

Chinese Flower & Bird Paintings

中国传世花鸟画

北京出版社

上

中国传世花鸟画 上

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传世花鸟画 / 纪江红主编. — 北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05673-1

I. 中... II. 纪... III. 花鸟画—作品集—中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 098724 号

中国传世花鸟画

CHINESE FLOWERS&BIRDS COLLECTION

- 总 策 划 邢 涛
主 编 纪江红
编 撰 龚 勋 贾宝花
- 责任编辑 杨良志
装帧设计 韩欣宇
版面设计 黄 梅 赵东方
图片制作 周 丹 周辉忠
责任印刷 姜卫平
- 出 版 北京出版社
(北京北三环中路6号) 邮政编码: 100011
- 网 址 www.bph.com.cn
- 发 行 北京出版社出版集团
- 经 销 新华书店
- 印 刷 北京阳光彩色印刷有限公司
- 规 格 889 × 1194 16开本 21印张
- 版 次 2004年9月第1版
2004年9月第1次印刷
- 国际书号 ISBN 7-200-05673-1/J·427
- 定 价 全三册 68.80元

版权所有, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字翻印, 仿制或转载本书图版和文字之一部分或全部。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the publishers.

本版图书仅在中国大陆地区发行。

Condition of sale

This book is sold subject to the condition that it shall, by way of trade or otherwise, be distributed in Mainland China only.

前言

中国传统绘画艺术在世界画坛中有着伟大的成就与鲜明的民族特色。山水、人物和花鸟是中国传统绘画的三大题材。花鸟画是个较宽泛的概念，除了本意花卉和禽鸟之外，还包括畜兽、虫鱼、树木、蔬果等。中国花鸟画体现了人与自然生物的审美关系，具有较强的抒情性。它往往通过作者的思想感情，体现时代精神，间接地反映社会生活。其技法多样，以描写手法的精工或奔放，分为工笔和写意花鸟；又以水墨色彩使用上的差异，分为水墨、泼墨、设色、白描和没骨花鸟。

早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会，中国花鸟画就已萌芽，发展到六朝则初具规模。隋唐时期花鸟画有了较大的发展，已经完全独立成与山水、人物并列的一大新兴画种。进入五代，以“黄徐异体”为标志，花鸟画已经臻于成熟。西蜀黄筌，作风艳丽丰满，称“黄家富贵”；南唐徐熙，意境清淡隽秀，称“徐熙野逸”。这一时期的花鸟画已由单纯的模拟自然进入托物言志的阶段。宋代是花鸟画空前发展的时期。画院极盛，其风格精工，设色艳丽；院外则追求清空放逸的画风。元代花鸟画的主流是借梅兰竹菊寓君子之德。明代花鸟画突破了“院体”程式，水墨写意技法得到进一步发展，新创的大写意体派对后世影响深远。清代的八大山人画中表现了内心的忧国之痛。恽寿平的没骨花鸟独辟蹊径，后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。

本书共精选了三百余幅花鸟画，按朝代分为先秦至两汉篇、隋唐篇、五代篇、宋代篇、元代篇、明代篇、清代篇等7个篇章。旨在通过精美画幅原汁原味的呈现和精练文字的诠释，让读者能够了解到历代花鸟画的发展概况以及各个流派的特色，欣赏到花鸟名家们的精湛技艺，从中得到美的享受与精神的愉悦，从而更加热爱我们祖国辉煌灿烂的传统绘画艺术。

上卷

目录

第一章 | 先秦至两汉 |

猛虎捕食图	新石器时代·岩画	〇八
彩陶钵绘鸟纹	新石器时代·彩陶	〇九
鹳鱼石斧纹彩陶缸	新石器时代·彩陶	一〇
祁连山岩画群羊图	春秋—汉·岩画	一一
朱雀白虎（曾侯乙墓内棺漆画）	战国·漆画	一二
漆壶彩绘马图	秦·漆画	一三
漆面罩彩绘鸟兽云气图	西汉·漆画	一四
木案画朱雀图	东汉·木案画	一五

