

Wild Goose Painting Research

芦雁图研究

杨暘 著

文物出版社

芦雁图研究

杨暘 著

Wild Goose Painting
Research

文物出版社

书籍设计：特木热
责任印制：梁秋卉
责任编辑：李缙云

图书在版编目 (CIP) 数据

芦雁图研究 / 杨暘著. -- 北京：文物出版社，
2013.8
ISBN 978-7-5010-3805-3

I. ①芦… II. ①杨… III. ①花鸟画－国画技法－研究 IV. ①J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 196460 号

芦雁图研究

杨暘 著

文物出版社出版发行
北京东直门内北小街 2 号楼
<http://www.wenwu.com>
E-mail: web@wenwu.com
北京金彩印刷有限公司印刷
2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷
787×1092 1/16 印张：7
ISBN 978-7-5010-3805-3
定价：98.00 元

目录

序 / 4

前言 / 7

关于“芦雁”画题

- 一 早期的芦雁形象 / 8
- 二 芦雁画题的形成 / 12

芦雁图的文化内涵

- 一 “宿、食、飞、鸣”——芦雁的各种姿态 / 15
- 二 “群雁”、“孤雁”与“双雁” / 40
- 三 芦雁图中的四时之景 / 52
- 四 关于“捕雁”题材 / 62

芦雁图的技法及传承

- 一 芦雁图中的背景及其空间表现 / 70
- 二 芦雁图中的水墨写意传承及取向 / 106

结语 / 110

后记 / 112

芦雁图研究

杨暘 著

Wild Goose Painting
Research

文物出版社

书籍设计：特木热
责任印制：梁秋卉
责任编辑：李缙云

图书在版编目 (CIP) 数据

芦雁图研究 / 杨暘著. -- 北京：文物出版社，
2013.8
ISBN 978-7-5010-3805-3

I. ①芦… II. ①杨… III. ①花鸟画—国画技法—研究 IV. ①J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 196460 号

芦雁图研究

杨暘 著

文物出版社出版发行
北京东直门内北小街 2 号楼
<http://www.wenwu.com>
E-mail: web@wenwu.com
北京金彩印刷有限公司印刷
2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷
787×1092 1/16 印张：7
ISBN 978-7-5010-3805-3
定价：98.00 元

目录

序 / 4

前言 / 7

关于“芦雁”画题

- 一 早期的芦雁形象 / 8
- 二 芦雁画题的形成 / 12

芦雁图的文化内涵

- 一 “宿、食、飞、鸣”——芦雁的各种姿态 / 15
- 二 “群雁”、“孤雁”与“双雁” / 40
- 三 芦雁图中的四时之景 / 52
- 四 关于“捕雁”题材 / 62

芦雁图的技法及传承

- 一 芦雁图中的背景及其空间表现 / 70
- 二 芦雁图中的水墨写意传承及取向 / 106

结语 / 110

后记 / 112

序

楊暘は、中央美術学院美術史系に進み、明末の画家李士達について研究を行った。その卒論をもとに、《李士達の研究》をすでに《故宮博物院院刊》誌上に発表している。卒業後、日本へ留学し、東京芸大での研究生を経て、2003年に実践女子大学大学院美術史学専修修士課程に入り、2005年、修士号を取得した。帰国後、中国国家博物館において古書画の研究を続けている。

本書は、楊暘が、実践女子大学に提出した修士論文《芦雁図研究——邊壽民の芦雁図を中心に》をもとに、内容をさらに充実させ、書きあげた著作であり、それは、中国の正統的な書画研究の基礎の上に、日本で新たに知り得た資料や、視点などを取り入れた研究の成果である。

修士論文では、東京国立博物館に所蔵されている邊壽民の代表作《芦雁図冊》を中心に、さらに芦雁図に込められた含意や芦雁図の類型についても考察を挙げたが、その際、日本に伝来した宋元以来の多様な芦雁図を参照し、中国の芦雁図の全体像を捉えることや、その系譜のなかに邊壽民の作画を位置づけることは、将来的課題として残されていた。その後、研究を継続し、その点を含め、資料の博搜と考察の深化がなされたことが、本書には反映しており、その結果、本書は、ひとり邊壽民研究にとどまらず、目下、中国美術史における芦雁図に関する最も総合的な研究になっている。

