

高翔 编著
湖南美术出版社

白描花鸟画集

● 高翔 编著

白描花鸟画集

● 湖南美术出版社

白描花鸟画集

莫高翔 编著

湖南美术出版社出版(长沙市人民中路 103 号)

责任编辑:郑小娟

湖南省新华书店经销 湖南彩印厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13.5

1994 年 6 月第 1 版 1999 年 12 月第 8 次印刷

印数:29001—34000 册

ISBN7-5356-0659-8/J·605 定价:16.50 元

目 录

一、序

二、作品

三、白描花鸟画发展概况

序

献给读者的这部白描花鸟画集，其作品绝大多数临自历代名家之迹。即使是佚名画家之作，也多为历代相传之佳构。其中虽有极少数增补品种，扩充内容之作品，也均是严肃认真所为。作为花鸟画资料，画集汇聚了近百种草木花卉、几十种禽鸟虫蝶。其中既有人们常见之于庭园的梅兰竹菊，也有生于山野江汀的野花野卉；既有穿屋贺厦的飞禽鸣禽，也有戏广浮游的涉禽、游禽；既有翩跹于花丛之中的蜂蝶，也有纵跃于草叶之间的昆虫等等。更难能可贵的是，这些花鸟虫蝶都存在于构图完整的作品之中；而且形式多样，风格各异。从构图形式来看，既有早期花鸟画的全景式（即刚从山水画中脱胎出来），也有繁荣时期的折枝式。既有画面繁复，构图饱满的“装堂花”；也有惜墨如金、画面空旷的“简笔画”等……从画幅款式看，既有大幅中堂，横卷、条幅（条屏），也有小品册页、扇面（团扇、折扇）斗方等。从绘画风格看，既有黄派淡墨轻勾，也有徐派的落墨为格；既有宋人的谨严，也有元人的意趣；既有陈老莲的朴拙古雅，也有任伯年的洒脱清新……故而该画集不仅是一部花鸟资料集，也犹如一部白描花鸟技法参考书。尽管书中没有技法方面的文字阐述，但众多的花鸟形象，丰富的构图形式和多种线描表现技法，以一条条线，一个个点或一块块墨色构成的画面呈现在读者面前，这些画面虽然默默无语，但却十分鲜明地展示了那一个个点是怎样点，那一条条线是如何勾，又如何交搭穿插，如何组合；那一块块墨色又是怎样安排配置，以及画面的虚和实、藏和露如何处理；情和景、意和境怎样融合等等。只要读者着意去揣摩、玩味画集中的一件件作品，就会找到最满意的答案。

这部画集又犹如一部白描花鸟技法发展简史。它汇集了自五代至今各个时代有代表性画家的有代表性的作品。你可从中领略到自五代以来各个不同时代、不同画家、不同风格、不同内容、不同表现技法等各种白描花鸟作品的风采；同时也能领略到相同时代、相同内容、相近风格、相近表现技法等各种白描花鸟画作品的风采。从而使你逐步明了各个相同时代或不同时代，画家相互之间的继承、演变和发展的渊源关系；更好地认识每个时代的整体风格和画家所处这个时代的独特面貌；并更好地把握其相应的审美心理和表现技法。

这部画集也犹如一部诗集。那一幅幅情趣盎然的花鸟画是历代画家对自然中花鸟虫蝶的深切感受和他们的生活经历相碰撞迸发出来的一束束火花，像一首首诗，或昂扬畅画家之情怀，或低吟寓人生之喜忧，或表达对自然之赞美，或阐发对社会之褒贬。不过都不是语言表达，而是用画面与你交流。虽然画面描绘的皆为自然中之花、鸟、虫、蝶，给你的直接感受是自然之美。然而透过这花木草卉的嫩老枯荣、禽鸟虫蝶的栖食飞鸣，以一种隐喻的手法，含蓄的方式，向你诉说世态炎凉和人生的悲欢。使你间接地品尝到人和自然、人和人、人和社会相处的真和假、善和恶、甘和辛、美和丑。从而起到净化心灵、修身养性、陶冶情操的作用。正如《宣和画谱》的花鸟叙论所说：“故诗人六义，多识鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘画之妙，多寓兴于此，与诗人相表里也。故花之于牡丹芍药、禽之于鸾凤孔雀、必使之富贵。而松竹梅菊、鸥鹭雁鹭，必见之幽闲。至于鹤之轩昂、鹰隼之击搏，杨柳梧桐之扶疏风流，乔松古柏之岁寒磊落，展张于图绘，有以兴起人之意者，率能夺造化而移精神遐想若登临览物之有得也”。又蔬果叙论中说：“丹青者，岂徒事朱铅而取玩哉，诗人多识草木虫鱼之性，而画者其所以豪夺造化，思入微妙，亦诗人之作也”。

