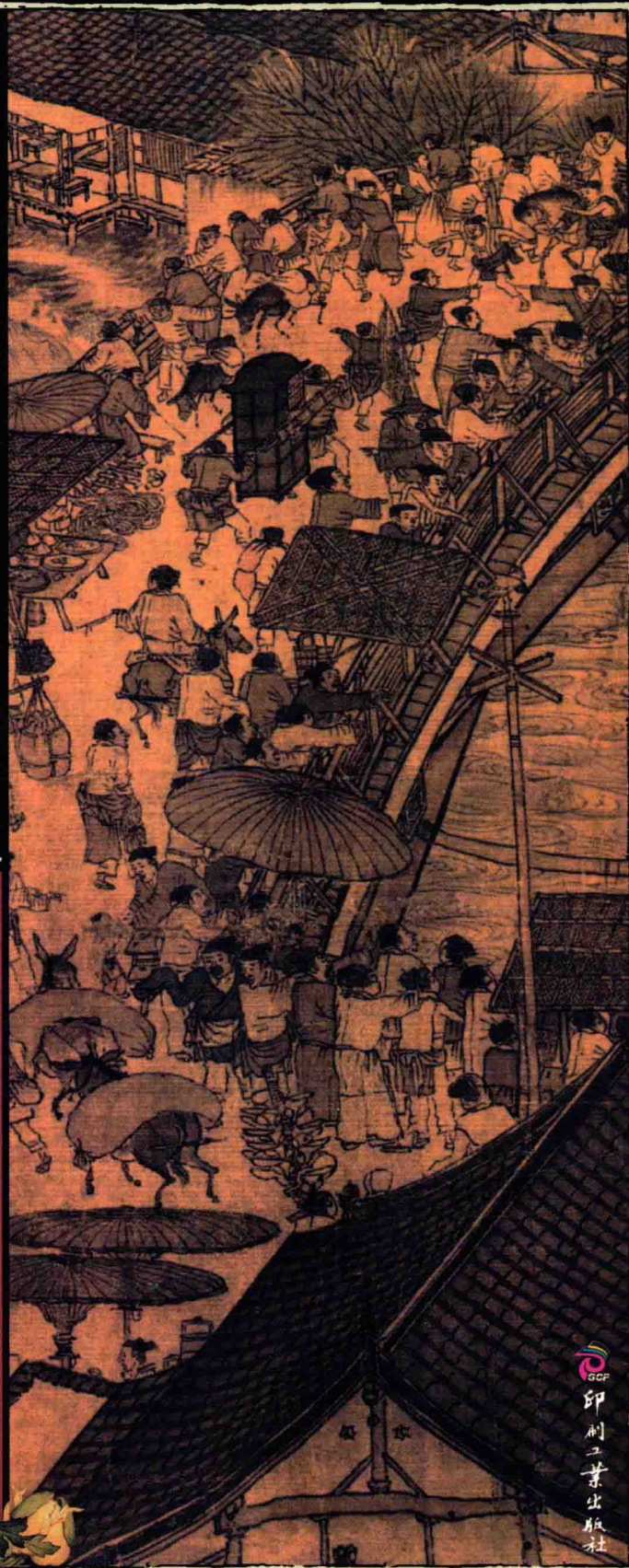

中华传世名画

册三

潜堂〇主编

印刷工业出版社

◆ 册三 ◆

中华传世名画

潜堂○主编

印刷工业出版社

藏书之事，其来久远。追溯三代，绵邈难寻，商周以降，始著文字。秦人燔书，经籍散乱；汉收余烬，方复旧观。自此以来，麟阁虎观，石渠金马，藏书为之一盛，学术为之一振。魏晋以来迄于清末，虽兵燹时有，祸乱相仍，然而上至帝王，下至庶人，耽游藏书之室，流连忘返，鉴赏珍本之奇，餐眠斯忘。五千余年，流风不息。时至今日，国富民强，家有藏书，气象不凡，人乐诵读，精神焕发。值此之时，