第二章 | 隋 唐 |

五牛图	唐·韩滉	一八
花鸟图（残片）	唐·佚名	二〇
照夜白图	唐·韩幹	二一
百马图（局部）	唐·佚名	二二

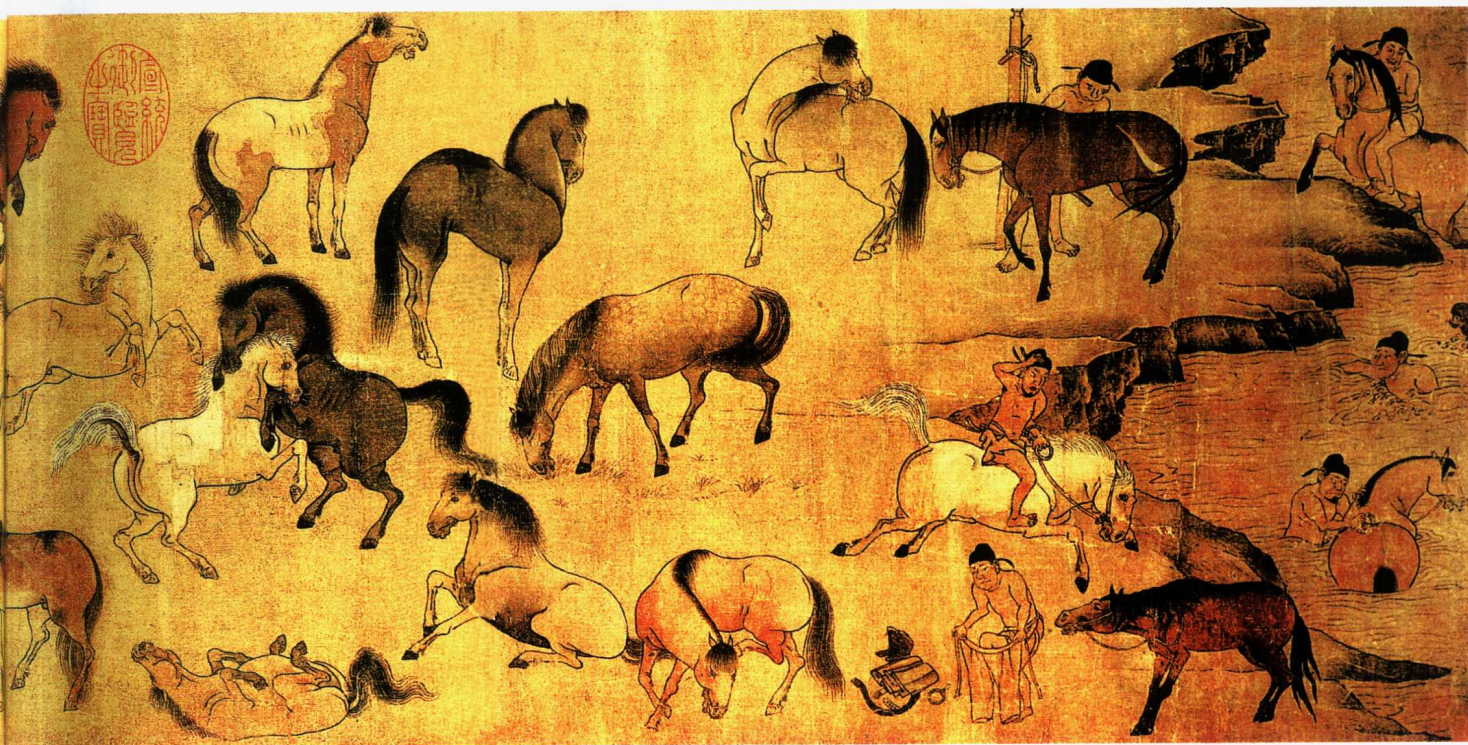
第三章 | 五 代 |

写生珍禽图（局部）	五代·黄筌	二六
雪竹图	五代·徐熙（传）	二七

第四章 | 宋 代 |

山鹧棘雀图	宋·黄居寀	三〇
竹石锦鸠图	宋·黄居寀	三一

红蓼水禽图	宋·徐崇矩	三二
竹虫图	宋·赵昌	三三
写生蛱蝶图	宋·赵昌	三四
杏花图	宋·赵昌	三六
桃图	宋·赵昌	三七
落花游鱼图（局部）	宋·刘宋	三八
双喜图	宋·崔白	三九
寒雀图	宋·崔白	四〇
墨竹图	宋·文同	四二
梅花诗意图	宋·王岩叟	四三
橙黄橘绿图	宋·赵令穰	四四
碧桃图	宋·佚名	四五
五马图	宋·李公麟	四六
瑞鹤图	宋·赵佶	四八
柳鸦芦雁图	宋·赵佶	五〇
桃鸠图	宋·赵佶	五二
枇杷山鸟图	宋·赵佶	五三
鹧鸪图	宋·赵佶	五四
芙蓉锦鸡图	宋·赵佶	五五
苹果山鸟图	宋·佚名	五六
芙蓉图	宋·佚名	五七
野蔬草虫图	宋·佚名	五八
花篮图	宋·李嵩	五九

四梅图	宋·扬无咎	六〇	竹雀图	宋·吴炳	八七
雪梅图	宋·扬无咎	六四	出水芙蓉图	宋·吴炳	八八
