

辛卯正月寫於畫堂
南以顧潛齋

顧潛齋畫集

圖書在版編目(CIP)數據

顧潛馨畫集 / 顧潛馨繪. -- 上海 : 上海書畫出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5479-0317-9

I. ①顧… II. ①顧… III. ①花鳥畫—作品集—中國—現代 IV. ①J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2011)第255732號

顧潛馨畫集

責任編輯 王 彬
審 讀 朱莘莘
裝幀設計 劉見谷
技術編輯 錢勤毅

出版發行 ㊟ 上海書畫出版社
地址 上海市延安西路593號 200050
網址 www.shshuhua.com
E-mail shcpph@online.sh.cn
印刷 上海界龍藝術印刷有限公司
經銷 各地新華書店
開本 787×1092 1/8
印張 37.5
版次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
印數 1-1,000

書號 ISBN 978-7-5479-0317-9
定價 480.00圓

若有印刷、裝訂質量問題，請與承印廠聯繫

賞讀顧潛馨先生的花鳥畫作品，無論是色彩鮮艷、象徵富貴的牡丹芍藥，還是水墨清淡、喻示高潔的蘭竹梅菊，總給人以一種溫柔清雅、如沐春風的感覺，那幽深而不濃烈的陣陣花香、婉轉而不激越的嚶嚶鳥語不經意間就沁人心脾，經久不散。這種如墜溫柔鄉的感覺令人聯想到民國時代的國畫大師吳湖帆，而顧潛馨先生的老師張守成正是吳湖帆的弟子，身為梅景書屋再傳弟子的顧潛馨當仁不讓地接續了那瓣悠遠的馨香。

吳湖帆以山水著稱，花鳥則最擅長荷花竹子，主要承襲南田一路沒骨小寫意的風格，而旖旎風流之處實有出藍之譽。張守成的花鳥畫風格繼承乃師，所描繪的對象則豐富許多，並不限於一兩種，是梅景書屋衆弟子中專擅花鳥的一位。顧潛馨先生師承張守成，專攻花鳥，可貴的是，他在藝術的取法並不囿於門戶，眼界也不限於明清的小寫意，而是追溯到宋元兩代，在花鳥畫的技法最完備最精到的時代汲取養料，再將其與梅景書屋特有的溫雅格調相融合，由此形成了自己別具一格的畫風。

兩宋時代是中國花鳥畫史上的第一個高峰，在格物致知的時代背景下，無論是造型還

是賦色，花鳥畫的寫實技巧達到了巔峰。能够準確逼真而又藝術地表現自然，不僅是一段藝術發展歷史的必經歷程，也是每一個藝術家的堅實基礎，顧潛馨先生的許多作品，如《竹枝螳螂》、《荷花蜻蜓》、《蘭花天牛》、《絲瓜草蟲》、《紅果草蟲》、《鳶尾蟋蟀》等，正是其深厚的傳統功力的體現。這些作品都可歸為小品式的折枝花鳥，這種南宋時期最盛行的圖式以特寫的方式、雙鉤賦色的技巧描繪花草禽鳥最精微的情態，因其取景不過一枝一禽，畫面必然要以造型色彩取勝，而兩宋的花鳥畫家正是於此二道孜孜以求，精益求精，纔得以在盈尺之間小中見大，在簡單的景物裏觀照出大千世界。顧潛馨先生的這些作品規模兩宋，造型整飭謹嚴，賦色精緻逼真：《荷花蜻蜓》中，兩片荷葉，一捲一舒，葉子的向背用深淺不同的墨綠色來區分，葉片的中心顏色濃鬱，邊緣處則已略顯焦黃；兩枝蓮蓬，一枝花瓣凋零殆盡，一枝底座尚餘有金黃色的花蕊，一隻蜻蜓落在荷莖上，張翅斂足，輕薄透明的翅膀仿佛在微微顫動……如此，無須繁縟的景物，更無須詩詞題跋，一幅夏盡秋初，雨後清新的荷塘景象就呈現在觀者眼前。此外，如《紅果草蟲》中被蛀出小洞的果葉，《絲瓜草蟲》中富有彈性的蜷曲的藤蔓，《竹枝螳螂》中一蓬竹枝的交互穿插俯仰，《蘭花天牛》中天牛特有的節狀觸鬚，都得自作者對景物仔細入微的觀察以及扎實的寫生功力，而這些，正是來自於兩宋花鳥畫的博大傳統。

