

翰墨
遺香

线装藏书馆

卷一

中国书画出版社
CHINA PICTORIAL PUBLISHING HOUSE

中国传世花鸟画

古来圣贤皆寂寞
唯有书香万古传

全四卷

J222
160
V1

C14007988

翰墨
遺香

张婷婷 编著

中国传世花鸟画

线装藏书馆

全四卷

卷一

中国书画出版社
CHINA FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

J222
160
V1

北航

C1694872

图书在版编目（CIP）数据

中国传世花鸟画 / 张婷婷编著. —北京：中国言
实出版社，2013.1
ISBN 978-7-5171-0063-8

I. ①中… II. ①张… III. ①花鸟画—作品集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第317187号

责任编辑：河流 王玉山

中国传世花鸟画

出版发行 / 中国言实出版社

地址 / 北京市朝阳区北苑路一八〇号

加利大厦五号楼一〇五室

电话 / 六四九六六七一四（发行部）

网址 / www.zgyscbs.cn

经销 / 新华书店

印刷 / 北京同文印刷有限责任公司

规格 / 八五〇毫米 × 一二三〇毫米 十六开

印张 / 四十

字数 / 二〇〇千字

版次 / 二〇一三年一月第一版

二〇一三年一月第一次印刷

定价 / 二百九十九元（全四卷）

★ 版权所有 翻印必究 ★

品一杯香茗 赏一篇千古美文

开始一次愉悦的心灵之旅

前言

中国画历史悠久，远在二千多年前的战国时期，就已出现了画在丝织品上的绘画——帛画，在这之前又有原始岩画和彩陶画。中国画内容丰富，题材广泛，风格独特，意蕴深长，具有很高的艺术成就，为世界所公认。按其使用材料和表现方法的不同，中国画可细分为水墨、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又可分为人物画、山水画、花鸟画等。

花鸟画作为一个独立的画科，与人物画、山水画共同植根于中华民族深厚的文化土壤之中。三大画科互相影响，互为促进，历经千年而不衰，成为中国文化的重要组成部分。早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会，中国花鸟画就已经萌芽。只不过在魏晋南北朝之前，花鸟一直是以图案纹饰的方式出现在陶器、铜器之上。发展到魏晋南北朝时期，已出现不少独立的花鸟画作品。而花鸟画自成体系、独立成科，则要到唐代中期，稍晚于人物与山水，但其发展却十分迅速，在五代与两宋时期就已经成熟兴盛，成为中国美术史上难以逾越的丰碑。

花鸟画取材十分广泛，人物、山水之外的题材都属其范畴，大致可分为花卉、翎毛、草本、藤本、鳞介、蔬果、博古等。在长期的发展过程中，花鸟画形成了多种技法和艺术风格。以描写风格的

精工或奔放，主要分为工笔花鸟画和写意花鸟画两大类。工笔花鸟画具有工整细致、富丽堂皇的艺术特点；写意花鸟画则放纵、简练，重笔墨情趣，寄情寓意，画中有诗。因使用水墨色彩上的差异，花鸟画又可分为设色花鸟画、水墨花鸟画、泼墨花鸟画、白描花鸟画和没骨花鸟画。

如同人物、山水画一样，花鸟画也有其独特的艺术传统，这就是以写生为基础，以借物抒情、托物言志为目的。所谓写生，并不是简单地模仿客观的花鸟，而是要求在真实地描绘客观对象的同时，能表现出花鸟的生命力及其各不相同的特性，富有生意、生趣。就像表现人物画一样，不是以外部形似为目的，而是更重视传神。宋代是花鸟画的成熟和鼎盛时期，强调写生，如宋徽宗宫廷画院时代，对动植物特点的观察与刻画，要求就十分严格。而所谓借物抒情、托物言志，就是强调要抓住动植物与人们的生活遭遇、思想情感的某种联系，再加以艺术的夸张与强调。所以那些单纯描绘花鸟自然美的绘画，并不是花鸟画家追求的最高境界。在中国文化特有的审美理念陶冶下，花鸟画逐步发展成运用比、兴、喻、借等手法，即通过自然界中某些典型特征的花鸟寄托以人主观情感的艺术创作形式。