枫鹰雉鸡图	宋·李迪	六六	果熟来禽图	宋·林椿	八九
鸡雏待饲图	宋·李迪	六七	海棠图	宋·林椿	九〇
雪树寒禽图	宋·李迪	六八	梅竹寒禽图	宋·林椿	九一
猎犬图	宋·李迪	六九	云龙图	宋·陈容	九二
狸奴小影图	宋·李迪	七〇	双鸳鸯图	宋·张茂	九三
四羊图	宋·陈居中	七一	墨兰图	宋·赵孟坚	九四
倚云仙杏图	宋·马远	七二	岁寒三友图	宋·赵孟坚	九五
白蔷薇图	宋·马远	七三	水仙图（局部）	宋·赵孟坚	九六
层叠冰绡图	宋·马麟	七四	叭叭鸟图	宋·法常	九八
橘绿图	宋·马麟	七五	鹤图	宋·法常	九九
暮雪寒禽图	宋·马麟	七六	猿图	宋·法常	一〇〇
枯树鸚鵡图	宋·佚名	七七	骏骨图	宋·龚开	一〇一
荔枝鸚鵡图	宋·佚名	七八	梅竹双雀图	宋·佚名	一〇二
夜合花图	宋·佚名	七九	红梅孔雀图	宋·马□	一〇三
蜀葵图	宋·佚名	八〇	橘子、葡萄、石榴图	宋·鲁宗贵	一〇四
梅竹雀图	宋·佚名	八一	榴枝黄鸟图	宋·佚名	一〇五
太液荷风图	宋·佚名	八二	海棠蛱蝶图	宋·佚名	一〇六
荷花图	宋·佚名	八三	猿猴摘果图	宋·佚名	一〇七
霜筱寒雉图	宋·佚名	八四	豆花蜻蜓图	宋·佚名	一〇八
秋柳双鸦图	宋·梁楷	八五	竹鸠图	宋·李安忠	一〇九
柳树寒鸦图	宋·梁楷	八六	寒鸦图	宋·佚名	一一〇

