

中国历代名画点读 ● 百鹤图说

中国历代名画点读

百鹤图说

SH 上海画报出版社

中国历代名画点读

邓明 编
舒士俊 点读

百鹤图说

SH

上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

百鹤图说 / 邓明, 舒士俊编著, —上海: 上海画报出版社, 2001

(中国历代名画点读)

ISBN 7-80530-848-9

I. 百... II. ①邓...②舒... III. 鹤科—花鸟画—
世术评论—中国 IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第087402号

责任编辑: 沈宝发

技术编辑: 鲍屹
李荀

百鹤图说

中国历代名画点读

邓明 舒士俊 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海质胜印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/16 印张6 印数0001—3200

2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

ISBN 7-80530-848-9/J·849

定价: 42.00元

鹤成为中国花鸟画科中最常见的题材之一，不仅在于它形态优美，还在于它被寄予了较多的人文理想。

古人喻鹤之说甚多。鹤貌喻作清癯闲雅，鹤身喻作隐逸高士，鹤肩喻作仙风道骨，鹤胎喻作贵人坐怀，鹤心喻作思绪超迈，鹤舞喻作舞姿翩跹，鹤举喻作动止飘逸，鹤升喻作文采飞扬，鹤静喻作闲处散淡，鹤音喻作琴弦动人，鹤会喻作庆寿之聚，鹤算喻作遐龄高年，鹤纹喻作崇爵显位，鹤篆喻作文字古雅，鹤书喻作招贤告示，鹤天喻作境界邈远，鹤趣喻作脱俗情态。凡此种种，无不辞意优美，喻义高华。

至于画鹤，典籍记载最早专工此道并享盛名的画家当推初唐薛稷[注-]，虽画迹不传，却可以从同时略晚李白、杜甫的诗歌一窥薛氏画鹤的绰约神貌。“薛公十一鹤，尽写青田真，画色久欲尽，苍然犹出尘，低昂各有意，磊落如长人”（杜甫《通泉县屋后薛少保画鹤》）。“紫顶烟，丹眸星皎。昂昂伫胎，霍若惊矫。形留座隅，势出天表。谓长鸣于风霄，终寂立于露晓。凝玩益占，俯察愈妍”（李白《金乡薛少府厅画鹤赞》）。可见在花鸟画开始独立成科的隋唐时期，鹤便是重要的题材之一，而“尽写其真”、生动传神，是评判优劣的主要标准。

薛稷的画鹤技艺在他身后二百年间无人可及，直至五代时期南唐徐熙与西蜀黄筌的崛起。徐熙画笔质朴简练，黄筌画笔富丽工巧，分别开创了画史称为“黄家富贵，徐熙野逸”的两大花鸟画体系，直接导引了花鸟画在两宋的鼎盛时期的到来。徐黄皆多产画家，仅《宣和画谱》记录的画迹就分别达到二百五十九件，三百四十九件。只是鹤画不多，徐氏为《鹤竹图》一件，黄氏也不过《竹鹤图》三件、《六鹤图》二件、《双鹤图》、《独鹤图》、《梳翎鹤图》、《红蕉下水鹤图》各一件，总共九件而已，今皆不传。据说黄筌任职后蜀画院待诏时，奉诏在偏殿壁上为鹤写真，作《六鹤图》，计绘“唳天、警露、啄苔、舞风、梳翎、顾步”情态六种，“精彩更愈于生”，画成之后，竟被真鹤误以为同类而相与亲近，偏殿由此得名“六鹤殿”，其写实本领之高强可见一斑。

两宋的画院制度保证了花鸟画创作的高度繁荣，高手迭出，佳作累累，连宋徽宗赵佶也画过《瑞鹤图》之类以鹤为主要题材的作品。匀净的石膏天空与祥云缭绕的楼宇之间翻飞着仙鹤二十，白羽黑翎，仙姿翩翩，显然已不是一般的写生之作，而是为赵宋朝廷祈祷平安祥瑞的寓意画了。

鹤的高洁、高寿与轩昂之姿、出尘之态给了人们超凡脱俗的无限遐想与寄托空间。北宋

学者李昉^[注一]就曾将鹤与其它四种禽类比作极愿与游的五客：鹤曰仙客，孔雀曰南客，鸚鵡曰陇客，白鸛曰闲客，白鹭曰雪客（郭若虚《图画见闻志·近事·五客图》）。林和靖以“梅妻鹤子”为文史留下了他那孤高清远的隐逸故事。后人更以花鸟作《五伦图》，分别将凤凰、鹑、鹤、鸳鸯、鸛比作君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友之间的伦理关系，则是绘画“成人伦，助教化”功能的进一步延伸了。宋元明清的画鹤之作多产且多寄喻之作，就是这个道理。最有影响的画家有牧溪、边景昭、林良、吕纪、华新罗、虚谷、任伯年、王一亭等等，其中不乏文人士大夫涉笔此道而有所成就者若高其佩。值得注意的是，由于翎毛比一般花卉、山水更讲究造型的精确与传神，职业画师在画鹤这一题材上显然棋高一着，更有成就。

