





历代名画图典

蔬果卷

董然◎编











江西美术出版社
全国百佳出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

历代名画图典

蔬果卷

董然◎编

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目（CIP）数据

历代名画图典．蔬果卷／董然编．-- 南昌：江西美术出版社，2020.3
ISBN 978-7-5480-6878-5

Ⅰ．①历… Ⅱ．①董… Ⅲ．①花卉画－国画技法Ⅳ．①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第032664号

出 品 人：周建森
责任编辑：方 姝 姚屹安
责任印制：谭 勋
封面设计：韩 超
版式设计：黄 明

历代名画图典·蔬果卷
LIDAI MINGHUA TUDIAN · SHUGUO JUAN

编 者：董 然
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号
邮 编：330025
电 话：0791-86566309
经 销：全国新华书店
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司
版 次：2020年3月第1版
印 次：2020年3月第1次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：10
ISBN 978-7-5480-6878-5
定 价：58.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 吴辉律师
版权所有，侵权必究
若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系，电话：0571—85095376

目录

枇杷山鸟图　宋　赵佶　2
枇杷山鸟图　宋　林椿　4
葡萄草虫图　宋　林椿　6
橘绿图　宋　马麟　8
草虫野蔬图页　宋　许迪　10
无花果图　宋　佚名　12
杏枝翠鸟图　宋　佚名　14
石榴蜡嘴图　宋　佚名　16
水墨写生图卷　宋　法常　18
折枝果图页　宋　佚名　22
橘枝栖雀图　宋　佚名　24
折枝南瓜图　宋　赵昌　26
寒菜图　宋　徐古岩　28
仿宋徽宗荔枝山雀图　明　佚名　30
八哥枇杷图　明　佚名　32
辛夷墨菜图卷　明　沈周　34
榴实图　明　徐渭　36
杂花图卷　明　徐渭　38
午瑞图　清　郎世宁　42
花鸟蔬果册页　清　任颐　44
瓯香馆写生图册之枇杷　清　恽寿平　46
花果蔬菜册之竹笋　清　恽寿平　48
花果蔬菜册之葡萄　清　恽寿平　49
花果蔬菜册之黄瓜藤　清　恽寿平　50
花果蔬菜册之茄子　清　恽寿平　52
花果蔬菜册之白菜　清　恽寿平　53
花果蔬菜册之苦头　清　恽寿平　54
花卉册　清　石涛　55
花卉山水册页之一　清　石涛　56
花卉山水册页之二　清　石涛　57
古柏灵芝图　清　赵之谦　58
花卉图册·葫芦　清　赵之谦　59
花果图屏　清　周淑祜、周淑禧　60
花卉册页　清　李鲤　62
杂画册　清　金农　63
佛手图　近现代　陈师曾　64
桃榴枇杷图　近现代　陈师曾　66
水墨白菜图　近现代　齐白石　68
甘芳南瓜图　近现代　齐白石　70
枇杷荔枝图　近现代　齐白石　72
桃实图　近现代　齐白石　74
紫葡萄图　近现代　齐白石　76

前言

此卷为《历代名画图典》系列丛书中的蔬果卷。

中国是一个以农耕为主的国家，人们热爱自然，观察自然，并把这种热爱带到艺术的创作中。因此瓜果时蔬的题材主要包括与农事有关的昆虫和各种作物等。历代画史中专门表现蔬果的画家并不多，但却不乏有爱好此门类的名家，本书将宋、明、清、近现代等时期的蔬果画作品进行集中展示。宋代的赵昌擅长画蔬果，在蔬果类中占据一席之地。欧阳修评：『近世名画，李成、巨然山水，包鼎虎，赵昌花果。』南宋时期，花鸟画发展兴盛，传世的蔬果之作也丰富一些，有林椿、法常、温日观等绘画作品留世。元代时期山水画盛行，蔬果绘画作品稀少。至明代则继承了元代渐变简逸的绘画遗风，在此基础上也有了自己的特点。明代代表画家有沈周、陈淳、徐渭等，开创了明代写意花鸟画的先河。清代的花鸟画，特别是花鸟草虫题材繁荣发展，留世作品量大且质优。其中恽寿平继承和发展了『没骨』画法，开创了一代绘画新风。石涛的花果造型不求形似，简单而概括，在当时即名重于世，对清代乃至现当代中国绘画发展亦产生了极为深远的影响。近现代蔬果绘画中有一位绘画大师齐白石，他在绘画艺术上受陈师曾影响甚大，他在继承了中华民族优秀传统的同时，用凝练的笔墨描绘平凡的生活，形成自己独特的艺术风格，雅俗共赏，独树一帜。

