

ZHONGGUO

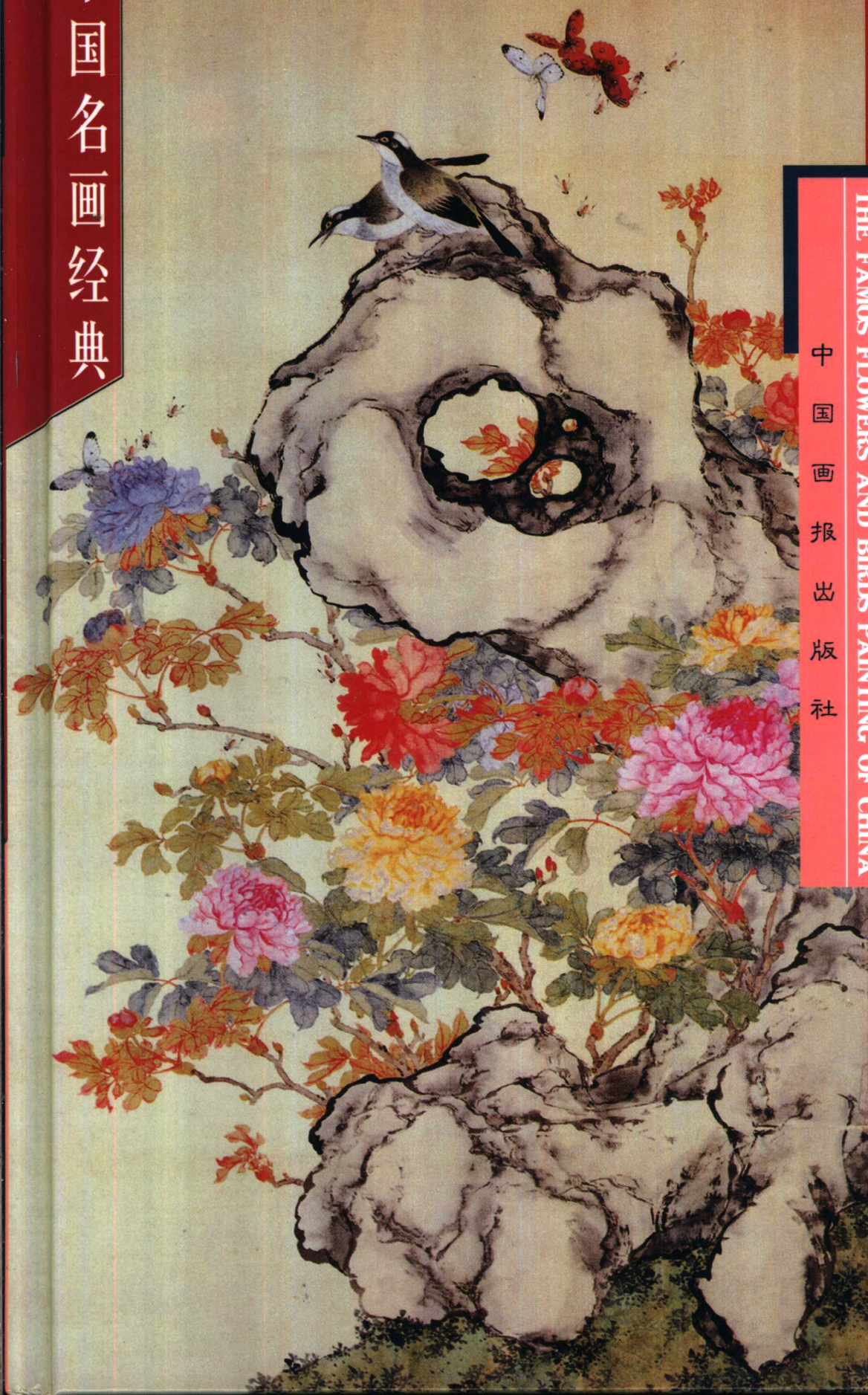
中国花鸟名画

THE FAMOUS FLOWERS AND BIRDS PAINTING OF CHINA

中国书画出版社

HUANIAO MINGHUA

中国名画经典





中国名画经典
ZHONG GUO MING HUA JING DIAN

中国花鸟名画

ZHONG GUO HUA NIAO MING HUA



中国花鸟名画

ZHONG GUO HUA NIAO MING HUA

(下卷)

