

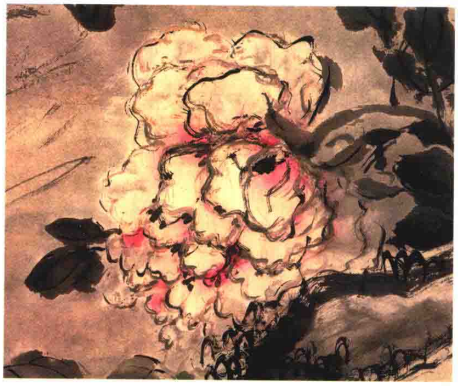

历代名画图典

牡丹

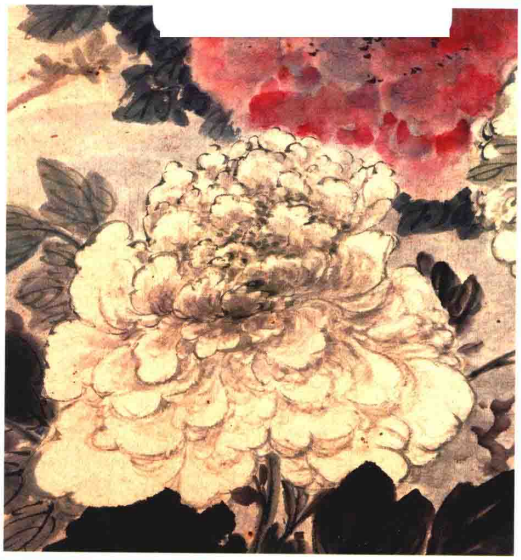
卷

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

牡丹

卷

董然◎编

江西美術出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目（CIP）数据

历代名画图典．牡丹卷／董然编．-- 南昌：江西美术出版社，2020.3
ISBN 978-7-5480-6879-2

Ⅰ．①历… Ⅱ．①董… Ⅲ．①牡丹－花卉画－国画技法 Ⅳ．①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第032656号

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

历代名画图典·牡丹卷
LIDAI MINGHUA TUDIAN · MUDAN 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 978-7-5480-6879-2
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 晏辉律师
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

前言

牡丹是国画花卉中经常描绘的题材，历代诗人、画家有着无数赞美牡丹的诗句和画作。牡丹在我国人民心中有特殊的地位，有丰富的文化象征意义。古人亦称牡丹为『国色』『国香』，因此牡丹也变成了代表中国的花。又因图富贵之意，人们喜欢把牡丹作为亲朋乔迁、结婚的礼品。牡丹画无论是在宫廷、民间，还是在当今艺术市场中，都是最畅销的品类之一。

作为传统花鸟画的重要门类，牡丹画受文化思潮的影响，也有一个逐渐发展、兴盛的过程。要说牡丹的发迹应是在唐代，因唐代国力强盛，造成气象万千的盛唐景象。在追求生命的绚烂、思想的开放中，花形硕大、色彩艳丽的牡丹成为了唐人抒发生命体验、释放内心情感的主要载体。唐末五代初期花鸟画达到很高的成就，出现了『徐熙野逸，黄筌富贵』的不同绘画风格。到了宋代，迎来了牡丹文化的鼎盛，这时期的牡丹画勾勒填彩，用笔工整精细，色彩绚丽典雅。到了元、明、清时期，牡丹本身的含义因历史变迁越来越多元化，如富贵安康，对爱情的追求，生命的绽放等等，迎合了不同人的心理需要，获得了空前的关注。元代花鸟画家王渊、钱选，明代的徐渭、吕纪、沈周、文徵明等都有牡丹绘画作品留存于世。陈淳的画用笔放纵，徐渭则更狂放，是明代水墨大写意的先驱，所画牡丹有强烈的表现力。清代初期，花鸟画分为两路，一是以恽寿平为代表的正统派，画牡丹采用没骨法，画面有一种雅静之感。另一方是以朱耷大写意为代表，简洁明快，生动潇洒。至清代海派画家任伯年、吴昌硕，用笔轻松随意，用色鲜艳，给人以清新之感。到了近现代善画牡丹的大家有很多，如张大千、齐白石、李苦禅等，绘画风格又有不同，其艺术手法也有较大突破。

纵观中国绘画史，表现牡丹题材绘画的兴盛与经济发展、文化兴盛有着密切的关系。『国画牡丹』最终在花鸟画中得到了不可撼动的地位。本书从大量留存于世的牡丹作品中遴选出四十余幅代表作，希望藉此呈现国画牡丹的发展历程，窥见中华民族文化思潮与审美取向的变迁。