由于花鸟画非常适合用于比兴，因此传统绘画中以花鸟居多，其数量远远超过了山水画和人物画。在画家笔下，花鸟画不仅仅是为了准确地描绘现实中的花卉禽鸟，表现花鸟的外形美，更重要的是把花和鸟作为表达人情感的形象媒介，利用比兴这种中国特有的手法，集中体现人与自然生物的审

美关系，借此抒发自己的情感，达到『物我交融』的境界。

比如五代、两宋选择华贵富丽的牡丹、芙蓉、锦鸡、瑞鹤等，来显示高贵荣华。同时特别注重诗意化表达，表现出物趣，散发出梦幻般的迷人魅力，并以此为基础，奠定了中国花鸟画的基本发展方向，所以此后有人说花鸟画是『无声诗』。而到了明清两个朝代，绘画风格起了很大的变化，主要是写意花鸟，融合了古人的减笔、泼墨、写意的方法，加以革新创造，形成了一种不求形似、不拘成法、强调抒发情感的水墨大写意的画风。在气势上一气呵成，在水墨的浓淡变化中，显现出一种苍劲雄浑、墨色淋漓的特点。比如画家喜欢表现的『四君子』梅兰竹菊，都与君子气概有关，就是『自我』的『意理』，画家把绘画对象人格化，隐晦地表达自己的爱憎和对生命的理解，增强了对笔墨语言的提炼。

本书精选了从唐代至清代的花鸟名作一百幅，采用大开本形式，将百幅花鸟精品清晰完整地呈现于读者眼前。在体例编排上，配合精美的图片，还设有『名画档案』、『大师生平』、『大家评赞』、『画史留痕』、『国宝传奇』、『名画品读』、『画中话』、『画外之音』以及『绘画小词典』九个栏目。其中，『大师生平』为作者的生平简介，及其绘画风格与代表作品；『国宝传奇』介绍了画作历经众多朝代、被辗转收藏的过程；『名画品读』则从画作的风格、技法及特点等方面，全方位地对作品进行赏析。读者还可以从『画外之音』等栏目中了解到与画作相关的历史背景。『画中

话」一栏，提取画中景物，追溯其历史渊源，及与其相关的绘画历史。『绘画小词典』的增设则能让读者的阅读变得更加轻松，在欣赏画作的同时，绘画专业知识也能得到进一步的提高。

花鸟画将人类的情感赋予了自然中的万物与生灵。莺歌燕舞间，是心灵的感触；鸟语花香处，是情感的共鸣。『蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽』，花鸟画正是通过万物生灵，抒发着人类最朴素、最真实的情感和对于自然的无限眷恋。本书以精美大图辅以简洁的文字，全面、细致地为读者诠释了一幅幅充满神韵的花鸟画作品，众多小栏目的设置，可使读者在尽览画作的同时，又能从多方面体会画作蕴涵的深意，品味作者创作的初衷。相信通过阅读本书，读者可以更加深刻地了解和欣赏花鸟画这一中华文化的艺术瑰宝。