纵观悠悠历史，在唐、宋、五代时期的瓜果蔬菜作品以宫廷画院的画风为主，当时的作品是为统治者审美服务的，因此决定了画家所画的题材很少会涉及到平常生活。随着艺术的发展与解放，田间的蔬菜、河里的鱼虾、架上的瓜果开始出现在画家的笔下。蔬果画贴近自然具有浓郁的生活气息，可以更好的体现当时的社会生活和时代精神，这也是蔬果绘画种类不可替代的价值所在。在本书选取作品有限的承载中，希望可以呈现出历史的更迭与文化的传承和发展。也希望读者可以通过观摹画作中众多精彩的细节，体会到中国传统绘画的魅力。

需要全本请访问 www.ertongbook.com



枇杷山鸟图 宋 赵佶 绢本 纵二二·六厘米 横二四·五厘米

此画为北宋画家赵佶所绘，现藏于北京故宫博物院。赵佶，即宋徽宗，他热爱花鸟画，自称“院体”，自创的书法字体被后人称为“瘦金体”，是古代少有的艺术全才。

该画面分左右两端，左侧为乾隆皇帝御题诗一首：“结实圆而椭，枇杷因以名。徒传象厥体，奚必问其声。鸟自讬形稳，蝶还翻影轻。宣和工位置，何事失东京。”感慨赵佶如此精于绘画，工于构图和经营位置，缘何却把国家丢失了？画面右侧为赵佶的绘画作品，也就是本图所呈现的作品。该画与北宋院体画多明艳色彩的风格不同，赵佶在这幅作品中从勾线到设色均以淡墨绘制完成，格调高雅，略似没骨画效果，别具一种苍劲细腻之韵致。画面右侧为赵佶的题款，乍看之下像是一个字，实际题款内容为“天下一人”，“天下一人”不正是符合对画家身份地位的表述吗？