目录

玉堂富贵图　五代　徐熙　2
牡丹图　宋　佚名　4
红牡丹图　宋　虞师文　6
岁朝图　宋　赵昌　8
牡丹蝴蝶图　元　沈孟坚　10
四季花鸟图·夏　明　吕纪　12
牡丹花卉图　明　陈淳　14
百花图卷　明　周之冕　16
牡丹图　明　樊圻　18
牡丹图　明　陆治　20
水墨牡丹图　明　徐渭　22
四季花鸟图　清　陈枚　24
牡丹图　清　陈卓　26
牡丹图　清　高凤翰　28
西亭春艳图　清　高凤翰　30
玉堂富贵图　清　胡湄　32
仙萼长春图之牡丹　清　郎世宁　34
万有同春图卷　清　钱维城　36
牡丹山鹧图　清　徐扬　38
花鸟图册　清　余稚　40
牡丹图　清　恽冰　42
百花图卷　清　恽寿平　44
牡丹图扇面　清　恽寿平　46
瓯香馆写生册之牡丹　清　恽寿平　48
花卉山水合册　清　恽寿平　50
牡丹图　清　恽寿平　52
山水花鸟图册之牡丹　清　恽寿平　54
牡丹图　清　邹一桂　56
玉堂富贵图　清　邹一桂　58
牡丹竹石图　清　华嵒　60
牡丹图　清　赵之谦　62
牡丹图　清　吴昌硕　64
富贵白头图　近现代　居廉　66
牡丹草虫图　近现代　居廉　68
花卉条幅　近现代　黄宾虹　70
富贵寿考图　近现代　陈半丁　72
牡丹图　近现代　张大千　74
牡丹双鸟图　近现代　张书旗　76

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

玉堂富贵图　五代　徐熙　2
牡丹图　宋　佚名　4
红牡丹图　宋　虞师文　6
岁朝图　宋　赵昌　8
牡丹蝴蝶图　元　沈孟坚　10
四季花鸟图·夏　明　吕纪　12
牡丹花卉图　明　陈淳　14
百花图卷　明　周之冕　16
牡丹图　明　樊圻　18
牡丹图　明　陆治　20
水墨牡丹图　明　徐渭　22
四季花鸟图　清　陈枚　24
牡丹图　清　陈卓　26
牡丹图　清　高凤翰　28
西亭春艳图　清　高凤翰　30
玉堂富贵图　清　胡湄　32
仙萼长春图之牡丹　清　郎世宁　34
万有同春图卷　清　钱维城　36
牡丹山鹧图　清　徐扬　38
花鸟图册　清　余稚　40
牡丹图　清　恽冰　42
百花图卷　清　恽寿平　44
牡丹图扇面　清　恽寿平　46
瓯香馆写生册之牡丹　清　恽寿平　48
花卉山水合册　清　恽寿平　50
牡丹图　清　恽寿平　52
山水花鸟图册之牡丹　清　恽寿平　54
牡丹图　清　邹一桂　56
玉堂富贵图　清　邹一桂　58
牡丹竹石图　清　华嵒　60
牡丹图　清　赵之谦　62
牡丹图　清　吴昌硕　64
富贵白头图　近现代　居廉　66
牡丹草虫图　近现代　居廉　68
花卉条幅　近现代　黄宾虹　70
富贵寿考图　近现代　陈半丁　72
牡丹图　近现代　张大千　74
牡丹双鸟图　近现代　张书旗　76

玉堂富贵图 五代 徐熙 绢本
纵一一二·五厘米 横三八·三厘米

徐熙，五代南唐杰出画家，其画“以墨笔为之，殊草草，略施丹粉而已，神气迥出，别有生动之意”，被宋人称为“徐熙野逸”。《玉堂富贵图》相传为徐熙传世作品，现收藏于台北故宫博物院。该画饱满的构图独具五代院体花鸟画的特点，不做过多修饰和刻意安排的构图，让人充分体会到了徐熙的“野逸”，写生感较强，画面色彩厚重而明快。通过强烈的色彩对比，画面中部的两朵白色牡丹格外抢眼，成为该画的视觉中心，也使得竖幅构图所描绘的客观对象得以相互关联，画面更加整体。

