

宋画 汇珍

花鸟卷
Chinese Paintings
of Song Dynasty
Flowers and
Birds Volume

河北出版传媒集团
河北美术出版社

宋画 汇珍

Chinese Paintings
of Song Dynasty
Flowers and
Birds Volume
花鸟卷

马啸 / 编
河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划 张基春 康文义 张进军 宋建永
北京耕莘文化艺术有限公司
责任编辑 苏建民 郭 君
责任校对 齐少楠
装帧设计 耕莘文化

图书在版编目（CIP）数据
宋画汇珍. 花鸟卷 / 马啸编. -- 石家庄：河北美术出版社，2012.6
ISBN 978—7—5310—4651—6
I . ①宋… II . ①马… III . ①花鸟画—作品集—中国—宋代 IV . ①J222. 44
中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第121792号

宋画汇珍——花鸟卷

马啸 编

出版发行	河北美术出版社
地 址	河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码	050071
制 版	北京方嘉彩色印刷有限责任公司
印 刷	北京方嘉彩色印刷有限责任公司
开 本	889mm×1194mm 1/4
印 张	17
版 次	2012年7月第1版
印 次	2012年7月第1次印刷
定 价	140.00元
版权所有，翻印必究	

前言

在中国绘画史上，宋代是一个非常特殊、承前启后的伟大时期，山水画与花鸟画都在宋代成熟，并在绘画技巧、境界方面都达到相当的高度，令后人难以企及。宋代画家既长于宏伟阔大的山水巨制，同时还长于小景抒情。在范宽、关仝、郭熙、李成等画家的全景式巨制中，我们可以看到宏伟壮阔的高山大川、山间的溪流与在山间小道上蹒跚而前的行人，引起我们逸兴遄飞、思以游之的壮阔情怀；在董源、巨然等江南画家的传世之作中，我们可以看到起伏的丘陵与秀润的江南山水；而在惠崇、赵令穰、马远、马麟、贾师古、夏圭以及许多佚名画家的笔下看到精工艳丽的山水小景或折枝花鸟，抑或是残山剩水、风花雪月。篇幅虽小，却让人反复把玩，爱不释手。

宋代画家之大量创作小品绘画大约是从北宋晚期开始的，其中重要的原因是艺术审美观念的变化及其在绘画艺术中的表现。唐代以后，随着绘画艺术的发展，绘画日渐与诗歌紧密结合，诗中有画、画中有诗逐渐成为画家们的一种自觉的追求。除了我们非常熟悉的王维之外，其他唐代画家已经开始将诗歌所描绘的意境用绘画的方式表达出来，如诗人郑谷与画家段赞善之间的诗画唱和。在宋代，这种变化的提倡者当数一代文豪苏轼及其影响下的文人士大夫们。王维并没有真正有意识地将诗歌与绘画相结合，但其“诗中有画”“画中有诗”的艺术特色一经苏轼点出，便风靡古今，成为中国艺术家的一种自觉追求，也奠定了小品绘画的主要理论基础。宋代画院的考题都是这种理论的具体实践，无论是“嫩绿枝头红一点，恼人春色不须多”“野水无人渡，孤舟尽日横”，还是“蝴蝶梦中家万里”，都点出了绘画的意境。依此而进行绘画创作，必然都是绝佳的小品。当画家们用诗意的眼光去观察生活、进行创作的时候，眼前平凡的景物也会变得诗意盎然，皆堪入画。因此，无论

是惠崇的“寒汀远渚，潇洒虚旷之象”，还是赵令穰的“陂 林樾、烟云凫雁之趣”，都是画家将眼前平凡景色诗意化的结果。而艺术境界的优劣，并不以大小来区分。“细雨鱼儿出，微风燕子斜”所传达的境界并不比“落日照大旗，马鸣风萧萧”差，“宝帘闲挂小银钩”也并不比“雾失楼台，月迷津渡”差。因此，我们才在流传至今的宋代小品绘画中见到无数充满诗意的作品。而如果我们善于赋诗，每一幅小品画都可以赋出极其优美的诗篇，如：雪堂客话、风雨行舟、钱塘观潮、江浦秋亭、柳岸远山、岩关古寺、秋江帆影、僧院访友、雪山萧寺、云关雪栈、柳溪春色、春山渔艇、桃花春水、深堂琴趣、寒窗读易、松堂访友、池塘秋草、水村烟霭、雪溪乘兴、秋山烟霭、松风高卧、松溪独钓、寒林归鸦、果熟来禽、梅竹寒禽、腊梅双禽、雪竹文禽、荷塘飞燕、出水芙蓉、疏荷沙鸟、樱桃黄鹂，等等。这些小品部分来自久远的历史典故，更多的是对现实生活美好瞬间的提炼与描摹。因此，同样的题目，后代画家也曾反复创作，且各有特色，互相辉映，因为美好的诗意并不因时代的不同而变化。我们今天临摹、研读这些精美的小品绘画，不仅要学习宋代画家卓绝的艺术技巧，更应当体会其中所蕴涵的诗意，只有这样，我们才能真正继承宋代画家的神韵，创作出新时代的小品绘画来。