小品之外，另一類尺幅較大，取景開闊的全景式花鳥是顧潛馨先生最精擅的，而這一類型的作品也最能反映出顧氏在花鳥畫上的造詣。全景式的花鳥畫流行於北宋，元代亦有畫家擅長。這類作品場景較大，往往是山石、花木、禽鳥甚至走獸的組合，畫家不僅要能精美地描繪出這些山石花鳥，還要有將它們結合在一起，經營位置，安排主次，營造氣氛的能力。北宋崔白的《雙喜圖》與元代王淵的《山鷓棘鵲》等圖就是此類作品的

典範。顧潛馨先生的此類作品，不僅繼承了前人的傳統，更有融匯宋元的獨得之妙。其《枯樹栖禽》描寫一株老硬的枯樹，枝幹如鐵，片葉不存，一隻野禽栖於樹上，圓睜雙目，側頭望向樹下，似乎剛被什麼驚起而飛上枝頭，又似乎突然聽見了什麼動靜正欲展翅而起，空氣中瀰漫着一絲隱約的清冷緊張氣氛。這不禁令人想起北宋以《雙喜圖》為代表的許多名作。《牡丹鴛鴦》中，玲瓏的湖石邊斜倚着一叢牡丹，三朵粉色的牡丹花開得正盛，後面襯着遮天蔽日的濃綠芭蕉，縫隙中幾竿翠竹搖曳生姿，花下兩隻羽色斑斕的鴛鴦回首相望，花開似錦，鴛鴦成雙，是人間最旖旎的風光，這樣富麗雍容的景象接續的是兩宋院畫的風流。儘管取景、經營、形象、色彩、氣氛都是宋代的面貌，但其用筆施墨却較宋人顯得輕鬆寫意，並不刻意追求一絲不苟的嚴密整飭，這一點在樹石等注重筆墨的地方表現得更加明顯。《枯樹栖禽》中的枯樹雖從整體看神完氣足，但其樹幹的皴筆其實並不繁密，表現紋理質感的皴筆加上轉折關節處的略加提醒就完成了，而樹下的石塊更以皴染結合的方式表現。兩處雖然用筆不多，但樹幹的老硬與山石土石結合的鬆軟感依然表現得淋漓盡致，這種易繁為簡，較為輕鬆寫意的筆墨技法更接近的是元代的墨花墨禽。

由於社會背景、藝術風尚的轉變，宋代的花鳥畫發展至元代形成了以王淵為代表的墨花墨禽風格，《石榴雙禽》就基本秉承了這種風格。圖中的湖石、榴樹、山禽都描繪得很精緻，湖石的皴筆表現出其堅硬剔透的質感，榴樹則是粗礪的木質感，兩隻山禽用雙色暈染的方法細膩地描繪出它們腹部柔軟的絨毛以及背部硬而斑斕的翎翅，石榴却完全用沒骨法表現，這種更為寫意的畫法更接近於元代另一位花鳥畫家張中的手筆。整幅畫面完全是清淡的水墨，摒棄了五彩并未使作品顯得單調枯燥，墨色濃淡枯濕的變化足以代替色彩使畫面顯得豐富多姿，並且與色彩比較，水墨使作品籠罩在一種文靜而別致的

氛圍中，這樣的格調更加符合文人的審美趣味。

顧潛馨先生的另一些作品，如《荷塘飛禽》、《茶花飛鳥》、《竹石雙鳥》、《紫藤鳴禽》等作則明顯是承襲其老師張守成的風格，它們遠紹明初沈周、唐寅等人開創的水墨小寫意以及清代惲南田的沒骨風格，筆墨則比他們更加活潑隨性，像《荷塘飛禽》中的大片荷葉、《茶花飛鳥》中的茶花，其潑辣縱放的用筆用墨已經可見青藤白陽的痕迹。

儘管顧潛馨先生的花鳥畫取法衆多，幾乎涉及到了中國花鳥畫史上所有的主要流派，但除却表現技巧的不同，他的所有作品都流露出一種共同的格調，無論是精工的還是寫意的，無論是賦彩的還是水墨的，從畫面上散發出來的都是一股平和、恬淡、文雅、清麗的氣息，精工的不會顯得呆板，寫意的不會顯得粗野，賦彩的不會顯得俗艷，水墨的不會顯得寡淡，中國傳統的文化中最崇尚的所謂『樂而不淫』、『哀而不傷』就是如此。作為梅景書屋的再傳弟子，這種溫柔敦厚的氣質固然來源於師門，更是顧潛馨先生自身性情的天然流露。

