

中国历代名家作品精选

历代花鸟

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国历代名家作品精选

历代花鸟

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代名家作品精选·历代花鸟 / 牛志高主编. —合肥:
安徽美术出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5398-5373-4

I . ①中… II . ①牛… 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 212067 号

中国历代名家作品精选

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA ZUOPIN JINGXUAN

历代花鸟

LIDAI HUANIAO

牛志高 主编

出版人: 武忠平

责任编辑: 黄 奇 图书策划: 书中乐文化

封面设计: 吴鹏浩 责任校对: 司开江 林晓晓

版式设计: 北京盛世博悦文化传媒有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmschs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F 邮编: 230071

营销热线: 13240077968 18911306576

营 销 部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印 制: 天津市蓟县宏图印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8 印 张: 13

版 次: 2014 年 12 月第 1 版

2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-5373-4

定 价: 98.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

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。值得我们注意的是，中国花鸟画不是仅仅为了准确地描绘现实中的花卉禽鸟，而是集中地体现了中国人与自然生物的审美关系，借此抒发自己的情感，间接地反映社会生活，体现一定的时代精神。

花鸟画在其发展的过程中，是成熟最迟的。它形成于唐，成熟于五代，而兴盛于两宋。唐代中晚期花鸟画已经逐步成熟，根据历史上记载，薛稷、边鸾、刁光胤等画家高手辈出。到黄筌父子手里获得了进一步发展，作风艳丽丰富，被世人称为“黄家富贵”。南唐的画坛，则以徐熙为代表，意境清淡，被世人称为“徐熙野逸”。至北宋初年，规模庞大的“翰林图画院”对绘画艺术在当时的繁荣是有推动作用的。同时朝廷还罗致了四散的画家，实行画家考试录取制度，按其绘画能力授予不同的官职，至宋徽宗时画院盛至顶峰。随着审美观念的发展，花鸟画逐渐转变画风。从北宋中期开始文人士大夫崇尚水墨写意，以枯木、竹石、梅兰为题材的文人画涌起，后又加菊花合称“四君子”，用笔劲健，俊雅文秀，注重与书法结合，开后世墨兰法门。此时工笔花鸟画各种流派无论意境、构图、勾染也都有极高的艺术成就。元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以柯九思、倪瓒、吴镇、王冕为代表，表现了文人的“士气”。进入明代以后，宫廷体花鸟一度复兴，明四家亦擅长花鸟并卓有成就。徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱，代表了文人画的两种风格。清代石涛、恽寿平、八大山人和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位，特别是八大山人以其独特的绘画语言，表现内心的忧伤与家国之痛，其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体系中得以综合与发展，为花鸟画开辟蹊径。此后，“四任”尤其是任颐又加以弘扬发展，使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。

明清后，花鸟画进入一个新的高峰。各种风格的画法同时并存。吴昌硕、齐白石等大师的出现，亦独成高峰。吴昌硕以金石入画，创造了前无古人的风格类型，齐白石则画了许多前人从未画过的题材，如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等等，其造诣令后人却步。而徐悲鸿的马、潘天寿的雁荡山花，李苦禅的鹰，李可染的牛，陈之佛的工笔重彩花卉，均以造型与笔墨的独特占据了各自应有的地位。

序言

中国的绘画艺术，源远流长，史迹斑斑，文献足征。“解衣般礴”的典故，出于庄周，流衍至今；“画鬼魅易，画犬马难”的名言，出于韩非，久已播传人口。昭君出塞的故事，说明早在汉代，已有相当精妙的肖像画。到了两晋、南北朝，六朝金粉，王谢风流，绘画书法，都达到空前绚烂的境界。王羲之以书圣名世，同时也是画家；顾恺之画名震烁一代，谢安叹为“苍生以来，未之有也”。自此以后，历朝历代，名家辈出，名作如林，有若星月交辉，共同创造了灿烂的东方文化菁华。