本书所选录的作品基本囊括了宋代传世小品绘画的所有精品，它带给我们的是一个斑斓古雅、无比丰富的审美世界。而在欣赏、品味这些小品的时候，我们也不要忘记，这些美景其实就在我们身边，就看我们能否体味、能否发现，并用手中的画笔表现出来。

 雒三桂

2012年5月4日于京华之琴音堂

目录

01	疏柳寒鸦图 /梁楷	22	蛛网攫猿图 /易元吉	43	枇杷山鸟图 /赵佶
02	群鱼戏藻图 /佚名	23	群猿拾果图 /易元吉	44	橘绿图 /马麟
03	春溪水族图 /陈可久	24	竹涧鸳鸯图 /佚名	45	香实垂金图 /佚名
04	梅花绡眼图 /赵佶	25	雪景山水图 /佚名	46	枯树鹁鸽图 /佚名
05	水仙图 /赵孟坚	26	海棠蛱蝶图 /佚名	47	榴枝黄鸟图 /毛益
06	秋兰绽蕊图 /佚名	27	绣羽鸣春图 /佚名	48	果熟来禽图 /林椿
07	草虫图 /佚名	28	夜合花图 /佚名	49	山茶霁雪图 /林椿
08	驯禽俯啄 /佚名	29	枇杷山鸟图 /林椿	50	秋葵图 /佚名
09	牧牛图 /佚名	30	无花果图 /李迪	51	芙蓉图 /佚名
10	牡丹图 /佚名	31	丛菊图 /佚名	52	倚云仙杏图 /马远
11	出水芙蓉图 /佚名	32	斗雀图 /佚名	53	杏花图 /赵昌
12	碧桃图 /佚名	33	雪筱寒雏图 /佚名	54	花篮图 /李嵩
13	青枫巨蝶图 /佚名	34	溪芦野鸭图 /佚名	55	碧桃倚石图 /马世荣
14	乌柏文禽图 /佚名	35	红蓼水禽图 /佚名	56	紫薇图 /卫升
15	残荷螃蟹图 /佚名	36	四羊图 /陈居中	57	海棠图 /林椿
16	白头丛竹图 /佚名	37	吉祥多子图 /鲁宗贵	58	花篮图 /李嵩
17	疏荷沙鸟图 /马兴祖	38	梅石溪凫图 /马远	59	螽斯绵虬图 /韩祐
18	荷蟹图 /佚名	39	垂杨飞絮图 /佚名	60	荔枝图 /赵昌
19	蓼龟图 /佚名	40	荷塘鸂鶒图 /佚名	61	草虫瓜实图 /佚名
20	野蔬草虫图 /许迪	41	寒塘凫侣图 /佚名	62	犬图 /李迪
21	白蔷薇图 /马远	42	双鸳鸯图 /张茂	63	胆瓶秋卉图 /佚名

疏柳寒鸦图 梁楷 绢本 26.4cm × 24.2cm

图绘四只乌鸦，栖息于枯枝上的一只低头啄食，一只仰望高空，与远处的飞鸦呼应成趣，另有一只飞临树干。四只乌鸦形神各异，动静相生，互为呼应。几枝败柳将冬季萧瑟的气氛巧妙地烘托出来。构图简洁，意境深远。乌鸦头尾以浓墨点染，羽翼用焦墨勾写，腹部略敷白粉，更突出鸦头之黑。

梁楷，山东东平人，生卒年不详，宋嘉泰（1201~1204）年间画院待诏。嗜酒，人

称“梁疯子”，善画人物、花鸟。早年学贾师古，晚年作品笔减意全，世称“减笔画”，既带有文人的笔墨情趣，又能对物象高度概括，具有传神的效果，这在两宋花鸟画中是绝无仅有的。这种画法对元代的颜辉、明代的徐渭、清代的黄慎、近代的任伯年等著名画家都有较大的影响。传世名作有《八高僧故事图》、《六祖斫竹图》、《泼墨仙人图》、《秋柳双鸦图》等。