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

（局部一）

局部一中画家着重描绘了一枝白色的牡丹。牡丹以淡墨勾勒，婀娜弯曲，层层叠叠的半弧绘出了牡丹花瓣的厚重膨大。通过不同墨色与笔法的对比，表现出花、叶子、枝干的不同质感。每片花瓣内侧都以胭脂、曙红细细分染，凸显了白牡丹华贵中的纯净之感。

局部二中画家用了更加浓郁的红分染这两朵牡丹，使其与白牡丹形成鲜明的对比，又和背景的仿古色融为一体，整幅画面不仅有了花色的变化，又衬托出主体，层次分明。

（局部二）

牡丹图 宋 佚名 绢本 纵二四·八厘米 横二二厘米

《牡丹图》亦可作《品字牡丹图》，是宋代院体花鸟小品经典之作，现藏于北京故宫博物院。画面中的牡丹呈“品字形”排列，画面构图饱满，线条流畅精到。三朵紫红色的牡丹构成整幅画面，而在“品”字中央，绿色叶子的出现平衡了紫红色给观者的强烈视觉冲击。三朵牡丹紧紧相依，看似一朵完整的牡丹花，一朵向上而开，一朵朝左开放，另一朵朝右，你中有我，我中有你。画家企图在同一画面中表现牡丹不同方向的姿态，展现牡丹的全貌，体现出画家的独到匠心和宋人独特的哲学观。

