

中国历代名画类编系列

故宫画谱

蘭菊

故宫出版社

中国历代名画类编系列

故宫画谱

蘭菊

故宫博物院◎编

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

故宫画谱·兰菊 / 故宫博物院编. — 北京: 故宫出版社, 2018.2

(中国历代名画类编系列)

ISBN 978-7-5134-1049-6

I. ①故… II. ①故… III. ①兰科—花卉画—作品集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第246572号

中国历代名画类编系列
故宫画谱·兰菊

出版人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝 王聪荟
装帧设计: 吴涤生 王 梓 李 程 尹清然
责任印制: 马静波 常晓辉
出版发行: 故宫出版社
地 址: 北京市东城区景山前街4号
邮 编: 100009
电 话: 010-85007808 010-85007816
传 真: 010-65129479
网 址: www.culturafe.cn
邮 箱: ggcb@culturafe.cn
印 制: 天津市豪迈印务有限公司
开 本: 8开
印 张: 38
印 数: 1~3000册
版 次: 2018年2月第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5134-1049-6
定 价: 400.00元

目录

兰

〇一〇 引言

〇二二 宋

赵孟坚 墨兰图 卷……………〇一四

赵孟坚 墨兰 卷……………〇一六

佚名 秋兰绽蕊图 页……………〇一八

佚名 百花图 卷……………〇二〇

〇二四 元

李衍 四清图 卷……………〇二六

吴镇 竹石图 卷……………〇三〇

赵雍 著色兰竹图 轴……………〇三四

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇三六

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇三八

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇四〇

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇四二

〇四四 明

文徵明 竹兰石 卷……………〇四六

文徵明 墨笔兰竹 扇面……………〇六四

陈淳 花卉图 卷……………〇六六

仇英 画兰图 页……………〇七〇

文彭 墨兰 轴……………〇七二

一〇四 清

- 王穀祥 松石兰芝图 轴……………〇七四
钱 穀 兰竹 扇面……………〇七六
周天球 丛兰竹石 卷……………〇七八
徐 渭 墨笔杂画 册页……………〇八四
徐 渭 墨笔人物花卉 册页……………〇八六
徐 渭 杂画 卷……………〇八八
孙克弘 玉堂芝兰图 轴……………〇九二
马守真 画兰花 卷……………〇九四
项圣谟 花卉十开 册页……………一〇二
- 恽寿平 九兰图 卷……………一〇六
石 涛 兰竹图 册页……………一一〇
蒋廷锡 兰石 扇面……………一四〇
李 鱣 花鸟十二开 册页……………一四二
汪士慎 兰竹图 轴……………一四六
金 农 红兰图 轴……………一四八
郑 燮 幽兰图 轴……………一五〇
郑 燮 竹石幽兰图 轴……………一五四
郑 燮 墨兰 扇面……………一五六
罗 聘 指画花果 册……………一五八