二〇〇一年九月于枕石楼

[注一] 薛稷（649-713）字嗣通，名相魏徵外孙，官至太子少保、礼部尚书。善书，与欧阳询、虞世南、褚遂良并称初唐四大书家。能画人物、佛像，尤擅画鹤，被《历代名画记》列在神品下，与韩干画马齐名，宋代《宣和画谱》犹载其画迹七件，后皆失传。

[注二] 李昉（925-996）字明远。北宋文学家，官中书侍郎平章事。主编“宋季四大书”中的三种：《太平御览》、《太平广记》、《文苑英华》，曾参与编撰《旧五代史》。

邓明编 舒士俊点读

作者简介

邓明 1949年9月生，上海人。编审，现任上海画报出版社社长兼总编辑，《上海画报》主编，上海中国画院兼职画师。

1986年至1993年间曾任上海人民美术出版社副总编辑、社长等职。编辑或主持编辑过多种大型丛书及画册，荣获过多种奖项，著有《近现代名家书画品鉴》等。

舒士俊，美术史论家，1948年生，浙江宁波人，毕业于复旦大学中文系。曾先后从师沈子丞、陆俨少先生研习画理，现任《中国绘画研究·朵云》暨《书与画》副主编。有多篇论文刊发于海内外美术杂志和被编入各种美术研究论文集。近年来著有《水墨的诗情——从传统文人画到现代水墨画》、《陆俨少画语录图释》、《中国画名家系列·陆俨少》、《中国绘画艺术图典》、《探寻中国画的奥秘》等，主编有《中国当代美术家系列传》、《叩开中国画名家之门》等。

