

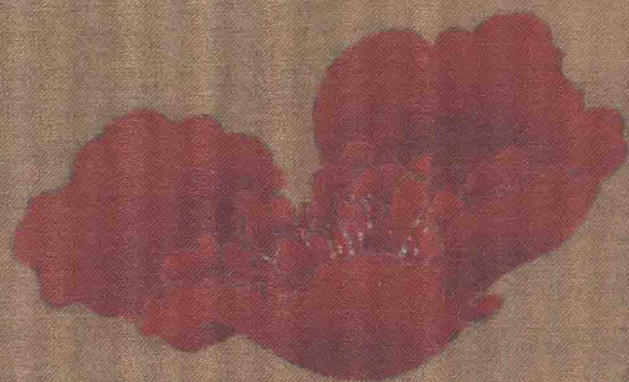
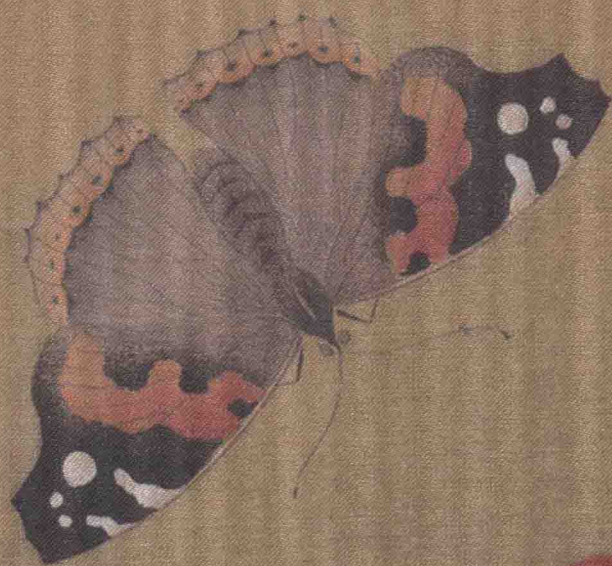
FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF
THE QING DYNASTY

清代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF THE
QING DYNASTY
清代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

清代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. — 北京: 故宫出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5134-0508-9

I. ①清… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第262066号

清代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 18

字 数: 40千字

图 版: 306幅

版 次: 2013年11月第1版

2013年11月第1次印刷

印 数: 1~2000册

书 号: 978-7-5134-0508-9

定 价: 260.00元

目 录

花姿鸟态别有情	005
---------------	-----

01. 王铎《花卉图》卷.....	012
02. 王时敏《端午图》轴	016
03. 唐志尹《花鸟图》册.....	018
04. 张穆《枯枝寒鹊图》轴.....	020
05. 凌恒《花鸟图》轴.....	022
06. 弘仁《松梅图》卷.....	024
07. 蓝深《秋卉双禽图》轴.....	026
08. 樊圻《花蝶图》卷	028
09. 李因《花鸟图》卷.....	030
10. 牛石慧《荷鸭图》轴.....	032
11. 方亨咸《花鸟图》轴	034
12. 朱耷《花卉图》卷	036
13. 朱耷《芦雁图》轴.....	038
14. 朱耷《猫石花卉图》卷.....	040
15. 朱耷《杨柳浴禽图》轴.....	042
16. 朱耷《杂画图》册	044
17. 朱耷《荷石水鸟图》轴.....	048
18. 朱耷《古梅图》轴	050
19. 朱耷《枯槎蹲鹰图》轴.....	052
20. 王翬《蕉竹图》轴.....	054
21. 王武《松竹白头图》轴.....	056
22. 王武《荷花蓼石图》轴	058
23. 王武《花竹栖禽图》轴.....	060

24. 恽寿平《罌粟花图》扇面	062
25. 唐芡 恽寿平合画《红莲图》轴	064
26. 恽寿平《山水花卉图》册	066
27. 恽寿平临唐寅《桃花图》轴.....	072
28. 恽寿平《蓼汀鱼藻图》轴.....	074
29. 陈字《梅茶禽石图》轴.....	076
30. 陈字《花卉山水图》册.....	078
31. 冷枚《梧桐双兔图》轴	082
32. 石涛《墨荷图》轴.....	084
33. 石涛《梅竹图》卷	086
34. 石涛《杂画图》册.....	088
35. 姜泓《瓶梅水仙图》轴	090
36. 姜泓《花鸟图》册	092
37. 虞沅《梅竹绶带图》轴.....	096
38. 杨晋《梅竹兰石图》轴	098
39. 杨晋等六家合画《桃柳禽鱼图》轴	100
40. 颜峰《岁朝图》轴	102
41. 陈舒《花果图》册.....	104
42. 蒋廷锡《瑞谷图》轴.....	108
43. 蒋廷锡《桃花梨花图》轴.....	110
44. 蒋廷锡《芙蓉鹭鸶图》轴.....	112
45. 蒋廷锡《寒蝉抱叶图》轴	114
46. 蒋廷锡《塞外花卉图》卷.....	116
47. 蓝涛《蔷薇白头图》轴.....	118
48. 马元驭《花果图》册.....	120