先秦至两汉

早在远古时期，我国智慧的先民就在彩陶上描绘着花、鸟、虫、鱼的纹样，是花鸟形象的早期表现。这些作品充满了神秘色彩，遗留着图腾崇拜的气息。此后，商周青铜器上出现的优美纹饰，朴拙造型，已逐渐形成了中华民族对与其生活息息相关的花鸟虫鱼的情感认知和审美取向的形象表现。汉代画像石、画像砖、瓦当、青铜镜上以浮雕和刻线的手法所创造的花鸟纹饰，是从工艺品走向绘画形式的重要一步。秦汉乃至魏晋以前，花鸟画多是作为人物画的背景出现的。这些作品或是带有较多的装饰性，或是主要表现人物生活环境。但从出现时间之早和数量之多，足可以看出我国先民和画家们对草木鸟兽的特殊挚爱。本篇精选了如《彩陶钵绘鸟纹》、《木案画朱雀图》等代表了先秦至两汉时期较高成就的花鸟画作品，让您在欣赏这些画在原始的彩陶、漆器或木案上的花鸟画同时，感悟我国花鸟画萌芽期画匠们的杰出造诣。

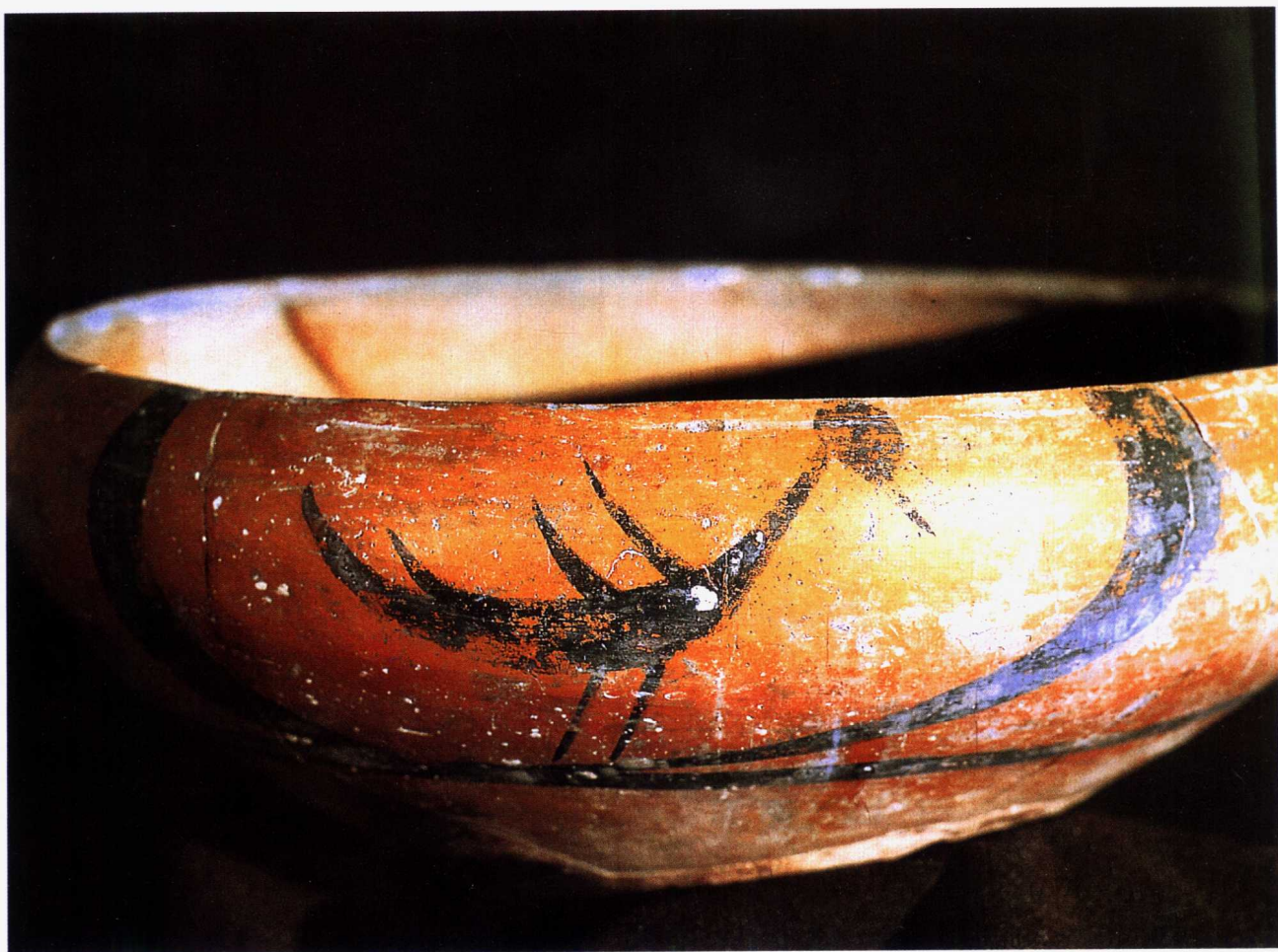
猛虎捕食图

新石器时代

岩石凿刻 纵25×横22厘米

甘肃嘉峪关黑山

此幅尺寸并不太大的岩画，展示在我们眼前的是一只体型硕大的凶恶猛虎，它粗壮有力的前爪下踩踏着一只猎物，其余动物惊逃四散。强健威武的猛虎与周围那群瘦弱的动物形成对比，这种具有夸张对比的手法，体现了原始先民对于猛兽威力的赞美、崇敬而又畏惧的心理。

