
明代 边景昭《双鹤图》/167	明代 周之冕《竹鸡图》/200
明代 王谦《墨梅图》/168	明代 文彭《兰花图》/200
明代 项元汴《仿苏轼寿星竹图》/169	明代 归昌世《风竹图》/201
明代 姚绶《竹石图》/170	明代 归昌世《竹石图》/202
明代 姚绶《竹石图》/171	明代 陈砥《兰石图》/203
明代 姚绶《风竹图》/171	明代 赵龙《丹竹碧石图》/203
明代 文徵明《兰竹图》/172	明代 孙克弘《百花图卷》/204
明代 文徵明《霜柯竹石图》/172	明代 孙克弘《折枝花卉图》/208
明代 文徵明《修竹仕女图》/173	明代 孙克弘《殊竹图》/210
明代 文徵明(传)《漪兰竹石图》/174	明代 陈栝《雪竹图》/211
明代 文徵明《冰姿倩影图》/178	明代 冯起震《墨竹扇面》/212
明代 文徵明《菊花竹石图》/178	明代 冯起震 冯可宾《竹石图》/214
明代 文徵明《秋花图》/179	明代 蓝瑛(款)《嘉木幽兰图》/214
明代 文徵明《兰竹图卷》局部/180	明代 蓝瑛《拒霜秋鸟图》/215
明代 文徵明《三友图卷》局部/182	明代 吕端俊《竹雀图》/216
明代 文徵明《墨竹图》/184	明代 杜大绶《幽兰图》/217
明代 吕纪《竹禽图》/185	明代 张彦《雪景梅花图》/217
明代 吕纪《桂菊山禽图》/186	明代 王中立《双猫菊石图》/218
明代 吕纪《竹枝鸂鶒图》/187	明代 白丁《兰花图》/219
明代 唐寅《风竹图》/187	明代 郭诩《竹石秋菊图》/220
明代 唐寅《梅花图》/188	明代 李流芳《兰花图》/222
明代 唐寅《梅花图》/188	明代 李流芳《秋菊图》/223
明代 仇英《双钩兰花图》/189	明代 陈洪绶《花鸟图》册页/224
明代 仇英《腊梅水仙图》/190	明代 陈洪绶《杂画图》册页/226
明代 仇英《梧竹消夏图》/191	明代 陈洪绶《瓶花图》/227
明代 陈继儒《梅花图》册页/193	明代 陈洪绶《梅花山鸟图》/228
明代 王穀祥《翠竹黄花图》/194	明代 陈洪绶《梅石图》/229
明代 王醴《雪梅鸳鸯图》/195	明代 王铎《兰竹菊图》局部/231
明代 周天球《兰花图》/196	清代 萧云从《三清图》/233
明代 周天球《墨兰图》/197	清代 张照 高简《梅花图》册页/234