卷一

唐

五牛图

唐·韩滉

照夜白图

唐·韩幹

牧马图

唐·韩幹

游骑图

唐·佚名

一一九七一

目录

五代

枯树五羊图

五代·刁光胤

风竹图

五代·李坡

雪竹图

五代·徐熙

玉堂富贵图

五代·徐熙

写生珍禽图

五代·黄筌

芳淑珍禽图

五代·黄筌

牡丹图

五代·滕昌祐

一七
一九
二一
二二
二五
二八
三〇

宋

写生杏花图

北宋·赵昌

三二

写生蛱蝶图

北宋·赵昌

三四

岁朝图

北宋·赵昌

三八

山鹧棘雀图

北宋·黄居寀

四〇

墨竹图

北宋·文同

四二

枯木怪石图

北宋·苏轼

四四

寒雀图

北宋·崔白

四七

双喜图

北宋·崔白

五二

摹韦偃牧放图

北宋·李公麟

五四

五马图

北宋·李公麟

六二

卷一

猴猫图

北宋·易元吉

六五

聚猿图

北宋·易元吉

六八

柳鸦芦雁图

北宋·赵佶

七四

瑞鹤图

北宋·赵佶

八〇

中国传世花鸟画

芙蓉锦鸡图	北宋·赵佶	八二
蜡梅山禽图	北宋·赵佶	八四
池塘秋晚图	北宋·赵佶	八六
枇杷猿戏图	北宋·佚名	九〇
梅竹聚禽图	北宋·佚名	九二
四梅图	南宋·扬无咎	九四
雪中梅竹图	南宋·徐禹功	九八
雪树寒禽图	南宋·李迪	一〇三
风雨归牧图	南宋·李迪	一〇五
枫鹰雉鸡图	南宋·李迪	一〇七
花篮图	南宋·李嵩	一一〇
子母鸡图	南宋·佚名	一一二
墨兰图	南宋·赵孟坚	一一四
水仙图	南宋·赵孟坚	一一六
嘉禾草虫图	南宋·吴炳	一二四
墨龙图	南宋·陈容	一二六

墨兰图	南宋·郑思肖	一二八
骑士猎归图	南宋·佚名	一三〇
神骏图	南宋·佚名	一三二
翠竹翎毛图	南宋·佚名	一三七
卷二		
人马图	宋·郝澄	一三九
山花墨兔图	宋·佚名	一四一
富贵花狸图	宋·佚名	一四三
秋塘大雁图	宋·佚名	一四五