局部一中牡丹的线描是宋画中的上乘之作。透过一丝不苟的描绘，表现出每一个花瓣不同方位的姿态，对于花瓣翻折之处的表现更是细腻精彩。这需要画者极大的耐心与稳定的笔法。

（局部一）

局部二中的叶子柔韧清雅，枝干劲挺，主叶脉的线条明显强于次叶脉与叶子的边缘，体现出叶子的质感。叶子正反两面则用不同的绿色进行区分，强调其阴阳关系。

（局部二）

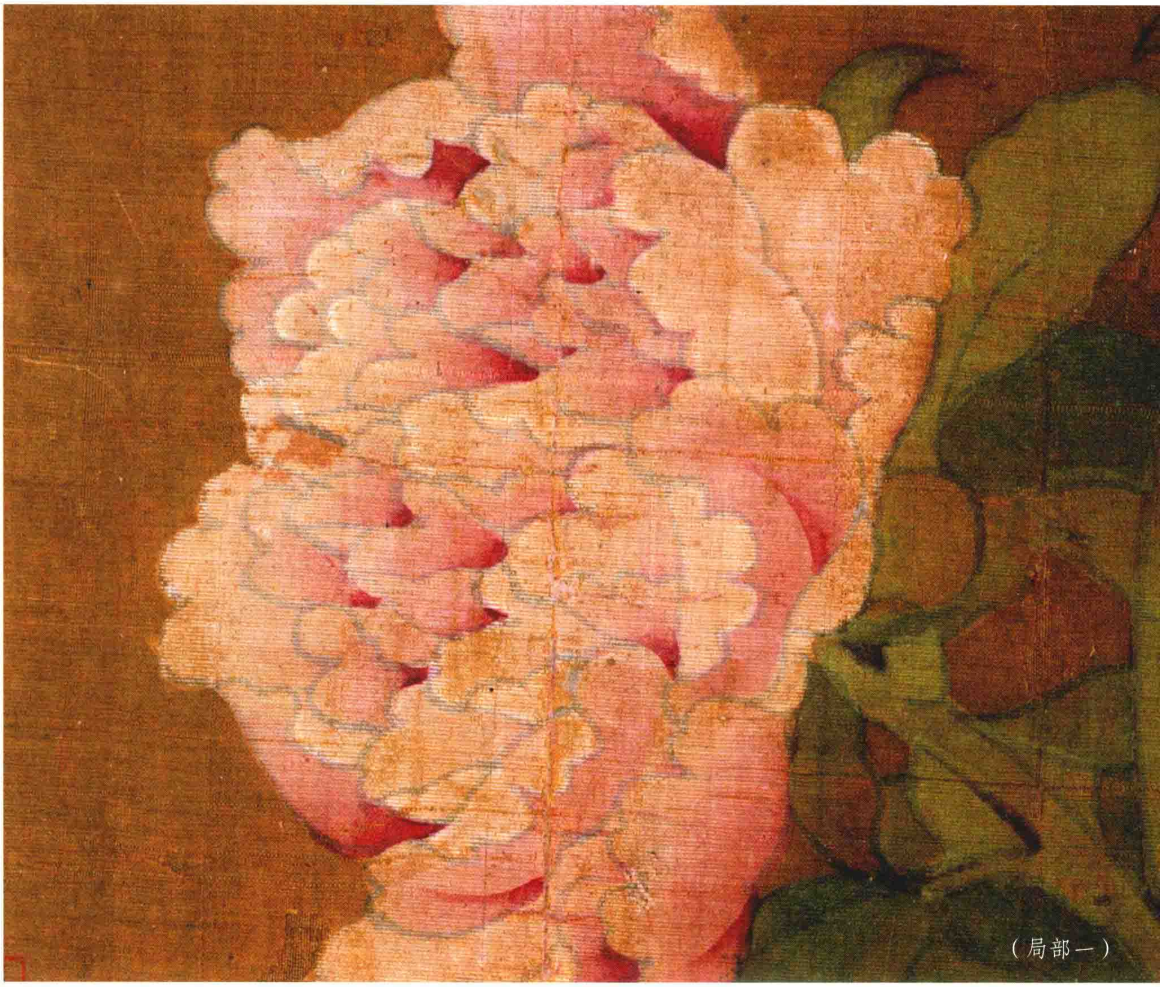

红牡丹图 宋 虞师文 绢本 纵四一厘米 横三八厘米

此画作中正在盛放的牡丹与一正一侧两个花骨朵共同构成了画面的主要内容。画面中牡丹欣欣向荣的生长趋势与花朵、花苞的重量感达成了高度统一。在构成关系上，左侧盛开的花朵与花苞是画面的主要因素，右侧花苞与其形成呼应。不同地方叶子的疏密关系处理，让画面更有节奏感。