清代 王翬《墨竹图》册页 / 236

清代 王翬等《岁寒图》 / 238

清代 王树穀《杂画图》册页 / 239

清代 金俊明《墨梅图》册页 / 240

清代 崔鐸《百雀图》 / 242

清代 胡公寿《盆兰图》 / 243

清代 胡公寿《兰菊图》 / 243

清代 孙楷《竹图》 / 244

清代 吴宏 扇面《墨竹图》 / 244

清代 陈嘉言《竹石梅鹊图》 / 245

清代 归庄《竹石图》 / 246

清代 李因《菊石鸣禽图》 / 247

清代 诸异《兰竹图》 / 248

清代 诸异《兰竹图》 / 249

清代 朱耷《瓶菊图》 / 250

清代 朱耷《兰花图》 / 251

清代 朱耷《墨兰图》 / 252

清代 樊圻《岁寒三友图》 / 253

清代 石涛 朱耷《兰竹图》 / 254

清代 石涛《笋竹图》 / 255

清代 石涛《花卉册页》 / 256

清代 石涛《墨菊图》 / 258

清代 石涛《梅竹双清图》 / 259

清代 石涛《幽兰竹石图》 / 260

清代 石涛《兰竹图》 / 260

清代 石涛 王原祁《兰竹图》 / 261

清代 吴历《竹石图》 / 262

清代 蒋廷锡《海棠牵牛图》 / 262

清代 蒋廷锡《兰竹图》 / 263

清代 蒋廷锡《临扬补之梅竹图》 / 265

清代 萧晨《踏雪寻梅图》 / 268

清代 郎世宁《平安春信图》 / 269

清代 郎世宁《仙萼长春图》册页 / 270

清代 陈书《梅鹊图》 / 272

清代 沈铨《梅花绶带图》 / 273

清代 沈铨《雪中游兔图》 / 274

清代 余樾《鸠雀争春图》 / 275

清代 苏六朋《竹林人物图》 / 276

清代 苏六朋《文会图》 / 277

清代 边寿民《歪瓶依菊图》 / 278

清代 华岳（款）《梅花书屋图》 / 279

清代 华岳《桂树绶带图》 / 280

清代 高凤翰《雪景竹石图》 / 281

清代 高凤翰《雪菊图》册页 / 283

清代 高凤翰《梅花图》 / 285

清代 高凤翰《梅石图》 / 286

清代 高其佩《梅花图》 / 287

清代 汪士慎《兰竹图》 / 288

清代 汪士慎《春风三友图》 / 288

清代 汪士慎《梅花图》 / 289

清代 汪士慎《梅花图》 / 290

清代 李鱣《梅兰竹图》 / 291

清代 李鱣《花卉山水图》 / 292

清代 金农《红兰花图》 / 294

清代 金农《兰花图》 / 295

清代 金农《梅花图》 / 295

清代 金农《梅花图》册页 / 296

清代 金农《花卉图》册页 / 298

清代 金农《梅花竹石图》 / 299

清代 金农《瓶梅图》 / 299

清代 金农《红绿梅花图》 / 300

清代 金农《梅花图》 / 301

清代 余省《花鸟图》 / 302

清代 余省《菊石图》 / 303

清代 高翔《梅花图》/ 304
 清代 郑燮《兰竹图》/ 305
 清代 郑燮《墨竹图》/ 306
 清代 郑燮《甘谷菊泉图》/ 306
 清代 郑燮《竹石幽兰图》/ 307
 清代 郑燮《兰竹图卷》/ 308
 清代 郑燮《幽兰图》/ 312
 清代 郑燮《兰竹图》/ 312
 清代 郑燮《双清图》/ 313
 清代 郑燮《兰竹芳馨图》/ 314
 清代 李方膺《墨梅图》/ 315
 清代 李方膺《梅花图》/ 316
 清代 李方膺《菊石图》/ 316
 清代 李方膺《兰石图》/ 317
 清代 李方膺《瘦骨冰心图》/ 318
 清代 李方膺《潇湘风竹图》/ 318
 清代 改琦《赏梅图》/ 319
 清代 钱载《幽兰图》/ 320
 清代 钱载《兰竹双馨图》/ 320
 清代 钱载《兰竹图》/ 321
 清代 奚冈《菊石图》/ 322
 清代 童钰《月下墨梅图》/ 323
 清代 任预《翠竹白猿图》/ 323
 清代 罗聘《竹石图》/ 324
 清代 罗聘《梅花图》/ 325
 清代 罗聘《秋兰文石图》/ 326
 清代 罗聘《墨梅图》/ 326
 清代 罗聘《梅花图》/ 327
 清代 罗聘《兰花图》册页/ 329
 清代 罗聘《人物山水》/ 330
 清代 罗聘《竹兰石盆图》/ 331
 清代 罗清《兰竹石图》/ 332