鉴于本人才疏学浅，更加之资料的局限，书中缺点错误在所难免，恭请诸位方家、学者及广大读者多予赐教，不胜感谢。另外，在编写该书的过程中，得到郑小娟、姜坤二位先生的指导，还得到我系资料室段玲老师的支持，以及九一级学生葛旭东的帮助，也在此一并致谢。

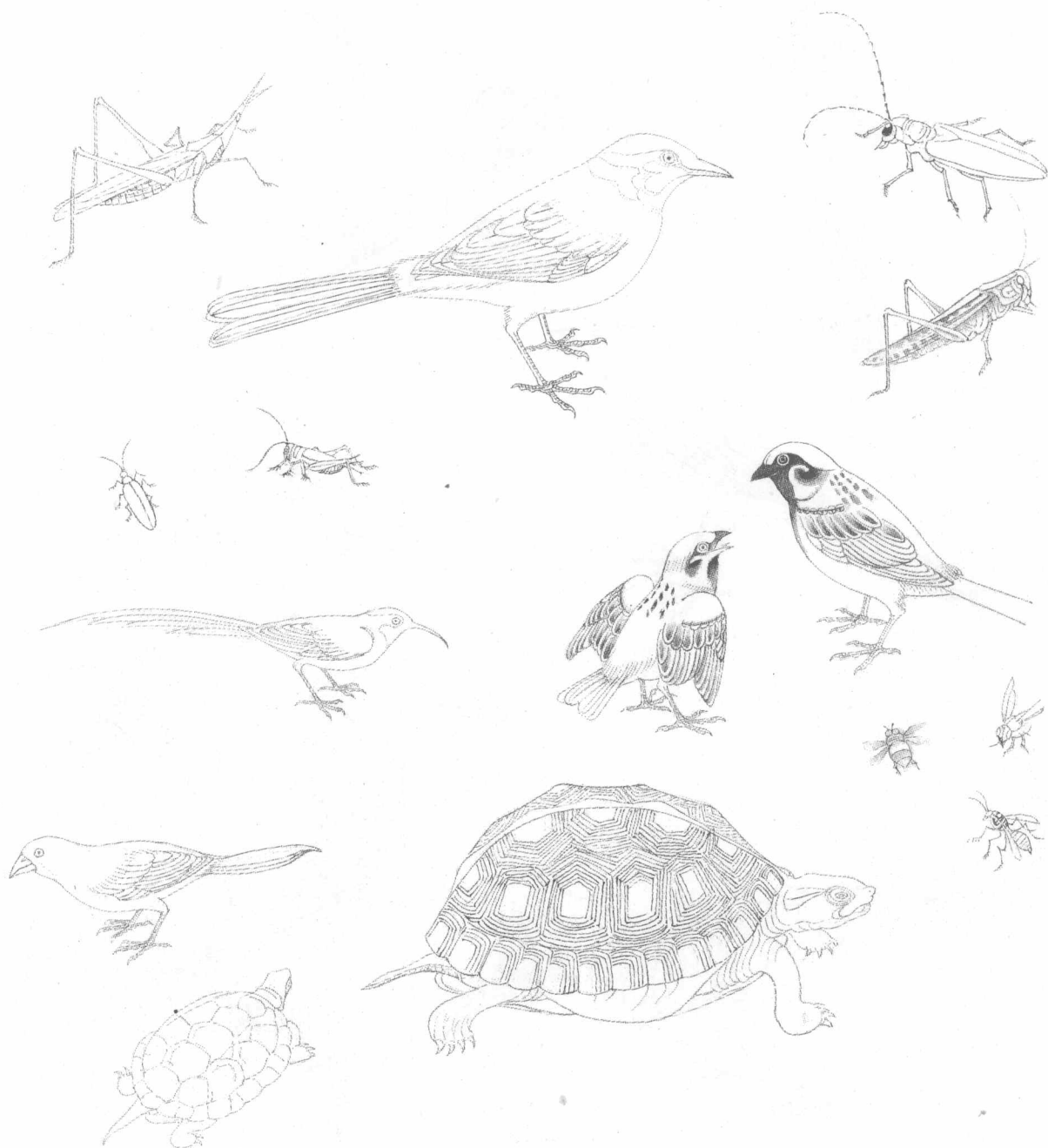
莫高翔 1995 年 3 月 27 日於长沙

图五十五

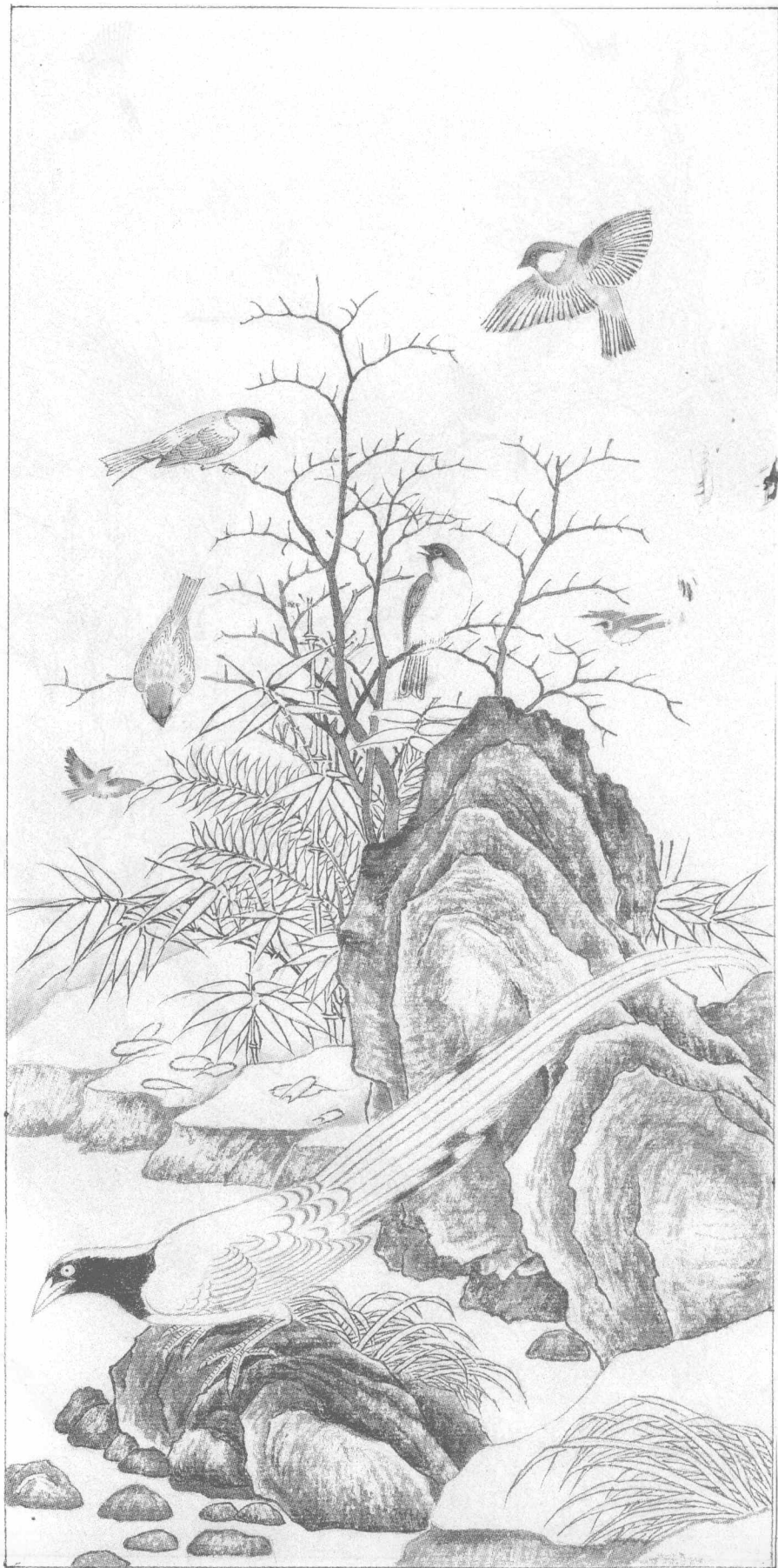