菊

一六四 引言

一六八 宋

赵佶 芙蓉锦鸡图 轴……………一七〇

朱绍宗 菊丛飞蝶图 页……………一七二

佚名 胆瓶秋卉图 页……………一七四

佚名 丛菊图 页……………一七六

一七八 元

佚名 草虫图 轴……………一八〇

佚名 草虫图 轴……………一八二

一八四 明

徐霖 菊石野兔图 轴……………一八六

文徵明 菊石 扇面……………一八八

吕纪 桂菊山禽图 轴……………一九〇

陈淳 菊花 扇面……………一九二

陈淳 花卉图 卷(局部)……………一九四

王毅祥 花卉 册页……………一九六

文嘉 菊花竹石图 扇面……………一九八

徐渭 杂花图 卷……………二〇〇

徐渭 墨花图 卷……………二〇四

徐渭 泼墨十二种 卷(之一)……………二〇八

周之冕 百花图 卷……………二一〇

二二〇 清

米万钟	竹石菊花图	轴	二一四
项圣谟	菊花	轴	二一八
朱章	菊石图	轴	二二二
恽寿平	菊花图	轴	二二四
恽寿平	菊花图	轴	二二六
恽寿平	山水花卉	扇面	二二八
冷枚	梧桐双兔图	轴	二三〇
华岳	菊花图	轴	二三二
汪士慎	画花卉	册页	二三四
邹一桂	玉堂富贵图	轴	二三六
金农	杂画十二开	册页	二三八
余穉	花鸟图	册页	二四〇
钱维城	画洋菊	轴	二四二
关槐	洋菊十六种	册页	二四六
瑛宝	指画菊花	扇面	二八二
沈焕	菊石海棠图	轴	二八四
虚谷	瓶菊图	轴	二九〇
赵之谦	花卉	册页	二九二
胡锡珪	花卉草虫	册页	二九四
吴昌硕	花卉十二开	册页	二九六
吴昌硕	篱菊图	轴	二九八
梁鼎芬	墨菊	轴	三〇〇
陈衡恪	菊花	轴	三〇二

中国历代名画类编系列

故宫画谱

蘭菊

故宫博物院◎编

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

故宫画谱·兰菊 / 故宫博物院编. — 北京: 故宫出版社, 2018.2

(中国历代名画类编系列)

ISBN 978-7-5134-1049-6

I. ①故… II. ①故… III. ①兰科—花卉画—作品集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第246572号

中国历代名画类编系列
故宫画谱·兰菊

出版人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝 王聪荟
装帧设计: 吴涤生 王 梓 李 程 尹清然
责任印制: 马静波 常晓辉
出版发行: 故宫出版社
地 址: 北京市东城区景山前街4号
邮 编: 100009
电 话: 010-85007808 010-85007816
传 真: 010-65129479
网 址: www.culturep.com
邮 箱: ggcb@culturep.com
印 制: 天津市豪迈印务有限公司
开 本: 8开
印 张: 38
印 数: 1~3000册
版 次: 2018年2月第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5134-1049-6
定 价: 400.00元

编辑出版委员会

主任 单霁翔

副主任 王亚民 娄玮 任万平

主编 王亚民

执行主编 赵国英 刘辉 吴涤生

执行副主编 朱蓝

编委 (按姓氏笔画为序)

王赫赫 文蔚 刘海勇

朱蓝 阴澍雨 吴涤生

汪元 陈相锋 张东华

赵国英 曾君 程同根

潘一见

在《故宫画谱——中国历代名画技法精讲》五十八卷出版三年之后，故宫出版社即将推出它的姊妹篇——「中国历代名画类编」十四卷。

我国古代书画浩如烟海，经典之作恰似熠熠星辰，永远照亮着中国人的审美世界，这些经典名作，技法绝贯古今，意境超迈时代，无一笔不美，无一字不精，是挖掘不尽的传统艺术宝库。

故宫博物院作为全国博物馆之首，世界知名博物馆之一，拥有的中国古代绘画作品近五万件套，魏晋至明清，流传有绪，流派俨然，是一部切实可观的中国古代美术史。山水、花鸟、人物大类之中，名家名作，题材丰富，画派风格，笔法意境，令今人学之不尽，赏之无穷。

故宫博物院有责任让这些优秀文化遗产更加惠及全社会，在第一套「技法精讲」的基础上进行升级，扩充名作欣赏部分，将以故宫博物院为首的各家博物馆的传统绘画经典藏品分类入集，将山水、人物、花鸟三大品类中最喜闻乐见的题材拿出单独成册，编成这套十四卷本「类编」，包括《树石》《云水》《点景》《梅花》《兰菊》《竹》《蔬果》《牡丹荷花》《草虫》《禽鸟》《牛马》《高士》《仕女》《佛教人物》。

