

花

Chinese Flower & Bird Paintings

中国传世花鸟画

北京出版社

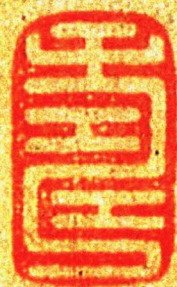
中

鳥

中国传世花鸟画 中

北京出版社

寫生本自
 陳仲美潤
 色墨煩趙
 首即秋水
 雲間獨立
 善翱翔
 丁亥秋日
 張題

元代

元代花鸟画分为两类，一类是延续宋代院体花鸟画而略有变异，画法严谨写实，稳健的骨体和华美的铺陈反映出功力的精湛。另一类是在宋文人士大夫传统基础上发展的水墨花鸟，大都借梅、兰、竹、菊四君子的形象寓君子之德。画法上，以松秀、率意的笔致点染挥洒，兼工带写，洋溢着生动潇洒的野逸之趣，是为元代花鸟画的主流。钱选花鸟清润淡雅，晚年水墨花鸟更是不假雕饰；王渊变黄派工整富丽为简逸秀淡，易色为墨；陈琳、张中则以粗简为特色。画枯木竹石有名的大多是山水画家，赵孟頫、柯九思、吴镇、顾安、倪瓒等都是个中高手，皆在文同影响下而有发展变化。张逊的双勾竹在元代几成绝响。画梅著称的有邹复雷、王冕等。他们都代表了元代花鸟画的水平。

此篇精选了上述诸多名家的若干经典之作，如《幽篁戴胜图》、《溪凫图》、《墨竹图册》、《墨梅图》、《晚香高洁图》、《竹枝图》等，各具特色，异彩纷呈。

中卷 目 录

第五章 | 元 代 |

八花图 (局部)	元·钱选	一一八
桃枝松鼠图	元·钱选	一一九
墨兰图	元·郑思肖	一二〇
四季平安图	元·李衍	一二一
修篁树石图	元·李衍	一二二
雨竹图	元·高克恭	一二三
二羊图	元·赵孟頫	一二四
秀石疏竹图	元·赵孟頫	一二五
幽篁戴胜图	元·赵孟頫	一二六
枯枝竹石图	元·赵孟頫	一二七
疏林秀石图	元·赵孟頫	一二八
窠木竹石图	元·赵孟頫	一二九
赵氏一门三竹图	元·赵孟頫 管道昇 赵雍	一三〇
秋水凫鹭图	元·任仁发	一三二
溪凫图	元·陈琳	一三三
竹石图	元·管道昇	一三四
墨竹坡石图	元·吴镇	一三五
松石图	元·盛懋	一三六
棘竹幽禽图	元·张彦辅	一三七
鹰桧图	元·张舜咨 雪界翁	一三八
南枝早春图	元·王冕	一三九
梅花图	元·王冕	一四〇
墨梅图	元·王冕	一四一
墨梅图	元·王冕	一四二
幽篁秀石图	元·顾安	一四三
拳石新篁图	元·顾安	一四四

晚香高洁图	元·柯九思	一四五
横竿晴翠图	元·柯九思	一四六
清宓阁墨竹图	元·柯九思	一四七
琪树秋风图	元·倪瓒	一四八
梧竹秀石图	元·倪瓒	一四九
竹枝图	元·倪瓒	一五〇
藻鱼图	元·赖庵	一五一
竹石图	元·王蒙	一五二
芙蓉鸳鸯图	元·张中	一五三

第六章 | 明 代 |

墨竹图	明·王绂	一五六
淇渭图	明·王绂	一五七
竹鹤双清图	明·王绂 边景昭	一五八
雪梅双鹤图	明·边景昭	一五九
三友百禽图	明·边景昭	一六〇
芙蓉游鹅图	明·孙隆	一六一
葵石蛱蝶图	明·戴进	一六二
夏玉秋声图	明·夏昶	一六三
修筠拳石图	明·夏昶	一六四
清风高节图	明·夏昶	一六五
墨竹图	明·夏昶	一六六
瓜鼠图	明·朱瞻基	一六七
双犬图	明·朱瞻基	一六八
古木寒鸦图	明·周文靖	一六九
山茶白羽图	明·林良	一七〇
秋林聚禽图	明·林良	一七一