中国传世花鸟画

神龟图

金·张珪

一六三

元

桃枝松鼠图

元·钱选

一六五

花鸟图

元·钱选

一六八

秋瓜图

元·钱选

一七一

二羊图

元·赵孟頫

一七三

浴马图

元·赵孟頫

一七六

秋郊饮马图

元·赵孟頫

一八一

调良图

元·赵孟頫

一八四

二马图

元·任仁发

一八七

秋水凫鹭图

元·任仁发

一九〇

竹石集禽图

元·王渊

一九二

桃竹锦鸡图

元·王渊

一九四

芙蓉鸳鸯图

元·张中

一九六

黄鹰古桧图

元·张舜咨、雪界翁

一九八

起居平安图

元·边鲁

二〇〇

雪芦双雁图

宋·佚名

一四八

辽

丹枫呦鹿图

辽·佚名

一五〇

秋林群鹿图

辽·佚名

一五二

番骑图

辽·李赞华

一五四

金

二骏图

金·杨徽

一六〇

明

梅花水仙图
白鹭图

元·佚名
元·佚名

二〇二
二〇七

三阳开泰图

明·朱瞻基

二〇九

三友百禽图

明·边景昭

二一一

卷四

春花三喜图

明·边景昭

二一三

芙蓉白鹅图

明·孙隆

二一五

秋林聚禽图

明·林良

二一七

山茶锦鸡图

明·吕纪

二一九

梅竹山禽图

明·吕纪

二二一

秋鹭芙蓉图

明·吕纪

二二三

鱼藻图

明·缪辅

二二五

水仙图

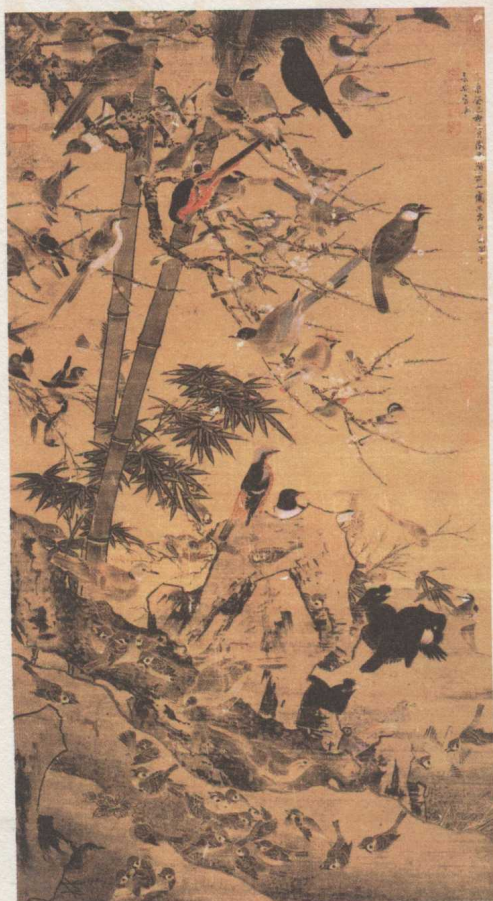
明·王谷祥

二二七

花卉图

明·周之冕

二三四

清

葡萄松鼠图

明·周之冕

二四四

葡萄图

明·徐渭

二四六

梅花山鸟图

明·陈洪绶

二四八

荷花鸳鸯图

明·陈洪绶

二五〇

荷石水禽图

清·朱耷

二五二

荷花水鸟图

清·朱耷

二五四

锦石秋花图

清·恽寿平

二五六

中国传世花鸟画

目录

冬瓜芋头图

清·牛石慧

二五八

柏鹿图

清·沈铨

二六〇

芦雁图

清·边寿民

二六二

双松图

清·郑燮

二六四

嵩献英芝图

清·郎世宁

二六六

百骏图

清·郎世宁

二六八

玉壶春色图

清·金农

二七七

枇杷图

清·虚谷

二七九

花鸟四屏图

清·任伯年

二八一

九思图

清·任伯年

二八三

四时花卉图

清·吴昌硕

二八五

五牛图·局部

五牛图

名画档案

韩滉 纸本设色 手卷 纵20.8厘米 横139.8厘米 现藏北京故宫博物院

五牛图·之一

大师生平

韩滉（723年～787年），字太冲，长安（今陕西西安）人。唐代名相韩休之子，在唐德宗时期历任宰相、两江节度使等职，封晋国公，曾参与平定藩镇叛乱的斗争。他自幼天资聪明，能书善画，长于隶书，章草学习梁侍中，草书得张旭笔法，亦工篆草。擅绘人物及农村风俗景物，尤以画牛、羊、马最佳。韩滉与韩幹齐名，画迹有《李德裕见客图》、《尧民击壤图》、《田家风俗图》等三十六件，著录于《宣和画谱》。传世作品有《五牛图》和《文苑图》。

画史留痕

《五牛图》为目前所见最早作于纸上的绘画。韩滉把选材重点从宫廷、豪门生活扩大到农村，是中国风俗画发展中一大进步。

大家评赞

每见村童牧牛于风林烟草之间，在图画，起辞官归里之望。

——南宋·陆游

神气磊落，希世名笔

——元·赵孟頫

二 国宝传奇 二

《五牛图》在北宋时曾收入内府，宋徽宗曾题词签字，但这些痕迹都因后人的挖割而不再存在了，画面上的“睿思东阁”、“绍兴”等南宋官府的印记表明此画曾南渡的经历。宋朝灭亡后，大书画家赵孟頫收藏了此画。到了明代，《五牛图》又陆续被收藏家项元汴和鉴赏家宋荦收藏。清代乾隆皇帝广诏天下珍宝，《五牛图》被征召入宫，乾隆皇帝非常喜爱，并在卷后题跋。清朝末年，名画被转到中南海瀛台保存。1900年，八国联军洗劫紫禁城，《五牛图》被掠出国外，从此杳无音讯。

1950年初，周恩来总理收到爱国人士的来信，称唐代韩滉的《五牛图》在香港露面，希望中央政府出资收回国宝。周总理立即给文化部下达指示：鉴定真伪，不惜一切代价购回。并指示派可靠人员专门护送，确保文物安全。文化部接到指示后，立即组织专家赴港，最终以六万元港币收回国宝。但此时《五牛图》的画面上已经蒙满了尘垢，伤痕累累，更有大小洞蚀数百处。1977年，《五牛图》被送到故宫博物院文物修复厂，八个月后，装裱修复完成的《五牛图》旧貌换新颜，又重新焕发了生机。