写生珍禽图（局部一）

五代 黄筌

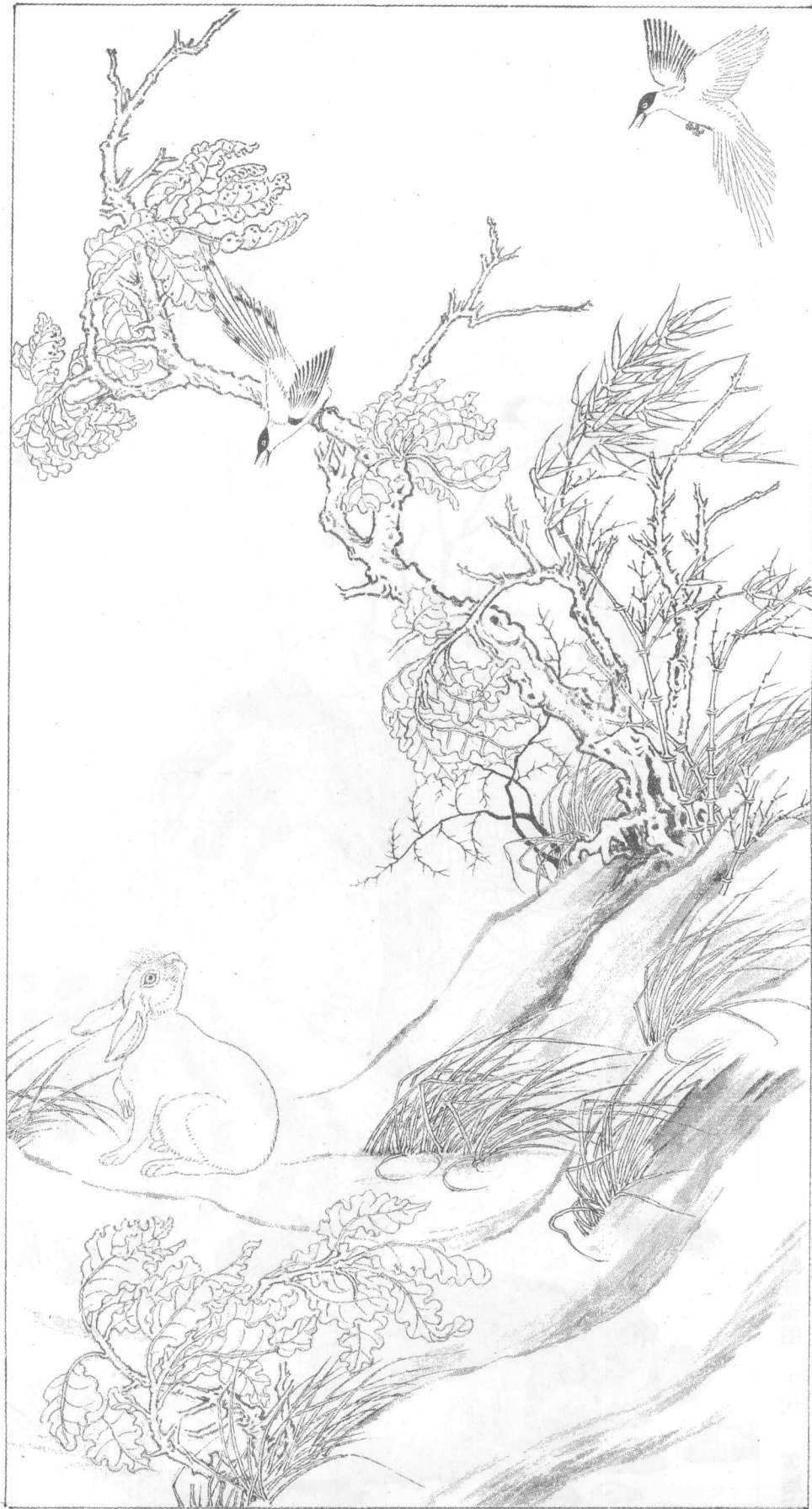

写生珍禽图（局部二）

五代 黄筌

山鹧鸪雀图
宋代
黄居采

鸣喜图