群鱼戏藻图 佚名 绢本 24.5cm × 25.5cm

本幅无款。钤有鉴藏印“季彤平生真赏”“庞莱臣珍藏宋元真迹”。鱼乐图为中国绘画的传统题材，有祝颂丰穰之吉祥寓意。图中绘有大小共五尾鱼，欢快地游戏于水藻之间。鱼身用没骨法墨染而成，线条圆浑流畅，光滑、细腻而富于弹性的质感

表现得非常充分。黑脊与白肚之间过渡自然。口、眼、鳍、尾的刻画逼真而具立体感。鱼的游向各异，远近分明，水藻轻灵而富于动感，构图生动画泼，是宋人画鱼的名作。

春溪水族图 陈可久 绢本 25.3cm × 24.1cm

本幅无款。钐清内府收藏印“三希堂精鉴玺”“宜子孙”“乾隆鉴赏”“无逸斋精鉴玺”“宣统鉴赏”等五方。画面中，春暖花开，群鱼戏藻。鲢鱼摆尾游，鲶鱼回身在后，鳊鱼则迎头向上，喻了“连年有贵”的吉祥含义。鱼儿欢快游动时自由弯转的体态以及藻类植物在游鱼冲击下漂浮不定的形状，均巧妙地暗示出流水的动势以及春水的清冽透明感。三尾大鱼均施以工笔重彩，用笔沉稳工致，片片鱼鳞

描绘得一丝不苟，衬景的小鱼、小虾和水藻则纯用没骨法渲染，将鱼虾的灵动和水藻的轻盈表现得恰到好处。此图是现存宋画中游鱼类题材画的一幅佳作。

陈可久，南宋画家。工画鱼。师法南唐徐熙，多小品。与范安仁同为理宗宝年间画院待诏。画迹有《游鱼图》、《桃花戏鱼图》、《岁寒三友图》等十六，著录于《绘事备考》。传世作品有《春溪水族图》册页。

梅花绡眼图 赵佶 绢本 24.4cm × 24.8cm

本幅款识“御笔”“天下第一”，钤有“御书”朱文葫芦形印一方，钤有鉴藏印“阿蒙秘笈”。图中梅枝瘦劲，枝上疏花秀蕊，枝头一只绡眼独立，鸣叫顾盼，与清丽的梅花相映成趣。使画面更加生动活泼。画面上景物并不多，一枝梅、一只鸟，但却十分优美动人。图中所绘梅花应为宫梅，曾经人工精心修剪。梅的画法精细纤巧，敷色厚重，透露出一种富贵气息。这种风格趣味为当时的宫廷所尚，代表了皇家的审美意味。

赵佶（1082~1135），神宗赵顼第十一子，即宋徽宗，在位 十五年。 治昏庸腐败。在艺术上，却是一个多才多能的艺术家。酷爱书画，在位时广收历代文物、书画，极一时之盛。亦擅书法，写得一手好字，创“瘦金体”。擅画花竹翎毛和水墨花卉。由于他的特殊地位，对兴办画学、培养艺术人才和推动宋代宫廷绘画的繁荣与发展，都作出一定的贡献。传世作品有《芙蓉锦鸡图》、《柳塘芦雁图》、《听琴图》、《摹张萱虢国夫人游春图》等。

水仙图 赵孟坚 绢本 24.6cm × 26cm

本幅无款印，裱边旧题签“赵子固写生水仙”。图中所绘开放的水仙花清新可人，叶片四展而不零乱，飘逸潇洒，将画面分割成五个部分，花蕊处于中心偏上的位置，十分引人注目。花瓣以尖细之笔勾勒轮廓，再染白粉，花蕊以橘黄点染，设色淡雅清逸。此图用笔简洁而韵味无穷。

赵孟坚（1199~1264），南宋画家，宋太祖十一世孙。字子固，号彝斋居士。工诗

文，善书法，擅水墨白描水仙、梅、兰、竹、石。其中以墨兰、白描水仙最精，取法扬无咎，笔致细劲挺秀，花叶纷披而具条理，繁而不冗，工而不巧，颇有生意，给人以“清而不凡，秀而淡雅”之感，世皆珍之。赵孟坚首创墨兰（用墨写兰），笔调劲利而舒卷，清爽而秀雅。传世作品有《白描水仙图卷》、《岁寒三友图》、《墨兰图卷》、《自书诗卷》、《梅谱》等。