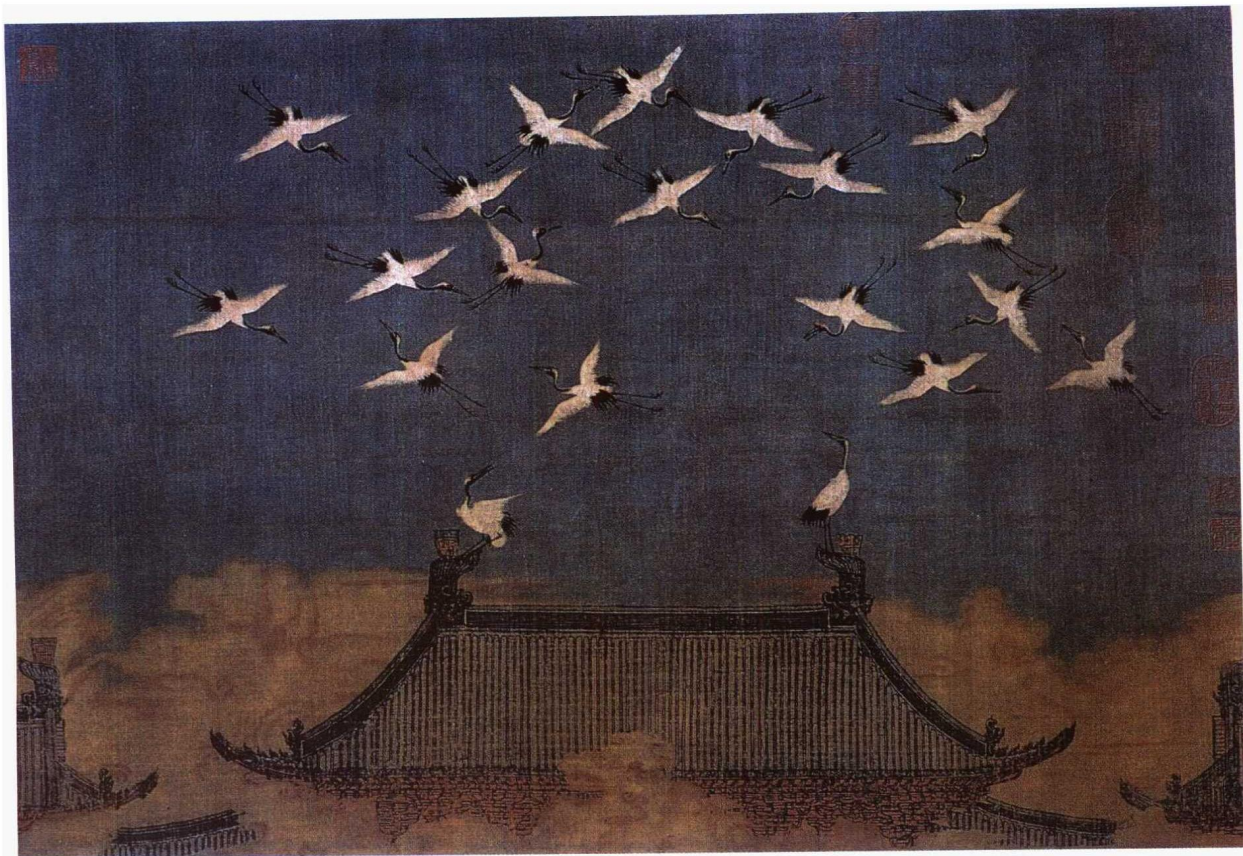
百鹤图说序	邓明	清	余省	仿元人鹤雀图 46
唐 周昉(传)	簪花仕女图局部 1	清	余省	松鹤图 47
北宋 赵佶	瑞鹤图 2	清	袁耀	雪蕉双鹤图 48
宋人	双鹤图 3	清	罗聘	高僧鹤行图 49
南宋 马远	伴鹤高士图 4	清	张熊	松菊孤鹤图 50
南宋 牧谿	万岁竹千龄鹤图 5	清	虚谷	梅鹤图 51
元 陈月溪	麻姑仙鹤图 6	清	虚谷	梅鹤图 52
明 边景昭	竹鹤图 7	清	虚谷	松鹤图 53
明 边景昭	竹鹤图局部 8	清	虚谷	松鹤图 54
明 边景昭	梅竹双鹤图 9	清	虚谷	菊鹤图 55
明 边景昭	胎仙图卷局部一 10	清	虚谷	竹禽图册 56
明 边景昭	胎仙图卷局部二 11	清	朱儒	临流松鹤图 57
明 边景昭	百鹤图局部 12	清	任薰	翠松丹顶鹤 58
明 边景昭	雪梅双鹤图 13	清	任颐 任薰	蕉鹤图 59
明 边景昭 王绂	竹鹤双清图 14	清	任颐	松鹤延年图 60
明 林良	松鹤图 15	清	任颐	松鹤图 61
明 沈周	蕉鹤图 16	清	任颐	红松仙鹤图 62
明 吕纪	梅花双鹤图 17	清	任颐	松鹤图 63
明 吕纪	溪鹤图 18	清	任颐	鹤寿图 63
明 李辰	鹤鹄图 19	清	任颐	绥山鹤鹿图 64
明 张翀	椿萱鹤竹图 20	清	任颐	紫气东来图 65
明 张翀	椿萱鹤竹图局部 21	清	任颐	松鹤延年图 65
明 李和	双鹤图 22	清	任颐	伴松双鹤图 66
明 佚名	松鹤图 23	清	任颐	松鹤图 67
明 佚名	松鹤图 24	清	任颐	富贵寿考图 68
明 佚名	双鹤竹石 25	清	戴洪	松鹤图 68
清 法若真	梅鹤图 26	清	朱伦瀚	松鹤图 69
清 八大山人	松鹤图 27	清	邱鉴	梅竹双鹤图 70
清 单岳	松鹤延龄图 28	清	徐华	松鹤延龄图 71
清 高其佩	仙鹤图 29	清	童恺	松鹤图 72
清 高其佩	松鹤图 30	清	童衡	鹤寿桃实图 73
清 华岳	松鹤图 31	清	童衡	松鹤海涛图 74
清 华岳	松鹤图 32	清	童衡	松鹤海涛图局部 75
清 华岳	松鹤图 33	近代	王一亭	鹤寿图 76
清 无款	九皋图 34	近代	王一亭	老鹤占松图 77
清 沈铨	桂鹤图 35	近代	王一亭	仙翁老鹤图 78
清 沈铨	松鹤图 36	近代	王一亭	松鹤图 79
清 沈铨	松鹤图 37	现代	陈之佛	鹤寿图 80
清 沈铨	松鹤图 38	现代	陈之佛	梅鹤迎春图 81
清 沈铨	松鹤图 39	现代	陈之佛	松龄鹤寿图 82、83
清 沈铨	萱花松鹤图 40	现代	齐白石	仙鹤图 84
清 沈铨	老松双鹤图 41	现代	高剑父	松鹤延年图 85
清 金农	蕉荫立鹤图 42	现代	高剑父 杨善深	松鹤图 86
清 郎世宁	六鹤同春图 43	现代	高剑僧	梅鹤图 87
清 郎世宁 唐岱	仙鹤图 44	现代	王雪涛	寿带双鹤图 88
清 郎世宁	花荫双鹤图 45			

唐 周 昉(传) 簪花仕女图局部
绢本设色 纵 46 厘米 横 180 厘米
辽宁省博物馆藏

周昉，字景玄，官至宣州长史，陕西长安人。擅画仕女。

中国的禽鸟画最早由人物画的补景脱化而出。在传为周昉所作的《簪花仕女图》中有一贵妇人手拈红色辛夷花玩赏，一白鹤伫立于前，左足抬起，振翅欲飞。其笔墨刻划精致，鹤身除勾勒之外，尚用白粉细刷羽毛。由此图可知鹤很早就是富贵人家的玩赏之物。