彼女のこのような積極的な研究姿勢は、母校の中央美術学院の教育伝統や現職など、彼女をとりまく、現代の中国美術史をリードする恵まれた環境によって培われたものであろう。また、実践女子大学大学院在学中には、中国美術とともに日本美術史を学び、日本所在の中国絵画作品の調査や、日本絵画の調査に参加する機会を得たことも、彼女の視野を広げることに繋がったであろう。

楊暘の日本留学での研究成果が結実した本書が、このたび出版のはこびとなったことは、日本における指導教員であった私にとっても、非常に喜ばしいことである。ここに、その上梓を祝い、ささやかな序文を記す次第である。

二〇一三年端午節

実践女子大学 美学美術史学科 教授

宮崎法子

序

杨暘在中央美术学院美术史系就读期间，曾经研究过明末的画家李士达，毕业论文《李士达研究》刊登于《故宫博物院院刊》。毕业之后留学日本，经历东京艺术大学的研究学习后，于2003年在实践女子大学研究生院专攻美术史学，并于2005年获得硕士学位。归国后，在中国国家博物馆从事中国古代书画的研究。

杨暘在实践女子大学研究生院的硕士毕业论文是《芦雁图研究——以边寿民的芦雁图册为中心》。边寿民的《芦雁图册》，收藏在日本东京国立博物馆，是边氏一生创作大量芦雁图中的代表。杨暘以此图册为切入点，对芦雁图在中国绘画史上的发展作了整理和考察。特别是充分利用了日本所收藏的中国宋、元时期的芦雁图作品和中国的藏品，形成了对中国芦雁图画题的类型与内涵的整体印象，以及边寿民在中国芦雁图谱系中的定位。应该说这一研究方法，是在中国传统的绘画研究基础上，融入了日本的新资料、新视点而完成的。回国以后，杨暘对于这一研究并未放弃，而是进一步收集传世芦雁图作品及相关文献，整理并思考。不但拓宽了视野，而且分析更加缜密，脉络更加清晰，特别是放开原先仅局限于与边寿民有直接相关的问题，从而更加重视和强调了芦雁图在中国美术史上的综合研究，最终形成此书。

杨暘这种锲而不舍的研究态度和研究成果，是与培育她的母校——中央美术学院的教育传统、日前工作以及先端的中国现代美术环境分不开的。同时也与她在日本实践女子大学研究生院的求学期间，不仅学习了中国美术史与日本美术史，还参加了对留存日本的中国绘画以及日本绘画的考察、拓展了研究视野，有着密切关系。

本书是她在这一基础上所取得的新的研究成果。作为她在日本研究的指导教师，我对此感到非常高兴。当此书将要付梓之际，谨述她的研究学习历程，作为本书的序言，虽然微不足道，却表我的喜悦之情。

二〇一三年端午节

实践女子大学 美学美术史学科 教授

宫崎法子

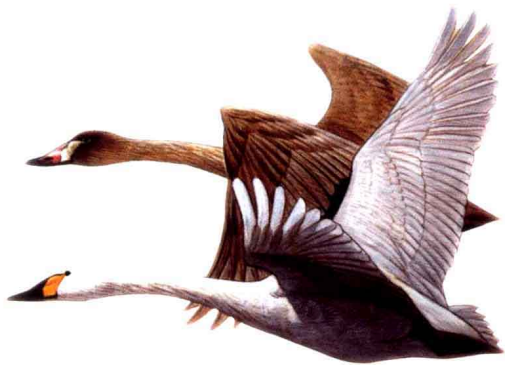
(夏玮译)

芦雁图研究

前言

芦雁是鸭科目大型水鸟的总称，体型、生活状态与鸭类相似。它们在世界分布广泛，欧亚大陆及阿拉斯加等地都有繁殖，冬天往往南下到非洲北部、亚洲的中国、日本及印度

尼西亚等地。根据其秋去春来的季候性，中国称之为“阳鸟”或“知时鸟”¹，日本则称之为“冬鸟”。芦雁种类较多，有鸿雁、豆雁、白额雁、灰雁、斑头雁、雪雁、黑雁等，其中鸿雁、豆雁、白额雁等种类常在亚洲过冬。作为飞禽，水宿云飞的芦雁虽不如天鹅般典雅高贵，亦不似苍鹰般雄姿英发，但是自古以来关于芦雁的神话传说及谚语在世界各地都有流传；其候鸟的生活习性更使得芦雁在绘画中成为喻示春去秋来、季节交替的象征。