秋兰绽蕊图 佚名 绢本 25.3cm × 25.8cm

本幅无款。铃有鉴藏印“明安国玩”“交翠轩印”“仲珪”三方。图中描绘秋兰数茎，兰叶修长劲挺，兰花吐蕊，清丽雅逸。似能闻到满纸芳香。兰叶以双勾填彩

法描绘，笔触粗重劲利，以深绿填彩；花蕊用白粉加淡墨点画，墨色交融。构图简练，画面清丽。

草虫图 佚名 绢本 25.8cm × 26.2cm

本幅无款，钤有鉴藏印“项墨林鉴藏章”“穀岫眼福”“于腾私印”“丁伯川鉴赏章”“懋和真赏”“吴氏珍藏”“伸之”共七方。画面右侧狗尾、紫菀荏叶等野生花草丛生，菜粉蝶正落在画上吸取花蜜，一只蜻蜓徐徐低飞，地上一只蚱蜢跃跃

欲跳，整幅画面动感十足。三只昆虫各据画面一角，平衡了丛草所造成的画面失衡感。图中花朵以没骨法画出，野草和花叶则用花青加汁绿勾填，昆虫兼工带写，形态十分逼真。

驯禽俯啄 佚名 绢本 25.1cm × 23.8cm

本幅无款，左下角钤有鉴藏印“宋荦审定”。画面中间偏右位置绘一蓝色瓷罐，一只褐色的小麻雀站在瓷罐沿上俯身啄食。麻雀身上系一条红，红从瓷罐后面盘旋而出，的另一端系在一只青色圆环上，表明此为一只被擒获的麻雀。图中麻雀

先以尖细之笔绘出轮廓、羽绒，再用浓墨、淡赭点画出翅膀、尾羽和眼目，使小鸟的形象生动逼真，具有较强的质感。全图笔法工细，构图简洁，设色柔和自然。作者选取日常生活中的细节为题材入画，自然生动，很容易引起观者的共鸣。

牧牛图 佚名 绢本 22.5cm × 23.5cm

本幅无款，左下角有鉴藏印一角，不可辨。旧题签为梁楷所作，但画风与梁楷相距甚远，故改为佚名。图中绘溪畔沙滩上，芦苇丛生，小草如茵，一头水牛卧于沙滩上，圆睁大眼，作回顾状，看向水面。一个牧童立于水中，挽着裤腿，手持簸