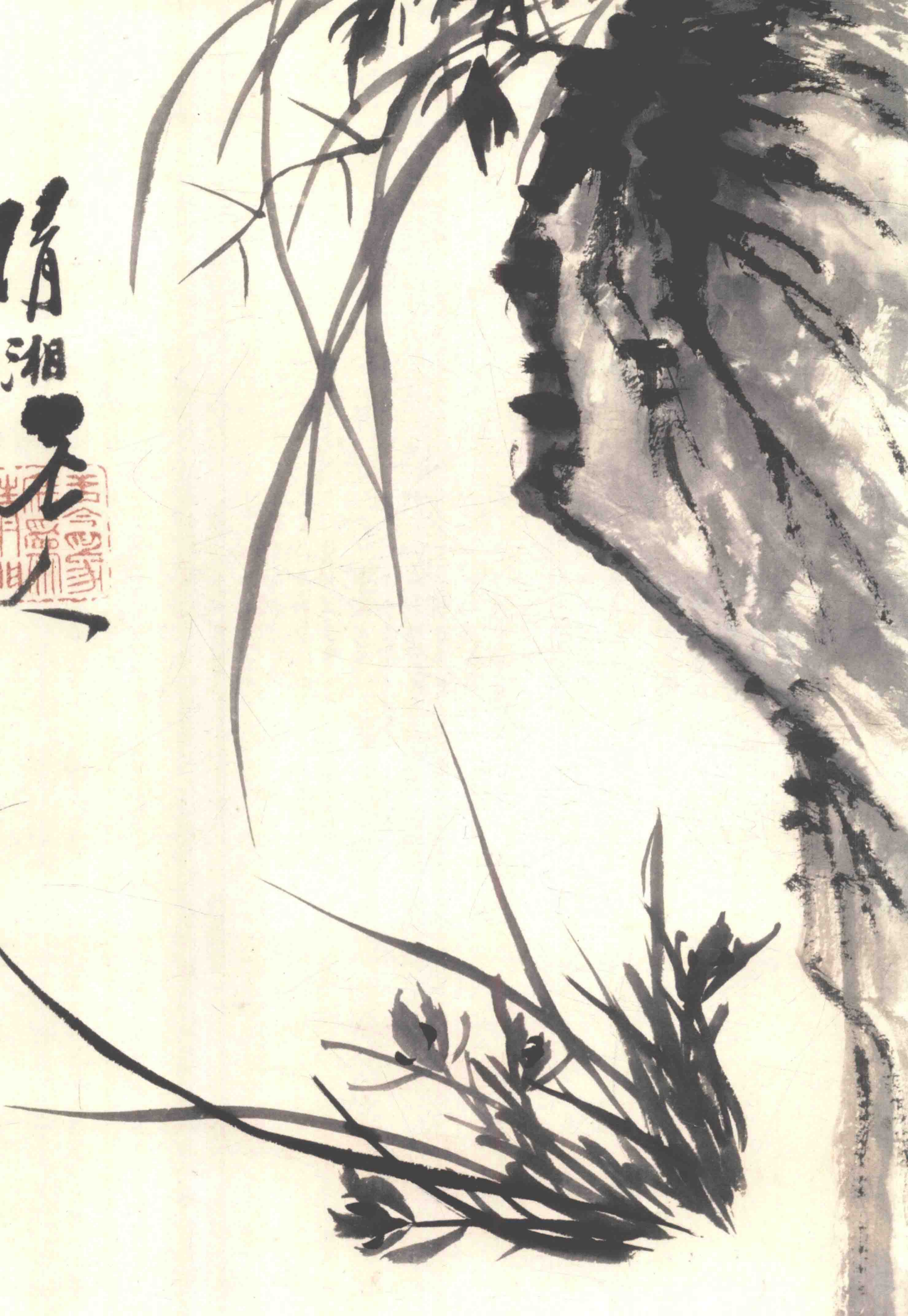
每一卷作品以时代排序，选取其时最具代表性名家的经典之作，全卷展示并附以局部大图，更便于读者欣赏、研读和临摹。每一卷的图片数量最多达近三百张，可以说基本囊括该题材现有存世的全部经典作品！这对于学术研究或技法学习，无疑具有巨大的实用价值。一册在手，不必再到处去翻阅资料，该题材名家名作皆在眼前，一路翻阅下来，画法风格，演绎流变如历历在目。即便是不作专业用途，将其置于案头，闲暇时常常翻阅，也是非常美好的艺术享受，每展一页，绢纸色墨，韵味空灵，如云卷云舒慢慢浸入如水时光。