清代 万上遴《梅花图》/ 333
 清代 万上遴《岁寒三友图》/ 333
 清代 万上遴《梅花图》/ 333
 清代 任熊《梅竹图》/ 334
 清代 任熊《梅花仕女图》/ 334
 清代 赵之琛《竹石菊花图》/ 335
 清代 虚谷《梅鹤图》/ 336
 清代 虚谷《竹图》/ 337
 清代 虚谷《梅花金鱼图》/ 337
 清代 虚谷《花鸟图》/ 339
 清代 虚谷《梅花双鹤图》/ 341
 清代 虚谷《竹鼠图》/ 341
 清代 虚谷《菊花图》/ 342
 清代 虚谷《梅鹤图》/ 342
 清代 蒲华《花卉》册页/ 343
 清代 蒲华《花卉册》/ 344
 清代 蒲华《竹石图》/ 346
 清代 伊秉绶《暗香浮动图》/ 348
 清代 伊秉绶（款）《梅花图》/ 348
 清代 张熊《梅花图》/ 349
 清代 张熊《花卉册页》/ 350
 清代 张熊《梅竹绶带图》/ 351
 清代 慈禧《红梅图》/ 352
 清代 慈禧《菊花图》/ 352
 清代 吴笠仙《秋菊图》/ 353
 清代 吴笠仙《彩菊图》/ 353
 清代 吴笠仙《秋菊图》/ 354
 清代 吴笠仙《菊花图》/ 354
 清代 潘振镛《玉人和月图》/ 355
 清代 潘振镛《竹荫双美图》/ 356
 清代 潘振镛《菊鸟图》/ 356
 清代 任颐《梅花庵图》/ 357

清代 胡锡珪《梅花仕女图》/ 357

清代 赵之谦《花卉图》册页 / 359

清代 吴昌硕《葫芦秋菊图》/ 362

清代 吴昌硕《墙根菊花图》/ 362

清代 吴昌硕《松梅图》/ 363

清代 吴昌硕《兰花图》/ 364

清代 吴昌硕《菊花图》/ 365

清代 吴昌硕《红梅图》/ 366

清代 吴昌硕《红梅图》/ 366

清代 吴昌硕《菊石图》/ 367

清代 吴昌硕《岁朝清供图》/ 368

清代 吴昌硕《梅竹双清图》/ 369

近代 齐白石《冷香寒艳图》/ 369

近代 齐白石《折枝花卉卷》/ 370

近代 齐白石《喜上梅梢图》/ 376

近代 齐白石《梅花图》/ 376

近代 齐白石《益寿延年图》/ 377

近代 齐白石《秋声图》/ 377

近代 齐白石《延年图》/ 378

近代 齐白石《菊虫图》/ 380

近代 齐白石《菊酒延年图》/ 380

近代 陆恢《瑶台艳雪图》/ 381

近代 陆恢《东篱伴月图》/ 382

近代 陈师曾《墨兰图》/ 382

近代 陈师曾《墨竹图》/ 383

近代 陈师曾《菊石小鸡图》/ 384

近代 陈师曾《菊石图》/ 384

近代 陈师曾《竹鸡图》/ 385

近代 陈师曾《茶梅图》/ 386

近代 陈师曾《红梅图》/ 387

近代 高剑父《竹月图》/ 387

近代 高剑父《墨兰图》/ 388

近代 高剑父《兰花图》/ 388

近代 高剑父《梅月图》/ 389

◎ 概述

梅兰竹菊就是国画当中的“四君子”，这四种植物象征了君子清高、正直、淡雅的高尚品德。梅花因为不畏严冬绽放，代表一种不屈的气节；而兰花开放时间较短，却异常艳丽，卓尔不群；竹子挺拔向上，宁折不弯；菊花在秋天独放异彩，具有隐逸的精神。这四种植物特性所代表的意义，恰恰就是中国古代君子的秉性。也正是因此，梅兰竹菊被古代文人赋予“四君子”的称谓。由于这种特殊品质和象征意义，“四君子”也成为中国古代文人画家十分钟爱的绘画题材。“四君子”不媚不俗、幽芳清远、风骨逸致、正直不阿，正合古代文人君子飘逸、高雅、正直、坦荡的性格，深得古代文人及艺术家的赞赏和爱戴。在中国古代绘画中，梅兰竹菊的题材占有重要的地位，是中国花鸟画里重要的组成部分，尤其是文人画家用来表现思想感情和生活情趣的不可替代的造型对象。