藏书阁记

编撰精华，裨益学人，真幸事也。是以藏书阁者，诚国学之秘府，文苑之新葩，萃四库之精华，融百家之妙谛，剪裁精当，生面别开，论说谨严，心裁独出。继承传统图书装帧形式，结合现代印刷工艺，继往开来，焕彩扬芬。一册在手，如晤圣贤，一函插架，如临卿孃。设有明窗净几，煮茗焚香，对此简册，悠然羲皇上人，足以领略风流，涵养儒雅，洗尽凡尘，脱去浮俗。此则读书之大乐，养性之良方。

花鸟画

在中国绘画中，花鸟画是一个宽泛的概念，除了本意花卉和禽鸟之外，还包括了畜兽、虫鱼等动物，以及树木、蔬果等植物。在原始彩陶和商用青铜器上，《花鸟》充满神秘色彩，遗留着图腾的气息。通过考古发掘，从新石器时代到秦汉时期，中国花鸟画已经形成了自己独特的风格，并且取得了不小的成就。

六朝时期，已出现不少独立形态的花鸟绘画作品，如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等，虽然这些作品早已遗失，但是我们依然可以从历史资料里面了解其大概。

到了唐代，花鸟画业已独立成科，根据史料记载，这一时期如薛稷画鹤，曹霸韩 画马，韦偃画牛，李泓画虎，卢弁画猫，张 画鸡，齐 画犬，李逖画昆虫，张立画竹等等，已经是专门名家，画技完全突破了前代束缚，开创了花鸟画的新纪元。

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期，以徐熙、黄筌为代表的两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型，《黄筌富贵，徐熙野逸》，黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇，在画法上工细，设色浓丽，显出富贵之气，徐熙则开创《没骨》画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神气迥出。

宋代《宣和画谱》所载北宋宫廷收藏中，有三十位花鸟画家近二千件作品，所画花卉品种达二万余

种。北宋的花鸟主要还是承接五代的传统，早期以黄筌之风格为主导，基本上用的是『勾勒填彩』法，旨趣浓艳，墨线不显。到了南宋，画院一半以上的画家画花鸟，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上一个高峰。在题材上，宋代出现了水墨梅、竹、松、兰，淡墨挥扫，整整斜斜，以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄于『四君子』上，这种文人画思想的加入，为花鸟画注入新的内容。以文同、苏轼为代表的这一派，已有别于流行时尚的清新风格，获取朝野称赏，并加速了他们的画风成为新的时尚。

元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以柯九思、仇璜、吴镇、王冕为代表，表现了文人的『士气』。明四家除了山水外，亦擅长花鸟并卓有成就。而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱，代表了文人画的两种风格。

清代石涛、恽寿平、朱耷（八大山人）和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位，特别是八大山人以其独特的绘画语言，表现内心的忧伤与家国之痛，其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体异中得以综合与发展，为花鸟画新辟蹊径。此后，『四任』尤其是任颐，又加以弘扬发展，使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。

在近代画坛，花鸟画整体上已不太引人注目，但吴昌硕、齐白石等大师的出现，亦独成高峰。吴昌硕以金石入画，创造了前无古人的风格类型，齐白石则画了许多前人从未画过的题材，如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等等，其造詣令后人却步。

朱雀图·西汉·佚名

此幅朱雀图见于西汉昭帝、宣帝时期的卜千秋墓的壁画。此壁画为西汉中期作品，描写墓主人升仙的景象，绘有人物、神仙、青龙、白虎、玄武、朱雀以及鸟兽。这只朱雀鹰头凤尾，挺胸拍翅，神形毕肖。色彩以朱红为基调，有主有从，明快和谐，其用线以及敷色手段都达到了相当高的程度，令人惊叹。

▲药师净土变相图（部分）·唐·佚名

绢本，设色，纵二〇六厘米，横一六七厘米

药师净土变相图是以《药师经》为依据所作的经变画，大致绘于中晚唐。这里所选是画的一小部分，绘一只水鸟刚从莲池上到岸边，正在展开双翼，罗开尾羽，抖落身上的水珠。水鸟只以线勾出轮廓以及羽毛，眼以墨点出，并留出高光，炯炯有神。喙以及胫爪着色。用笔简洁、造型生动、准确自然。

