

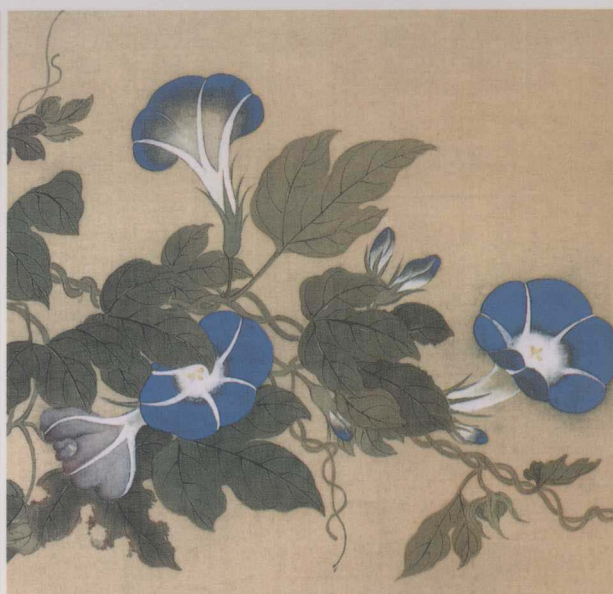
没骨花鸟

传统笔墨

参考

本社编选

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

没骨花鸟传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5305-3831-9

I. 没... II. 天... III. 花鸟画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第208357号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米

1/16

印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

目 录

花卉图 (之一、之二)	4~5	花卉图 (之一)	35
花卉图 (之三、之四)	6~7	花卉图 (之二)	36
花卉图 (之五、之六)	8~9	花卉图 (之三)	37
花卉图 (之七、之八)	10~11	花卉图 (之四)	38
花卉图 (之九、之十)	12~13	花卉图 (之五)	39
花卉图 (之十一、之十二)	14~15	春花图 (之一、之二)	40
蔬果图 (之一、之二)	16~17	春花图 (之三、之四)	41
蔬果图 (之三、之四)	18~19	花鸟图 (之一、之二)	42
折枝花卉图 (之一、之二)	20~21	花卉图 (之一)	43
折枝花卉图 (之三、之四)	22~23	花卉图 (之二)	44
杂画 (之一)	24	花卉图 (之三)	45
杂画 (之二)	25	花卉图 (之四)	46
花卉图 (之一、之二)	26	花卉图 (之五)	47
花卉图 (之三、之四)	27	花卉图 (之六)	48
山水花鸟图 (之一、之二)	28	花卉图 (之七)	49
山水花鸟图 (之三、之四)	29	花卉图 (之八)	50
花卉图 (之一、之二)	30	花卉图 (之九)	51
花卉图 (之三、之四)	31	花卉图 (之十)	52
花卉图 (之五、之六)	32	花卉图 (之十一)	53
花卉图 (之七、之八)	33	花卉图 (之十二)	54
花卉图 (之九、之十)	34	白海棠图	55

参 考	传 统 笔 墨	没 骨 花 鸟
--------	------------------	------------------

本社编选

天津 人民美術出版社

传统中国画没骨花鸟笔墨综述

赵纯

没骨花鸟是中国花鸟画的重要表现形式，是在传统勾线设色的方法中省略了勾线，即所谓“没骨”，是纯粹以色彩进行造型的绘画方式，美术史书一般称此种画法为“没骨花”。实际上，没骨画法是工笔技法与写意技法的中间形态，没骨画法可“工”可“写”，用笔工细就是工笔画法，而用笔粗放又为写意画法。

中国早期彩陶器上的绘画基本上不勾线，而直接以颜色造型。五代时期，西蜀画家滕昌祐曾以色彩直接作画，世称“点染法”。滕昌祐，花鸟画家，喜爱书画，没有师承，工竹石菊草，写生为其特点，其绘画形象准确，设色妍丽，还喜欢画荷花，是黄筌的老师，传世作品有《牡丹图》。其后的黄筌、徐熙、徐崇嗣皆作“没骨花（法）”样式的绘画，皆“殆不见墨迹”。徐熙为南唐著名花鸟画家，以野逸的水墨绘画风格著称。徐崇嗣，徐熙之孙，宋代花鸟画家。宋代提倡黄家一派的花鸟画风格，徐崇嗣不得已改变了其祖父所创立的野逸的画风，“乃效诸黄之格，更不用墨笔，直以粉色图之，谓之没骨图”（沈括《梦溪笔谈》）。美术史学者一般据此认为徐崇嗣为“没骨花（法）”之先，也有一些研究者认为，徐熙是“没骨花（法）”创立者，其原因在于徐熙之画法为水墨淡彩，“落墨为格，杂彩赋之，迹与色不相隐映”（《图画见闻志》）。此画法就是“没骨花（法）”，徐崇嗣只不过是将其墨色以彩色替代而已。关于“没骨花”的起源尚有另外一种说法，徐崇嗣以芍药花入画，而芍药花别名“没骨花”，所以称徐氏所用画法为“没骨花”，后来就用“没骨花”指代无墨骨而直接以色彩绘画的方式。不管怎样，“没骨花（法）”产生于五代末宋初之际的时间是可以肯定的。