「类编」十四卷，秉承故宫出版社一贯高质量水准，选画精到，设计精美，印制精良，从内容到外观，此套书历经周折几易其稿，于细微处也要推敲琢磨，尽量以完美示人。如今，它即将呈现在读者面前，愿故宫出版能为广大读者带来愉悦的艺术享受，更愿故宫出版能为中国绘画的传承体系充当最好的载体。

序

王亚民

清湘
人

目录

兰

〇一〇 引言

〇二二 宋

赵孟坚 墨兰图 卷……………〇一四

赵孟坚 墨兰 卷……………〇一六

佚名 秋兰绽蕊图 页……………〇一八

佚名 百花图 卷……………〇二〇

〇二四 元

李衍 四清图 卷……………〇二六

吴镇 竹石图 卷……………〇三〇

赵雍 著色兰竹图 轴……………〇三四

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇三六

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇三八

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇四〇

雪窗 兰竹图(四幅) 轴……………〇四二

〇四四 明

文徵明 竹兰石 卷……………〇四六

文徵明 墨笔兰竹 扇面……………〇六四

陈淳 花卉图 卷……………〇六六

仇英 画兰图 页……………〇七〇

文彭 墨兰 轴……………〇七二

一〇四 清

王穀祥	松石兰芝图	轴	〇七四
钱穀	兰竹	扇面	〇七六
周天球	丛兰竹石	卷	〇七八
徐渭	墨笔杂画	册页	〇八四
徐渭	墨笔人物花卉	册页	〇八六
徐渭	杂画	卷	〇八八
孙克弘	玉堂芝兰图	轴	〇九二
马守真	画兰花	卷	〇九四
项圣谟	花卉十开	册页	一〇二
恽寿平	九兰图	卷	一〇六
石涛	兰竹图	册页	一一〇
蒋廷锡	兰石	扇面	一四〇
李鱣	花鸟十二开	册页	一四二
汪士慎	兰竹图	轴	一四六
金农	红兰图	轴	一四八
郑燮	幽兰图	轴	一五〇
郑燮	竹石幽兰图	轴	一五四
郑燮	墨兰	扇面	一五六
罗聘	指画花果	册	一五八

菊

一六四 引言

一六八 宋

赵佶 芙蓉锦鸡图 轴……………一七〇

朱绍宗 菊丛飞蝶图 页……………一七二

佚名 胆瓶秋卉图 页……………一七四

佚名 丛菊图 页……………一七六

一七八 元

佚名 草虫图 轴……………一八〇

佚名 草虫图 轴……………一八二

一八四 明

徐霖 菊石野兔图 轴……………一八六

文徵明 菊石 扇面……………一八八

吕纪 桂菊山禽图 轴……………一九〇

陈淳 菊花 扇面……………一九二

陈淳 花卉图 卷(局部)……………一九四

王毅祥 花卉 册页……………一九六

文嘉 菊花竹石图 扇面……………一九八

徐渭 杂花图 卷……………二〇〇

徐渭 墨花图 卷……………二〇四

徐渭 泼墨十二种 卷(之一)……………二〇八

周之冕 百花图 卷……………二一〇

二二〇 清

米万钟	竹石菊花图	轴	二一四
项圣谟	菊花	轴	二一八
朱章	菊石图	轴	二二二
恽寿平	菊花图	轴	二二四
恽寿平	菊花图	轴	二二六
恽寿平	山水花卉	扇面	二二八
冷枚	梧桐双兔图	轴	二三〇
华岳	菊花图	轴	二三二
汪士慎	画花卉	册页	二三四
邹一桂	玉堂富贵图	轴	二三六
金农	杂画十二开	册页	二三八
余穉	花鸟图	册页	二四〇
钱维城	画洋菊	轴	二四二
关槐	洋菊十六种	册页	二四六
瑛宝	指画菊花	扇面	二八二
沈焕	菊石海棠图	轴	二八四
虚谷	瓶菊图	轴	二九〇
赵之谦	花卉	册页	二九二
胡锡珪	花卉草虫	册页	二九四
吴昌硕	花卉十二开	册页	二九六
吴昌硕	篱菊图	轴	二九八
梁鼎芬	墨菊	轴	三〇〇
陈衡恪	菊花	轴	三〇二