局部一中描绘的是一组刚刚成熟的枇杷。形状大小不一，其外形以游丝描淡墨勾画而成。果实之间留有水线区分形状，之后以淡墨分染，使果子看起来水润饱满。



（局部一）

局部二中枇杷的叶子被虫啃食的千疮百孔，画家用色微妙，在叶子上的不同位置表现出蚕食的场景。着色过程之中画家留出的水线，为画面增添了装饰感。



（局部二）



枇杷山鸟图 宋 林椿 绢本 纵二六·九厘米 横二七·二厘米

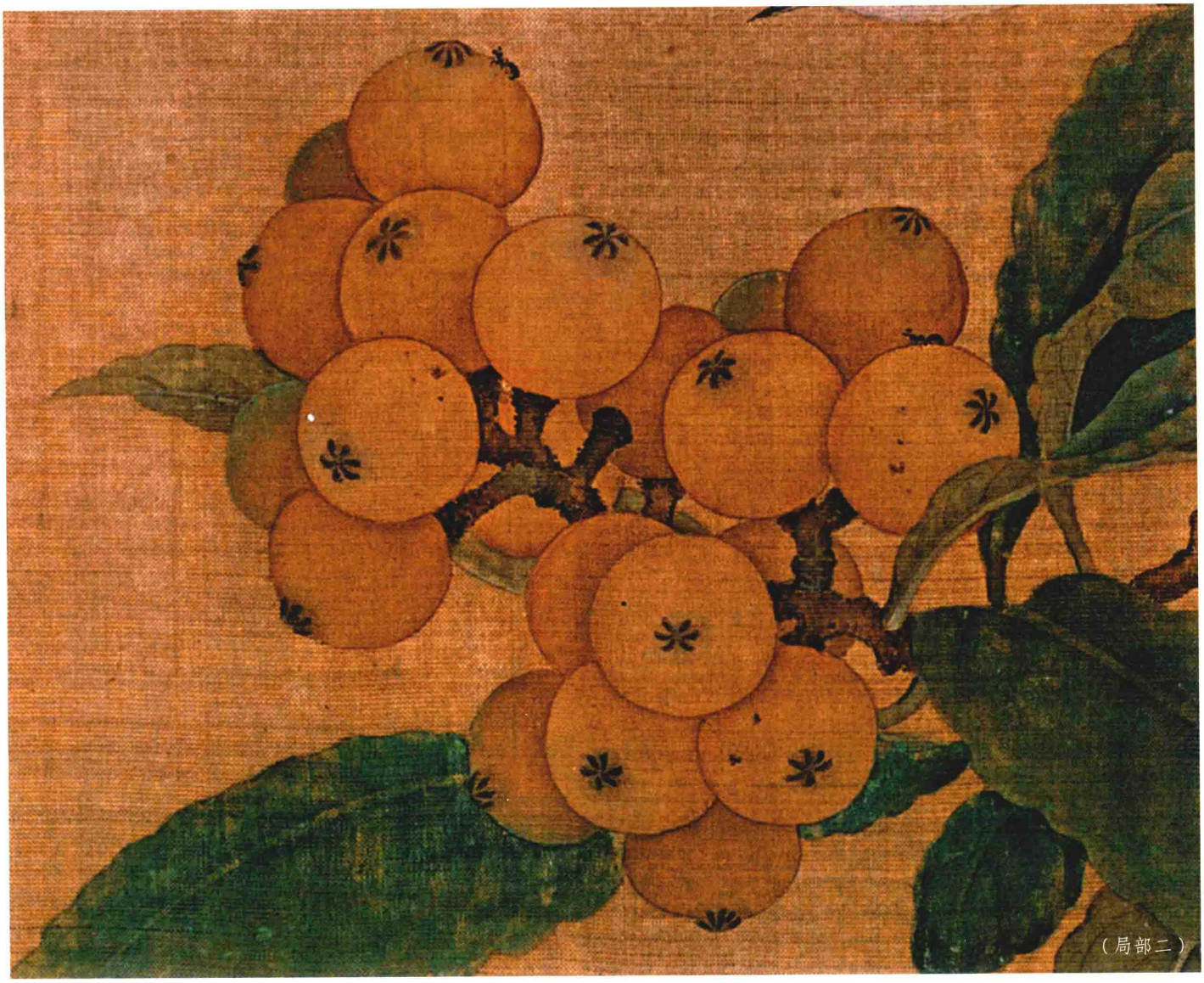
林椿为南宋时期画家，所绘小品居多，善工画虫草果品，时赞为“极写生之妙，莺飞欲起，宛然欲活”。画面描绘了江南五月，成熟的枇杷果在夏日的光照下分外诱人，一只绣眼翘尾引颈栖于枇杷枝上正欲啄食果实，却发现其上有一只蚂蚁，便回喙定睛端详，神情十分生动有趣。枇杷枝仿佛随着绣眼的动作重心失衡而上下颤动，画面静中有动，妙趣横生。画家以精雕细刻的笔画，对花果、山鸟、虫的形象都进行了生动的描绘，说明了作者扎实的写生功力。此作品现藏于北京故宫博物院。