49. 高其佩《墨龙图》轴	128	86. 边寿民《芦雁图》轴	216
50. 高其佩《虾》轴	130	87. 边寿民《博古书画》册	218
51. 高其佩《稻穗蝗螂图》轴	132	88. 吴宏《竹石图》页	220
52. 高其佩《松鹰图》轴	134	89. 谢荪《荷花图》页	222
53. 袁江《花鸟图》轴	136	90. 余省《海天群鹤图》轴	224
54. 袁江《花果图》卷	138	91. 余省《花卉虫蝶图》轴	226
55. 沈铨《松梅双鹤图》轴	140	92. 张若霭《松竹鸣禽图》轴	228
56. 沈铨《老树栖鹰图》轴	142	93. 张为邦《岁朝图》轴	230
57. 华岳《秋树斗禽图》轴	144	94. 钱维城《仙圃恒春图》轴	232
58. 华岳《海棠鹰兔图》轴	146	95. 汪承霈《瑞锦延清图》轴	234
59. 华岳《花鸟图》册	148	96. 汪承霈《集卉鸣和图》卷	236
60. 华岳《八百遐龄图》轴	152	97. 闵贞《芙蓉鳊鱼图》轴	238
61. 华岳《桃潭浴鸭图》轴	154	98. 罗聘《荔枝图》轴	240
62. 华岳《蔷薇山鸟图》轴	156	99. 阿克章阿《萱龄八百图》轴	242
63. 华岳《秋树八哥图》轴	158	100. 沈焕《菊石海棠图》轴	244
64. 高凤翰《四季花卉图》轴	160	101. 王昶《花鸟图》册	246
65. 李鱣《松藤图》轴	162	102. 任淇《荷花双凫图》轴	248
66. 李鱣《花鸟图》册	164	103. 任熊 姚大梅《诗意图》册	250
67. 邹一桂《杏花图》轴	172	104. 任熊《两部鼓吹图》轴	254
68. 邹一桂《花卉图》册	174	105. 任熊《灵龟图》轴	255
69. 汪士慎《花卉图》册	180	106. 虚谷《芙蓉果品图》轴	256
70. 金农《墨梅图》轴	182	107. 虚谷《梅瓶菊花图》轴	258
71. 黄慎《芦鸭图》轴	184	108. 虚谷《紫绶金章图》轴	260
72. 黄慎《蔬果图》册	186	109. 朱儒《柏雀水仙图》轴	262
73. 郎世宁《花鸟图》轴	188	110. 居廉《富贵白头图》轴	264
74. 郎世宁《花鸟图》册	190	111. 赵之谦《墨松图》轴	266
75. 郎世宁《嵩献英芝图》轴	194	112. 赵之谦《牡丹图》轴	268
76. 郎世宁《午瑞图》轴	196	113. 任熏《花鸟图》屏	270
77. 马荃《花鸟草虫图》册	198	114. 任颐《牡丹双鸡图》轴	272
78. 余穉《端阳景图》轴	200	115. 任颐《牡丹白头图》轴	274
79. 余穉《鸠雀争春图》轴	202	116. 任颐《花荫小犬图》轴	276
80. 吴应贞《红莲图》轴	204	117. 任颐《芭蕉狸猫图》轴	278
81. 郑燮《梅竹图》轴	206	118. 吴俊卿《葡萄葫芦图》轴	280
82. 郑燮《悬崖兰竹图》轴	208	119. 吴俊卿《菊花图》轴	282
83. 李方膺《鱼跃图》轴	210	120. 吴俊卿《牡丹水仙图》轴	284
84. 李方膺《梅花图》轴	212	121. 吴俊卿《花卉蔬果图》卷	286
85. 李方膺《牡丹图》轴	214		

FLOWER-AND-BIRD
PAINTINGS OF THE
QING DYNASTY
清代花鸟画珍赏

故宫博物院 编

故 宫 出 版 社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

清代花鸟画珍赏 / 故宫博物院编. — 北京: 故宫出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5134-0508-9