至正六年三月三日
嘉祿古天位隱
赤松道過龍潭覺
若會貞觀師設茗
虞阮洗薄葉竹訪
故不得以容譚嘆世
善板一枝以謝樵翁
無半僊相見得雲烟
散寫一絕句以資經
枕流亭下過龍壽
一語行葦苔馮師說
松石有青山知我未

芦雁图	明·林良	一七二	潞暑花卉图	明·陈淳	一九八
荔枝图	明·沈周	一七三	秋江清光图	明·陈淳	一九九
辛夷墨菜图	明·沈周	一七四	牡丹图	明·陈鹤	二〇〇
松石图	明·沈周	一七五	雪竹图	明·陈栝	二〇一
卓冠群芳图	明·王谦	一七六	平安瑞莲图	明·陈栝	二〇二
双勾竹图	明·金湜	一七七	芭蕉紫薇图	明·陈栝	二〇三
杂画册（局部）	明·郭翊	一七八	端阳即景图	明·陆治	二〇四
修篁文石图	明·陈芹	一七九	梅石水仙图	明·陆治	二〇五
木棉图	明·孙艾	一八〇	翠竹黄花图	明·王穀祥	二〇六
蚕桑图	明·孙艾	一八一	玉堂芝兰图	明·孙克弘	二〇七
榴花双莺图	明·吕纪	一八二	花鸟图（局部）	明·孙克弘	二〇八
残荷鹰鹭图	明·吕纪	一八三	墨葡萄图	明·徐渭	二〇九
桂菊山禽图	明·吕纪	一八四	榴实图	明·徐渭	二一〇
竹枝鸚鵡图	明·吕纪	一八五	蕉石图	明·徐渭	二一一
烟笼玉树图	明·陈录	一八六	菊竹图	明·徐渭	二一二
玉兔争清图	明·陈录	一八七	竹石图	明·徐渭	二一三
万玉图	明·陈录	一八八	黄甲图	明·徐渭	二一四
鹰击天鹅图	明·殷偕	一八九	杏花锦鸡图	明·周之冕	二一五
苍鹰攫兔图	明·张路	一九〇	莲渚文禽图	明·周之冕	二一六
柳禽白鹇图	明·汪肇	一九一	花鸟图（局部）	明·周之冕	二一七
冰姿倩影图	明·文征明	一九二	梅花水仙图	明·薛素素	二一八
霜柯竹石图	明·文征明	一九三	花鸟图	明·谈志伊	二一九
秋花图	明·文征明	一九四	竹石幽兰图	明·杨明时	二二〇
沙汀鸳鸯图	明·仇英	一九五	菱塘哺雏图	明·王维烈	二二一
松石萱花图	明·陈淳	一九六	玉堂富贵图	明·陈嘉选	二二二
洛阳春色图	明·陈淳	一九七	蒲蝶图	明·项圣谟	二二三

八花图（局部）

元·钱选

纸本设色 纵29.4×横333.9厘米

北京故宫博物院藏

钱选（约1239~1299），宋末元初画家，吴兴（今属浙江）人。擅画人物、花鸟、蔬果和山水，喜作折枝花卉。传世作品有《梨花图》、《林擒山雀图》等。《八花图》是钱选的早年作品，绘海棠、水仙等八种花卉，工整秀丽，深受宋院体画风影响。

桃枝松鼠图

元·钱选

纸本设色 纵26.3×横44.3厘米

台北故宫博物院藏

此图绘一桃枝，上结两只硕大的鲜桃，一憨态可掬的松鼠缘枝而上，正欲偷食。画面构图简洁，造型具体而严谨，笔法精致细密。尤其是那只松鼠，动态传神，身上用细笔根根精描细勾，显出毛茸茸的质感，颇有宋画遗韵。

墨兰图

元·郑思肖

纸本水墨 纵25.7×横42.4厘米

(日) 大阪市立美术馆藏

郑思肖(1241~1318),连江(今属福建)人,宋亡后隐居平江。擅画墨兰,兼工墨竹,画兰根不着土,以寄故国之思。此图为郑思肖借兰花抒发情感之作。兰花以淡墨绘出,简洁明了,无任何陪衬,更显其高雅不群,萧散清逸之风韵。