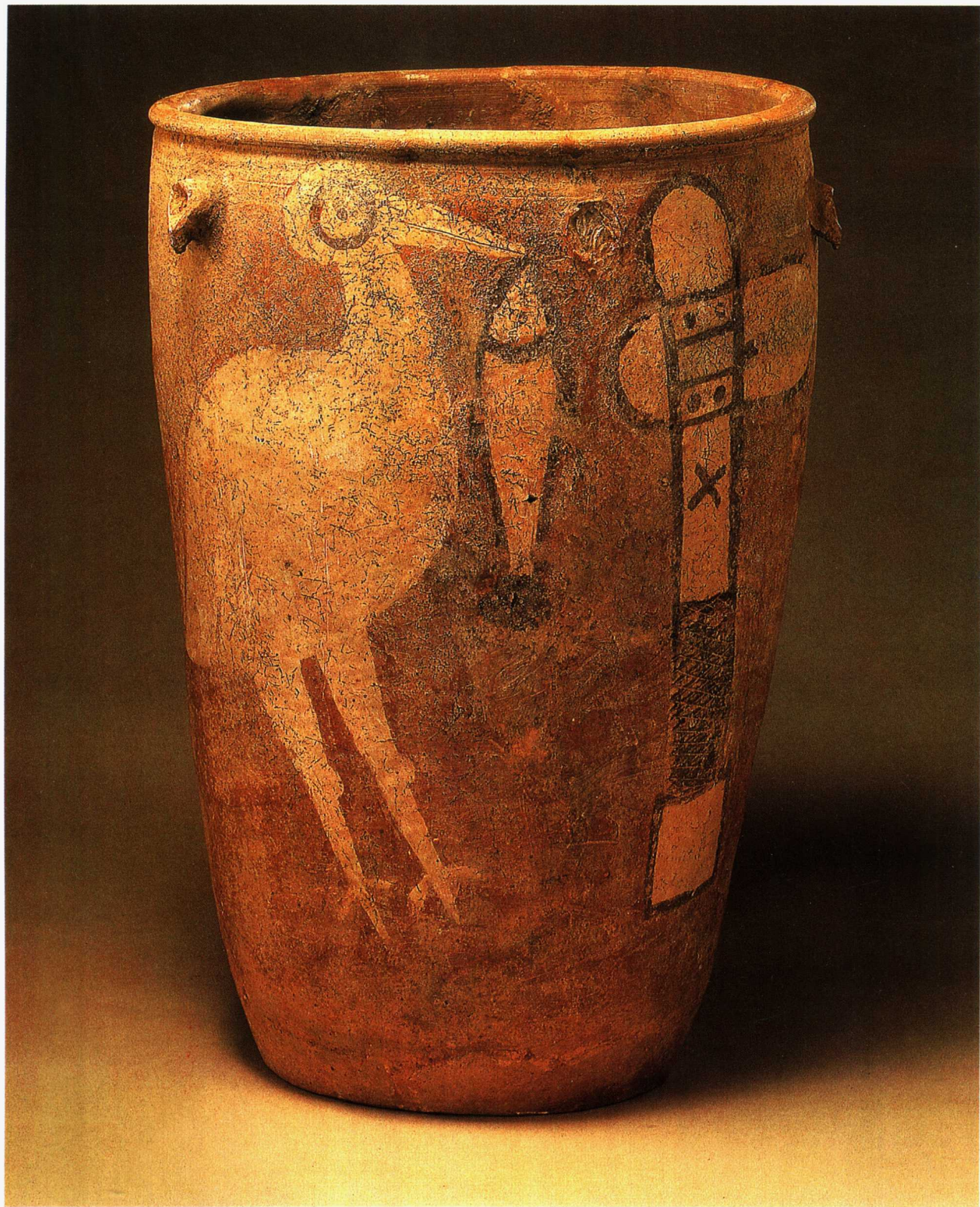

彩陶钵绘鸟纹

新石器时代

陶质彩绘 高12厘米 口径32厘米
西安半坡博物馆藏

陶钵出土于陕西华县，属仰韶文化庙底沟类型。鸟纹绘于陶钵外壁，鸟作侧身伫立状，又若振翅欲飞。左右有带形纹，与鸟形相呼应。该图用笔简括生动，极富装饰意味。

鹳鱼石斧纹彩陶缸

新石器时代

彩陶饰纹 高47厘米 口径32.7厘米

河南省博物馆藏

此陶缸1978年出土于河南临汝阎村，是距今五千年左右的一幅完整绘画作品，画上有一柄石斧和口叼一条鱼的鹳鸟。鹳用白粉平涂，眼睛用线条勾画，由于鱼的重量使鹳身体后倾以保持平衡，姿态自然。其造型手法已包含了远古时代的艺术特征。