在中国绘画中，人物画是极其重要的一个画种，也是最为古老的画种，其发展经历了一个漫长而璀璨的过程。东晋的顾恺之是有作品传世的早期著名人物画家，他的原作真迹久已失传，但留有《女史箴图》《列女图》等宋代以前摹本可大致见其艺术风貌。到唐代，有阎立本、吴道子、张萱、周昉等人物画名家，较著名的有《历代帝王图》《捣练图》《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》等，可以见到唐代人物画达到的高度艺术水准。五代人物画的杰作有顾闳中的《韩熙载夜宴图》。其他如明代“写真”代表作——曾鲸的《张卿子像》，作者融合西洋画法，创造了更重墨染和体积感的“凹凸法”，为中国传统肖像画开辟了新路子。中国古代人物画的独特传统，还表现在善于运用长卷的形式，突破时间和空间的限制，真实而细致地描绘现实生活的场景及其人物活动。如宋代张择端的《清明上河图》，画家以高度写实的手法描绘了北宋都城汴梁沿汴河展现的风光，画卷长达五米多。其中描写汴河之上的大桥与桥下行船的情景尤为精彩动人，足见画家观察之精到，表现之认真，技巧之超群。自南宋受禅宗思想的影响，写意人物画提倡以来，中国人物画开始朝另一个方向发展，从重视教育认识功能转向重视审美作用，从为对象传神转向更多地抒发作者情感。仕女画、高士画如雨后春笋。元明清以来，虽然较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画，但因接触民生，关心国事，接受了尚在萌芽状态的反封建意识的文人或职业画家仍不乏人物画的优秀创作。明代的仇英、

陈洪绶、任颐、虚谷，民初的吴昌硕等就是杰出的代表。齐白石、徐悲鸿等近现代画家，在继承和发扬中国传统人物绘画方面做了很多探索和贡献。

山水画经历了从东晋的“人大于山，水不容泛”、唐代的“金碧山水”、五代的“全景山水”到宋代“文人画”的萌芽、“马一角”“夏半边”的广为流传，从“元四家”的飘逸出尘到明朝“吴门画派”的统领画坛和清代的循规蹈矩、陈陈相因这一漫长历程，直到近现代的传统山水再度兴盛。山水画的艺术形式的变革、创新，集中表现在色调方面。就色调而言，青绿金碧创于隋唐；“水晕墨章，兴乎唐代”，遂有破墨、泼墨之妙；五代、两宋以水墨为主；元代出现浅绛；明清则水墨、浅绛远远多于青绿。

花鸟画有着优秀的现实主义传统，以及丰富多彩的风格流派，五代时期，以西蜀的“黄家富贵”与南唐的“徐熙野逸”为分界线，“黄家富贵”代表宫廷画院之风，“徐熙野逸”则是文人士大夫所追求的清趣。宋人则擅用没骨法。元人追求一种隐居和出世的生活方式，因此梅、兰、竹、菊成了文人士大夫经常借题发挥或寓意的对象。明代沈周的花鸟虫草等杂画，或水墨，或设色，其笔法与墨法，在欲放未放之间。以后经过陈淳的继承与发展，开启了徐渭的泼墨写意，而又经清代的八大山人、“扬州八怪”的推波助澜，形成了一股巨大写意花鸟画洪流。特别是清末民初的虚谷，更是融会贯通，将花鸟画艺术发展到一定的高度。

在中国古代，文人艺术的一个重要标志就是诗、书、画三位一体，龚贤就是这样一位杰出的艺术家。龚贤被现代画坛尊为明清之际中国画坛最杰出的绘画大师之一，他的艺术成就在京陵八家中最高，影响也最大。他重视发挥画家个性主张。他所作画诀，言近旨远，精确不磨，现代画家黄宾虹、李可染都从他的笔法中得到了很大的启迪。他的山水画一般很“满”，但“满”而不塞，常常用云带、流水作为空白透气。从整个画面来说，很有气韵。这才是龚贤的笔、墨、丘壑浑然一体的韵，

他是当之无愧的“金陵画派”的首领。

吴历用笔谨严朴厚，细密沉着，多用中锋。他善用重墨、焦墨，层层皴染的积墨法更使他的作品墨彩焕发，郁郁苍苍，特别是他的“阳面皴”更是为人称道。三百年来，他的画受许多人的推崇。与吴历同岁、同乡，又是同学的王翬也自叹不如，认为吴历的画可与倪瓚、沈周“并垂天壤”，而自己“恐难步尘，奈何奈何”！这表明吴历的画品格调是比较高的。

金农、李方膺、李鱣同是扬州八怪核心人物。他们的大胆创新之风，不断为后世画家所传承。金农精篆刻、鉴定，善画竹、梅、鞍马、佛像、人物、山水，尤精墨梅。所作梅花，枝多花繁，生机勃勃，还参以古拙的金石笔意，风格古雅拙朴。李方膺工诗文书画，擅梅、兰、竹、菊、松、鱼等，注重师法传统和师法造化，能自成一格，其画笔法苍劲老厚，剪裁简洁，不拘形似，活泼生动。李鱣工诗书，善写意花鸟，兼能山水，风格独特，富有创造性。他喜于画上作长文题跋，字迹参差错落，使画面十分丰富，取得了较高的艺术成就，绘画与金农齐名，对后世画坛影响甚大，特别是他的写意花鸟，被认为是“扬州八怪”中成就最卓越的，其作品对晚清花鸟画有较大的影响。