据《历代名画记》记载，早在东晋时期的顾恺之就曾绘有《凫雁水鸟》、《水雁》等作品、五代至宋亦有“专事芦雁而闻名”的画家如崔白、崔慤等人，可见芦雁图很早就曾被画家所关注。但是，早期芦雁图的资料稀少、历史上的芦雁画家亦不多见，所以关于芦雁图的研究并不多，目前只见诸于米泽嘉圃²的《关于芦雁图》、《惠崇与其传称作品》；古原宏伸³的《张克信笔芦雁图》以及田山方南⁴的《宁一山跋芦雁图》等日本学者文章中的一些论述。本文试从传世的芦雁图及相关资料入手，来探讨芦雁图其独特的艺术魅力和文化内涵。

■ 1 阳鸟：见《孔传》：“随阳之鸟，鸿鴈之属。”唐代孔颖达疏：“此鸟南北与日进退，随阳之鸟，故称阳鸟。”《书·禹贡》：“彭蠡既猪，阳鸟攸居。”唐梁献《王昭君》诗：“一闻阳鸟至，思绝汉宫春。”清顾炎武《海上》诗之二：“秦望云空阳鸟散，冶山天远朔风回。”阳鸟，指鸿雁之类候鸟。

■ 2 米泽嘉圃：日本东洋美术史学者，著有《米泽嘉圃美术史论集》。

■ 3 古原宏伸：日本中国美术史学者。

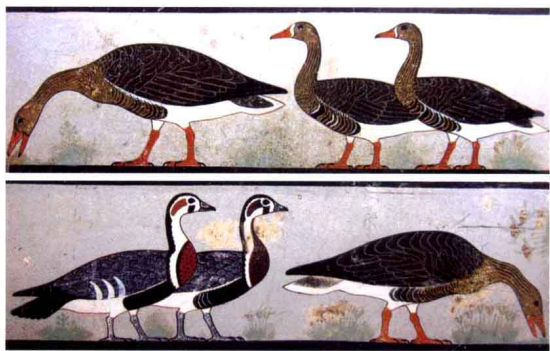
■ 4 田山方南：日本昭和时期曾任国宝鉴定官、文化厅主任，以研究中国禅僧艺术知名。

关于“芦雁”画题

一、早期的芦雁形象

公元前 2570 年左右的埃及古王国时期曾有《群雁图》墓室壁画（图一）及刻有芦雁造型的浮雕（图二）。西方神话中的大雁与太阳往往有着一定关联，是一种神圣的象征，其成行的飞行方式也被认为是某种宗教行为，如公元前 460 年的希腊酒杯中还可以见到芦雁与阿弗洛蒂德的形象（图三）。而中国在新石器时期的陶器上虽绘有表现捕鸟的图像，但是类似芦雁的形象仅依稀见于青铜、漆器的纹饰以及画像砖等出土器物。如陕西靖边县杨桥畔杨一村东汉墓出土的《雁车升仙图》画像砖，砖上绘载有仙人的云车在四只大雁的牵引下飞行（图四）。

东汉时期的另一出土器物，1972 年四川大邑安仁乡发掘的《弋射收获》画像砖（四川博物院藏）则值得关注（图五）。砖上刻画了农间“弋射”和“收获”的内容。“收获”部分绘有六人事农，“弋射”部分则绘有莲池树丛中两人举弓向上，空中的雁形飞鸟从莲池中急速飞翔逃散的瞬间被生动地表现出来。关于画像砖上所表现的群鸟，日本美术史学者宫崎法子⁵认为，根据所绘水边、莲池的生活环境，应是一种“水鸟”⁶，或许可以视为芦雁早期的绘画雏形。