I. ①清… II. ①故… III. ①花鸟画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第262066号

清代花鸟画珍赏

故宫博物院编

主 编: 袁 杰

撰 稿: 袁 杰

摄 影: 冯 辉 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 王 梓

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn

邮箱: ggcb@culturefc.cn

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 18

字 数: 40千字

图 版: 306幅

版 次: 2013年11月第1版

2013年11月第1次印刷

印 数: 1~2000册

书 号: 978-7-5134-0508-9

定 价: 260.00元

目 录

花姿鸟态别有情	005
---------------	-----

01. 王铎《花卉图》卷.....	012
02. 王时敏《端午图》轴	016
03. 唐志尹《花鸟图》册.....	018
04. 张穆《枯枝寒鹊图》轴.....	020
05. 凌恒《花鸟图》轴.....	022
06. 弘仁《松梅图》卷.....	024
07. 蓝深《秋卉双禽图》轴.....	026
08. 樊圻《花蝶图》卷	028
09. 李因《花鸟图》卷.....	030
10. 牛石慧《荷鸭图》轴.....	032
11. 方亨咸《花鸟图》轴	034
12. 朱耷《花卉图》卷	036
13. 朱耷《芦雁图》轴.....	038
14. 朱耷《猫石花卉图》卷.....	040
15. 朱耷《杨柳浴禽图》轴.....	042
16. 朱耷《杂画图》册	044
17. 朱耷《荷石水鸟图》轴.....	048
18. 朱耷《古梅图》轴	050
19. 朱耷《枯槎蹲鹰图》轴.....	052
20. 王翬《蕉竹图》轴.....	054
21. 王武《松竹白头图》轴.....	056
22. 王武《荷花蓼石图》轴	058
23. 王武《花竹栖禽图》轴.....	060

24. 恽寿平《罌粟花图》扇面	062
25. 唐芡 恽寿平合画《红莲图》轴	064
26. 恽寿平《山水花卉图》册	066
27. 恽寿平临唐寅《桃花图》轴.....	072
28. 恽寿平《蓼汀鱼藻图》轴.....	074
29. 陈字《梅茶禽石图》轴.....	076
30. 陈字《花卉山水图》册.....	078
31. 冷枚《梧桐双兔图》轴	082
32. 石涛《墨荷图》轴.....	084
33. 石涛《梅竹图》卷	086
34. 石涛《杂画图》册.....	088
35. 姜泓《瓶梅水仙图》轴	090
36. 姜泓《花鸟图》册	092
37. 虞沅《梅竹绶带图》轴.....	096
38. 杨晋《梅竹兰石图》轴	098
39. 杨晋等六家合画《桃柳禽鱼图》轴	100
40. 颜峰《岁朝图》轴	102
41. 陈舒《花果图》册.....	104
42. 蒋廷锡《瑞谷图》轴.....	108
43. 蒋廷锡《桃花梨花图》轴.....	110
44. 蒋廷锡《芙蓉鹭鸶图》轴.....	112
45. 蒋廷锡《寒蝉抱叶图》轴	114
46. 蒋廷锡《塞外花卉图》卷.....	116
47. 蓝涛《蔷薇白头图》轴.....	118
48. 马元驭《花果图》册.....	120