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



王谦 明代画家。

字牧之，号冰壶道人，钱塘（今浙江杭州）人。生卒年不详。善画梅，其清奇可赏。与陈宪章齐名。为张祐之师。

这幅《墨梅图》布局宏大，气象凌厉而清劲可爱。枝干纵横穿插，疏密有致，极富朝气。墨干以顺逆有势的散锋笔皴写而成，湿笔之中略呈飞白，枯健如蟠龙虬曲，纹理迂绕，再以重墨点破醒，益显苍老遒劲。枝梢俏利潇洒，气象清致，偃仰之间似互相争让。白梅满枝，花瓣用简洁的双勾，而小小的花萼只用墨作一点；千斛万蕊，冰花绽开，展现出奇丽冷艳的姿色，仿佛在寒气中喷出冷香。面对画中梅树神清骨峻的风姿，不禁使人想起“万花敢向雪中出，一树独先天下春”等赞梅名句。





林良 (1416—1480)

字以善。南海(今广州)人。天顺间供奉内廷，官至锦衣指挥。擅水墨大写意花鸟，继承了南宋梁楷、牧溪的风格，又有创新意识，所以他画的写意、花鸟画既“华丽谨严”，又“往往皆天趣。”与吕纪同是明代花鸟画的代表画家。

此图描绘两只飞行的大雁，伸着脖子，瞪着眼睛从空中扑向芦苇塘的情形。作者用笔纯熟而富于变化，苇丛和似乎漫不经心的水波显得准确利落，毫不拖泥带水。将林良言简意赅的艺术特点发挥到了极致，表现了作者高超的笔墨技巧。

芦雁图 明 林良 轴 绢本墨笔 纵 138 厘米 横 70.5 厘米 藏北京故宫博物院

此图画了很多禽鸟，有静有动，各不相同。画家采用的是写意画法，粗壮的树干用双勾，树荫处皴染有韵味；细枝干用单线勾画，或湿笔，或枯笔，信笔而成；叶用散点，少有勾筋脉的。各种禽鸟互相穿插，有的栖息，有的对鸣，有的飞翔，有的觅食……形态逼真，趣味盎然。禽鸟的画法浓淡得宜，又有毛茸茸的质感。画眼，一律的圈点，颇有神气。他的这种写意画法在当时的画院中独树一帜，难能可贵。



灌木集禽图 明 林良 卷纸本 浅设色 纵34厘米横1211.2厘米 藏北京故宫博物院



沈周 (1427—1509)

字启南，号石田，晚号白石翁。长洲(今江苏吴县)人。吴门四大家(沈、文、唐、仇)之一，也有称他为“吴门画派”之翘楚。他出身于书画世家，有良好的艺文素养。年轻时，郡守曾推荐他为贤良方正，但他辞不应征，以“处士”度过自己的一生。他的山水画师法元四家，尤得力于黄公望，以传统山水画法为主，较少创意，更少突破；晚年喜作巨幅山水，虽有阔大雄浑的面貌，但从内容到形式仍未能有超越前人的力作出现。其主要原因是一味临摹古人名迹所带来的弊端。



卧游图 明 沈周 册页 纸本 水墨 纵 34.7 厘米 横 57.9 厘米

此画册开首作者自书“卧游”两字，楷法劲健。以后各图依次为：仿云林山水(水墨)，杏花(设色)，蜀葵(设色)，秋柳鸣蝉(水墨)，平波散牧(设色)，桅子花(设色)，秋景山水(水墨)，芙蓉(设色)，枇杷(设色)，秋山读书(设色)，石榴(设色)，雏鸡(水墨)，秋江钓艇(设色)，菜花(设色)，江山坐话(设色)，仿米山水(设色)，雪江渔父(水墨)。每幅均有作者题诗或词。全册引首、画、题诗、跋尾，成为统一的整体，表现着共同的意趣，即陶醉在纯朴的自然美好的事物之中，恬然自适，怡然自乐。