百马图·唐·韦偃（传）

长卷，绢本，设色，纵二六·七厘米，横三〇二·一厘米

韦偃 长安（今陕西西安）人，侨居成都（今属四川），生卒年不详。官至少监。韦偃善画鞍马，传自家学，远过乃父，与曹霸、韩幹齐名。用点簇法画马始于韦偃，常用跳跃笔法，点簇成马群。唐张彦远谓：『居闲尝以越笺点簇鞍马，或腾或倚，或龀或饮，或惊或止，或走或起，或翹或跂，其小者或头一点，或尾一抹，曲尽其妙，宛然如真。』韦偃得曹霸画马之神，得韩干画马之形，形神兼而有之。

这一长卷绘有九十五匹神态各异的马，及四十一位围人，是一幅画马杰作。作品首尾呼应，有始有终，包括浴马、放马、驯马、喂马以及最后的梳理整装几个过程。画家以高超的技艺将马的各种姿态动作刻画得淋漓尽致，其或腾或倚，或酈或饮，或惊或止，或走或起，或翹或跋，踢驰跳跃，奔逐戏乐，毫端万状，岑极生动。马皆以墨笔勾画，然后敷色晕染。马尾鬃毛墨线细写，质感蓬松。全卷气势磅礴，神韵飞扬，令人叹为观止，依稀可见韦偃画马风范。

五牛图·唐·韩滉

长卷，纸本，设色，纵二〇·八厘米，横一三九·八厘米

韩滉

（七二三—七八七），字太冲，长安（今陕西西安）人。官

两江节度使、左仆射同平章事，封晋国公，曾参与平定藩镇叛乱的斗争。工书画，书学张旭，画学陆探微。擅画田家风俗，尤以画牛马最佳。《五牛图》为其传世名画。

此图一牛居中为正面，透视精确，其余四头侧面，形态不一。或俯首吃草，或昂首前行，或回顾舐舌，神态各异，造型准确，形象生动。该图为白麻纸本，在流传唐画中仅见。用笔粗简而富有变化，敷色轻淡而稳重，十分恰当地表现了牛的筋骨和皮毛质感。后人称之为『神气磊落，稀世名笔』。卷上无作者名款，本幅及后纸有赵孟頫、孔克表、项元汴、弘历、金农等十四家题记。