宋代 崔白

宣和殿御製并書

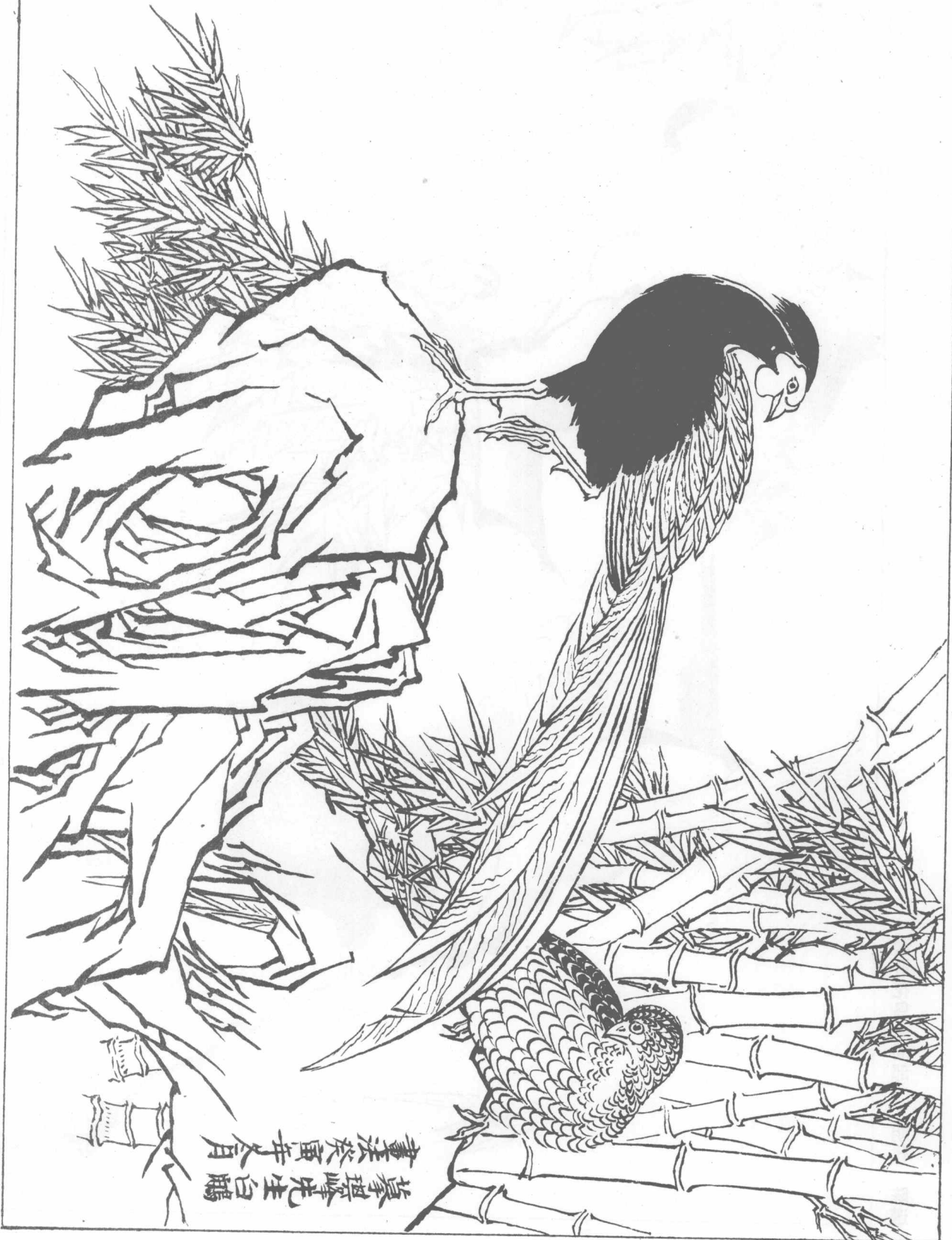

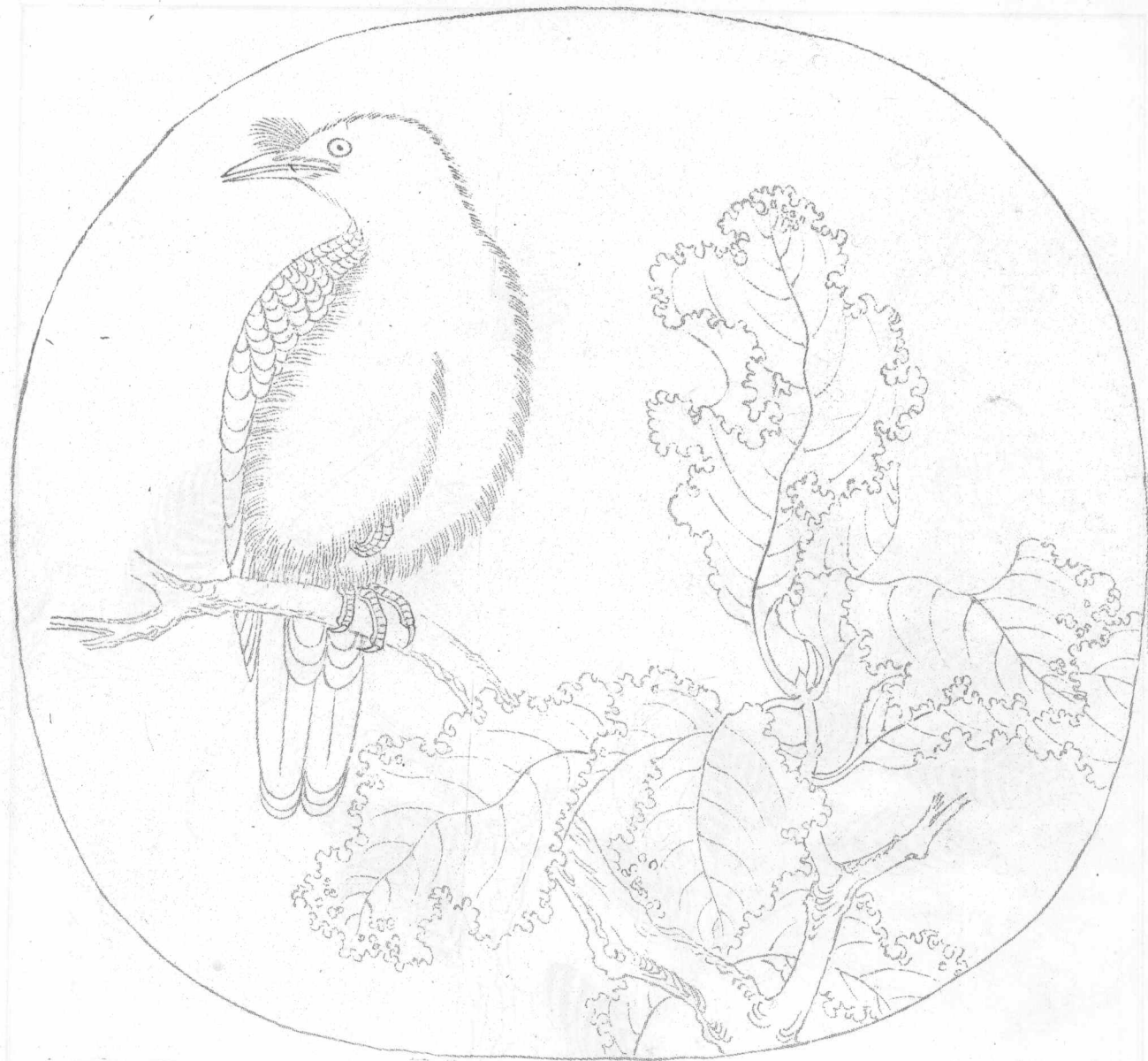
梅竹山雉图 宋代 马远

雪景花鸟（局部）
明代 陈遵

景翠峰先生白鵲
畫法癸酉年八月

桂树鸚鵡图

宋代 佚名

卷一 花鸟

（题图）图通八千册

梔子八歌图（局部）

宋代 佚名

竹鳩圖

宋代 李安忠

竹鳩圖

宋代 李安忠