此图册为杂画动植物图册，共16页。画家在此页先用粗笔浓墨画出青蛙与荷叶，再以焦墨画芦草，再用淡墨勾勒并烘托白荷。





孙隆 明代画家。

一作孙龙，字廷振，号都痴。毗陵（今常州）人，生卒年不详。出身世家。宣德年间在宫廷供职。善画花鸟，所作翎毛、草虫、瓜果以及山野田园中的白菜、紫茄、山鼠、蝗虫、山雀、白鸽等，多具有野逸之趣。画法从宋代徐崇嗣、赵昌没骨法又有发展变化，自成风格。以彩色渲染为主，也擅长水墨淡着色的花鸟画，有时工细入微，有时水墨淋漓，或使工细的勾勒与没骨相结合，有色有墨，墨色交融。存世作品不多。

此图描绘的是江南春日的江岸小景。图中一只大鹅，昂首望前，作欲扑水状。上部湖石一角，掩映着几点芦草，芙蓉一丛。大鹅用淡墨线勾勒出轮廓羽毛，淡墨渲染出花色，朱棕赭石填染嘴和脚，造型严正，笔致工细。坡岸用破笔淡墨横扫，趁其欲干未干时，随手点出杂草，一次画成，有一种潮湿荒率之趣。湖石先用赭石打底，再以浓淡墨色渍出，然后用断断续续的重墨稍稍勾出轮廓，表现出湖石的凹凸明暗，玲珑剔透。芦草和芙蓉，不拘形似，得天然之妙。整个画面、主体的鹅与衬托的背景，在用笔的工细与写意、造型的紧密与宽脱上，形成鲜明对比，在明代画坛尤其是宫廷绘画中，别树一帜。

花石游鹅图 明 孙隆 轴 绢本 设色 纵159.3厘米 横81.2厘米 藏故宫博物院

张路 明代画家。

字天驰，号平山，祥符(今河南省开封市)人，生卒年不详，约活动于15世纪末至16世纪初。曾以庠生入太学，但未做官。早年画学戴进，临摹能肖其神，画法工细。至南京后，又宗法吴伟，变为粗笔写意。其画受到当地缙绅推重，声誉仅次于吴伟。他善画人物，多绘神仙、士子、渔夫，形象质朴，神态清朗，具有高昂向上的气质。景致简略，笔墨遒劲，风格豪放，然少秀逸和蕴藉之致，曾被认为“狂态”。与朱端、蒋嵩、汪肇等同列为浙派名家。亦工鸟兽、花卉。开后来学者粗率之风。

画面以寒冬季节下的一侧山坡为背景，上面一只苍鹰侧身虎视，两爪紧握，凌厉雄健，于高空俯冲直下，欲攫白兔；下面的白兔则惊慌失措，撒腿飞跑，力图逃脱这场灾难；两只鹊雀吓得神魂颠倒，长鸣不止，飞向前方。作者以娴熟的笔调，细致的刻画，表达出鹰、兔、鹊的不同神态，并在画面的布白处遍染淡墨，以突出积雪压草的形态及灰暗的气氛。全画构图紧凑，虚实相宜，用笔道劲，墨趣秀逸，给人一种紧张、阴沉、雄壮、寒冷之感。





吕纪 (1477—?)明代画家。

字廷振，号乐愚，鄞(今浙江省宁波市)人。弘治(1488—1505)年间被征入宫，值仁智殿，授锦衣指挥使。以花鸟画著称，初学边景昭工笔法，亦受林良水墨法影响，后临仿唐宋诸家名迹，遂自成一派，独步当代。他的花鸟画风格呈两种面貌，一作工笔重彩，精工富丽，多绘凤鹤、孔雀、鸳鸯之类，辅以树木坡石、滩渚流泉背景，既具法度，又富生气。是明代追随戴进、吴伟的重要浙派画家。