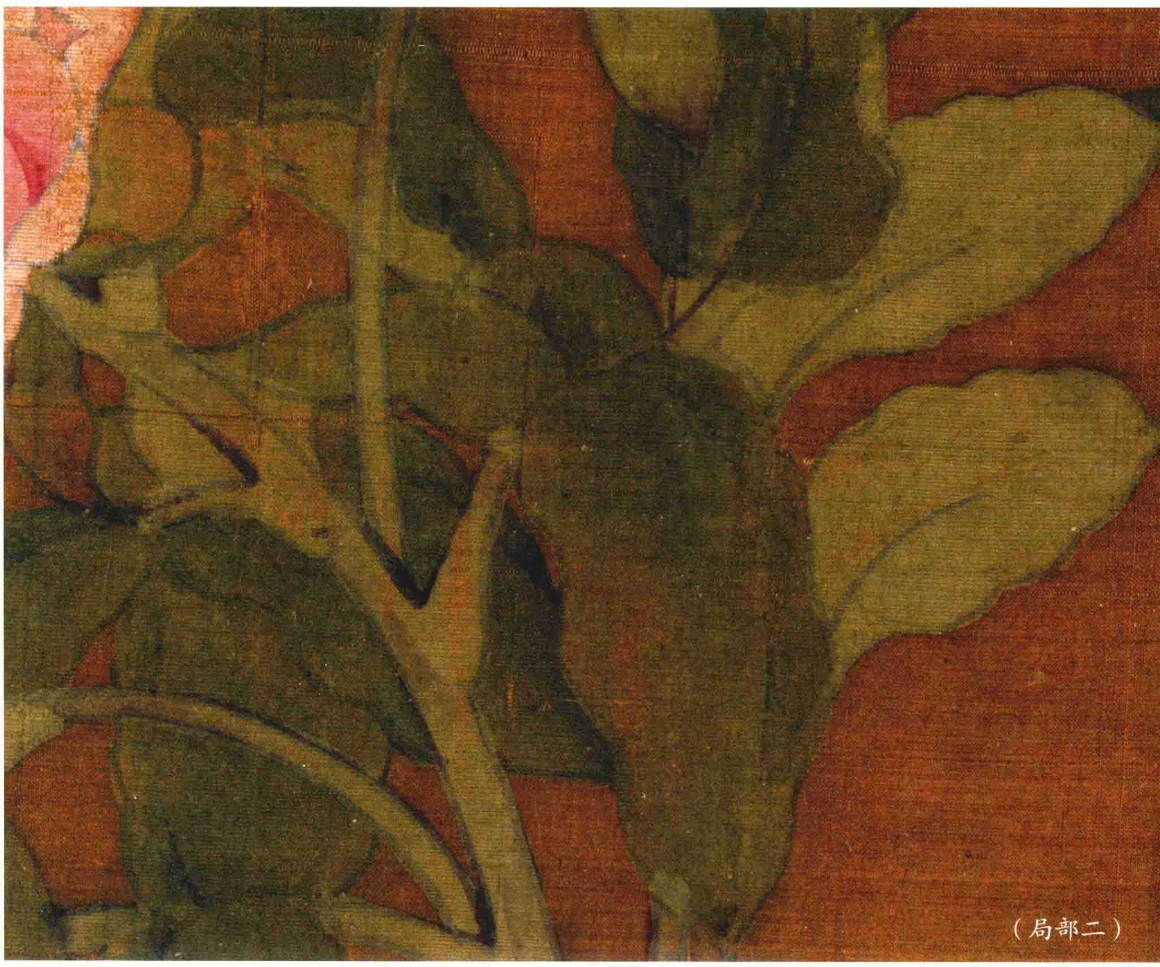
需要全本请访问 www.ertongbook.com

局部一中描绘的红牡丹向左微微偏去。这一设计正彰显了这簇花朵极盛的状态，盛大到枝干承受不住它的重量，被压弯了腰。从花芯至外画家以牡丹红细细分染，通过颜色的叠加烘托出花瓣的层次感。最终再以粉白层层罩染，以增加花头整体柔和感。