四季平安图

元·李衍

绢本墨笔 纵131.4×横51.1厘米

台北故宫博物院藏

李衍(1245~1320),蓟丘(今北京)人。擅画墨竹,亦写古木松石,初学王庭筠,后师法文同。李衍传世作品有《双勾竹石图》、《修篁树石图》等。此图画修竹四竿,取四季平安之意。作者以墨色的浓淡来表现空间的延伸和层次,以及雾涌风轻的情景,令人叹为观止。

修篁树石图

元·李衍

绢本墨笔 纵152×横100厘米

南京博物院藏

此图以缓坡、山石以及枯木横杈来衬托出三竿翠竹繁茂之状。干的挺拔、叶的向背以及节之梗脆都得到很好的刻画，特别以繁密低垂的竹叶生动地表现了风止雾起时竹的形态。山石以墨勾勒，略加皴染。全画用笔圆润劲力，给人秀美清丽的感觉。

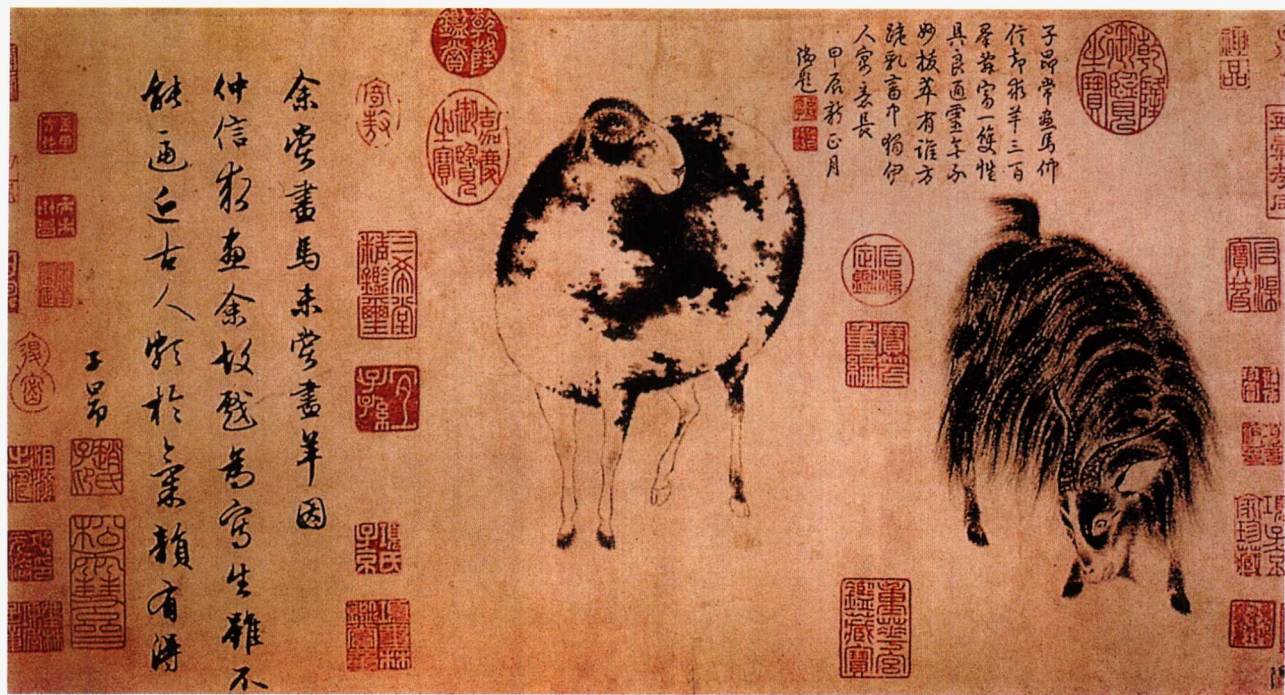
雨竹图

元·高克恭

纸本设色 纵121.6×横42.1厘米

北京故宫博物院藏

高克恭(1248~1310),字彦敬,号房山道人。居北京,晚年寓居杭州。他工画山水,初学“二米”,后法董巨,笔墨苍润,气韵闲逸。此图描绘了两竿秋雨冲刷之中的竹子,动感强烈,虚实有别。枝叶具有向背纷披、俯仰疏密之态。在用墨方法上,以淡衬浓,浓淡分明,显示出秋风疏雨,玉立青竿的韵味。

