

ZHONGGUO

中国花鸟名画

THE FAMOUS FLOWERS AND BIRDS PAINTING OF CHINA

中国书画出版社

HUANIAO MINGHUA

中国名画经典

ZHONG GUO MING HUA JING DIAN ZHONG GUO HUA NIAO MING HUA

ZHONGGUO

HUANIAO MINGHUA

中国花鸟名画

THE FAMOUS FLOWERS AND BIRDS PAINTING OF CHINA

中国书画出版社

中国名画经典

周子庚

法傳趙榮祿神是
李青蓮更懷梅花
石曾達德壽定
己卯秋日湯題

甲午猶夏龍泓時同。
清春老社長足清言河朔
之飲自餘曉涼過雨遊
携道如雪秋色老梧桐
畫以忘年乞友云 重侯

中国名画经典
ZHONG GUO MING HUA JING DIAN

中国花鸟名画

ZHONG GUO HUA NIAO MING HUA

公侶海平株儻鐵
躬吟山寺亦知解
常梅

中国花鸟名画

ZHONG GUO HUA NIAO MING HUA

(上卷)

中国名画经典

ZHONG GUO MING HUA JING DIAN

主编 李涛 张弘苑
中国画报出版社

「序」

纵目千秋，华夏水墨纳气藏神；通观四海，中国绘画卓然独立。山水、人物、花鸟，不论白描写意或工笔彩绘，无不应物象形，勃然流韵。

黑白相生，天水云烟隐约如幻；化繁为简，情景意态精练如歌；以形传神，山川花木自备旨趣；画尽意存，流泉飞瀑余音不绝。

中国绘画，上溯史前，绵延至今，自成精要于本土，雄傲艺林于全球，实为中华民族莫大之光荣，人类世界文化无价之圣品。

笔端占尽芳华，纸墨笼尽风貌。以线造型，清幽入妙授人以思；意在笔先，胸存天地馈人以美；突破时空，春夏秋冬遗人以情。至于寓气节于松竹梅，寓品性于兰菊荷，以小桥流水烘托人生之诗意，以疾风暴雨直示世事之猛恶……无不可入画之物，无不可省悟之理，无不可感触之态。既或丝丝缕缕，亦可牵魂绕梦。

欣逢国运昌盛之际，《中国名画经典》一经面世，即以其特有的美学价值、赏鉴价值、研究价值、收藏价值及永恒的艺术价值受到社会各界的推崇。为古国之文明推波助澜，为世界之文化增光添彩。

《中国名画经典》历经专家不遗余力之选荐，揽括中国山水画、人物画、花鸟画艺术之全部绝品，配以高妙之解读文字，复以华贵之装帧，精美之印制，科学合理之编撰体例，使此书涵括万殊，收天地精神于尺幅，心旷千秋，聚古今智慧入字词。

是为序。

导 言

《中国名画经典—中国花鸟名画》，荟萃了中国绘画发展史上最具有代表性和影响力的数百幅花鸟画经典作品，上起盛唐，下至当代，囊括了数百位艺术大家(包括名姓不详的民间艺匠)的作品，展示了中国千年花鸟画发展的大体脉络。

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科。又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科。中国花鸟画集中体现了中国人与作为审美客体的自然生物的审美关系，具有较强的抒情性。它往往通过抒写作者的思想感情，体现时代精神，间接反映社会生活，在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。

花鸟画从墙壁和器物上走下来，成为在绢素上单幅创作的独立画科始于唐代。隋朝结束了中国三百多年的分裂局面后急速过渡到了大唐帝国，唐继隋之后有着较长期的安定统一，文化上既继承传统，又广泛吸收各民族的文化成就，呈现出一片光辉灿烂的景象。唐代绘画在这样的背景下融合秦汉的纯朴豪放、晋的含蓄隽永，出现了精湛而瑰丽的面貌。韩幹的鞍马、韩滉的牛成为当时画坛的一大亮点，代表了当时绘画的新高度，且为中国花鸟绘画艺术开辟了道路。

花鸟画在唐代独立发展之后，至唐末五代而趋于成熟。五代画院画家的作品可以自由买卖，造成了画院艺术的民间基础。花鸟画的技法随着表现的需要相应得到提高的机会。精密的观察和精确的表现是这一发展阶段上画家们努力追求的目标，技法上有着各种创造。在五代最重要的画家行列中，以花鸟画闻名的黄筌、黄居案父子有突出的地位。黄筌勾勒精细、若无笔踪的“写生”手法使其成为北宋画院花鸟画的标准，并为以后的院体画风奠定了基础。