北宋的黄居寀的某些作品的画法也近似“没骨花（法）”，“诸黄画花，妙在赋色，用笔极纤细，殆不见墨迹，但以轻色染成”。可惜未有诸黄作品传世。宋代花鸟画家赵昌也作没骨花，“至崇嗣使用布彩逼真，故赵昌辈效之也”（《图画见闻志》）。赵昌，字昌之，工花果草虫，重视观察写生，经常很早就起床观察自然界各种植物的形态，并进行临摹写生。作品造型准确、生动，设色鲜艳、润泽。“写生逼真，时未有共比”，自称“写生赵昌”。时人赞之为“徐熙画花传神，赵昌画花传形”。赵昌还喜欢画“折枝花”，“折枝花”也是花鸟画的一种表现形式，多指花鸟画创作中不画整株植物，而只画植物的一部分，画家一般选取的是植物的典型部分去表现。折枝花使画家的表现力更加自由，扩大了花鸟画的表现领域和艺术感染力，使花卉的“美”得以能更好地被展示。“折枝花”的样式是由唐代花鸟画家边鸾所创造的，其后的花鸟画家多喜欢采用此方式来进行艺术创作。赵昌的艺术影响较大，其后在花鸟画坛有一定影响的易元吉、林椿都师从于他。赵昌的传世花鸟画作品有《写生蛱蝶图》、《杏花图》。

元代使用“没骨花（法）”的画家较少，主要有王冕、钱选、赵雍等。钱选，字舜举，为“吴兴八俊”之一，宋朝进士，入元后不仕，是主张复古且有一定独创性的画家。擅长人物、山水、花鸟、草虫、鞍马，笔调工整细致，情调柔和端庄。花鸟画学赵昌，重视写生，用笔柔劲，设色艳丽，气氛宁静，情调超逸。在画史上首倡作画要有“士气”，即“隶体”。钱选说：“（士气即）隶体耳！画史能辨之即可无翼而飞。不尔便落邪道，愈工愈远。”其意为，绘画不但要以书法入画，而且画家要有清高的品格。自此，文人画家开始以书法用笔入画，提高了书法在绘画中的作用。钱选的花鸟画多喜欢画“折枝花”，早年风格精巧工致，晚年因经常喝酒导致作画时手指颤抖，不太适合画工细的作品，于是开始从事水墨写意的花卉创作，作品风格开始转向淡设色，近似“没骨花（法）”。元代是工笔花鸟向写意花鸟转向的重要时期，其中钱选起到了非常重要的作用。此外，“工笔”向“写意”转化的另外一个原因是，元代宣纸开始广泛应用于绘画创作，这也促使绘画的设色由浓艳转向清雅。在钱选传世的花鸟画作品中《秋芳鸟语图》、《八花图》皆有

“没骨花（法）”特征。

明代没骨花鸟画家有孙隆、文淑、姚绶、周之冕、林良、吕纪、沈周、朱瞻基、孙艾、郭诩等。孙隆，亦名孙龙，字廷振，宣德年间供职于宫廷，工花鸟草虫蔬果，皆使用“没骨花”技法绘制，是明代没骨花鸟画派的重要代表画家。孙隆也喜欢画梅花，时人称之为“孙梅花”，传世没骨花鸟画作品有《花鸟虫图册》、《花石游鹅图》等。郭诩，字仁弘，号清狂，善人物花鸟，用笔刚柔兼济，工写结合。其花鸟作品与孙隆风格相近，为没骨花之状貌，传世花鸟作品有《青蛙草蝶图》。周之冕，字服卿，号少谷，擅长水墨花鸟画。其为观察写生于家中饲养各种鸟禽、家畜，所以其作品生动真实，在画法上融合了陈淳与陆治等人特点，工写结合，形成了自己独特的风格。一般画鸟禽用笔工细，为工笔画技法，同一画中植物花卉则使用了没骨法点染，此画风与众不同，“工”、“写”统一在一件作品中，人称“勾花点叶法”。其传世没骨花鸟作品有《竹石雄鸡图》、《芙蓉鸭图》、《梅花鹌鹑图》、《桂子图》、《墨花册页》、《花卉图卷》等。周之冕此种绘画风格影响较大，画史上称“勾花点叶派”。