俗世喧囂，人心紛擾，為狷狂易而為平和難，顧潛馨先生以他的花鳥畫在這喧囂紛擾中開闢出一個恬靜優美的世外桃源，知音者自然能尋到路徑，共同沉醉游賞。

辛卯初冬於景宋山房

001	榴菊雙雀圖	橫六十六厘米·縱一百三十六厘米	021	竹石雙鳧圖	橫六十六厘米·縱一百三十七厘米
002	臘梅雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	022	秋菊雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百十二厘米
003	梔子雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	023	梅花雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百十二厘米
004	海棠綉眼圖	橫五十七厘米·縱二十厘米	024	石榴小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米
005	牡丹白頭圖	橫六十六厘米·縱一百六十七厘米	025	蕉竹八哥圖	橫六十六厘米·縱一百三十六厘米
006	綠竹雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	026	梅花鴛鴦圖	橫三十三厘米·縱一百六十八厘米
007	山茶雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	027	蘭花鸚鵡圖	橫三十三厘米·縱一百六十八厘米
008	石榴小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米	028	蓮花小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米
009	荷塘鵲鴝圖	橫六十六厘米·縱一百三十七厘米	029	歲寒三友圖	橫六十六厘米·縱一百三十七厘米
010	牡丹雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百二十厘米	030	牡丹雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百三十五厘米
011	柿子雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百二十厘米	031	荷花雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百三十五厘米
012	松 雀 圖	橫五十七厘米·縱二十厘米	032	海棠小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米
013	菊花雙雀圖	橫六十七厘米·縱一百三十六厘米	033	牡丹鴛鴦圖	橫六十六厘米·縱一百三十七厘米
014	石榴雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	034	菊花雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百三十五厘米
015	梨花雙雀圖	橫十七厘米·縱一百零八厘米	035	天竺雙雀圖	橫二十二厘米·縱一百三十五厘米
016	海棠畫眉圖	橫五十七厘米·縱二十厘米	036	紫藤小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米
017	竹枝白頭圖	橫六十七厘米·縱一百三十六厘米	037	草 蟲 圖	橫二十七厘米·縱三十四厘米
018	牡丹白頭圖	橫二十二厘米·縱一百十二厘米	038	芭蕉雙雀圖	橫二十三厘米·縱一百零六厘米
019	荷花鵲鴝圖	橫二十二厘米·縱一百十二厘米	039	石榴雙雀圖	橫二十三厘米·縱一百零六厘米
020	松 鷹 圖	橫五十七厘米·縱二十厘米	040	牽牛小鳥圖	橫五十七厘米·縱二十厘米

041	草 蟲 圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米	063	梧桐雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米
042	荷花鵲鴿圖	橫二十三厘米・縱一百零六厘米	064	綠竹斑鳩圖	橫五十七厘米・縱二十厘米
043	竹石雙雀圖	橫二十三厘米・縱一百零六厘米	065	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米
044	蘭花小鳥圖	橫五十七厘米・縱二十厘米	066	芙蓉雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米
045	草 蟲 圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米	067	枇杷雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米
046	石榴雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百三十七厘米	068	蓮塘鴛鴦圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米
047	松石雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百三十七厘米	069	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米
048	紅蓼鴛鴦圖	橫五十七厘米・縱二十厘米	070	芍藥雙雀圖	橫十七厘米・縱一百零八厘米
049	草 蟲 圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米	071	紫藤雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百零八厘米
050	梅花雙雀圖	橫二十三厘米・縱一百零六厘米	072	蕉竹雙鴨圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米
051	竹石雙雀圖	橫二十三厘米・縱一百零六厘米	073	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米
052	山茶瓦雀圖	橫五十七厘米・縱二十厘米	074	櫻花雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百零八厘米
053	草 蟲 圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米	075	梅花雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百三十七厘米
054	荷花鵲鴿圖	橫二十三厘米・縱一百三十六厘米	076	芙蓉聚禽圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
055	寒柳雙雀圖	橫二十三厘米・縱一百三十六厘米	077	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米
056	竹石八哥圖	橫五十七厘米・縱二十厘米	078	碧桃雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米
057	草 蟲 圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米	079	山茶雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米
058	松石雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米	080	松 鶴 圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
059	綠竹雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米	081	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米
060	山花麻雀圖	橫五十七厘米・縱二十厘米	082	芭蕉畫眉圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米
061	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米	083	楊柳綉眼圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米
062	蘆花雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百二十厘米	084	玉堂雙鳧圖	橫一百三十七厘米・縱六十八厘米