局部一中绣眼翘尾姿态生动，造型准确，其浑身羽毛通过丝毛及染色技法表现出不同质感，活灵活现。

局部二中描绘了一组完整的枇杷果，画家将大小几乎相同的枇杷以面向不同方向的方式组合在了一起，完美地还原了枇杷在大自然当中的生长状态。枇杷的外形刻画细致入微，与大面积晕染的叶子形成了对比，造型饱满鲜嫩。叶子与枝干处细节生动灵巧。



（局部一）



（局部二）



葡萄草虫图 宋 林椿 绢本 纵二六·二厘米 横二七厘米

这幅作品现藏于北京故宫博物院，是林椿所绘的一幅小品。画家在方寸之间描绘了葡萄、螳螂、蜻蜓、甲虫和蚂蚱，整张画面仿佛是一个昆虫欢快的天堂，显示出画家敏锐的观察力和精于细节表现的绘画功底。画面设色古雅，敷色清淡，深得造化之妙，由于色彩的单纯使得画面的氛围更加和谐统一，契合自然规律的色彩渲染与求真求美的线条相得益彰。

微信扫一扫 获取高清大图·同书友共同学习交流
添加方式详见本书勒口

局部中的葡萄叶被昆虫啃食残破，画家在叶子的边缘以淡墨和赭石色进行渲染，刻画叶子此时的状态，表现叶片饱经浓霜重露之貌。一串青色的葡萄与叶子的深沉绿色形成了画面中的对比关系，刻画生动，富有装饰感。



（局部）

需要全本请访问 www.ertongbook.com



橘绿图 宋 马麟 绢本 纵二三厘米 横二三·五厘米

南宋画家马麟，为马远之子。画家用笔圆劲，轩昂洒落，画风秀润处过于父。此幅作品现藏于北京故宫博物院。橘子又称“香圆”，寓团圆之意。图中橘子满压枝头，画家以均匀的用笔流畅地勾勒出橘与叶的线条，用橘子和枝叶的分布把画面分割成两个部分，在视觉中心的橘子与画面边缘的橘枝在设色上做了强烈的明暗对比，每个枝头上的叶片虽不多，但侧、转、反、正的姿态变化也使这幅画灵动起来。

局部中橘子皮的表现手法生动，直接以色戳染，从而真实表现出橘皮粗糙的质感。叶子在画家的笔下像是没有去刻意安排，挥洒自如，随性而定，实则灵动自然，体现出画家高超的布局意识。