花鸟画在宋朝异常兴旺。宋朝结束了唐末五代以来中国北方连年争战的局面，统一后采取了重文轻武的政策，推进了文化事业的发展。宋画以神趣为归，形成了院体风格。花鸟方面，妍丽富贵的黄筌工笔花鸟影响竟达百余年之久。当时画院的“没骨”画派也“墨彩俱媚，风韵尤高”，院外名声久著的花鸟画家赵昌，也成为当时花鸟画坛的高手。北宋中期崔白画派出现，花鸟画画坛为之改观，结束了黄筌画派一统天下的局面。崔白工画花鸟翎毛，能很好地将工整与活泼、工笔与写意结合在一起，在当时花鸟画坛上是最杰出的代表之一。他对后来形成纤巧工致的“宣和体”花鸟画风也有重要影响。以文人意趣入画也成为当时一大时尚，其代表人物如画墨竹的文同、画竹石的苏东坡等。北宋末年，宋徽宗统治时期的画院使院体画发展到空前鼎盛繁荣的时期。这一时期的花鸟画精工秀雅，形神兼备，较之前代院体画，更重视绘画与诗意的结合。北宋画院严谨的创作态度、深入的观察方式和精湛的写生技巧，使院体画在写实主义道路上大大前进了一步。宋室南渡，沿袭了北宋画院制度，从高宗到理宗朝，又经过了一百多年的发展，宫廷画院的花鸟画更加兴旺发达。花鸟画家人才济济，名家辈出。南宋花鸟已不囿于某一家的体制。画家们或双钩或没骨，或点染或重彩，或淡彩或水墨，或工笔或写意，呈现出多种风貌。其中以李安忠、李进和林椿等人最为代表。

花鸟画题材在元代以水墨梅兰竹菊所谓的“四君子”画最为盛行。元朝建立后，宋院体画风沉寂而文人画风兴起，元初花鸟画以赵孟頫的花鸟画为代表，一方面强调古意，远追盛唐，另一方面提倡以书入画，由此开创新风。随着文人画的兴盛，墨花墨禽画逐渐兴起和流行，基于文人士

大夫的艺术观念和审美理想，画家们在创作中追求朴素自然，摒弃雕饰彩绘，强调主观情感的抒发和创作的自娱性，以写意排斥描摹，从而使元代花鸟画的风范由工致转向疏放，由典丽变为淡雅。

花鸟画在明代也极其发达，更以写意花鸟为甚。明代元而建后，各朝皇帝多好丹青，促使明前期宫廷绘画显赫一时，宫廷院体花鸟中，以边景昭、孙隆、林良、吕纪为最突出。沈周、文徵明和唐寅的花鸟画在艺术上也有突出的创造，特别是沈周等人的水墨花鸟画。他们运用水墨技法描绘花鸟虫鱼，草草点缀，情意已足。明代中后期，花鸟画走向繁荣，特别是写意花鸟。以陈淳、徐渭、周之冕等为代表的一批画家，融书法于绘画之中，一花半叶，淡墨欹斜，疏斜历乱，形神兼备，创造出了富有时代特色的花鸟画，对后世产生了极大的影响。

花鸟画在清朝出现百花齐放之势。由于花鸟画艺术一直没有丧失创造真实生动的形象的要求，并且一直是要求能够传达最微妙的生命感觉。清初恽寿平以没骨法将花鸟画提高到了新的境界。他用轻快的笔触、柔美的色彩进行极其细腻的描绘，创造了意态飞动，富有天机物趣的形象的同时，追求着明洁光润的画面效果。这一点为他赢得了众多的追随者，史称为“常州派”，并成为清代花鸟画的重要画派。和恽寿平的常州派并立的当时有王武一派和蒋廷锡一派。乾隆时期是花鸟画发展的一个重要时期。各种画派都有一些能手活跃在画坛上，同时，一些代表着深刻变化的富于个性和新的气息的画家出现了。他们就是所谓的“扬州八怪”，“八怪”各有自己的风格，但有一个共同特点，即以大肆奇逸的笔墨、发挥了个人的创造。曾在扬州居住很久的另一花鸟画家华昶，出现在康乾年间，可以视为是代表正统花鸟画风的最后一个有影响的画家。他的风格被形容为“纵逸骀宕”和“秀逸”。他是“扬州八怪”以外的一个对于推进花鸟艺术的发展作出贡献的重要画家。清代末年上海出现了一批绘画名手，任颐 and 吴昌硕是最杰出者。他们的共同特点是不为一定的成法师承所拘束，而能根据自己的感受和对生活的理解，追求新的表现方法和新的艺术风格。