49. 高其佩《墨龙图》轴	128	86. 边寿民《芦雁图》轴	216
50. 高其佩《虾》轴	130	87. 边寿民《博古书画》册	218
51. 高其佩《稻穗蝗螂图》轴	132	88. 吴宏《竹石图》页	220
52. 高其佩《松鹰图》轴	134	89. 谢荪《荷花图》页	222
53. 袁江《花鸟图》轴	136	90. 余省《海天群鹤图》轴	224
54. 袁江《花果图》卷	138	91. 余省《花卉虫蝶图》轴	226
55. 沈铨《松梅双鹤图》轴	140	92. 张若霭《松竹鸣禽图》轴	228
56. 沈铨《老树栖鹰图》轴	142	93. 张为邦《岁朝图》轴	230
57. 华岳《秋树斗禽图》轴	144	94. 钱维城《仙圃恒春图》轴	232
58. 华岳《海棠鹰兔图》轴	146	95. 汪承霈《瑞锦延清图》轴	234
59. 华岳《花鸟图》册	148	96. 汪承霈《集卉鸣和图》卷	236
60. 华岳《八百遐龄图》轴	152	97. 闵贞《芙蓉鳊鱼图》轴	238
61. 华岳《桃潭浴鸭图》轴	154	98. 罗聘《荔枝图》轴	240
62. 华岳《蔷薇山鸟图》轴	156	99. 阿克章阿《萱龄八百图》轴	242
63. 华岳《秋树八哥图》轴	158	100. 沈焕《菊石海棠图》轴	244
64. 高凤翰《四季花卉图》轴	160	101. 王昶《花鸟图》册	246
65. 李颀《松藤图》轴	162	102. 任淇《荷花双凫图》轴	248
66. 李颀《花鸟图》册	164	103. 任熊 姚大梅《诗意图》册	250
67. 邹一桂《杏花图》轴	172	104. 任熊《两部鼓吹图》轴	254
68. 邹一桂《花卉图》册	174	105. 任熊《灵龟图》轴	255
69. 汪士慎《花卉图》册	180	106. 虚谷《芙蓉果品图》轴	256
70. 金农《墨梅图》轴	182	107. 虚谷《梅瓶菊花图》轴	258
71. 黄慎《芦鸭图》轴	184	108. 虚谷《紫绶金章图》轴	260
72. 黄慎《蔬果图》册	186	109. 朱儒《柏雀水仙图》轴	262
73. 郎世宁《花鸟图》轴	188	110. 居廉《富贵白头图》轴	264
74. 郎世宁《花鸟图》册	190	111. 赵之谦《墨松图》轴	266
75. 郎世宁《嵩献英芝图》轴	194	112. 赵之谦《牡丹图》轴	268
76. 郎世宁《午瑞图》轴	196	113. 任熏《花鸟图》屏	270
77. 马荃《花鸟草虫图》册	198	114. 任颐《牡丹双鸡图》轴	272
78. 余穉《端阳景图》轴	200	115. 任颐《牡丹白头图》轴	274
79. 余穉《鸠雀争春图》轴	202	116. 任颐《花荫小犬图》轴	276
80. 吴应贞《红莲图》轴	204	117. 任颐《芭蕉狸猫图》轴	278
81. 郑燮《梅竹图》轴	206	118. 吴俊卿《葡萄葫芦图》轴	280
82. 郑燮《悬崖兰竹图》轴	208	119. 吴俊卿《菊花图》轴	282
83. 李方膺《鱼跃图》轴	210	120. 吴俊卿《牡丹水仙图》轴	284
84. 李方膺《梅花图》轴	212	121. 吴俊卿《花卉蔬果图》卷	286
85. 李方膺《牡丹图》轴	214		

花姿鸟态别有情 袁杰

故宫博物院所藏清代绘画共计 36691 件，其中花鸟画约 8000 余件，本图录所遴选的作品均是其中具有代表性的画家之佳作，编者欲以此为观众呈现清代花鸟画艺术承前启后、繁荣昌盛的全貌。

“花鸟画”是泛指描绘自然界中的动物与植物的绘画作品，其中包括禽类、兽类、昆虫类、花草、树木，甚至还包括世间不存在的龙、麒麟、凤凰等所谓的神物。作为传统中国三大门类之一的花鸟画是最贴近生活，最能为广大普通群众接受并欣赏的画种。从五代“黄筌富贵、徐熙野逸”画风的形成，到近代“家家昌硕、户户白石”的收藏现象，都体现了人们对花鸟画的由衷喜爱。中国古代花鸟画画家所要表现的不仅是动、植物的自然特性，更重要的是借助画中的物象寄托作者自己的情怀，具有鲜明的人文含义。这是中国花鸟画所独具的特色，也是中国花鸟画的独特价值所在。正因如此，才使得花鸟画这一题材的作品经久不衰，并得到空前的繁荣发展。

到了清代，花鸟画愈加大放光彩，画家阵容强大，画风变化繁多，气势直驾人物、山水画之上。其中如八大、石涛最富个性，其画法受明代林良、沈周、陈

淳、徐渭等写意花鸟画大家影响，笔法奇崛高简，墨色淋漓酣畅，意境冷逸脱俗。“常州派”的代表恽寿平，承袭五代徐熙、黄筌两家遗风，创造出新的没骨技法，影响颇巨；有王武、马元驭、蒋廷锡、谢荪、邹一桂、华岳等众继其法又脱臼而出。“扬州画派”则以革新的面貌出现于画坛，他们充分发挥了写意花鸟画抒写个性的特点，别开生面；高其佩的指头画，另辟蹊径，独立画坛；李因、陈书、马荃、吴应贞等女画家，称“闺秀名家”，亦为时人所重。以郎世宁为代表的西方传教士供奉内廷，带来了西洋绘画中的明暗及透视法，并与中国传统绘画技法融合，形成中西合璧的独特画风。晚清以赵之谦、虚谷、任颐为代表的“海派”崛起，他们将多种技法与色彩结合起来，创造出一种雅俗共赏的艺术风格。此外，历代流传的梅兰竹菊“四君子”题材既承传统，又有所革新。总之，清代花鸟画，无论是工笔还是写意，无论是构图还是笔墨，无论是内容还是题材，都得到了空前的发展。