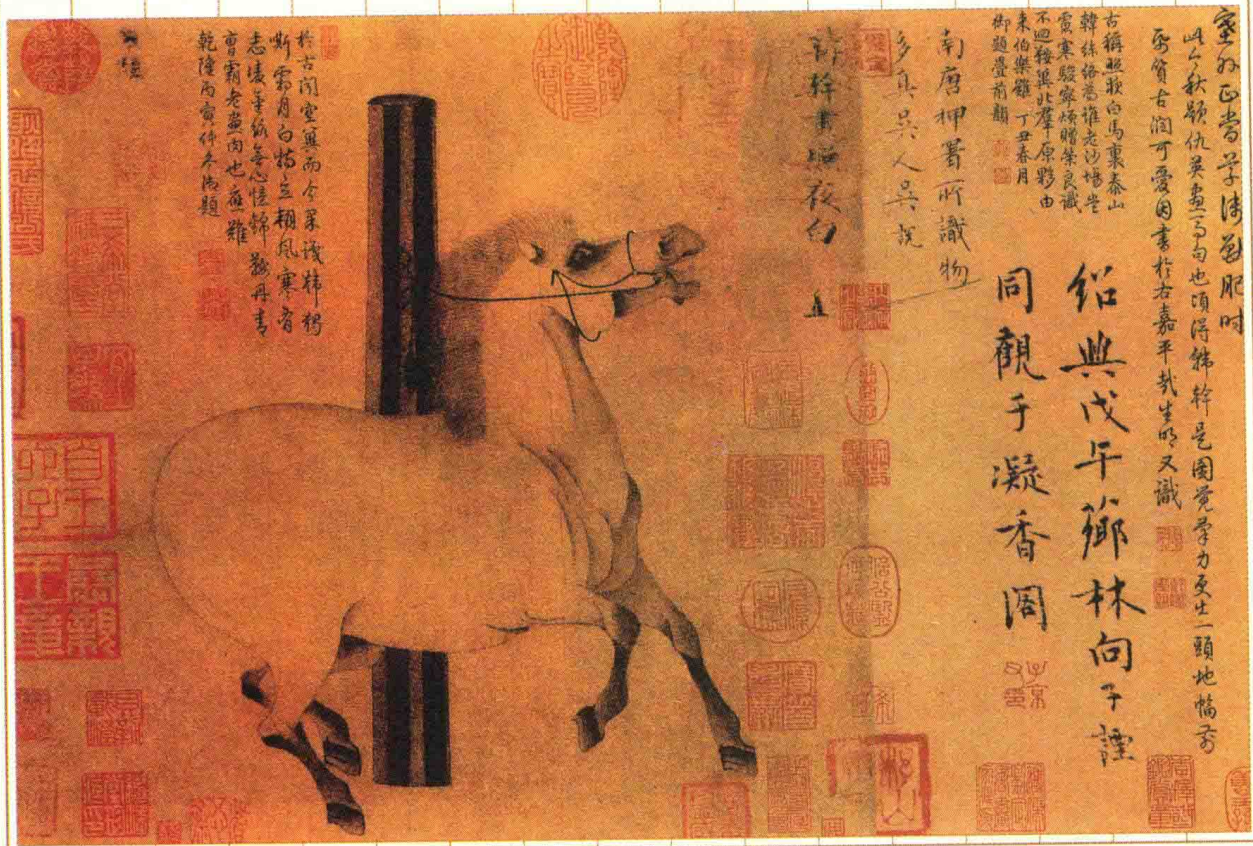
照夜白图·唐·韩幹

卷，纸本，水墨，纵三〇·八厘米，横三三·五厘米

韩幹（约七一〇—约七八〇），唐代画家。京兆（今陕西西

安）人，一作大梁（今河南开封）人。少时为酒店雇工，收酒钱于王维家，戏画地为人马，维奇之，乃岁与钱二万，使习画十余年而艺成。天宝（七四二—七五五）初，召入供奉，官至太府侍丞。擅画肖像、人物、鬼神、花、竹，尤工画马，师曹霸，重视写生。

此图中的照夜白是韩幹于唐天宝年间所画的唐玄宗最喜爱的—匹名马。图中被拴在马柱上的照夜白仰首嘶鸣，奋蹄欲奔，神情激昂，充满生命的动感。马的体态肥壮矫健，唐韵十足。据专家考证，马的头、颈、前身为真迹，而后半身为后人补笔，马尾巴已不存。图后有南唐后主李煜所题『韩幹照夜白』六字，又有唐代著名美术史家张彦远所题『彦远』二字。卷前有何子湮、吴说题首。卷后有元代危素及沈德潜等十一人的题跋。

斗牛图·唐·戴嵩

册页，绢本，水墨，纵四四厘米，横四·八厘米

戴嵩

生卒年不详，唐代画家。韩滉弟子，韩滉镇

守浙西时，嵩为巡官。擅画田家、川原之景，写水

牛尤为著名，后人谓得『野性筋骨之妙』。相传曾

画饮水之牛，水中倒影，唇鼻相连，可见其观察之

精微。明代李日华评其画谓：『固知象物者不在工

谨，贵得其神而捷取之耳。』与韩幹之画马，并称

『韩马戴牛』。传世作品有《斗牛图》。

此图绘两牛相斗的场面，风趣新颖。一牛

前逃，似力怯，另一牛穷追不舍，低头用牛角猛

抵前牛的后腿。双牛用水墨绘出，以浓墨绘蹄、

角，点眼目、鬃毛，传神生动地画出斗牛的肌肉

张力、逃者喘息逃避的憨态、击者蛮不可当的气

势。牛之野性和凶顽，尽显笔端。可见画家对生

活的观察细致入微，作品不拘常规、生意盎然，

不愧为传世画牛佳作。

写生珍禽图·五代·黄筌

卷，绢本，设色，纵四一·五厘米，横七〇厘米

黄筌 生年不详，卒于九六五年。五代后蜀画家。字要叔，成都人。历前

蜀、后蜀，官至检校户部尚书兼御史大夫；入宋任太子左赞善大夫。唐天复（九〇一—九〇四）间刁光胤入蜀，筌师事之，学花鸟。山水松石学李昇，花卉并取法滕昌祐，鹤师薛稷，人物龙水学孙位，集各家之长，学力博赡，遂成一家法。与江南徐熙并称『黄徐』两大花鸟画流派。