近百年来的中国社会是在激烈动荡与艰苦斗争中前进的。新旧社会思潮的融合，中西民族文化的交汇反映在近代中国画坛上，则呈现矛盾纷繁、流派众多的局面。齐白石、王震、何香凝、高剑父、陈树人、刘开渠、于非闇等现代画家为中国花鸟画的发展作出了卓越的贡献。

中国美术是华夏民族的智慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。中国花鸟画独特的表现形式有其十分鲜明的特点，它最能充分展现中国人的情感状态与个性人格。相信《中国名画经典——中国花鸟名画》足以展示中国花鸟画的辉煌成就，给读者带来耳目一新的艺术享受和独立完美的人格熏陶。

目 录

012	照夜白图	唐	韩 幹
013	五牛图	唐	韩 幹
014	牡丹图	五代	滕昌 旌
015	枯树五羊图	五代	刁光胤
016	写生珍禽图	五代	黄 筌
018	丹枫呦鹿图	五代	佚 名
019	玉堂富贵图	五代	徐 熙
020	风竹图	五代	李 坡
021	山鹧棘雀图	北宋	黄居 寀
022	翠竹翎毛图	北宋	佚 名
023	写生蛱蝶图	北宋	赵 昌
024	双喜图	北宋	崔 白
025	梅竹聚禽图	北宋	佚 名
026	木石图	北宋	苏 轼
027	墨竹图	北宋	文 同
028	落花游鱼图	北宋	刘 寀
030	五马图	北宋	李公麟
031	芙蓉锦鸡图	北宋	赵 佶
032	柳鸭芦雁图	北宋	赵 佶
034	鸡冠乳犬图	北宋	佚 名
035	猿鹿图	北宋	易元吉
036	猿猴摘果图	南宋	佚 名
037	晴春蝶戏图	南宋	李安忠
038	碧桃图	南宋	佚 名
039	枇杷绣羽图	南宋	林 椿
040	风雨归牧图	南宋	李 迪
041	花篮图	南宋	李 嵩
042	四梅花图	南宋	扬无咎
044	出水芙蓉图	南宋	吴 炳
045	双鸳鸯图	南宋	张 茂
046	红蓼水禽图	南宋	佚 名
047	梅石溪凫图	南宋	马 远

048	层叠冰绡图	南宋	马 麟
049	疏荷沙鸟图	南宋	佚 名
050	四季牧牛图	南宋	阎次平
052	果熟来禽图	南宋	林 椿
053	梅竹寒禽图	南宋	林 椿
054	四羊图	南宋	陈居中
055	秋柳双鸦图	南宋	梁 楷
056	鹤图	南宋	法 常
057	鹁鹁图	南宋	佚 名
058	昭陵六骏图	金	赵 霖
060	幽竹枯槎图	金	王庭筠
061	青枫巨蝶图	南宋	佚 名
062	岁寒三友图	南宋	赵孟坚
063	骏骨图	元	龚 开
064	墨兰图	元	郑思肖
065	双钩竹石图	元	李 衍
066	古木丛篁图	元	李士行
067	墨竹坡石图	元	高克恭
068	浴马图	元	赵孟頫
069	二羊图	元	赵孟頫
070	出圉图	元	任仁发
071	溪凫图	元	陈 琳
072	墨竹谱	元	吴 镇
073	竹石图	元	管道昇
074	兰竹图	元	赵 雍
075	墨竹图	元	柯九思
076	梧竹秀石图	元	倪 瓒
077	六君子图	元	倪 瓒
078	柳燕图	元	盛昌年
079	双钩竹石图	元	张 逊
080	枯荷鸳鸯图	元	张 中
081	桃竹锦鸡图	元	王 渊
082	墨梅图	元	王 冕
084	花竹锦鸡图	元	边 鲁
085	鹰桧图	元	张舜咨
086	公鸡母鸡雉鸡	元	佚 名
087	春消息图	元	佚 名
088	墨竹图	明	王 绂
089	夏玉秋声图	明	夏 昶
090	三友百禽图	明	边景昭
091	竹鹤图	明	边景昭
092	葵石蛱蝶图	明	戴 进
093	戏猿图	明	戴 进
094	鼠石图	明	朱瞻基