由于生理上的特性，“四君子”也有着各不相同的性格特点，秉性、风貌各有千秋。首先说说梅。梅比较耐寒，与松、竹一起被称为“岁寒三友”。梅花开得较早，早春时即能怒放。画家以梅入画，也就是看中它那不畏严寒、经霜傲雪的坚强

个性。相对于人物与山水，花鸟画的形成较晚，梅兰竹菊的题材是在两宋文人画家开始崛起以后，才有了真正意义的突破。据载在南北朝时期开始有人画梅花，及至北宋，尤其是北宋初期的名士林逋隐逸避居，“梅妻鹤子”的雅事风传天下，画梅才开始成为一种风气，并隐然成为“四君子”之首。当时以梅入画的创作中，最有名的当是仲仁。仲仁于北宋中叶元祐年间寄居于衡州（今湖南衡阳地区）的华光寺，号华光长老。他以水墨晕写梅花的千姿百态，不用颜色，只以墨色深浅，别具一格。也正是从他开始，墨梅成为中国画里一个新的种类。他把自己的创作经验，总结为《华光梅谱》，对后来的画家关于梅的创作很有指导意义。后来的大画家扬无咎和王冕，即深受他的影响。

扬无咎也就是扬补之，江西人，生活于两宋之间。他继承仲仁的墨梅技法，并有新的创造。他以墨线圈花瓣，圈内空白，黑白成趣，大受文人雅士的欢迎。

及至南宋灭亡，蒙元一统天下。由于元朝的等级制度非常森严，汉人受到前所未有的歧视。当时的文人大多怀才不遇，有生不逢时之感，继而倾向

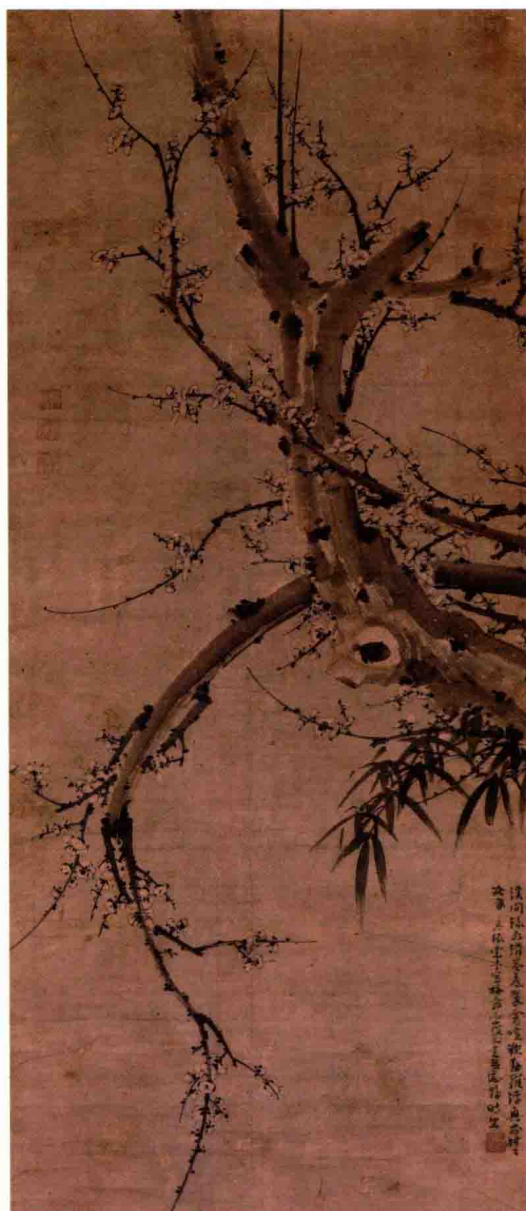

南宋 扬无咎《四梅图》局部

于寄情山水草木，宣泄内心的思想感情。由于梅具有很强的象征意义，元朝的画梅大大增多。当时许多画家画梅，有柯九思、吴镇、王冕等。而王冕在梅花的创作上，应该说在当时首屈一指。王冕不仅是画家，也是一位书法家和诗人。他对梅花情有独钟，房前屋后种满梅花，自号梅花屋主。他继承扬无咎的画梅“圈瓣法”，并且将其发扬和再创造。他的水墨梅画改变了宋人画梅稀疏冷倚之法，他的梅画繁花朵朵，给人蓬勃向上之感。他在绘画中还融入了书法的技巧，使他的画作具有强烈的文人笔墨的情趣。他的名作《南枝春早》，就很能够代表他的文人写意情怀。