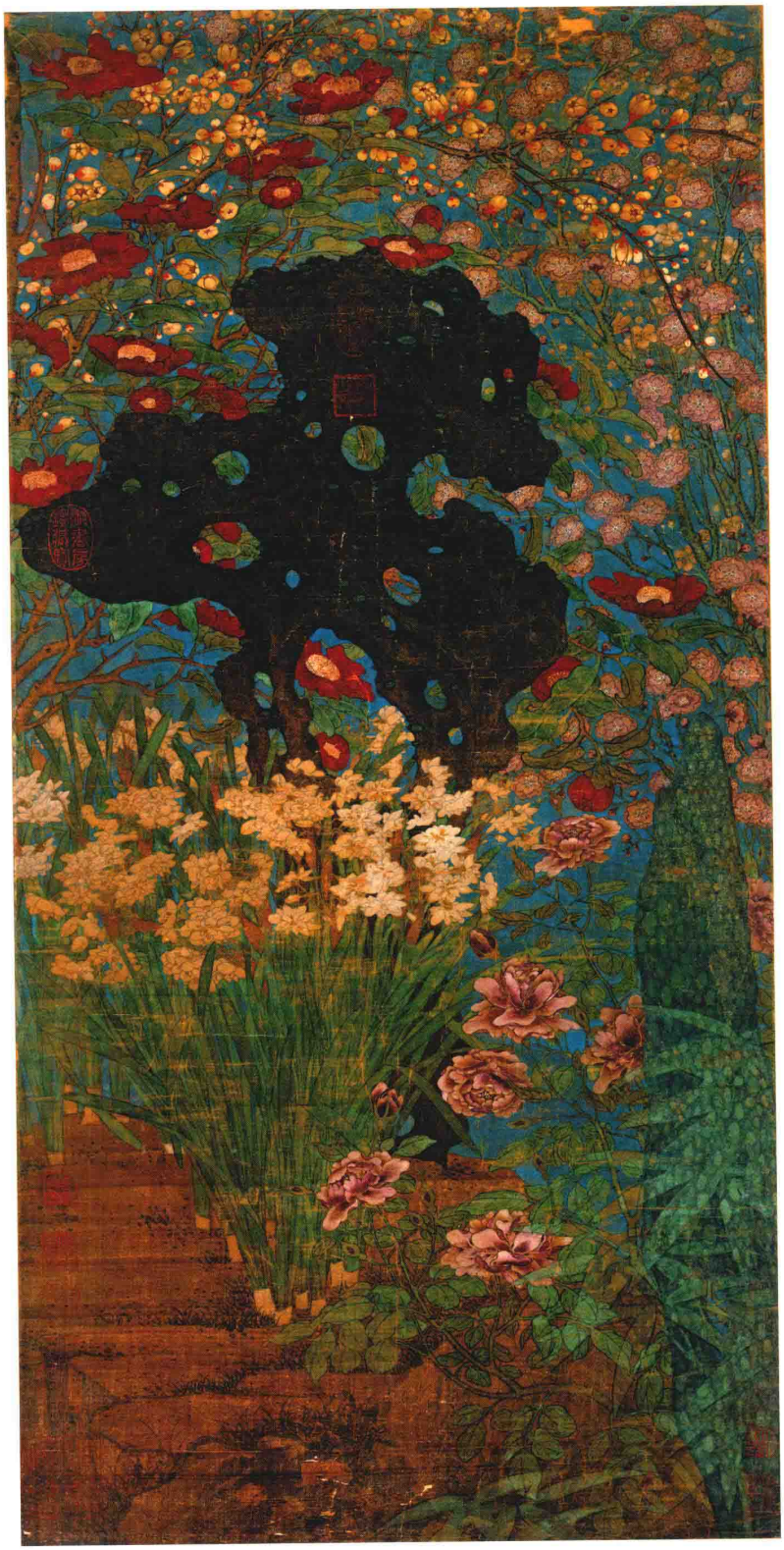

（局部一）

局部二中画面通过叶子的层层遮挡体现描绘对象的空间关系。枝干处偏粗的线描表现出牡丹枝干的柔软触感。画家线描顿笔处与行笔处线描的力量有较强的对比，如此通过线描来表现枝干的强弱变化。

（局部二）

岁朝图 宋 赵昌 绢本 纵一〇三·八厘米 横五一·二厘米

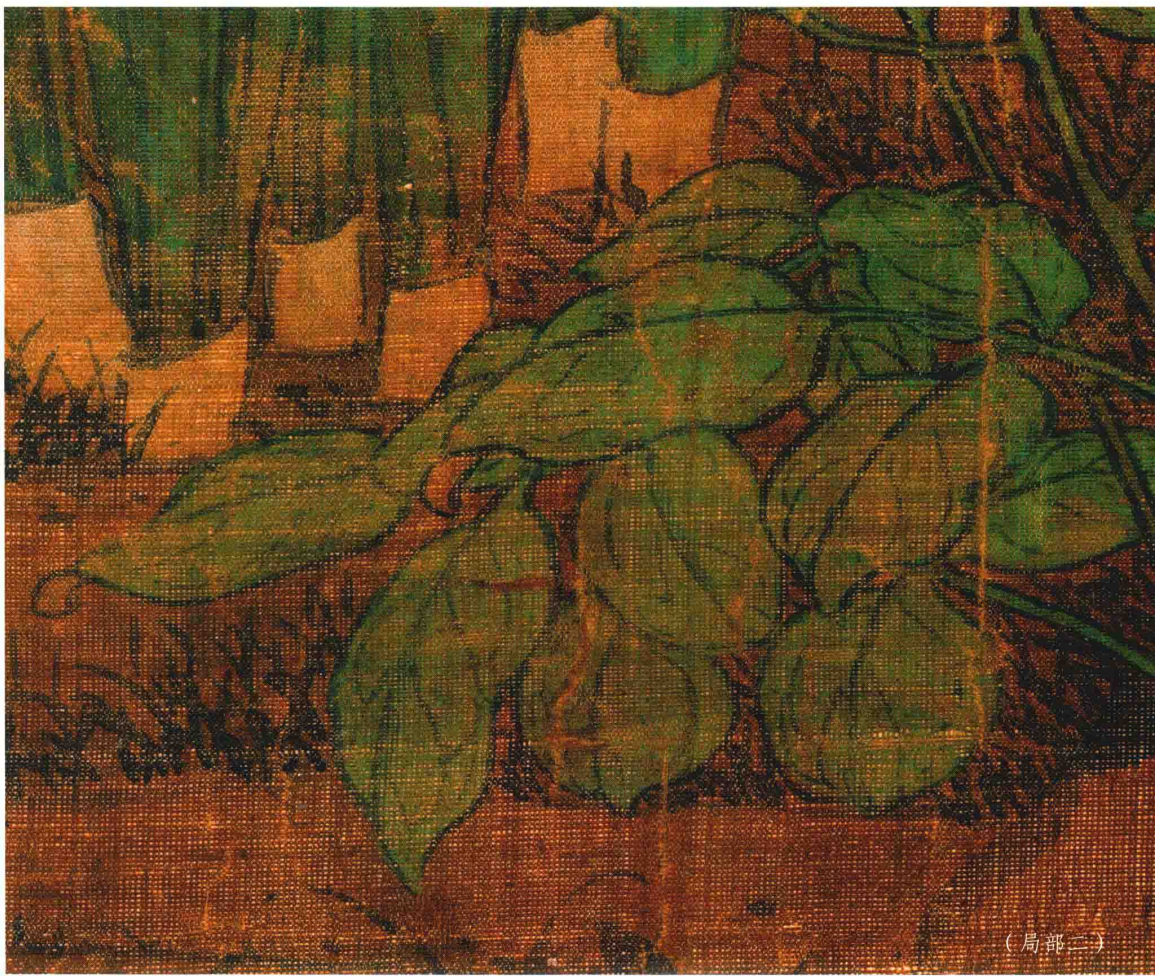
赵昌工书法、绘画，擅画花果，作品多作折枝花，兼工草虫。他在北宋时期与宋徽宗赵佶齐名，是宋代花鸟画坛的杰出画家。每年的正月初一是古代中国人进行“岁朝清供”的时候，而清供的行为主要以盆景为主。赵昌在画面中描绘了梅花、山茶、水仙和长春花等不同的植物，湖石与繁密交错的花朵共同填满画面，几乎不留空隙，形成独特的构图。在郭若虚的《图画见闻志》中提及，南唐宫廷中有被称为“铺殿花”的绘画作品，为宫院挂设之用，必需位置端庄，骈罗整肃，多不取自然之态，而此幅作品的构图正与之相吻合，同时繁密的构图也显得格外富丽堂皇。此幅作品藏于台北故宫博物院。

