

國寶在綫

宋元花鳥

上海書畫出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋元花鸟 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社,
2008. 12 (国宝在线)

ISBN 978-7-80725-072-0

I. 宋… II. 上… III. ①花鸟画-作品集-中国-宋代②花鸟
画-作品集-中国-元代 IV. J222.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第056746号

责任编辑: 郑名川 王 彬

技术编辑: 杨关麟

责任校对: 王 珊

宋元花鸟——国宝在线 本社编

上海书画出版社出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 889×1194 1/16

印张: 4 印数: 1-5,000

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

ISBN 978-7-80725-072-0/J • 072

定价: 30.00元

宋徽宗和宋元花鸟

薛珂

中国古代历史上有不少帝王颇具艺术天赋，宋徽宗赵佶便是其中之一。他是宋神宗赵顼的第十一子，生于北宋元丰五年（一〇八二）。由于他哥哥哲宗身后无子，命运便将他推上了九五之尊。作为皇帝，他昏庸且无能，对内任用奸佞，压榨百姓；对外一味妥协，屈辱求和；自己则穷奢极侈，只知享乐，丝毫不顾他的帝国早已处在内忧外患、风雨飘摇之中了。然而在艺术上，他却有着非凡的才能，对绘画史的影响极其深远。很多人都喜欢将他与另一位才华横溢的艺术家南唐后主李煜相提并论，他们在政治上同样腐败，醉生梦死，不知治理国家；他们同是亡国之君，结局悲惨，一个灭于宋太祖赵匡胤，一个则被女真人虏去异邦；他们又同样有着辉煌的艺术成就，一个长于诗词，一个精于书画。对于中国文学艺术史而言，他们都有着极为崇高的地位。

赵佶少年时便酷爱书画，十六七岁已「盛名圣誉布人间」。在他未当皇帝前，便喜欢与王诜、赵令穰、吴元瑜、黄庭坚等书画名家交往。即位以后，更是关注绘画多过国事。他下令收集大量古今名画，扩充内府收藏，并命人编撰《宣和睿览集》、《宣和画谱》、《宣和书谱》，其中仅《宣和画谱》就多达二十卷，集魏晋以来名家的六千多件作品，蔚为壮观。拥有如此丰富的名家翰墨，再加上他天资聪颖，自然受益匪浅。赵佶的人物、山水、花鸟画及书法都有非凡的造诣，他自创的瘦金体书法挺拔俊秀、犀利飘逸而又不失之雍容典雅。人物、山水画虽然传世不多，但从《听琴图》、《雪江归棹图》等现存的作品来看，也都有极深的功力，而他的花鸟画则历来被公认为成就最高，作品也最多。赵佶的花鸟画风格多样，既有精巧入微、秀丽华美的细笔重彩，也有质朴豪放、野逸天趣其在赵佶的宣和画院中打下了坚实的基础，继续在高宗画院中发挥着作用。因此，南的墨花墨禽。传世在他名下的花鸟画作品，虽历经九百多年风雨，却还有数十件之多。当然，在流传下来的作品之中有相当一部分只是御题画，并非赵佶亲笔所画，而是当时的画院高手所作，他可能是因为表示赞许或嘉奖而在画上题字签押，但从此却给后人造成了美丽的误会。不过，正是由于他的大力推动，北宋花鸟画才会出现空前的繁荣局面。

宋朝自马上得天下，却以文人治天下，帝王一直就有喜好丹青的传统，并沿袭五代旧制，建立「翰林图画院」，招募各地优秀画师。赵佶登基以后，画院更是得到新的发展。身为一国之主，赵佶最大限度地使用他的权力，对画院进行了一系列的改革。首先，他提高了画家的身份和待遇，取消了旧制中「凡以艺进者，虽服绀紫，不得佩鱼」的旧制，允许画院的画家与其他文官一样，佩带显示身份的鱼袋，一些画家还被授予外官，使他们逐渐摆脱了前期画院画家的工役地位，极大地激发了画家的创作热情。其次，他还模仿科举制度，建制画学。画家进入画学需要进行考试，优秀者得以入学，接受文艺修养和绘画、书法等专业技能的系统学习。画学由一些文化艺术修养相当高的文人士大夫主持，画学内部也定期考试，大多也以古诗词命题作画，如「野水无人渡，孤舟尽日横」，「踏花归来马蹄香」，「竹锁桥边卖酒家」等，不但考较画艺的高下，更要看生员们的文艺修养、创造性及表现力。这些考试都由赵佶亲自主持，入选者得以进入画院。赵佶本人也经常直接参与教授画院学生，并常命人将御府所藏的名迹送至画院，让生员观摩学习。基于此，当时的画院画家人数之众、水平之高可谓盛况空前。

赵佶不但本人创作态度严谨，对画院画家的要求也非常严格，倡导他们深入体察生活，对自然生物的不同规律细加体会，如「孔雀登高必先举左」，「月季四时朝暮花、蕊、叶皆不同」的事例正说明了这种「穷理」的追求。这种格物致知的严谨写实作风以及作品中对诗意的传达形成了院体绘画细腻、工致的典雅风貌，世称「宣和体」。直至南渡后临安的画院，依然保持着这种精益求精、一丝不苟的风气。南渡的画家因宋初期的画院仍保持相当的规模，并不断壮大。