当时画梅能够与王冕齐名的尚有陈立善、吴太素等。吴太素有《松斋梅谱》传世，对画梅的技巧有新的突破和发展。其他在梅花创作上值得一提的尚有王英孙、金如霖、赵孟頫、钱选、倪瓒和张渥等。赵孟頫是文人画的集大成者。他是赵宋皇族后裔，又在蒙元时期做了朝廷的高官，可以说荣辱集于一身，情怀自与他人更有不同。他的艺术成就是划时代的，他文人画的情怀影响到明清以后的创作。他的梅画不多，但每一幅都堪称精品，洋溢着浓厚的文人气息。

经过元朝画家们的努力，画梅技法已经十分成熟，到了明朝以后，梅的表现手法有着更多的变化。明朝经济发展很快，商业气息浓厚，世俗文化比较发达。明朝的文人画家不仅在梅兰竹菊的创作上寄托情怀，同时也赋予“四君子”新的象征和意义。不仅创作上强调文人的写意，同时也会适应一些世俗的审美需求。此时的梅画不仅表现孤傲品质，有时也是一种富贵荣华的象征。

明代 佚名《梅竹图》局部

元代 王冕《墨梅图》

清代 汪士慎《梅花图》

明朝的花鸟画十分发达，其中画梅技法受元朝的王冕影响不少，画梅出众得很多，有陈录、王牧之、沈周、文徵明、王毓、糜宗伯、张宁等。陈录的梅画《万玉图》是画家的代表性作品，和王冕的《南枝春早》一样都是浓墨画枝干，圈瓣法画白梅，都以淡墨渍染背景。无论出枝、点叶，或全放、初绽、含苞的花瓣，两幅画的造型都十分接近。而王冕用笔较为挺劲，陈录的用笔较为圆厚。王冕画的寒梅孤傲不群，意兴飘逸。陈录的画作繁花似锦，一派富贵祥和之气。

明清交替之际，文人多感怀身世，胸中忧愤直落笔下，画作上写意技法达到登峰造极的境地，梅

花技法的创作手段也更加丰富。如徐渭和朱耷等，他们的泼墨写意对清代花鸟画的发展具有重大的影响。朱耷是明朝皇室后裔，江西人，号八大山人。朱耷贵于皇室，生于战乱，一生颠沛流离。他对故国是难忘的，对清代的统治阶层恨之入骨，对他个人来说，他已经是国破家亡。他跟当朝权贵格格不入，一生愤懑，孤苦无依。他对清朝统治的不满和 不屈，直接表现在他的绘画作品。他作画大胆，直抒胸臆，泼墨恣意，笔触圆润，写意技巧炉火纯青。他的创作手法和风格一直影响到现代。

整个清代时期，画梅的高手有很多，如恽寿平、刘世儒、石涛、金农、汪士慎等，从风格来

清代 金农《梅花图》

元代 郑思肖《墨兰图》

看，他们大体继承了宋人的疏冷和元人的繁密两种画风。

相较于朱耷，金农等画家们的创作更贴近世俗的审美需求，延续的是元人王冕和明人陈录的绘画风格。金农是清代画坛“扬州八怪”之首。扬州商贾众多，是当时画家作品的集散地。由于商业上的需要，扬州画家们的创作多花团锦簇，富于装饰性。从金农的《红绿梅花图》中能够看出画家对元明画风的继承和创造。这幅梅花图是画家晚年的作品，从题款中得知，金农将元人辛贡、王冕所创的粉、白梅法，集中运用在这幅作品中。全幅图花枝繁密，生机盎然。