局部一中花卉叶子色彩明丽，是极为完整的工笔重彩的色彩体系。在国画的色彩体系中石色和水色是两种差别较大的色彩谱系。石色在山水画中多用于青绿山水的绘制，在此画的创作中可拔得头筹。

（局部一）

局部二中叶子先以墨色、花青设色，后以石色点染，而背景稳定的仿古色给予了很好的衬托。背景中的草则以单线画成，略带墨色变化，有写意倾向。

（局部二）

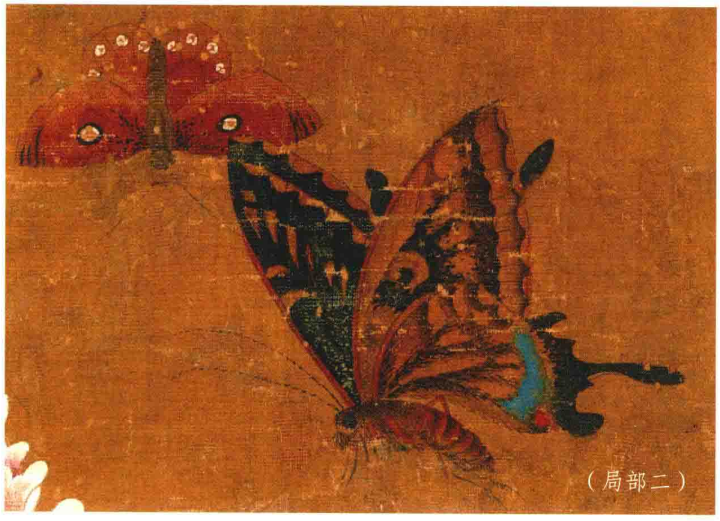

牡丹蝴蝶图 元 沈孟坚 绢本 纵二六·九厘米 横二七厘米

元代画家沈孟坚，师从钱选，善花鸟。整幅画面由左下角至右上角形成一条对角线的构图，完整而和谐。蝴蝶向画中心飞舞，加上绿叶衬托，使得牡丹花成为整幅画的视觉中心。白、绿、赭色则构成了画面清丽明艳的色彩体系，用线流畅老练，表现出花、枝干、叶子、蝴蝶的不同质感，对于牡丹花和蝴蝶的描绘更是细致入微。