画中一株高大的桂花树，斜立在土坡上，枝干苍健，花叶繁茂，占据了画面的一半。桂树的叉枝上，两只八哥隔枝对唱，一只翘首远眺。左下角三只绶带鸟晃动着色彩艳丽、富有弹性的长尾，在草虫中争食蚂蚱，显得生气盎然。桂树周围伴有盛开的菊花以及巨石、秀草。使得整个画面色彩更为丰富，香气更为浓馥。此图花与叶勾勒填色，禽鸟丝毛晕染，用笔工细，设色艳丽，是典型的工笔重彩的画法。

此图描绘两只雉雀栖于雪中梅树上的情景。图中雪景，远远看来，寒意茫茫。一株白梅倚石而曲。两只雉鸟栖于杆上，侧首互应，形态极为生动。几株兰竹从草丛老梅根处隐露出来。梅枝虬曲凌空，花朵疏密散聚，气势飞动，更增寒意。几只小雀聚栖于白梅枝梢，几点山茶花点映其间。远处石岗覆雪，涧水由流，冷壑荒寂。

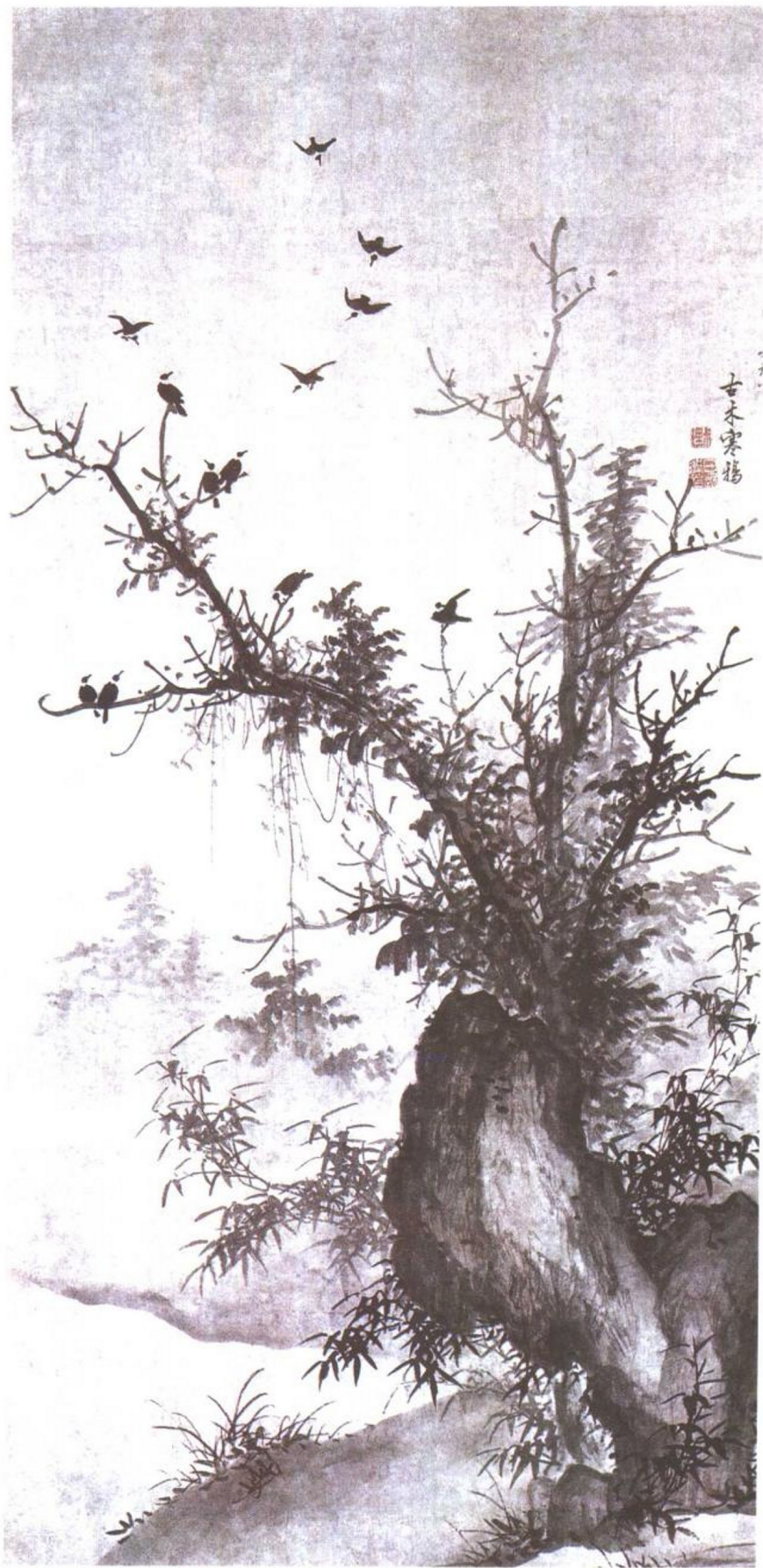


梅茶雉雀图 明 吕纪 轴 绢本 设色 纵 183.1 厘米 横 97.8 厘米 藏浙江省博物馆

周文靖 明代画家。

莆田(今福建莆田)人,一作闽县(福州)人或作长乐人。生卒年不详。宣德(1426—1435)年间入直内廷仁智殿,御试《枯木寒鸦》第一。善山水,师法马远、夏圭以及元人,古健而苍润。

此图所画的是水畔秋林中的翠竹清秀和巨石矗立。在画面的中间,画家画了一株参天古木,其树枯枝歧出,未落的枯叶挂在树梢遥遥欲坠。几根野藤在枝干上盘环曲绕。点点寒鸦,有的盘飞欲落,有的栖枝仰顾。在烟雾迷漫的远方,棵棵树木隐约可见。图中所画竹石细润秀逸,树木枝叶粗简放纵,重墨点写的寒鸦,神形俱备,生动自然。全画笔力遒劲,墨色浑厚。有实有虚,虚实相间,层次分明,意境空远。



古木寒鸦图 明周文靖 轴 纸本 水墨 纵 151.1 厘米 横 71.7 厘米 藏上海博物馆