095	玉兔争清图	明	陈	录
100	墨梅图	明	王	谦
101	芦雁图	明	林	良
102	灌木集禽图	明	林	良
104	卧游图	明	沈	周
106	写生册·青蛙白荷	明	沈	周
107	花石游鹅图	明	孙	隆
108	鹰兔图	明	张	路
109	桂菊山禽图	明	吕	纪
110	梅茶雉雀图	明	吕	纪
111	古木寒鸦图	明	周文靖	
112	枯槎鸂鶒图	明	唐	寅
113	山茶水仙图	明	陈	淳
114	兰花图	明	周天球	
115	葡萄园图	明	徐	渭
116	杂花图卷	明	徐	渭
124	牡丹蕉石图	明	徐	渭
125	玉堂芝兰图	明	孙克弘	
126	芙蓉鸭图	明	周之冕	
127	杏花锦鸡图	明	周之冕	
128	兰竹湖石图	明	马守真	
129	梅花图	明	陈继儒	
130	竹石菊花图	明	米万钟	
131	秋老梧桐图	明	蓝	瑛
132	石荷图	明	蓝	瑛
133	花蝶图	明	文	俶
134	梅花图	明	刘世儒	
135	画梅花扇	明	佚	名
136	莲石图	明	陈洪绶	
137	杂画图册(之一)	明	陈洪绶	
138	古木双鹰图	明	萧海山	
139	松鹊双兔图	明	陈嘉言	
140	蒲蝶图	清	项圣谟	
141	桂树图	清	刘	度
142	岁寒三友图	清	金俊明	
143	荷花图	清	谢	荪
144	荷花图	清	唐	荻
145	鸂鶒游鱼图	清	八大山人	
146	河上花图	清	八大山人	
152	墨荷图	清	八大山人	
153	出水芙蓉图	清	恽寿平	
154	落花游鱼图	清	恽寿平	
155	松竹白头图	清	王	武
156	鸳鸯白鹭图	清	王	武