（局部）



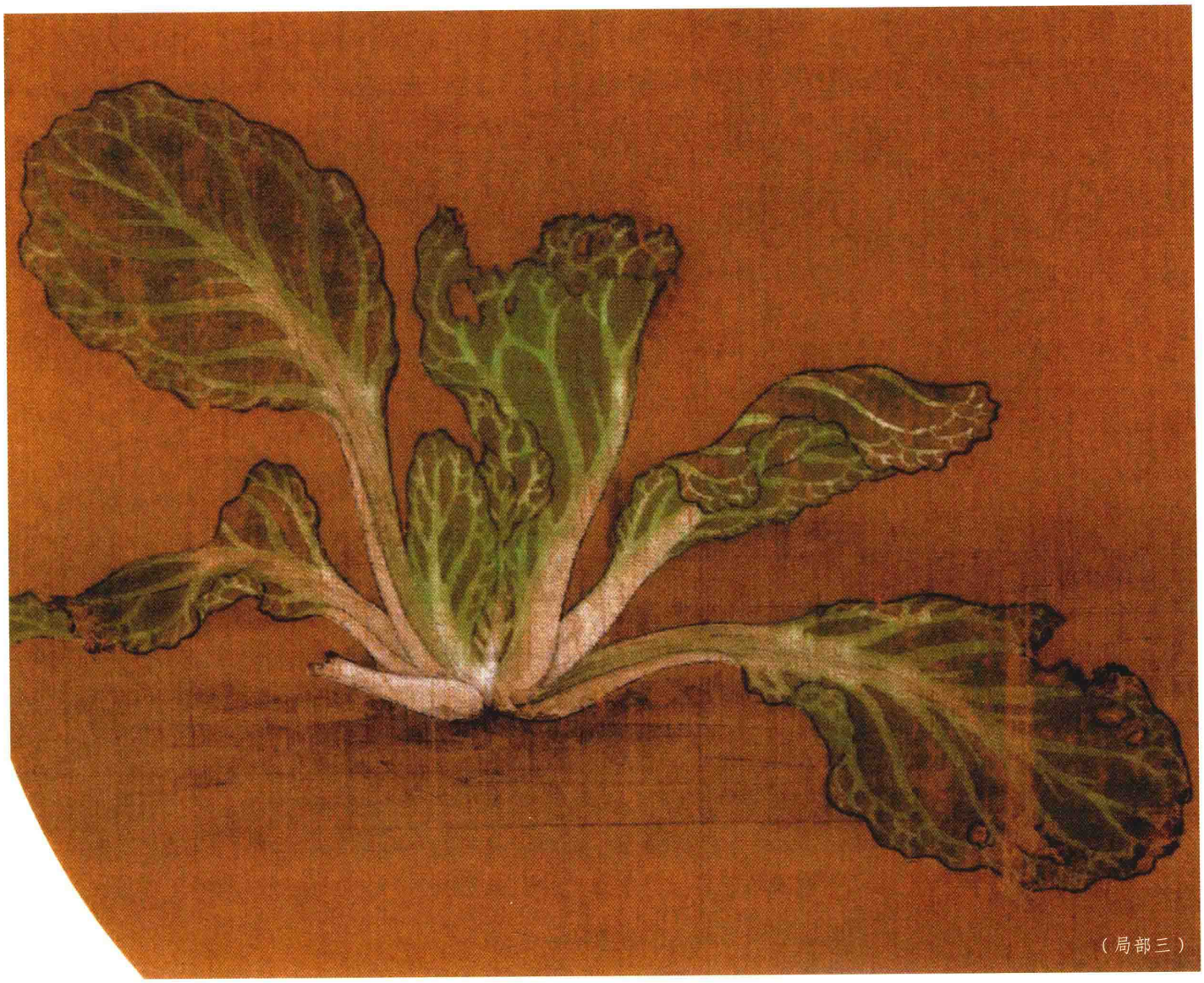
草虫野蔬图页 宋 许迪 绢本 纵二五·八厘米 横二六·九厘米

许迪是南宋毘陵画家，所谓“晋陵草虫妙天下，一副千金不当价”，晋陵便指得是毘陵，可见宋代毘陵画师善画草虫是闻名天下的。在这幅作品里，画家将白菜、蝗虫、粉蝶与蜻蜓安排在四个角，充满了张力。画家对每一个物体刻画得极其精微，展现画家观察自然，注重写生，使得画面生动有趣。此画现藏于台北故宫博物院。

局部三中画家将白菜叶边缘的皱褶和虫蛀的痕迹表现得细致入微、生动自然，白菜已被啃食得只剩零星的叶片，褪了不少绿意，而菜叶散落的状貌正与宋代白菜的形态相合（古代的白菜为散叶白菜，菜叶不能抱球），可见艺术来源于生活。