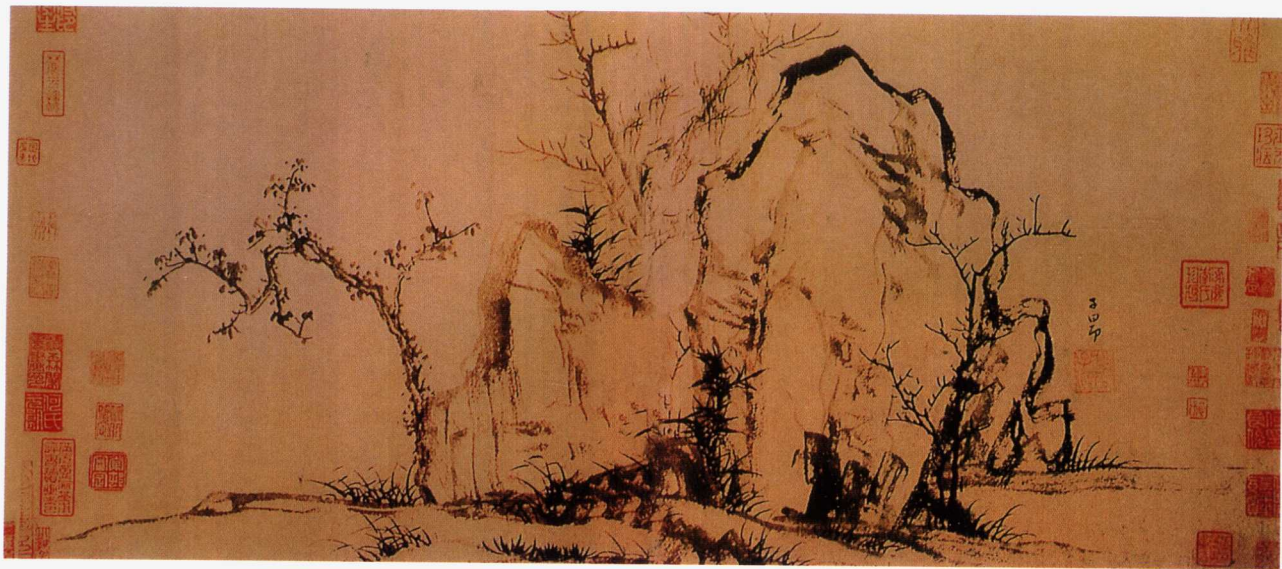
二羊图

元·赵孟頫

纸本水墨 纵25.2×横48.4厘米

(美) 弗利尔美术馆藏

赵孟頫(1254~1322)，元代书画家，文学家。湖州（今属浙江）人。他通音律，擅鉴定古物，于书法绘画成就最高。并力主变革南宋院体格调，遥追五代、北宋法度，开创了元代新画风。此图纯用水墨形式，表现了一羊昂首瞻望，一羊低头吃草的不同动态。构图空疏，描绘工细，应是受唐、宋名家的影响。

秀石疏竹图

元·赵孟頫

纸本水墨 纵27.5×横62.8厘米

北京故宫博物院藏

《秀石疏竹图》画古木丛篁，散生于大石旁侧。用笔恣意纵横，格调秀润、清逸。为赵孟頫绘画用笔融入书法趣味的最典型的作品，画石富于篆书的趣味，画竹、树的笔法也颇具书法味道。

幽篁戴胜图

元·赵孟頫

绢本设色 纵25.4×横36.2厘米

北京故宫博物院藏

赵孟頫的传世花鸟画并不多见。此图画幽篁细枝，停着一只戴胜鸟。笔法工整细腻，设色清雅和谐，构图简洁明快，有南宋院体花鸟画法的遗意。

枯枝竹石图

元·赵孟頫

绢本墨笔 尺寸不详

台北故宫博物院藏

此图描绘由竹、石、枯枝、兰草构成的小景，布局自然。石块的聚散，枝叶的高低错落，俯仰穿插，安排有致。用笔顿挫自然，松秀灵活，墨色浓淡变化虽不明显，但枯润变化丰富。

疏林秀石图

元·赵孟頫

纸本设色

尺寸不详

秀石竹簟是赵孟頫最擅表现的题材。这一题材的出现大抵始于唐代，到北宋文同、苏轼时期有较大发展，至赵孟頫加以强调，整个元代盛行。柯九思题赵孟頫此画：“碧浪湖头云色苍，溪晚岫烟萝，一径疏林秀石，水精宫里婆娑。”对此画做了中肯而形象的评价。