一、清早期花鸟画

清代初期的画坛，以王时敏、王鉴、王翥、王原祁、

吴历和恽寿平为代表的众多画家，着意摹古，强调传统笔墨，受到清代皇帝和上层社会的欣赏和提倡，被誉为“画苑正统”。同时，在江南地区也出现了一批反正统派的明末遗民画家，以朱耷、石涛为代表，他们抵触现实，隐逸林泉，寄情翰墨，艺术上主张抒发个性，反对陈陈相因，故其作品内容新颖，风格独特，情真意切。如朱耷《古梅图》，笔墨中融入了孤独忧愤的情感与意识。古梅造型奇特，形象夸张，又以浓淡相间的墨色，点缀出几朵形态不一的梅花，笔墨不多，意态全出，显示了画家以简胜繁、不囿于规矩的写意才能。画中自题“苦泪交千点，青春事适王”，正如郑板桥所论其画“横涂竖抹千千幅，墨点无多泪点多”的深悟含义。画幅上方自题七绝诗两首，其一首末两句云“梅花画里思思肖，和尚如何如采薇”。“思肖”是指宋代画兰名家郑思肖，元兵南下，其隐居吴中，以画寄恨，画兰多露根，寓有天无地、怀念故国之情。“采薇”是伯夷、叔齐不食周粮而饿死首阳山的故事，以示效忠前朝。另一首末句“老得焚鱼扫~~虏~~尘”，其中“虏”字被挖去，以避文字狱之祸，其反清思想明晰可见。这种诗情画意以及体现出来的悲愤情调，是他胸怀的袒

露，情感的倾泻，有着作者强烈的个性。他的作品一反前期一味追求以形写神的造型原则，而是主要抓住所画物象的精神加以再创造，将花鸟形象大胆夸张变形，借以表达作者的主观感受，从形象到笔墨、题诗都带有强烈的感情色彩。他这种高度拟人化的创作手法和极端的造型与笔墨，把写意花鸟画发展到了一个新的高峰，并予后世以巨大影响。

与朱耷同时期的石涛，笔情恣肆，“情发于外”。他笔下的荷花、梅、兰、竹、菊，无不生气盎然，具有生活气息。《梅竹图》以水墨画梅数株，繁花怒放，翠竹掩映。用笔沉着，墨色浓润，层次分明，为石涛梅竹画精心之作。《墨荷图》则以泼墨大笔挥洒，绘墨荷数枝，荷叶披纷，荷花或盛开，或含苞欲放，水墨酣畅淋漓，极富纵横宕逸的意韵。画中自诗曰：“韩园虽好梵宫荒，歌妓游归恨杳茫，堤外莲花千万朵，不知谁是旧人香。”诗中作者借韩园兴盛、梵宫荒芜的惨景，抒发故国之思的痛苦心情。画与该诗异曲同工，寓意深邃。

恽寿平则以他特有的“没骨”写生称雄清初花鸟画坛。他青年时曾跟恽向学山水，后见王翬之画，自

谓不及,而改学花卉。他在继承北宋画家徐崇嗣“没骨”花卉画法的基础上,有所创造,“一洗时习,独开生面”,形成自身的艺术特色。恽寿平的花卉渲染点缀,蓄笔、逸笔互用。清方薰云曰:“恽氏点花,粉笔带脂,点后复加以染色足之”。¹这种方法前人尚未用过。恽寿平特别注重写生,“清风桃柳,霜天梅菊助我神”,主张从自然界中吸取营养,他曾在题跋中说:“曾见白阳(陈淳),包山(陆治),写生,皆以不似为妙;余则不然,惟能极似,乃称与花传神。”正于他既师古人,又师造化,从而创造了色染水晕的新技法,进一步丰富了“没骨”花卉画的表现手段,形成了清秀雅逸、颇有书卷气的独特画风,创立了“常州派”。《红莲图》为他与唐荃合绘,唐荃也是“常州派”主将。图中荷花为唐荃所画,婀娜多姿,花貌如玉。恽寿平画的荇藻若隐若现,随水流动,给人以飘动旋转的动势。荷花施以淡红;荇藻施以浓淡相兼花青色,一笔点画;荷叶分别以淡赭、花青色画成。既力求物象的形似,又于形似之外摄取花草的色、光、态、韵,从而使其色彩的浓淡干湿、阴阳向背极其分明,复还自然生态之本色。清芬拂拂,生趣盎然,真可谓“绚烂之极,仍归自然”之作。