清四僧都擅长山水画，作品多表现不平之气，个性鲜明，自具风裁，直抒胸臆。在艺术上不为旧法所囿，都既学习古人，也敢于突破古人成法，而取材直接来自自然，贴近生活，故作品中生机勃勃，充满活力。石涛之画，奇肆超逸，构图新奇，尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境；讲求气势，笔情恣肆，淋漓洒脱，以豪放之势取胜。著有《画语录》行世，对绘画理论发展贡献颇大。髡残之画，苍古淳雅；善用雄健的秃笔和渴墨，层层皴擦勾染，达到笔墨交融、厚重不滞的效果。弘仁之画，高简幽疏，构图洗练简逸，笔墨苍劲整洁。他以画黄山著名，“得黄山之真性情”，因作品多师法自然，因而多清新之意，能传达山川之美，与石涛、梅清同为“黄山画派”之代表人物。八大山人之画，简略精练，可谓“墨点无多泪点多”；所绘花鸟鱼虫，形象洗练，造型夸张，构图险怪，笔法雄健泼辣，墨色淋漓酣畅，效果新颖独特而出人意表。八大山人的画，对后世的影响是深远的，清代中期的“扬州八怪”、晚期的“海派”及近代的齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅等，莫不受其熏陶。

赵之谦是晚清艺坛上的一个书画篆刻都使人为之耳目一新的全能大师，是诗书画印有机结合的典范。在书法上，赵之谦精隶、楷、篆、行。他的行书既有着强烈个人风格的“创新”一面，又有着符合大众欣赏习惯的“从俗”一面，可谓推陈出新、雅俗共赏。他将清代两大花鸟画流派合而为一，创造出新的风格。

由于他书法功力深厚，线条把握精到，运用各体字体题款，长于诗文韵语，这也是他高出其他清末画家，成为绘画巨匠的一个重要因素。赵之谦还是篆刻史上的一个天造奇才，他取材广泛，刀法传神，意境清新，开创了兼用六朝造像、阳文款识的新形式，开辟了篆刻的广阔道路，走出了前无古人的印学创作之路。尽管赵之谦一生所刻不到四百方印作，但他已站到了清代篆刻的巅峰。其中诸多的艺术经典，影响着后来的吴昌硕、黄牧甫、齐白石、赵叔孺、易大厂，直至现在这一百多年的整个篆刻史。

陈师曾在我国绘画史上是一位英年早逝的天才，尊他为大师，亦不为过。陈师曾虽然留学日本，接触过西洋绘画，但有着极其深厚的传统文人根基，毕生致力于中国传统绘画的创作，善诗文、书法，尤长于绘画、篆刻，在花鸟、山水、风俗人物绘画领域有着极高造诣。他不仅是蜚声国内外的美术家，而且是知名的艺术教育家，也是吴昌硕之后革新文人画的重要代表。在文人画遭到“美术革命”冲击之时，他高度肯定文人画之价值，其山水画在承袭明代沈周、清代石涛技法的基础之上，注重师法造化，从自然景观中汲取创作灵感；写意花鸟画近学吴昌硕，远宗明人徐渭、陈淳等大写意笔法，画风雄厚爽健，富有情趣；人物画以意笔勾描，注重神韵，带有速写和漫画的纪实性；风俗画多描绘底层人物，画面所写北京市民之种种生计，真实地反映普通民众生活和市井百态，有着鲜明的时代特色，这种题材的选择体现了陈师曾对西方现实主义表现方式的吸收，开创了现代现实人物画新风。

这套丛书画册，是从众多历代名家作品中精选出绘画精品汇编而成，包含历代山水、花鸟、人物画名家之作品，这些书画家都是青史艺坛姓氏彪炳的人物，他们的传世画作无疑是中华民族精神财富中的无价之宝、稀世之珍。画册的出版既可供海内外学者、专家摩娑鉴借，亦可为艺术爱好人士陶冶心灵，为促进美育、培育社会精神文明略尽绵薄。

星霜荏苒，岁月如矢，秦关汉阙，唐风宋雨，功名尘土，衣冠草芥，鱼龙漫衍，鸡虫得失，转眼都成陈迹，只有笔底波澜，纸上云烟，永久留传人世，记录着文明的印痕、历史的轨迹与祖宗的聪明才智，而这正是我们前进的基石。瞻前必须顾后，时间不可切割。读者一卷在手，案头清赏之余，当不难目逆神驰，别有会心。