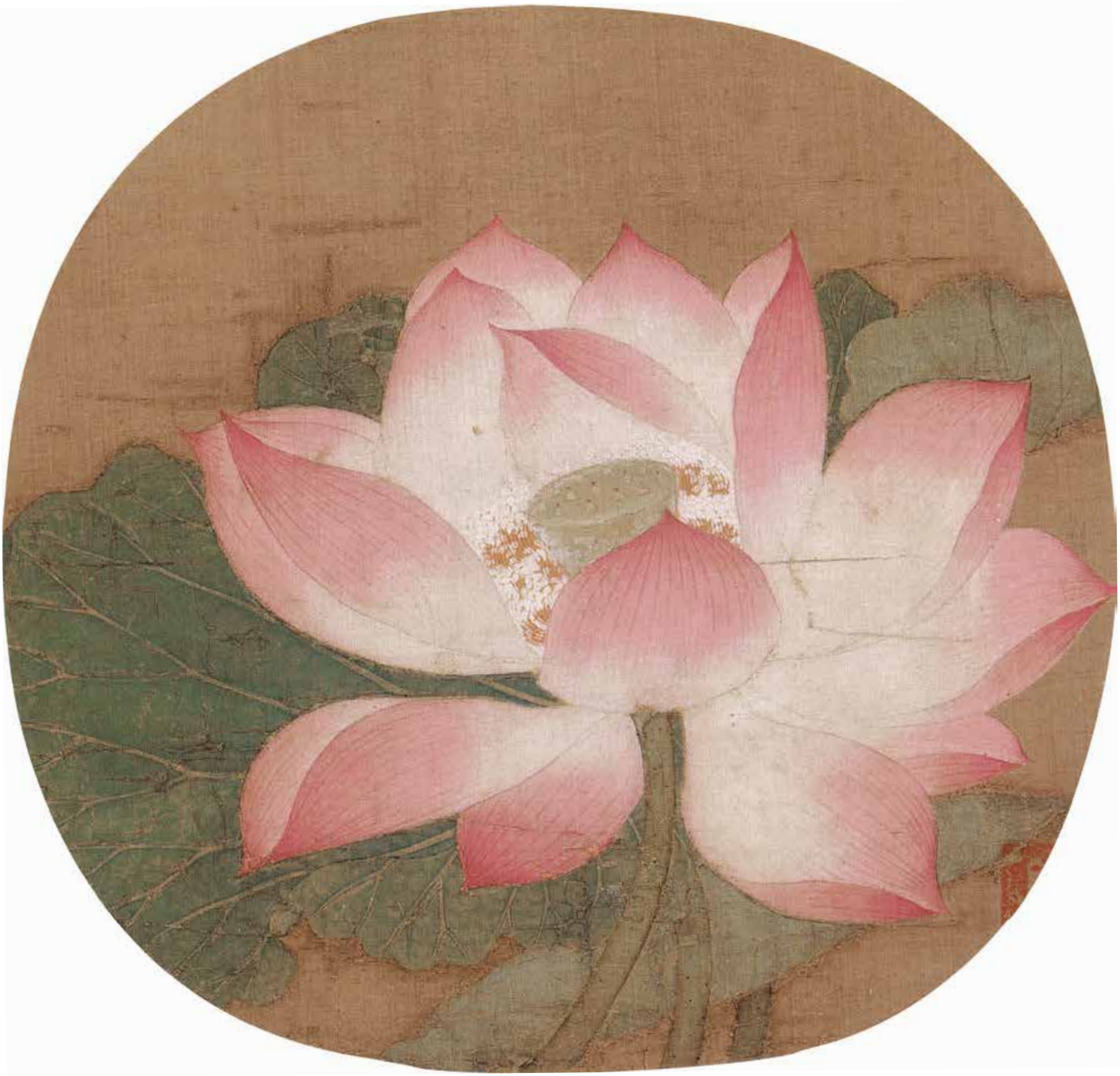
弯腰洗物，神态悠闲自在，意境 静，有一定的生活气息。图中水牛、人物造型准确，笔法细腻，构图简洁生动，设色淡雅自然，颇有韵致，为南宋小品画中不可多得的佳作。

牡丹图 佚名 绢本 22cm × 24cm

本幅无款，钐鉴藏印“黔王子子孙孙永保之”。花卉是宋代花鸟画最常见的主题，牡丹雍容华贵，采用无衬景的表现方式，画法丰富多样，成为画家最常描绘的花卉之一。图中所绘牡丹花，花冠硕大，重瓣层，花瓣层次丰富，刻画入微，左

右皆有一枝绿叶相衬，更反衬出牡丹花的娇艳华贵。牡丹花先用中锋细笔勾花瓣，然后用胭脂红层层渲染，以浅黄色点花蕊，以花青汁绿染花叶。此图精工富丽，美不胜收，构图丰满，设色艳而不俗。

出水芙蓉图 佚名 绢本 23.3cm × 24.4cm

本幅无款。有残印一角。传为吴 所作，无据。画面中一朵盛开的荷花占据整个画面，淡红色晕染，花下衬以碧绿的荷叶，叶下荷梗三枝，更衬托得荷花抢眼而夺目。将荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的君子气质表现得淋漓尽致。全图笔

法精工，设色艳丽，莲瓣的描绘技法类似后世的“没骨”法，不见勾勒之迹，渲染出花瓣既轻盈又腴润的质感，画家的写实功力极为扎实，每片莲瓣的形状、角度、色泽和光感都安排得无懈可击，实为南宋院体画中的精品。

碧桃图 佚名 绢本 24.8cm × 27cm

本幅无款。画中钤有“于腾”“何荣精赏”印。此图描绘的是碧桃开放时绚丽多彩的景象。图中绘碧桃两枝，枝上的碧桃花有的吐露盛开，有的含苞欲放，红白相映，娇柔妩媚，透露出浓浓的春意。花瓣用多变的细笔勾勒后以白粉、粉红色多层

晕染，嫩叶用细红线勾轮廓和叶筋，然后再填以花青和汁绿，整幅画面富有层次变化和立体感。全图用笔精细，设色淡雅，画虽小，意趣无穷，体现了宋册页画小中见大的风貌，是南宋写生妙品。