在苏州地区活动的王武,笔法多取陆治、周之冕,设色明丽,画风文雅、清静,秀逸天成。《松竹白头图》,以朴实的构图,稳健内蕴的笔墨,刻画了松、竹、白头鸟的生动形象。在技法上,作者很自然、协调地把没骨与勾勒、用色与用墨融合在一起,造成“色不碍墨,墨不碍色,色中有墨,墨中有色”的艺术效果,呈现出清新秀雅的新风格。当时王时敏对其作品极为称赞,曰“近代写生,率有画院气,独勤中(王武)神韵生动,当在妙品中”。

康熙、雍正之际,蒋廷锡以逸笔写生著称。他进士出身,官至大学士,是宫廷词臣画家。他的花鸟画,有工细、粗放两种面貌。工者取法宋人,意笔师法吴门画派,得徐渭、陈淳遗意。蒋廷锡的传世之作甚少,《芙蓉鹭鸶图》为水墨粗放之作。浓墨画芙蓉,白描勾画鹭鸶。墨色干湿、浓淡、刚柔交相运用,和谐统一,又淡雅适度,使画面富有清旷冷隽的韵味。评者谓其所画花鸟“风神生动,意度堂堂”。此画即为佐证。

邹一桂也是进士出身,官至礼部侍郎,等于兼职宫廷画家。他的画深得乾隆帝赏识,并多次为其画题诗。他的花卉有工丽和洒脱之分。工丽者重粉点瓣,复以

重彩；亦有轻如淡彩，叶则见笔画出，正侧反掩，多变化。洒脱者水分饱满，随意点染，滋润生动，颇得恽寿平神韵。故有评者认为清初花卉：“南田之后，惟有小山（邹一桂）可媲美。”邹一桂在作画之余，还有画论著述，他的《小山画谱》极得时人推重。书中他对花鸟画的论述，独抒己见，较为周详，至今都还有值得借鉴的地方。

郎世宁是意大利传教士，康熙五十四年（1715年）来到中国。他以中西结合技法作画，善画人物、肖像和花鸟。他笔下的花鸟画，以造型准确、形象生动，光线明暗变化大，立体感、层次强著称。其《花鸟图》用色厚重，注重描绘禽鸟翎毛质感，花叶注重阴阳向背和明暗层次变化，呈现了鲜明的西洋风格。全图色彩亮丽富贵，具有很强的观赏效果。在题材内容、构图等方面又体现出中国传统的绘画特点，中西方结合绘画风格的出现，也是清代宫廷绘画的一大特色。

二、清中期花鸟画

清代中期，在花鸟画创作上富有创新精神的是活动于扬州地区的“扬州八怪”，他们继承和发扬了徐渭、

陈淳、八大、石涛的写意风格，强调个性，主张变革创新，形成与正统画派格格不入的奇绝之风。郑板桥是其中最为人称道的一位。他善画兰、竹、石，尤以画竹闻名，他笔下的墨竹，有一种孤傲刚正之气，或象征人品，或寓有深意，其画风清劲秀逸，颇得萧爽之趣。故清秦祖永评他的画“笔情纵逸，随意挥洒，苍劲绝伦”。²其《梅竹图》以梅花翠竹布满画面下半部，梅干蜿蜒斜伸，如游龙惊蛇，纵逸多姿，枝上梅花凌空盛开，冰妍隽秀，楚楚动人。一竿瘦竹从纵横错落的梅枝中穿插而上，亭亭玉立，竹梢绿叶纷披，随风摇曳，婀娜多姿。图中梅花以湿墨干笔画出，凝重生拙，质朴无华。竹干、竹叶用浓墨湿笔点画，用笔急速劲健，恰到好处地表现了竹的弹性。构图巧妙，平中求奇，纵横的梅枝、缤纷的梅花布置得疏密有致。而最令人欣赏之处，是画家不在画心中下部画叶，而是在梅枝达不到的竹梢处画了颇多的竹叶，簇集生长。初看有点头重足轻，细看则匠心独具，使上部单一纵向的空间变得更为充实。画中自题诗曰：“一生从未画梅花，不识孤山处士家。今日画梅兼画竹，岁寒心事满烟霞。”借梅、竹特性以抒发胸中积郁之情。《悬