希望此书出版后能得到大家的批评指正，以便将来进一步修改、充实与完善。

云梦山人牛志高
2014年中秋于北京

目 录

崔白 双喜图轴 北宋·····	01	顾安 平安磐石图轴 元·····	34
韩滉 五牛图卷 唐·····	02	顾安 幽篁秀石图轴 元·····	35
黄筌 写生珍禽图卷 五代·····	04	柯九思 清闷阁墨竹图轴 元·····	36
徐熙(传) 雪竹图轴 北宋·····	06	柯九思 双竹图轴 元·····	37
黄居寀 山鹧棘雀图轴 北宋·····	08	王渊 竹石集禽图轴 元·····	38
赵佶 柳鸦芦雁图卷之一 北宋·····	10	王渊 桃竹锦鸡图轴 元·····	39
赵佶 柳鸦芦雁图卷之二 北宋·····	10	王冕 墨梅图卷 元·····	40
赵佶 芙蓉锦鸡图轴 北宋·····	12	张中 芙蓉鸳鸯图轴 元·····	42
赵佶 蜡梅山禽图轴 北宋·····	13	边鲁 起居平安图轴 元·····	43
赵佶 竹禽图卷 北宋·····	14	无款 鹰兔图轴 元·····	44
无款 梅竹聚禽图轴 北宋·····	16	无款 双兔图页 元·····	45
无款 枇杷猿戏图轴 北宋·····	17	边景昭 三友百禽图轴 明·····	46
李迪 风雨归牧图轴 南宋·····	18	边景昭 花竹聚禽图轴 明·····	48
李迪 雪树寒禽图轴 南宋·····	20	边景昭 双鹤图轴 明·····	49
李迪 枫鹰雉鸡图轴 南宋·····	21	孙隆 花鸟草虫图册(之一) 明·····	50
吴炳 竹雀图页 南宋·····	22	孙隆 花鸟草虫图册(之二) 明·····	51
陈居中 四羊图页 南宋·····	23	孙隆 芙蓉白鹅图轴 明·····	52
陈容 九龙图卷 南宋·····	24	林良 双鹰图轴 明·····	53
无款 桃花鸳鸯图轴 南宋·····	26	林良 芦雁图轴 明·····	54
无款 翠竹翎毛图轴 南宋·····	27	孙艾 木棉图轴 明·····	55
李衍 竹石图轴 元·····	28	殷偕 海青击鹄图轴 明·····	56
李衍 修篁树石图轴 元·····	29	张路 苍鹰逐兔图轴 明·····	57
赵孟頫 窠木竹石图轴 元·····	30	无款 荷塘聚禽图轴 明·····	58
任仁发 春水凫鹭图轴 元·····	31	吕纪 桂菊山禽图轴 明·····	59
张舜咨 雪界翁 黄鹰古桧图轴 元·····	32	吕纪 山茶锦鸡图轴 明·····	60

吕纪	牡丹锦鸡图轴	明	62	陈洪绶	竹石萱草图轴	明	82
吕纪	梅竹山禽图轴	明	64	陈洪绶	梅石图轴	明	83
吕纪	残荷鹰鹭图轴	明	65	陈洪绶	莲石图轴	明	84
吕纪	月明宿雁图轴	明	66	陈洪绶	杂画册(之一)	明	85
华浚	松鼠图轴	清	67	陈洪绶	杂画册(之二)	明	86
雷濬	雪梅山禽图轴	明	68	陈洪绶	荷花鸳鸯图轴	明	87
无款	松树双鹰图轴	明	69	蓝涛	杂画册	清	88
徐渭	三友图轴	明	70	王武	花卉图册	清	89
徐渭	葡萄图轴	明	71	唐芑	红莲图轴	清	90
王维烈	白鹇图轴	明	72	恽寿平	荻港游园图轴	清	91
项圣谟	花果图册(之一)	明	73	恽寿平	锦石秋花图轴	清	92
项圣谟	花果图册(之二)	明	74	恽寿平	花卉图册(之一)	清	93
项圣谟	花卉图册(之三)	明	75	恽寿平	花卉图册(之二)	清	94
项圣谟	花卉图册(之四)	明	76	原济	花卉图册(之一)	清	95
陈洪绶	梅石山禽图轴	明	77	原济	花卉图册(之二)	清	96
陈洪绶	春风蛱蝶图卷	明	78	华岳	花鸟草虫图册	清	97
陈洪绶	梅花小鸟图轴	明	80				

崔白 双喜图轴 北宋

韩滉 五牛图卷 唐

黄筌 写生珍禽图卷 五代

徐熙（传） 雪竹图轴 北宋

黄居冢 山鹧棘雀图轴 北宋

8