085	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米	107	鷄冠花小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
086	荷花雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米	108	牡丹白頭圖	橫二百六十七厘米・縱三十四厘米
087	石榴雙雀圖	橫二十二厘米・縱一百十二厘米	109	茶梅瓦雀圖	橫二百六十七厘米・縱二十二厘米
088	菊花雙雀圖	橫一百三十八厘米・縱十七厘米	110	荷花小鳥圖	橫三十厘米・縱三十四厘米
089	牡丹雙雀圖	橫一百三十八厘米・縱十七厘米	111	梅花小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
090	草 蟲 圖	縱三十四厘米・橫二十七厘米	112	松 鶴 圖	橫一百三十四厘米・縱六十五厘米
091	松石雙鳩圖	橫五十厘米・縱一百六十七厘米	113	紫藤小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
092	山茶雙雀圖	橫一百六十七厘米・縱三十四厘米	114	蘭花小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
093	夾竹雙雀圖	橫一百六十七厘米・縱二十二厘米	115	秋菊白頭圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
094	牡丹小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米	116	荷花小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
095	蘆花雙鷓圖	橫五十厘米・縱一百三十七厘米	117	竹石雙雀圖	橫四十二厘米・縱四十二厘米
096	秋菊雙雀圖	橫一百三十七厘米・縱二十二厘米	118	雪霽雙雁圖	橫一百三十五厘米・縱五十八厘米
097	荷花鴛鴦圖	橫一百三十七厘米・縱二十二厘米	119	菊花小鳥圖	橫三十二厘米・縱三十四厘米
098	荷花小鳥圖	橫三十五厘米・縱四十六厘米	120	秋桐小鳥圖	橫三十五厘米・縱四十六厘米
099	楊柳白頭圖	橫五十厘米・縱一百三十七厘米	121	芙蓉雙戲圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
100	石榴雙雀圖	橫一百三十七厘米・縱二十二厘米	122	蘆花山雀圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米
101	芙蓉雙雀圖	橫一百三十七厘米・縱二十二厘米	123	芭蕉小鳥圖	橫三十厘米・縱三十二厘米
102	芭蕉雙雀圖	橫三十五厘米・縱四十六厘米	124	辛夷伯勞圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
103	綠竹鴛鴦圖	橫五十厘米・縱一百三十七厘米	125	朱竹小鳥圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米
104	柳塘聚禽圖	橫一百三十八厘米・縱十七厘米	126	寒柳小鳥圖	橫二十六厘米・縱三十三厘米
105	蓮塘鵲鴿圖	橫一百三十八厘米・縱十七厘米	127	蘆花雙鵝圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
106	石榴小鳥圖	橫三十五厘米・縱四十六厘米	128	蒲花小鳥圖	橫二十七厘米・縱三十四厘米

129	金絲桃小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	151	寒林遠眺圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米
130	朱荷鴛鴦圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米	152	榴花雙雀圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
131	白薇小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	153	芭蕉八哥圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
132	牽牛小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	154	山居圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米
133	富貴白頭圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米	155	碧桃雙雀圖	橫六十八厘米・縱六十七厘米
134	菊花小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	156	蘆花雙鳧圖	橫六十九厘米・縱六十五厘米
135	海棠小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	157	疏松幽岫圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米
136	竹鶴圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米	158	山茶雙雀圖	橫六十六厘米・縱六十七厘米
137	石榴小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	159	梔子雙雀圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
138	芍藥小鳥圖	橫三十四厘米・縱二十七厘米	160	荷花雙雀圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
139	石榴雙鳩圖	橫一百三十八厘米・縱六十七厘米	161	梨花小鳥圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
140	梔子小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	162	烏柏鴛鴦圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
141	萱花小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	163	石榴雙雀圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
142	松鷹圖	橫八十一厘米・縱五十二厘米	164	松石雙鳩圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米
143	凌霄小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	165	雪霽雙雁圖	橫六十六厘米・縱一百六十七厘米
144	梨花小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	166	竹雀雙鳧圖	橫一百八十厘米・縱九十厘米
145	牡丹白頭圖	橫八十七厘米・縱五十二厘米	167	石榴雙鳩圖	橫六十六厘米・縱一百三十七厘米
146	紫藤小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	168	蘆汀雙雁圖	橫六十七厘米・縱一百三十六厘米
147	月季小鳥圖	橫三十三厘米・縱三十四厘米	169	紫藤百靈圖	橫一百三十六厘米・縱六十七厘米
148	湖山春曉圖	橫一百三十七厘米・縱六十六厘米	170	松鷹圖	橫六十六厘米・縱一百三十七厘米
149	菊花雙雀圖	橫六十七厘米・縱六十八厘米	171	修篁鴛鴦圖	橫六十六厘米・縱一百三十七厘米
150	松鷹圖(局部)	橫一百五十六厘米・縱八十二厘米	172	松梅雙鵲圖	橫一百八十厘米・縱九十厘米

榴菊雙雀圖

01
66cm×136cm

巧笑歸出向人間 乙酉夏日蘇楷書
照橫台 薛帳 世羅袖 紅房出粉腮 江南佳
五月弄林宴 榴花入眼來 百株當戶牖 萬火

臘梅雙雀圖
梔子雙雀圖

03/002

17cm×108cm·17cm×108cm

海棠綉眼圖

04
57cm×20cm