此图描绘了鹊鸽、麻雀、鸠、龟等飞禽、昆虫、龟介二十余种，各自独立存在，并无构图上的组织，是一幅写生作品。根据款识可知是黄筌交付儿子的习画范本。画中禽虫刻画精细逼真，重视形似与质感，勾勒填彩，栩栩如生，体现了黄筌一派『用笔新细，轻色晕染』的特点。五代虽是传统花鸟画走向成熟的时期，但传下来的真品极少，所以此写生画具有珍贵的收藏价值。

雪竹图·五代·徐熙

立轴，绢本，纵一五一·一厘米

徐熙 生卒年不详，五代南唐画家。金陵（今江苏南京）人，一作钟陵（今江西进贤西北）人。擅画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。与后蜀黄筌的花鸟画为五代两大流派。独创『落墨』法，一变黄筌细笔勾勒、填彩晕染之法。传世真迹甚少，

此图描写江南雪后严寒中的枯木竹石。构图新颖，层次丰富。作者用烘晕、皴擦等法，描绘竹石覆雪的景象。

石后三竿粗竹挺拔苍劲。其旁有弯曲和折断了的竹竿，又有一些细嫩丛杂的小竹参差其间，更觉情趣盎然、生机勃勃。竹节用墨皴擦，结构清楚。竹叶用细笔勾描，正反向背，各呈其势。地面秀石不勾轮廓，只用晕染方法衬出，以示其雪。此图无款识。画中大石右侧的竹竿上，有篆书体倒写『此竹价重黄金百两』八字。此画以线条墨色为主，工整精微而写实，为五代的佳作。

▲山鹧棘雀图·五代·黄居寀

立轴，绢本，设色，纵九九厘米，横五三·六厘米

黄居寀 生于九三三年，卒年不详，五代宋初画家。字伯鸾，成都（今属四川）人。黄筌幼子。传家学，擅绘花竹禽鸟，精于勾勒，形象逼真。与父同仕后蜀入宋，仍任翰林待诏，太宗赵光义授之光禄丞，委以搜访名迹，鉴定品目。黄氏父子画风富丽，适合宫廷需要，加以黄氏在画院居于主持地位，画家能否进画院，须『视黄氏体制为优劣去取』。《宣和画谱》著录其作品三百三十二件。传世作品有《山鹧棘雀图》等。

此图画野水坡石、竹草棘枝，衬出神采各异的鸟雀。画中鹧、雀或谛听，或顾盼，或飞鸣，或栖止，种种瞬间的动态都被表现得真实生动。又着意刻画近处的山鹧，细致入微，红嘴黑头，白羽飘逸。布景匀称，意境平和，笔法稳健，仍保留着黄家体制的特点。