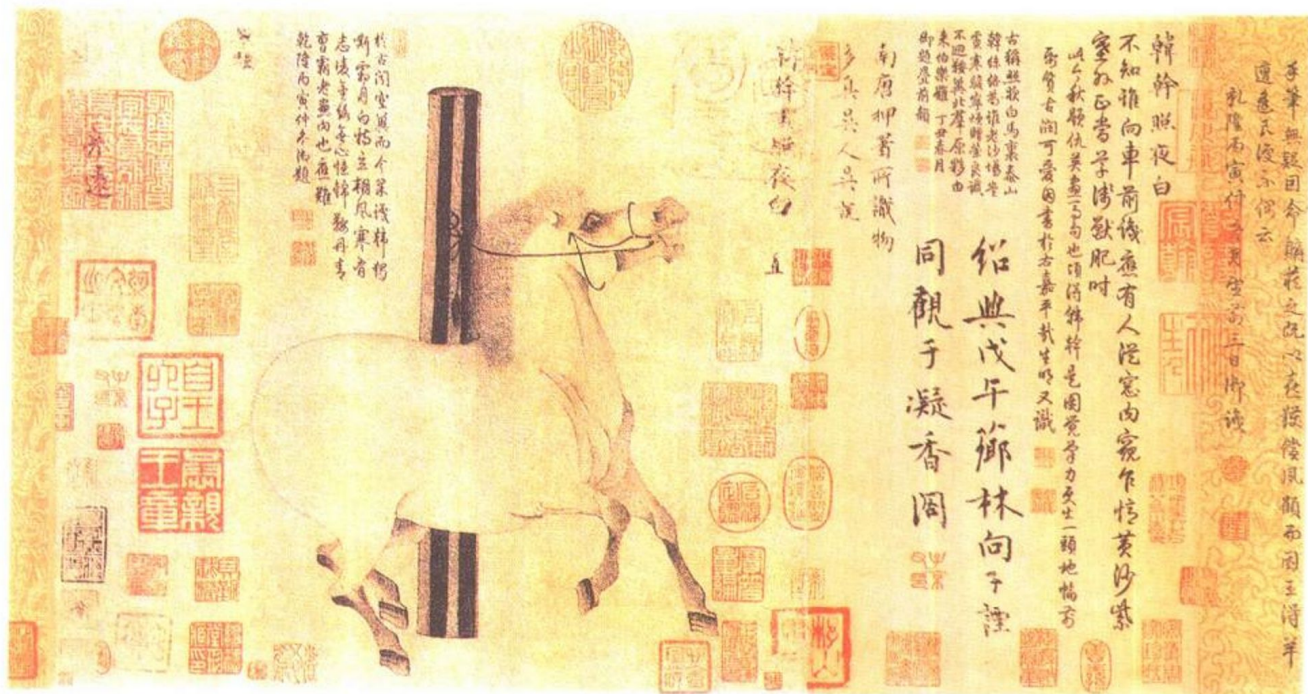
158	南溪春晓图	清	马元驭
159	松鹤图	清	沈 铨
160	山雀爱梅图	清	华 昶
161	雪景竹石图	清	高凤翰
162	玉壶春色图	清	金 农
163	墨松图	清	汪士慎
164	百骏图	清	郎世宁
165	松石牡丹图	清	李 鲜
167	兰竹图	清	郑 燮
168	墨竹图	清	郑 燮
170	悬崖兰竹图	清	郑 燮
171	竹石图	清	郑 燮
172	潇湘风竹图	清	李方膺
173	梅花图	清	罗 聘
174	月下墨梅图	清	童 钰
175	花鸟扇页	清	居 巢
176	富贵白头图	清	居 巢
177	松鹤图	清	虚 谷
178	枇杷图	清	虚 谷
179	荷花鸳鸯图	清	任 薰
180	松鹤延龄图	清	任 颐
181	桃实图	清	吴昌硕
182	荔枝图	清	吴昌硕
183	墨梅图	清	吴昌硕
184	葫芦图	清	吴昌硕
185	虾	现代	齐白石
186	墨荷图	现代	王 震
187	狮图	现代	何香凝
188	枫鹰图	现代	高剑父
189	岭南春色	现代	陈树人
190	骆驼	现代	刘奎龄
191	胡家红牡丹	现代	于非闇

韩幹 (约 724—785)

京兆(今陕西西安)人,年少时为酒店雇工,尝收酒钱于王维家,戏画人马于地,王维奇其意趣,乃岁与钱二万,使习画十余年而艺成。擅画肖像、人物、鬼神、花竹,尤工画马,师曹霸而重视写生。天宝(742—755)中以画马一时荣幸获得君主知遇,召入供奉,官至太府寺丞。

照夜白是唐玄宗李隆基的坐骑。图中“照夜白”系一木桩上,高昂骏首,鬃毛乍立,耳朵竖立,眼睛圆睁瞪着画外,更透出乍惊、焦躁、恳求以至示威等复杂的情态。肥壮的身躯更衬出四肢的劲健有力。它正四蹄腾骧,急欲挣脱羁绊,好驰骋疆场、或追风草原,充溢着“万里可横行”的气概。而唯一的对立面就正是那根缰绳,迫使观者要伸出释缰之手了。