图一 埃及古王国时期 《群雁图》墓室壁画 埃及博物馆藏

图二 埃及古王国时期 《猎捕水鸟》墓室壁画 埃及博物馆藏

图三 古希腊时期 《乘雁的阿弗洛蒂德》 大英博物馆藏

■ 5 宫崎法子：日本中国美术史学者，著有《解读中国的花鸟、山水画》，现为日本实践女子大学教授。

■ 6 引自宫崎法子《解读中国的花鸟、山水画》。

图四 东汉 《雁车升仙图》画像砖（陕西杨桥畔杨一村东汉墓出土） 陕西省考古研究院藏

图五 东汉 《弋射收获》画像砖（四川大邑安仁乡出土） 四川博物院藏

此外，公元8世纪盛唐时期西域地区制作的琵琶，其捍拔部分上所绘《骑象奏乐图》中可以见到飞行的雁群（图六、七）。这支琵琶现为日本正仓院宝藏，腹板的边缘贴皮上用绘画作为装饰：在风俗山水的背景前方绘有旅途中乘坐白象奏乐的乐士、其身后是作为中景向远方延伸的山川，河边则是墨笔点画的曲曲前行的雁群呈八字形，正所谓“雁奴阳鸟也、飞作八字……”（《物类相感志》）⁷。画面中采用三远法的山水构图，渐行渐远的点景雁群与精描细画的胡人形象形成对比，也正是雁群的这一“点景”，才使得盛唐时期的山水画中由远及近的“大景观”在这一狭小的画面上得以展现。无独有偶，1990年陕西省礼泉县昭陵陪葬墓——燕妃墓出土的唐代咸亨年间的墓室壁画中，亦出现了这种“点景式”的雁群形象。壁画中，男女人物及古树之上，分别绘制了大雁左八右七向空中远去，似乎诉说了时空的流逝，古朴而意味无穷（图八）。