▲红蓼水禽图·五代·徐崇矩

团扇，绢本，设色，纵二五·二厘米，横二六·八厘米

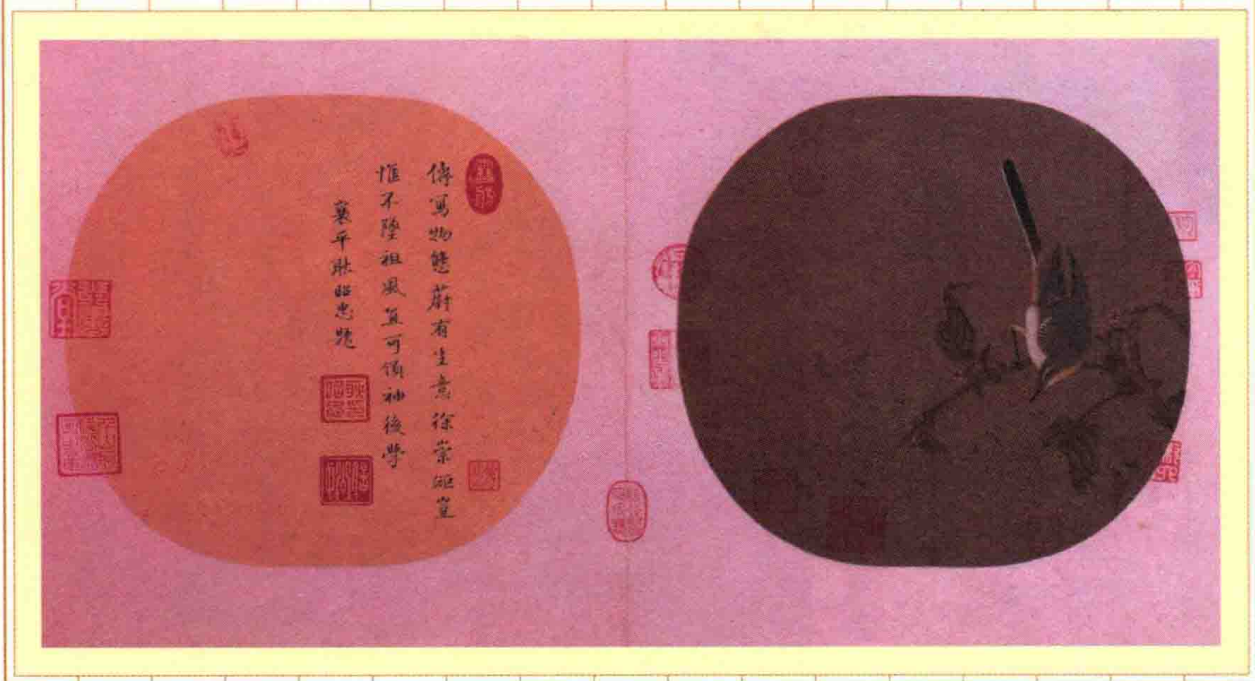
徐崇矩

生卒年不详。金陵（今江苏南京）人。工写生，擅画花鸟并工仕

女。传世作品甚少。

此图画红蓼一枝，枝头向左浸入水中，枝上蓼花朵朵，蓼叶扶持。

一禽栖于蓼枝间，双眼下窥水中游虾。鸟的羽毛用细笔勾勒，形象生动活泼。全图笔法精秀、设色妍美、构图别致，写实水平极高。

▲写生蛱蝶图（局部）·宋·赵昌

卷，纸本，设色，纵二七·七厘米，横九一厘米

赵昌 生卒年不详，字昌之。广汉（今属四川省）

人。擅画花果，多作折枝花，兼工草虫。重视写生，

自号『写生赵昌』。真宗大中祥符（一〇〇八—

一〇一六）间，声誉最隆。

这是一幅描写秋天野外风物的写生画。在构图布局上，画家有意在画面上方留下很大的空白，景物多集中在画面的下部。将野菊、霜叶、荆棘和偃伏的芦苇等，布置得错落有致。在晴空中有三只美丽的彩蝶正在翩翩飞舞，一只蚱蜢正在向上观望。整幅画把秋日原野的高旷清新、风物宜人的景色，描绘得十分动人。作品用笔遒劲，逼真传神，设色清丽典雅，清劲秀逸。花卉用笔简率，变化自然。双钩、晕染绘近处花卉的阴阳向背。蚱蜢和蝴蝶，用笔十分精确，微染出不同质感。画面有一种纯净、平和、秀雅的意境和格调。

墨竹图·宋·文同

立轴，绢本，墨笔，纵一三一·六厘米，横一〇五·四厘米

文同

(一〇一八——一〇七九)，字与可，自号石室先生，又号笑笑先生，四川梓潼人。曾官司封员外郎、秘阁校理。

又受命守湖州，故人称『文湖州』。传派即为湖州竹派，影响深远。传世作品有《墨竹图》。

此图用水墨画倒垂竹枝，以独创深墨为面、淡墨为背之法写竹叶，浓淡相宜，灵气顿显。笔法严谨有致，又现潇洒之态。