引言

刘海勇

兰花，草本植物，又名水苏、水华、水旦，在中国有悠久的栽培历史，与梅、竹、菊合称「四君子」。其生于幽谷丛林，不与百花争妍，风姿素雅，具淡雅隐约之美，有「花中君子」「香祖」「空谷佳人」之誉。诗人咏兰或自喻，或寄怀，有如「兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘」（汉武帝）。

画兰，或曰写兰，特别是在写意花鸟画兴起以后，凡有成就之画家无不擅长这一传统题材，并使兰花逐渐成为基本功训练的主要内容之一。宋元以来极盛「四君子」技法画谱的编印，尤其清代王概等编辑的《芥子园画传》作为初学入门具有广泛的影响。但由于当时编印条件所限，不能体现历代大家丰富精湛的技法内容，此套图谱的编印则力求弥补这一方面之缺憾。

历代花鸟画中之兰画，从表现方式分工笔、意笔两大类，从笔墨内涵分状物、写心两种功能。

工笔画兰状物多于写心，如宋人团扇《秋兰绽蕊》为重彩，设色浓郁又不失其雅致之质，可惜此种画法宋后渐少，这一现象可能是时代审美需求变化所致，渐由追求精微状物转向畅神写心，唯至明代陈老莲的具有装饰味的工笔重彩画兰异军突起，其勾勒笔意刚劲健挺。意笔画兰写心多于状物，自宋始名家辈出，多以其独特之笔墨结构进行写意造境。宋代，《百花图》卷与赵孟坚《墨兰》卷中所画兰花风姿素雅，更倾向于物态之神质；郑思肖为宋之遗民而入元，其写兰不作坡土以寄忘国之痛，品格高致。元代，赵孟頫写兰法略似赵孟坚而生意盎然，重画格高逸，其以书法入画法写兰，为后世不二之法门。

明代，从「格物致知」到「心即理」的体悟认识中，在笔墨状物的同时，更注重于「怡情悦性」的文人品味与高雅情怀的寄托。文徵明写兰花叶飘举，或临风依竹、或照水伴崖，其冲和韵姿如对君子高士而涤尽尘俗，以其笔法柔中带刚之质而独树一帜。陈淳、徐渭、石涛等大家写兰皆以草书入画，看似粗头乱服实则笔笔有理法，往往神融笔畅而得山林真趣，洋溢着勃勃生机。更可贵的是，他们在发挥不同绘画材质的性能方面与其不同的写意造境的结合作出大量的实验，直接影响了后辈的画兰名手。八大山人写兰以篆书笔法入画，章法简洁而浑厚圆融，尤其讲究开合布局中空白变化对气势的影响，其笔墨结构有黄宾虹所说的「三笔两笔，无笔不简，而意无穷」之意味，布白的虚实相生使得其表现清空又可展示深邃，这种概括能力可能是白阳青藤所未能梦见。

清代，恽南田《九兰图》没骨法画兰，设色幽淡典雅极富透明感，笔法又极见笔意。扬州八怪各家画兰受石涛影响颇大，如华岳、郑燮、李鱣等写兰更关注以「用世之志」通过笔墨语言外化为一种真挚的人文关怀，流露出君子的坦荡人格与修养。就「八怪」极富想象力而言，他们将款识视为具体的意象置入画中，以示石壁、土坡等意象，实为妙绝，在欣叹他们的奇思妙构之余亦能感受到他们个性张扬与自由发挥的时代气息，这种「迁想妙得」的创作理念也启发了之后的海派写意花