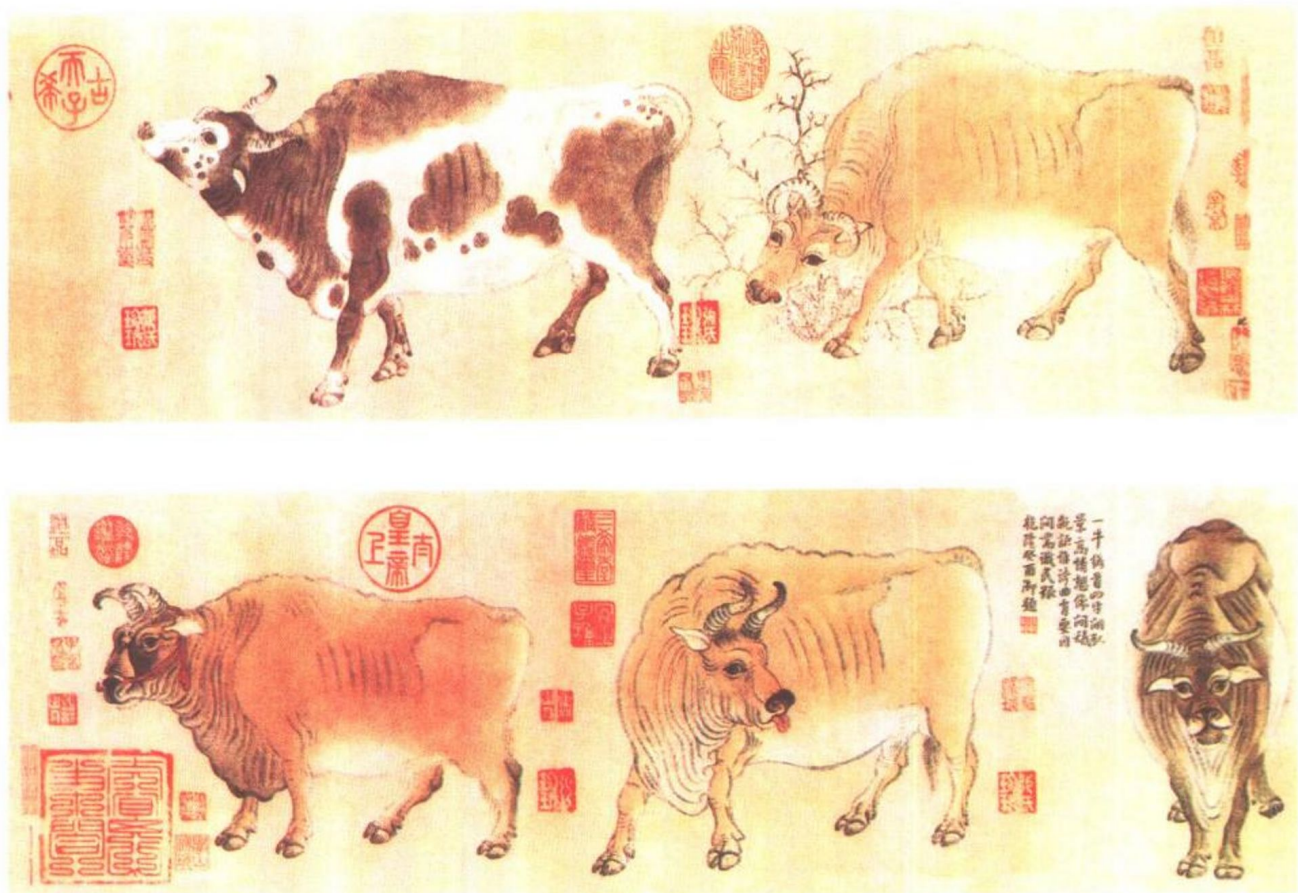

照夜白图 唐 韩幹 (摹本) 卷 纸本 墨笔 纵 30.6 厘米 横 34.1 厘米 藏美国纽约大都会艺术博物馆

韩滉 (723 - 787)

字太冲，长安人。累官检校左仆射，封晋国公。暇时，好弹琴，书法得张颠的笔法，绘画师陆探微，画与同族的韩幹不相上下。他画人物、牛马特别好。古人认为牛马近在眼前，描绘最难相似，韩滉下笔过人，但世人很少得到他的作品。

《五牛图》为韩滉画作中的精品，描绘或行或立，或正或侧，姿势动态不一，色泽花纹各异的五头牛的形象。第一头牛侧身俯首，伸长脖子，似在寻觅青草。第二头牛白褐相间，翘首甩尾，好像正在咀嚼，一副惬意自适的神情。第三头牛立于画面中央，大声鸣叫，为图中惟一正面站立的牛，表现的难度较大，画家十分准确地掌握了透视关系，表达出牛的立体感，第四头牛缓步前行，回头轻舐，好像正回首聆听牧人的召唤，姿态特别优美。第五头牛头上系有红色缰绳，似行似止，仿佛刚摆脱了羁绊。同中国传统重视画人的眼睛——“传神”一样，画家也强调刻画牛的眼睛，瞳珠着色，半透明的感觉都加以着重的描绘，又用尖细的笔触表现牛的睫毛，一笔不苟，这就显得生动而有神。

五牛图 唐 韩滉 卷 纸本 设色 纵 20.8 厘米 横 139.8 厘米 藏北京故宫博物院