另外，值得一提的是，1972年新疆维吾尔自治区出土的唐代阿斯塔纳217号墓中的壁画——《六屏

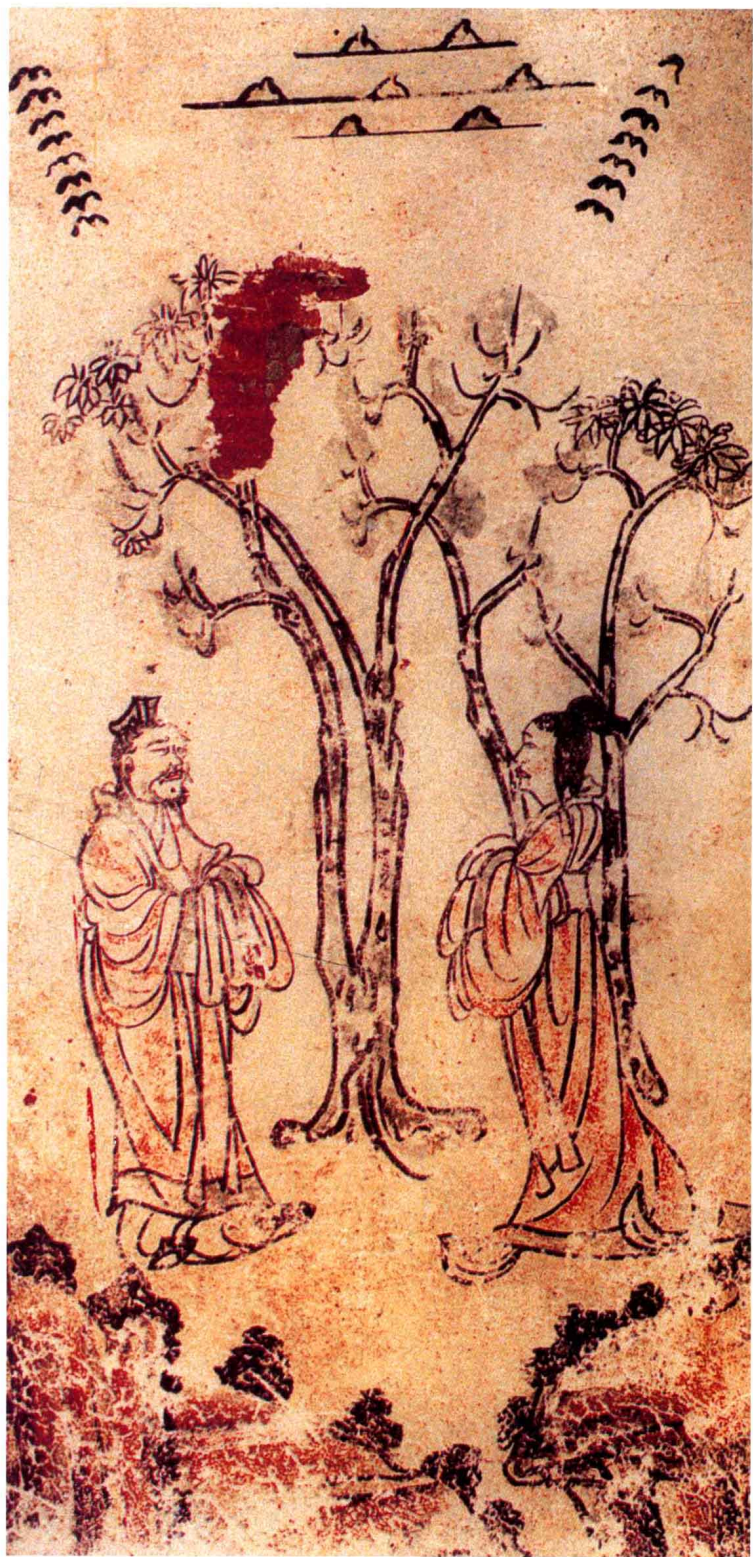
图六 唐《骑象奏乐图》琵琶 日本正仓院藏

图七 唐《骑象奏乐图》琵琶局部 日本正仓院藏

■ 7 《物类相感志》：宋僧赞宁所著，内容涉及天类、历类、风雷雨阳类、地类、占候类、人身类、医药类、饮食类、衣服类、金石类、器用类、草木类、鸟兽类、鬼神方术类、异事类等。

图八 唐咸亨三年
《山水人物十二条屏之五》壁画
陕西礼泉县昭陵陪葬墓——燕妃墓出土

花鸟》中有芦雁的形象。画面色彩艳丽，芦雁独立成形，虽然用笔还不够精准，但却是芦雁画题形成的重要参考（图九）。日本正仓院所藏中国唐代的花鸟纹绣毯上也出现了描绘精美的芦雁形象（图一〇）。

如果说埃及古王国时期的壁画或者浮雕中的芦雁形象是作为亡故人在冥界中的供物或随葬品从而与埃及的宗教信仰有着深刻联系；那么在中国东汉时期的画像砖以及日本正仓院收藏的琵琶画中则是把芦雁融入大自然的背景，其生动活泼、优美的飞翔姿势强调更多的则是人们对于现实生活的某种向往。

二、芦雁画题的形成

（一）芦雁图的早期画史记载

芦雁从进入人类视线并被塑造，到直接被画家用笔加以表现经历了漫长的阶段。有关芦雁的最早绘画早已失传，只能从有限的史料文献中来考察。据《历代名画记》⁸卷五记载，东晋时期的江苏名士顾恺之曾绘有《凫雁水鸟》、《水雁图》等作品。《宣和画谱》⁹卷一则记录隋唐人物故实画家阎立德所作的《沈约湖雁诗意图》为宋代御府所收藏。六朝至唐，花鸟画逐渐形成独立科目。而前文提到的唐代阿斯塔纳墓出土的芦雁壁画，则可看作是最早的芦雁图代表。五代时期，花鸟画又出现了徐熙、黄筌的“徐、黄”

图九 唐 《六屏花鸟·芦雁》壁画 新疆阿斯塔纳墓出土

■ 8 《历代名画记》：唐代张彦远著，中国第一部绘画通史。全书十卷，成于大中元年（847年），可分为对绘画历史发展的评述与绘画理论的阐述、及鉴赏收藏方面的叙述、370余名画家传记三部分。

■ 9 《宣和画谱》：北宋宣和年间（1119～1125年）由官方主持编撰的宫廷所藏绘画作品的著录著作。全书二十卷，按画科分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果10门。每门画科前均有短文一篇，叙述该画科的起源、发展、代表人物等，是一部传记体的绘画通史，共收魏晋至北宋画家231人，作品总计6396件。

图一〇 唐
花鸟纹绣毯
日本正仓院藏