北宋 赵 佶 瑞鹤图

绢本设色

宋徽宗赵佶(1082-1135)在政治上昏庸无能,在艺术上却是个风流才子,举凡人物、山水、花鸟俱擅为之。他曾在皇家画院指点画师画孔雀开屏应是先抬左脚,显见他对花鸟写生之精。此幅瑞鹤图绘20只仙鹤于宫苑升腾蓝天中,翩然起舞,呼应自如;底下的宫阙仅露琉璃飞檐,周围祥云迷漫缭绕,呈现一片祥瑞之景,反映了作者对于天上人间的美好向往。

中国画家画鹤,最早在唐代周昉的《簪花仕女图》中还仅是配景,而此《瑞鹤图》虽还是幅风景,鹤在其中却已唱主角了。

宋人 双鹤图

绢本设色

徐悲鸿纪念馆藏

宋人以鹤为主题的独幅画流传下来并不多,这是极为罕见的一幅。此图中一鹤缄默若思,一鹤仰天引吭,俱用工笔,鹤身的羽还用白粉反托,与颈项和尾羽用墨画的黑毛形成鲜明对照,更衬托了鹤的洁白无瑕。周围山石和松的用笔相对较写意,且在松间烘以烟云,工与写两种手法在画中既对比又协调,有力地映衬了鹤的高洁形象。

南宋 马远 伴鹤高士图
绢本团扇 纵24.8厘米 横26.4厘米
美国王己千藏

马远字遥父，号钦山，出生于钱塘，画承其家学，为画院待诏。尤擅小景山水，人称“马一角”，与夏珪并称马、夏。为南宋四家之一。其所作山水近景概括精当，远景空蒙简略，极有诗意。此图绘一隐逸高士盘桓于山间崖边，一鹤随同而前引，边行边回首翘望主人。周围则柳树似在顾盼，依依有情；背景山脊没入云际，令人意远。此情此景，可谓尽抒画中人闲云野鹤之志。

以鹤喻志节不凡，这也是古人惯用的隐喻手法。

南宋 牧 谿
万岁竹千龄鹤
图

绢本设色

纵 173.3 厘米

横 99.3 厘米

日本京都大德
寺藏

牧谿（？
—约1281），蜀
人，俗姓李，号
牧谿，中年出
家，释名法常。
此图为日本京
都大德寺所藏
牧谿遗迹观音、
猿、鹤三对幅
之一。牧谿性
豪爽，擅画龙
虎猿鹤花木禽
鸟和人物山水，
尤长于水墨，
气韵萧散虚和。
此图注重背景
渲染，左边竹
林形影绰约，
整体气象迷濛
虚灵，映衬出
前景之孤鹤傲
视阔步、笔墨
简括而气宇轩
昂，其或为作
者的人格之所
寓也。

元 陈月溪
麻姑仙鹤图
绢本设色
纵100.7厘米
横54厘米

美国波士顿美术馆藏

麻姑献寿的传说，历来被人们传为美谈，该题材画往往少不了要画鹤，因为自古就有“鹤寿千年”之说。此图画的是麻姑与鹤像是亲密朋友似的相对，颇富于情趣。周围野水苍松，显示一种地老天荒的山野氛围，使得画面更有一种超逸的气息。其画面境界有元人所特有的超脱，而其笔墨则略近于院体，从中可见一种出入尘世的别样趣味。

明 边景昭
竹鹤图
绢本设色
纵781.2厘米
横1179厘米
故宫博物院藏

这是一幅双鹤图。背景是疏竹，采用技法与《梅竹双鹤图》差不多，而白羽不用明显勾勒，唯以白粉积染，以显阴阳隆凸之质感；鹤的神态不如下图轩昂，两鹤似皆低徊顾影，有一种拟人化的表现。构图上有意以竹竿和竹叶作前后穿插，更显示了画面空间的生动感。

明 边景昭
竹鹤图局部

明 边景昭
梅竹双鹤图
绢本设色
纵 163.5 厘米
横 86.6 厘米
日本尼崎荻本藏

边景昭字文进，福建沙县人，明代永乐年间(1403—1424)任武英殿待诏。他博学能诗，善画禽鸟、花果，师南宋画院体格，尤擅画鹤，他对画鹤可谓情有独钟，传世所作鹤图有多种。此图绘二鹤，一昂首鸣叫，一低头整羽。画家对鹤背羽毛先勾勒再填粉，神态刻画甚为细致。二鹤之外，背景又以梅竹及八哥、鹞鸟相陪衬，整个画面呈现出一种沉稳华贵的气息。