赵佶对绘画史的贡献，不仅在其自身的艺术成就，更在于他通过画学和画院的建制将花鸟画乃至中国绘画引向一个高峰。当然，这可能更多是因为社会经济、文化发展使然，但毋庸置疑的是，他主导了这次绘画发展潮流。在他统治的时期，出现了大批杰出的画家，对宋元及以后的绘画发展都起到了无可替代的作用并一直影响至今。

宋 赵佶 竹禽图 卷 绢本 设色 纵三三·八厘米 横五五厘米 美国大都会博物馆藏

赵佶流传下来的花画作品较多，风格也有多种。本书所刊的《竹禽图》就有些粗放拙朴的趣味，此图绘崖石边两枝翠竹横斜而出，一对山鸟栖于枝上，用笔精巧，敷色细腻。竹叶用石绿渲染，色彩明亮，而枝干的墨线则完全被染去，形成没骨的效果。禽鸟的刻画就更为细致，与崖石的粗拙形成鲜明对比。此图中竹枝的表现方法与其《柳鸭芦雁图》中的红蓼非常相似，两图的风格也很接近，当属同一类作品。画幅右侧有徽宗的签押并铃有「御书」印。卷后有赵孟頫、黄中、项元汴等跋，画上铃有北宋宣和内府、元赵孟頫、明朱桐、项元汴、清宋荦、张之万，近人张大千等多方鉴藏印。汪珂玉《珊瑚网》、陈继儒《妮古录》著录。

《芙蓉锦鸡图》描绘的是一只羽翼斑斓的锦鸡落在芙蓉花枝上，回首仰望双蝶的情景。画面用色富丽，笔法细腻，与另一幅《蜡梅山禽图》同属工细典丽的作品，两幅画上各有赵佶白题的五言诗一首，款署「宣和殿御制并书」并签押。但据考证，这两幅均有可能是徽宗的亲笔，而为御题画。视其艺术水准，作者应该是画院中的高手，足以代表徽宗时代的细笔花鸟画水平。

《祥龙石图》绘一玲珑湖石，石上植异卉。作者以细挺的线条，精致的渲染将湖石的质感与结构表现得恰到好处，体现了太湖石「瘦、皱、透」的特点，是一幅写生佳构。此图与《瑞鹤图》、《五色鹦鹉图》同属《宣和睿览集》，都为「诗书画一体」的格式。画幅左侧有题诗，诗前有记，记较诗低两字，最后署「御制御画并书」款和「天下一人」押，铃「御书」朱文印。此图上铃有「宣和殿宝」、「天历之宝」、「晋国奎章」等印。《辛丑销夏记》著录。

《枇杷山鸟图》纯用水墨，以没骨法染出，笔致工细。画面上两枝枇杷硕果累累，左边一只山鸟落在枝上，与右上角的蝴蝶遥遥相对，构图饱满，格调清雅。右侧有赵佶签押，铃有「御书」葫芦印，并有「宣统御览之宝」等鉴藏印。《石渠宝笈续编》著录。徽宗的水墨作品还有《鸛鹤图》、《池塘秋晚图》等。《鸛鹤图》展现了三只八哥搏斗的情景，其中两只正在空中厮打得难解难分，另一只在松树上观望鸣叫，被啄落的羽毛漫天飞舞，场面紧张生动。画面上劲挺的松针，细小的羽片都描绘得一笔不苟，充分显示了宋画严谨的风貌。《池塘秋晚图》是一幅长卷，绘有红蓼、水蜡烛、莲蓬、荷叶、鹭鸶、鸳鸯和各种水草，布局疏朗，非常符合秋季池塘的清幽意境。卷上铃有清内府鉴藏印。《石渠宝笈初编》著录。

赵佶的绘画艺术绚丽多彩，宋元以来，各家著述对他的造诣无不推崇，直至今日，当我们面对他的这些作品时，依旧为其辉煌的艺术成就所折服。

宋 赵佶 竹禽图 卷 局部

宋 赵佶 竹禽图 卷 局部

宋 赵佶 芙蓉锦鸡图 轴 绢本 设色 纵八一·五厘米 横五三·六厘米 故宫博物院藏

已知金五德
女逸勝鳬鷺

宋 赵佶 红蓼白鹅图 轴 绢本 设色 纵一三三·九厘米 横六八·三厘米 台北故宫博物院藏

宋 赵佶 祥龙石图 卷 绢本 设色 纵五三·八厘米 横一二七·五厘米 故宫博物院藏

祥龍石者云於珠碧池之南著
洲橋之西相對則勝瀛也其勢
騰湧若虬龍出焉瑞應之狀
容巧態莫能具絕妙而言之
廼親繪縵素聊以四韻紀之

彼美蜿蜒勢若龍
屹然爲瑞獨稱雄
雲凝好色來相借
水潤清輝更不同
常帶暝煙疑振鬣
每乘宵雨恐凌空
故憑彩筆親模寫
融結功深未易窮

御製御畫并書一

宋 赵佶 蜡梅山禽图 轴 绢本 设色 纵八三·三厘米 横五三·三厘米 台北故宫博物院藏

梅山
金

宋 赵佶 枇杷山鸟图 页 绢本 水墨 纵二二·六厘米 横二四·五厘米 横二四厘米 故宫博物院藏