兰花品种较多，分春兰、蕙兰、墨兰、寒兰等，大多数品种原产中国，所以也称“中国兰”。兰花性喜阴幽，花开时兰香悠远，沁人心脾。也正因此，古代文人赋予兰花清幽高贵的秉性。兰在古代文人中的地位很高，一篇好的文章称作“兰章”，一个结交的挚友被称作“兰客”，纯真的友谊也被称为“兰交”。异姓兄弟或姐妹的结拜也叫作“义结金

兰”。历代诗人骚客也不乏咏兰的传世名篇。战国时的楚国大诗人屈原就曾作“秋兰兮青青，绿叶兮紫茎，满堂兮美人”这样的诗句。这也就能够说明古代文人画家将兰比作君子，喜爱以兰入画了。

一般认为兰花入画比梅花要晚，大概始于唐代，赵宋以后，兰画开始增多。据说苏轼就曾画过兰花，而且花中还夹杂有荆棘，寓意君子能够与小人同处，这就算是较早的兰花写意了。由于兰花的形象特点，古人画兰通常被称为“写兰”。一般画兰高手，书法造诣都比较高。如今能够看见最早的兰花图，大概算是南宋赵孟坚的《墨兰图》了。当时南宋将亡，画家以兰花明志，不甘沉沦。

南宋灭亡以后，文人画家在画坛上占据主流。因为时世的不济，引发文人的感慨，兰草在绘画领域的象征意义为当

南宋 赵孟坚《墨兰图》

时画家所重视。画家在兰草上的创作手段已经比较丰富，技法上也更圆润。元代以画兰最为人称道的当是画家郑思肖。郑思肖是福建人，原名不详，字忆翁，宋亡以后改名思肖，只因“肖”字是“赵”字的组成部分，即是不忘故土的意思。他的兰草不但形态逼真，寓意也十分的明确。据说他常向南而坐，缅怀已经灭亡的宋朝故土。郑思肖所作，都是无根之兰，意即故土已失之意。画家对笔下兰草的写意，与当时世态心情有割不断的关系。相对于梅花的狂傲不羁，兰花更多一些忧郁气质，这种气质很适合画家心情的描述。他笔下的《墨兰图》，寥寥数笔，笔势沉稳，淡墨点花，滴滴如泪。画家的不屈与忧伤毕现。

如果说元朝的文人画家更多感怀于故国的悲情，明朝的兰草则更多明朗富丽。明朝建立以后，中原某种程度算是回归了汉室的正统。明朝大部分时间社会比较稳定，经济水平也比较高，人们的物质生活相对富足，精神上更多倾向于享乐需求。如果说蒙元的文人画家大多感怀时世，常悲叹中不屈，倔强中哀婉，画面中常意兴萧索。而明朝的文人画家则多借兰花隐喻个人的修养，表达更多的是积极的一面。明代画兰的人也很多，比较著名的有文徵明、王铎、白丁、薛素素等。他们吸取前人笔法的艺术特点，在画风上和前朝颇有不同。

文徵明是明朝中叶的书画大家，他的兰画常和竹石等相映成趣，既能够突出兰花的优雅高洁，也有一定的祥和气象，符合当时社会上的审美情趣。

明朝晚期，社会动荡，内忧外患。此时文人画家处于一个变革的时代。此时兰画的画风大变，不求形似，更多讲究的是泼墨写意，直抒胸臆，最有代表性的画家当属徐渭。徐渭生活在明朝的中晚期，自号青藤道人。他才华横溢，诗书双绝，却命运多舛。他开创的大写意技法，影响了朱耷的创作，也影响到清代以来的许多大画家。徐渭的个性是偏执的，性格是刚强的。表现在他的作品中就是肆意挥洒，狂放不羁。他的作品不拘一格，开创水

明代 文徵明《幽兰图》

明代 徐渭《兰花图》

墨写意的先河，与当时的陈淳并称为“徐青藤”和“陈白阳”。相对于徐渭的狂放，陈淳的画风更为优雅。

到了清代，古代中国也发展到了封建时代最后一个高峰。清朝处于封建社会的晚期，资本主义已经萌芽并缓慢发展，西方文明通过种种方式与中华文明碰撞交流。在这个保守与变革并举的年代，绘