清代善画没骨花者人数较多，有恽寿平、邹显吉、王武、邹一桂、马元驭、范廷镇、恽冰、恽馨生、高凤翰、蒋廷锡、奚冈、高其佩、虚谷、任伯年、蓝涛等。恽寿平，名格，字寿平，号南田，为清初著名画家，善山水花鸟，与四王齐名，画史上称“四王吴恽”，是没骨花鸟画大家，其没骨画法影响者众，画史上称“恽派”或“常州画派”。他早年师从王时敏，专工山水，后因才质不胜同门王翬，于是舍弃山水而专工花鸟。其花鸟技法为“没骨花（法）”，“南田氏得徐（熙）家心印，写生一派，有起衰之功。元明写生多宗黄筌（筌）、赵昌之法，纯以落墨见意，勾勒顿挫，笔力圆劲，设色妍静。舜举、若水后之冕、叔平、沱江各极其妙，时人为陈老莲能之。南田恽氏画名海内，人皆宗之，然专工徐熙祖孙一派，黄赵之法，几欲亡矣。”（方薰《山静居画论》）。古人称写生为“写物之生意”，恽寿平注重传神，其作品重色轻墨，用笔果断肯定、洒脱，作品风格清新明丽，雅秀脱俗。其还创造了“色染水晕法”及“注色”、“注粉”等绘画方法，“点花粉带脂，点后复以染笔足之，点染同用。”（方薰《山静居画论》）。传世没骨花鸟画作品较多，代表有《五清图》、《出水芙蓉图》、《三友图》、《山水花鸟图册》、《花卉图册》、《春花图册》、《玉堂富贵图》、《落花游鱼图》、《国香春霁图》等。王武，字勤中，善花鸟，风格多样。工笔、水墨、没骨皆能，笔力纤弱，设色明丽，风格清润文雅、秀逸，传世作品有《白头三友图》、《红杏白鸽图》、《天竹水仙图》、《花鸟图册》等。邹一桂，清代著名花鸟画家，字原褒，号小山，善画花鸟画，画风为没骨法，其作品笔力柔弱，设色明净，传世花鸟作品有《双清图》、《白梅山茶图》、《藤花芍药图》、《花卉图册》等。高其佩，字韦之，号且园，清代著名画家，创“指墨画”，“古今指画第一人”，善画山水人物花鸟。手指不能像毛笔那样贮存墨汁，所以手指画的线条短促，时连时断，有生、涩、拙、毛的艺术效果。高其佩的指画风格浑朴天真，古朴稚拙。虚谷，原名朱怀仁，是海派的重要代表画家。善花卉、蔬果、禽鱼、山水，以枯笔入画，造型质朴，用线松秀，有节奏，设色明丽，现存花鸟画作品有《枇杷》等。任颐，字伯年，“海上三任”之一，中国画巨匠。师从任熊、任薰，善人物、肖像、花鸟、山水。花鸟画勾勒点染，意趣自如，用笔流畅，形象概括洗练，有没骨花鸟作品《牡丹双鸡图》传世。此外，蓝涛有《杂画册》传世。

传统中国画没骨花鸟集中体现了中国的人与作为审美客体的自然生物的审美关系，具有较强的抒情性。它既重视真，要求花鸟画具有的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

花卉图（之一、之二） 卷 [明] 周之冕

《花卉图》，纸本，设色。在长达1078.9厘米的长卷中，作者画了50多种四季奇花异草。描绘精致，让人有身处百花园之感。图中花卉大致以季节排列为序，由春花、夏卉至秋冬。全卷构图丰满，色彩浓丽典雅。藏上海博物馆。

花卉图（之三、之四） 卷 [明] 周之冕

周之冕（16—17世纪），字服卿，号少谷，长洲（今江苏苏州）人，生卒年不详。书法工古隶，擅写意花鸟、草虫。所作设色鲜雅，富有神韵。家中畜养

诸禽，平日常观察其饮啄飞止之态，故所作动物点染生动，具有生意。自创“勾花点叶”法，融合了黄筌画体与淡色写意一派，独具神韵。周之冕采陈道复、陆治二家之长，为吴门画派重要画家。

花卉图（之五、之六） 卷 [明] 周之冕

花卉图（之七、之八） 卷 [明] 周之冕

花卉图（之九、之十） 卷 [明] 周之冕

花卉图（之十一、之十二） 卷 [明] 周之冕