（局部一）

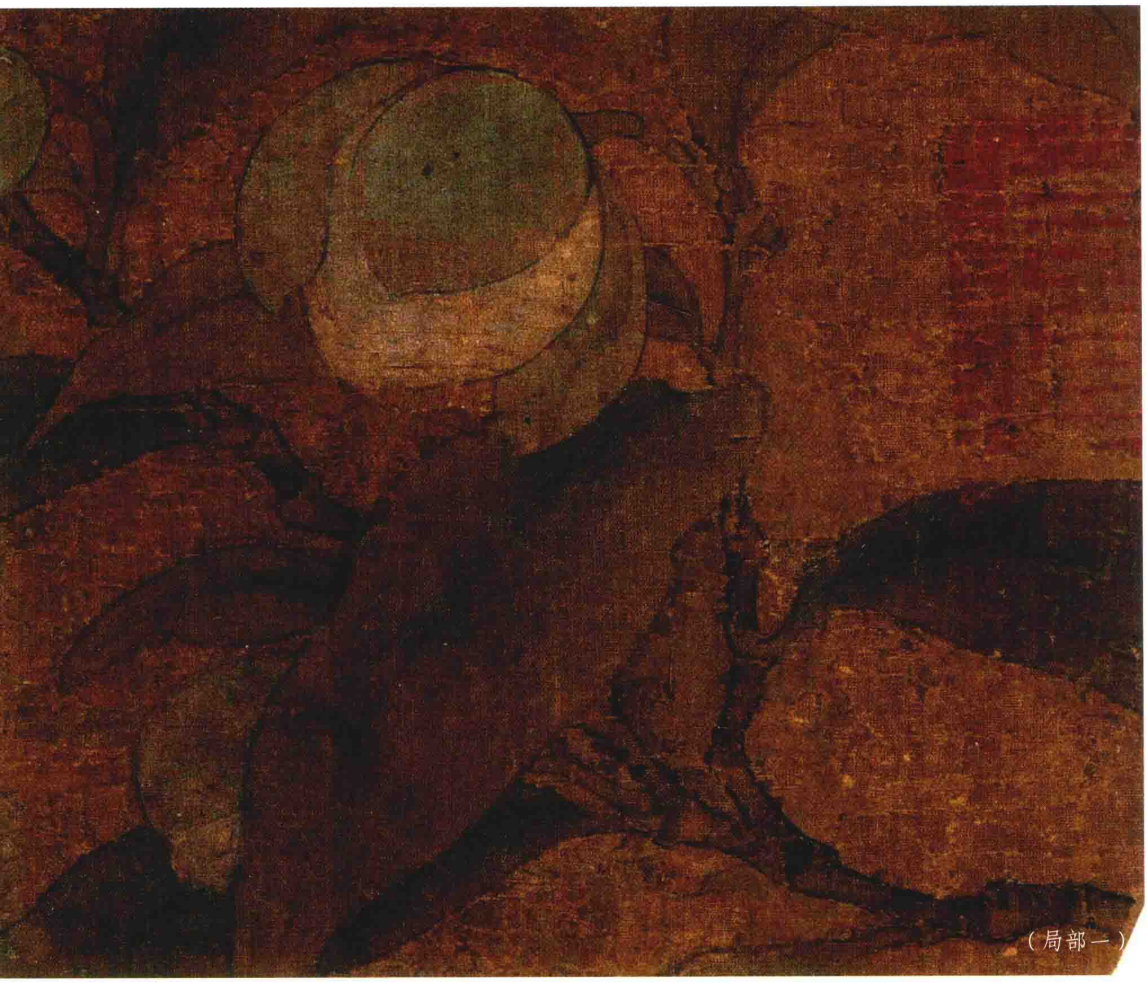

（局部二）


（局部三）



无花果图 宋 佚名 绢本 纵二四·八厘米 横二五·三厘米

此幅作品现藏于北京故宫博物院，本幅无款识。画面裱有清代乾隆皇帝的跋文御题诗一首。整幅画面设色古朴雅致，线条流畅劲道，画家以中锋行笔，淡墨勾勒，敷色渲染富有色泽变化，姿态造型鲜活，体现了宋人花鸟画清秀淡雅的美学品格。



（局部一）

局部一中画家以细劲流畅的线条勾画出画面中花果的外形，设色清雅。远处的一朵含苞待放，近处的花瓣已分裂开来，因作品年代久远，颜色有些退落，但能看出其色泽浓淡有致，用色轻盈之感。



（局部二）

局部二中除了对于无花果的描绘之外，枝干和叶子的描绘也格外细致。画家在叶面晕染时以叶茎为轴由绿向黄进行润色过渡，与裂开的花果都象征着这株植物繁盛和成熟的状态。

需要全本请访问 www.ertongbook.com