清代 石涛《墨兰图》

清代 郑燮《幽兰图》

画创作的艺术形式也日渐多样。满清取朱明而代之，社会上总有抵触的情绪。而清朝大部分时间处于对社会有效的管理中，社会生活相对安定，也出现不少歌功颂德之作。兰画发展到清朝时期，艺术表现手法也更加丰富。如果说明朝晚期的兰画是当时画家抒发感情的一种表现形式，那么到了清代，画兰已经成为一种风尚，种兰与画兰都成了文人画家的赏心乐事。清代画坛中，兰画最有代表性的画家当属石涛和郑燮。

石涛原姓朱，字石涛，明朝宗室。他是广西人，晚年避居扬州。明亡以后，他出家为僧，法名原济，自号苦瓜和尚。石涛喜好画兰，云游天下，常深入到各个兰花产地，深入观察和研究。石涛是

个矛盾的人，身为朱明后裔，却又常讨好权贵，想出人头地。由于现实中的不得志，他把心意倾注于笔墨。他的画作淋漓洒脱，不拘小节，一直影响到当代的创作。

“扬州八怪”包括汪士慎、李复堂、郑燮、金农等人。他们在兰画上都不乏名作传世，其中在兰画上有心得的莫过于郑燮。郑燮是个很有意思的画家。他不慕权贵，却曾想在官场发展。他清高自诩，却卖画发财。他也算心性达观，将世俗需求和文人心意结合得恰到好处。郑燮作画讲究师法自然。他爱画蓬乱真实的山中野兰，并自种数十盆兰花，移植到野石山阴之处，观察兰草的生长过程和习性。他有非常深厚的书法功底，通过对兰花的细

致入微的观察，将书法上的领悟运用到兰草的创作，达到兰与人合一的完美境界。清朝中期以后兰画水平较高的还有任伯年、赵之谦等，都各有心得。

画家以竹入画，应该早于兰花。相对于兰花习性，竹子一年四季在野地随处可见，也是山水画与某些人物画中极好的元素。从记载中可以知道，早在魏晋时期，人们对竹子就情有独钟。竹子的俊逸和挺拔，宁折不弯的气节，很适合当时流行的有关士的传颂和文化。据说，唐朝中期的唐玄宗、画家王维和吴道子等都喜画竹。五代南唐时期的李颇、施麟、李夫人等都以画竹闻名。李颇的双钩画竹法一时称奇，对后世竹画颇有影响。

相传五代南唐时期的李夫人夜坐床头，见竹影婆娑映于窗纸上，一时兴起，

循着窗纸上的竹影描摹，开创墨竹法的先河。当时画家们争相模仿，一时成风。北宋的苏轼继承并发展了竹画技法，放弃前人的双钩着色法，进而把枝干、竹叶均用水墨渲染，深墨为叶面，淡墨为叶背。

及至文同的作品浮世，画竹才正式成为比较成熟的题材。

文同是北宋时期的画家，四川人，与苏轼是表亲。他的墨竹创作即便在花鸟画的范畴也属于里程碑的作品。他画竹兼写兼画，错落有致，画面洋溢着浓浓的文人情怀，直接影响到元人赵孟頫的画风。

北宋时期院画成风，出于宫廷喜好，展示一团富贵祥和喜气的工笔花鸟画大行其道。竹子的特点是挺拔有余，而富贵似有不足，故而在花鸟画的创作中通常作为一个配角。神宗时期的崔白是当时的大画家，大部分时间却被排斥在画院体系之外。崔白画竹有很高的造诣，然而他的竹子更多的是一幅花鸟创作的一部分。他是个多产画家，然而传世下来的不多，《竹鸥图》是少数流传下来的作品之一。从画面可以看出崔白的画风非常真实和自然，开创了有宋以来的绘画新风。

北宋 崔白《竹鸥图》

北宋 文同《墨竹图》