崖兰竹图》中绘岩缝中兰竹并茂，互为穿插呼应，意境清新，富幽野之趣。山石以焦墨写出，几点横皴；兰、竹均以浓墨挥写，如写草书，长撇短捺，秀劲奔放。清著名词曲家蒋士铨谓：“板桥写兰如作字，秀叶疏花见姿致。”郑板桥一向重视诗、书、画三者的结合，以期形成不可分割的一体。在这幅画中，诗画相辅，互为点衬，反映了中国文人画的特点。

华岳是清代中期享有“并驾南田，超越流辈”³美誉之称的画家，他多才多艺，诗文、书法、人物、山水、花鸟无所不能，尤以花鸟画著称。由于他中晚年在扬州卖画为生，故有的学者把他归入扬州画派，实际他与“扬州八怪”画风并不相同。他的早期花鸟画受恽寿平影响，进而取法石涛、朱耷，形成兼工带写的小写意画法，在造型严谨的没骨法中，融入率意潇洒的水墨技巧，干湿笔并用，色彩淡雅鲜丽，形象简练而生动，创造出变化多姿、生趣盎然的动人效果。《秋树斗禽图》构图空灵简括，笔笔精彩。其布局安排均衡匀称，左上一只黑色鸛鸽鸟倒挂枝头，张嘴注视着右下方空中相斗的两只鸛鸽鸟，两鸟争斗激烈、难舍难分，加强了两鸟疾速下滑的动势，情意生动，活现了鸟类

的生趣。作者用笔灵活清新，枯枝、藤萝用率笔写意，翎毛用兼工带写之法，虚实结合，上下呼应，并有恽南田遗韵，是华氏大写意花鸟画代表之作。正所谓：南田得“逸”，新罗得“灵”，华岳的写意花鸟画，恣肆挥毫，别出新意，自成家法。不仅拓广了由恽南田开创的以北宋徐崇嗣没骨法为基础的新花鸟画创作道路，为清代中期以后花鸟画的发展拓宽了道路，而且对后世花鸟画的创作，产生了深远的影响。

此外，高其佩、高凤翰的指头画纵逸不拘于法，纯以气胜；边寿民擅泼墨芦雁；蒋溥即蒋廷锡长子，花卉秉承家法；沈铨从明代院体脱胎而出，笔墨精密工致，敷色艳丽，格调高雅，并极勾染之巧；张若霭、汪承霈、余省、虞沅等，点染工细，纤巧，以艳媚取胜，他们都是清中期花鸟画坛中可圈可点的人物。

三、清晚期花鸟画

同治、光绪之时，以上海为中心的“海上画派”兴起，创造了以花鸟画为主的清新活泼的画风。他们的共同特点是：求变化，善创新，生气勃勃，不守成规，冲破了嘉庆、道光以来画坛一度沉寂冷落的局面。其中

最有影响者虚谷、赵之谦、任颐等。他们所作的花鸟画或笔墨刚健奇肆，色彩鲜艳明快；或以书法篆刻之法用于绘画，笔墨苍劲老辣，拙厚雄浑；或吸收西画的长处，变革出新，对花鸟画的发展做出了新的贡献。

虚谷的花卉、禽鸟、蔬果画，冷峻、空灵、静谧，具有鲜明的个性，给人一种与众不同之感。瓶菊、瓶梅、折枝瓶花等，是当时画家们喜画的题材之一。虚谷的《梅瓶菊花图》冷隽峭秀、傲岸清高，蕴含着传统文人画的意趣。图中斜写黄菊花于瓶中绽放争秋，菊花枝叶以水墨晕写，浓墨勾筋，瓶、壶淡彩草草写意，将笔墨的刚与柔、顺与逆、浓与淡、干与湿的各种因素巧妙地结合在一起，从而收到燥润互补、层次丰富的艺术效果。瓶菊不作背景，却有萧疏清雅的意境和虚静空灵的艺术美感。他除画“四君子”画以外，还饶有兴趣地绘写日常生活中常见的蔬果，如扁豆、竹笋、萝卜、蒜头、西瓜、莲藕等，富有田园生活气息，给人以朴素、亲切的感受。此外，虚谷还以蘸满感情的笔墨，表现自然界的小动物。如跳蹲树枝的松鼠、浮游清池的金鱼、穿梭荇藻的游鱼、憩于石上的倦猫和飞翔树间的八哥、白鹤等，将它们活泼、灵巧和惹人