（局部一）

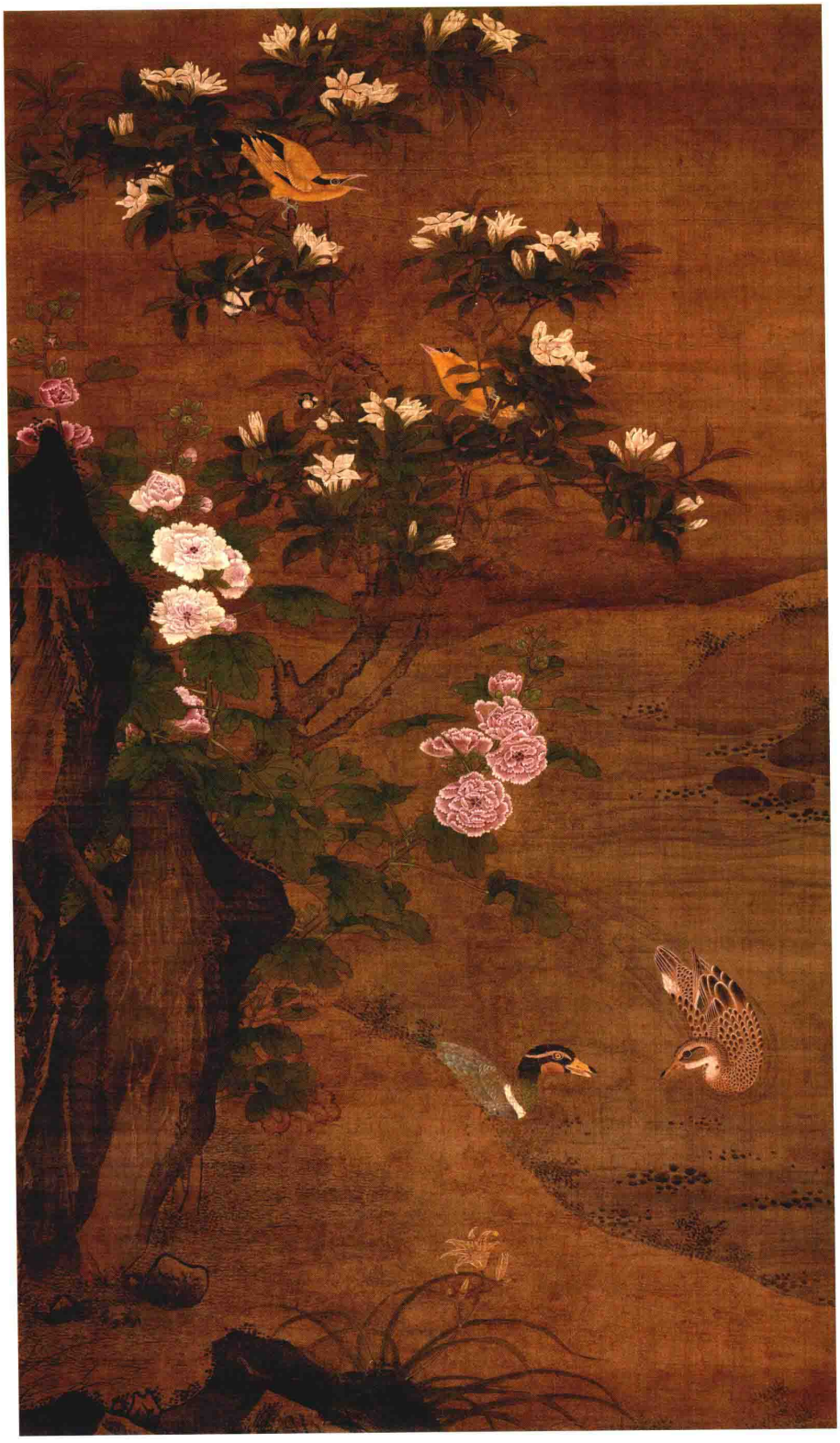
局部一中的牡丹描绘层次分明，淡墨勾描其边缘，在其他浓重的色彩绘制完成后，形成水线。胭脂、曙红由花瓣内部向外层层分染，看起来娇艳欲滴。

（局部二）

局部二中画家在描绘画面中两只栩栩如生的蝴蝶时，分别从正面与侧面两种体态，以及颜色与大小上落笔，区分出了品种差异。在蝴蝶的翅膀上运用了“丝毛”的技法表现蝴蝶毛茸茸的样子。

（局部三）

局部三中牡丹花叶以柔韧健美的线条勾成。叶子的正面颜色浓郁，背面清淡泛黄，以颜色的纯度来区分叶子的正背面，简洁自然。

四季花鸟图·夏 明 吕纪 绢本 纵一一五厘米 横六五厘米

吕纪为明代中期重要的画院画家，其画风先学边景昭，再学林良。画中一株牡丹与一块湖石在左侧呈“S”形摆开，成为画面的视觉中心。右侧的鸳鸯与水景呈“Z”字形摆开，拉开了画面的距离。这种主景立于画面前方，次景在画面边缘无限推出空间的构图方式，在古代画家的大部头作品中时常见到。这种空间处理方式，让画面意境更显深远。

需要全本请访问 www.ertongbook.com