唐寅 (1470—1523)明代画家。

字子畏，一字伯虎，号六如居士，又号桃花庵主，吴县(今江苏省苏州市)人。早年发愤读书，弘治十一年(1498)得中应天府(今江苏省南京市)解元。弘治十二年赴京会试，受考试舞弊案牵连下狱。正德九年(1514)投奔江西宁王朱宸濠幕下，后发现朱宸濠有不轨之意，遂脱身返回苏州。两次遭际，使他绝意仕进，筑室于桃花坞，潜心诗文书画以终。坎坷的经历，形成他狂放不羁、玩世不恭的性格和行径，有印文曰：“江南第一风流才子”。诗文流畅通俗，与祝允明、文徵明、徐祜卿并称吴中四才子。书法家赵孟頫，风格奇峭。绘画于山水、人物、花鸟、楼阁俱能。早年师事周臣，主要吸取李唐、刘松年的传统，后博取众长。他师古而不泥古，又漫游名山大川，重视师法造化，兼之读书多、修养深、阅历广，故能脱出町畦，自呈风貌。其作品既有职业画家的严谨缜密，又具文人画家的清逸洒脱。

此图又名《春雨鸣禽图》是唐伯虎水墨花鸟画中传世的精品。画中塑造了一只栖息枝头、昂首鸣春的八哥的优美形象。口喙用线条双勾，头和眼、背和腹、翅和尾、足和爪，均用大笔没骨涂染，略分浓淡，不以梳渲细密为工，却又形体准确，神态活灵活现、呼之欲出。树身用“飞白”法，表现出树皮斑剥的质感；行草法画分枝，表现出细嫩的活力；梢头直上伸出纸外，线条拉得特别长，显得微微颤动，好像鸂鶒刚刚飞落梢头，十分生动。树身盘藤则用水墨阔笔，复以湿笔作介字点；竹条则笔墨酣浓，疏略跌宕。右上角有画家自识：“山空寂静人声绝，栖鸟数声春雨馀。”进一步点出山空人静、春雨鸣禽，把观者带进了一个忘我的审美境界。



枯槎鸂鶒图 明唐寅轴纸本水墨纵121厘米横26.7厘米藏上海博物馆