爱怜的神态再现于纸上。虚谷这些回归自然和关注平凡事物的画面，体现了其思想中的平民意识。他的画与沈周、八大、华岳等画家相比，有着显著的不同；沈周等借物言志、寄寓淡泊名利、安贫乐道思想，艺术形象带有明显的象征性和寓意性。而虚谷淡化了这些物象的外加意涵，着重发掘生物本身固有的自然特性。追求自然天趣、超越“借物言志”的旧范，是虚谷在花鸟画艺术上的一个重要突破。他的花鸟画还往往以构图奇特、注重物象之间互动关系而令人称奇，形体组合也十分注意相互间的能动关系。

赵之谦是最先将碑学融入绘画的肇始者。他是一位集诗、书、画、印成就于一身、修养全面的画家。他的花卉画，师法“扬州八怪”的李鱣和高凤翰，并上溯石涛和八大，主要继承狂放而富个性的文人画传统。在画法上他把写意与写实相结合，并以碑学等书法笔法作画。如《墨松图》画家自题“以篆隶书法画松，古人多有之，兹更间以草法，意在郭熙、马远之间”。可知此图是他参用篆、隶、草三体书法入画，用草书灵动的笔法来绘松针；以篆、隶体圆浑厚重画枝干，形成凝重、古朴、沉雄的风貌。画上行书题款，雄健

遒劲，含金石韵味。书画相映、意趣横生，为赵之谦金石、书法入画的代表性杰作。

海派绘画中，对花鸟画有突出贡献的还有任颐，他的花鸟画清新、活泼、甜美，设色鲜艳，不仅有深邃的意境，而且充分表现作者的主观感情。任颐的花鸟画题材，大多来自老百姓喜闻乐见的田园风光和自然景物，通俗、醒目、亲切，雅俗共赏。他早年的花鸟画以工笔重彩见长，用笔严谨，设色艳丽，宗法陈洪绶；后吸取恽寿平的没骨法，陈淳、徐渭和“扬州八怪”的写意法；用笔灵活、酣畅，兼工带写、勾勒敷彩、泼墨，无所不精。如《芭蕉狸猫图》中，仅以寥寥数笔便点染出猫儿的专注凝视，或撕咬或嬉戏的情态，可谓动静皆宜。芭蕉叶以花青、石绿等色晕染，色与水自然的交融，使叶片鲜活的物性表现得淋漓尽致。尤其将陈洪绶的线描、恽寿平的没骨法及西洋画的用色技巧相融合，形成了多姿多彩、新颖生动的独特画风。这种画法开辟了花鸟画的新天地，对近、现代产生了巨大的影响。

纵观清代花鸟画之成就：一是水墨写意画大放异彩，以其磅礴的气势超越前代；二是传统的没骨写生、工笔花鸟画得到长足的发展；三是以设色为主的“海派”

崛起。这使得花鸟画成为中国古代画坛余辉中最为亮丽的一道色彩。

本图录以时代先后为序，遴选了65位画家的121件作品。名家名作济济一堂，具有典型的画派风格和时代特征，堪称清代花鸟画各流派风格的一次饕餮盛宴。愿读者能徜徉其间，领略当时艺术家们妙笔生花的高深造诣，并对清代花鸟画的面貌有个大致的了解。

注释：

1. 清方薰：《山静居画论》下卷，页20，《丛书集成新编》，五十三册，台湾新文丰出版公司，1986年元月。
2. 清秦祖永：《桐荫论画》下卷，页12，同治三年版（1864年）。
3. 清秦祖永：《桐荫论画》下卷，页11，同治三年版（1864年）。

01. 王铎《花卉图》卷

纸本 墨笔

纵 23.7 厘米 横 174.7 厘米

王铎（1592～1652年），字觉斯，号嵩樵、烟潭渔叟等，孟津（今河南孟津）人。天启二年（1622年）进士，累官南京礼部尚书，南明时官东阁大学士，入清官礼部尚书。工诗文，书法宗二王，兼师钟繇、颜真卿、米芾，长于行、草书，亦能自出胸臆，笔力雄健，个性鲜明，为清初书坛巨匠。亦善画山水，刻有《拟山园帖》、《琅华馆帖》。

本幅自识：“丁亥七月二十日写于彰义门外僧舍。王铎。”钤“王”、“铎”白文。引首印“王”、“铎”朱文。

另有署款：“戊子春赤壁张洸观，沧洲戴明说观。”钤“戴明说”白文、“道默”朱文。

鉴藏印有：“曾藏嵩山草堂”朱文、“墨卿”、“超然心赏”白文。

丁亥是顺治四年（1647年），王铎时年56岁。