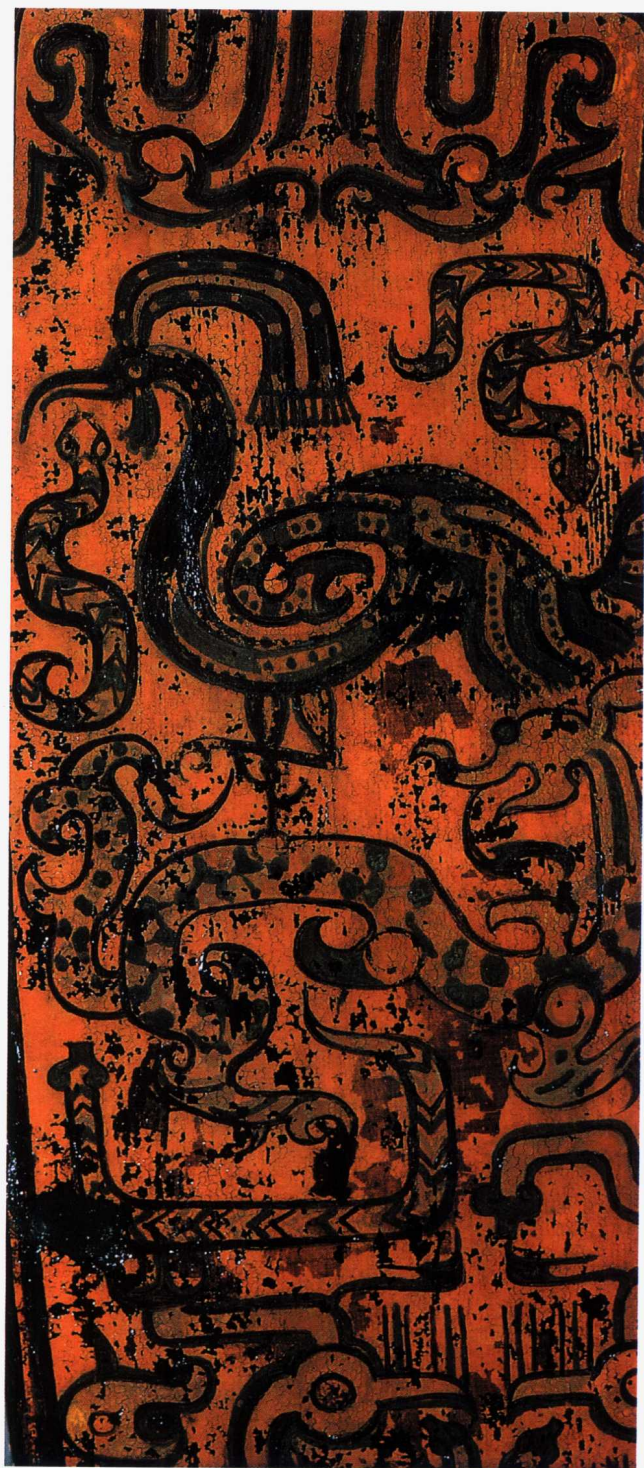

祁连山岩画群羊图

春秋—汉

岩石凿刻 纵70×横90厘米

1981年在甘肃祁连山北麓肃北县发现了大量表现动物和狩猎场面的岩画，此图即是其中之一。图中十几只羊急速奔跑，左下方有一人高举双臂，似在堵截羊群。此画的制作是用点状浅刻的方法，观其人物服饰，应为春秋至秦汉时期的作品。

朱雀白虎（曾侯乙墓内棺漆画）

战国

木胎漆绘 棺侧纵132×横249厘米

湖北省博物馆藏

1978年5月出土于湖北省随县擂鼓墩曾侯乙墓，时代为战国早期。漆画在内棺左右侧板及头档上，外表以生漆为地，用黄、黑、灰三色作装饰图案和神异形象。右上图形为一局部，绘于内棺正面头档上。朱雀昂首而立，一足曲举，一足踏白虎背，白虎张口吐舌，回首顾盼，姿势雄健。

漆壶彩绘马图

秦

木胎漆绘 壶高22.8×宽24.2厘米
湖北省博物馆藏

漆扁壶于1978年在湖北省云梦县秦墓出土，木胎黑漆，一面画奔马飞鸟图，另一面绘牛。鸟马主次分明，都用褐漆平涂，红漆单线勾勒，形象逼真，栩栩如生。

漆面罩彩绘鸟兽云气图

西汉

木胎彩绘 纵70×横43.5厘米

扬州市博物馆藏

此漆面罩是死者罩面所用，主体呈正方形，外壁绘有鸟兽云气图，画面以云纹为主，动物为辅。云纹飞扬流畅，极富动势，飞禽走兽风格写实，形态各异，极为生动。此作品1985年出土于江苏扬州市郊。

木案画朱雀图

东汉

木质彩绘 案长53.5×宽40厘米

甘肃省博物馆藏

木案正面中间为白色作底的长方形画面，四周为深灰色。画面中央以黑和土红两色绘一朱雀展翅欲飞，用笔流畅，造型严谨。木案背面有墨线画的朱雀、仙鹤、松鼠和云纹等图像，随意杂列，应是正面木案画的画稿。画稿的出现和使用，是画工技艺发展的标志之一。

