





历代名画图典

禽鸟卷

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

禽鸟卷

历代名画图典

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．禽鸟卷 / 董然编．-- 南昌：江西美术出版社，2020.3
ISBN 978-7-5480-6877-8

Ⅰ．①历… Ⅱ．①董… Ⅲ．①花鸟画－国画技法Ⅳ．①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 032652 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·禽鸟卷
LIDAI MINGHUA TUDIAN · QINNIAO 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 978-7-5480-6877-8
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

此卷为《历代名画图典》系列中的禽鸟卷。禽鸟作为古代画师们最爱绘制的题材，已具有千年历史，代代佳迭辈出，为历史学者们研究中国古代文化演变与思想变迁提供了素材与依据。这卷画册以五代时期的黄筌《写生珍禽图》拉开序幕，从此花鸟画作为一个独立的绘画种类登上历史舞台。从画册的朝代分布可以看出，宋朝是禽鸟画发展的重要时期，这个时期因政治原因宫廷工笔禽鸟绘画成绩斐然，大都追求严谨写实的造型手法，在严谨的造型中寻求自然生动、栩栩如生的绘画效果，如赵佶《芙蓉锦鸡图》。但同时反对精致描绘、过分拘泥物体外在的文人画也发展成艺术生活的重要组成部分，例如北宋时期崔白《双喜图》、马远《梅石溪凫图》等。为了寄情于画，使得画家主观情趣可以得到表达，宋代文人画在禽鸟造型上力求天真浪漫的风格，为之后的明清写意花鸟画奠定了基础。在明、清两个朝代，画家的数量众多，写意花鸟画得到蓬勃发展，明代时期更出现了以水墨写意绘制禽鸟画的方式，例如林良的《花鸟图》和明末女画家李因的《芙蓉鸳鸯图》，此时笔墨时而放纵时而严谨，在情趣上形成注重独抒性灵的写意花鸟。

每一个朝代的更迭，都会有承上启下的艺术发展。清朝时期花鸟画在写意形式上有很大突破，特别是僧人出身的八大山人——朱耷，作为一位明末清初的画家，他的绘画风格带有突出的情感色彩，例如《古木双鹰图》，将自我感情、自我宣泄带入到绘画创作中，使禽鸟形象更孤寂、奇特。

纵观悠悠历史，在编辑这本画册时，选择作品主要着眼点和重点是它的代表性，一是时间线上的代表性，另一方面希望可以有更多技法上的代表性，来展示国画传统技法，能对广大读者有所帮助。

无论何种绘画形式，归根究底都是视觉艺术，都是通过眼睛去观察，体会画中的精妙，看得见并且看得真切尤为重要。这也是本书在甄选作品时格外关注的一点——为读者提供高质量的图像资料，希望读者可以通过观看画作中众多精彩细节，体会到中国传统绘画的魅力。

目录

写生珍禽图　五代　黄筌　2
杏花鹦鹉图　五代　黄居寀　4
山鹧棘雀图　五代　黄居寀　6
寒雀图　宋　崔白　8
戴胜图　宋　赵佶（传）　10
芙蓉锦鸡图　宋　赵佶　12
五色鹦鹉图　宋　赵佶　14
鹌鹑图　宋　李安忠（传）　16
争禽图　宋　赵伯骕　18
榴枝黄鸟图　宋　佚名　19
果熟来禽图　宋　林椿　20
枫鹰雉鸡图　宋　李迪　22
梅石溪凫图　宋　马远　24
花卉双禽图　宋　佚名　26
梅花双雀图　宋　马麟（传）　28
秋树鸲鹆图　宋　佚名　29
白头丛竹图页　宋　佚名　30
幽篁戴胜图　元　赵孟頫　31
柳汀聚禽图　元　夏叔文　32
竹鹤图　明　边景昭　34
灌木集禽图　明　林良　36

花鸟图　明　林良　38
桂菊山禽图　明　吕纪　40
狮头鹅图　明　吕纪　42
四季花鸟图·冬　明　吕纪　44
四喜图　明　吕纪　46
梅花野雉图　明　周之冕　48
双燕鸳鸯图　明　周之冕　50
梅茶山雀图　明　朱竹　52
松鹤延年图　明　童垕　54
芙蓉鸳鸯图　明　李因　56
芙蓉鹭鸶图　清　蒋廷锡　58
芙蓉芦雁图　清　丘鉴　60
富贵双全图　清　陈星　62
白鹰图　清　郎世宁　64
花鸟册页　清　华嵒　66
白头荣贵图　清　马荃　68
花鸟图　清　任薰　70
杏花双雉图　清　尤萃　72
山水花鸟图册之群鹅　清　恽寿平　74
古木双鹰图　清　朱耷　76

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

写生珍禽图　五代　黄筌　2
杏花鹦鹉图　五代　黄居寀　4
山鹧棘雀图　五代　黄居寀　6
寒雀图　宋　崔白　8
戴胜图　宋　赵佶（传）　10
芙蓉锦鸡图　宋　赵佶　12
五色鹦鹉图　宋　赵佶　14
鹌鹑图　宋　李安忠（传）　16
争禽图　宋　赵伯骕　18
榴枝黄鸟图　宋　佚名　19
果熟来禽图　宋　林椿　20
枫鹰雉鸡图　宋　李迪　22
梅石溪凫图　宋　马远　24
花卉双禽图　宋　佚名　26
梅花双雀图　宋　马麟（传）　28
秋树鸲鹆图　宋　佚名　29
白头丛竹图页　宋　佚名　30
幽篁戴胜图　元　赵孟頫　31
柳汀聚禽图　元　夏叔文　32
竹鹤图　明　边景昭　34
灌木集禽图　明　林良　36
花鸟图　明　林良　38
桂菊山禽图　明　吕纪　40
狮头鹅图　明　吕纪　42
四季花鸟图·冬　明　吕纪　44
四喜图　明　吕纪　46
梅花野雉图　明　周之冕　48
双燕鹭鸶图　明　周之冕　50
梅茶山雀图　明　朱竹　52
松鹤延年图　明　童垍　54
芙蓉鹭鸶图　明　李因　56
芙蓉鹭鸶图　清　蒋廷锡　58
芙蓉芦雁图　清　丘鉴　60
富贵双全图　清　陈星　62
白鹰图　清　郎世宁　64
花鸟册页　清　华嵒　66
白头荣贵图　清　马荃　68
花鸟图　清　任薰　70
杏花双雉图　清　尤萃　72
山水花鸟图册之群鹅　清　恽寿平　74
古木双鹰图　清　朱耷　76



写生珍禽图 五代 黄筌 绢本 纵四一·五厘米 横七〇·八厘米

黄筌，字要叔，五代时期宫廷画家。他早期以画得名，擅花鸟，兼工人物、山水、墨竹，与江南徐熙并称“黄徐”，形成五代、宋初花鸟画两大主要流派。

《写生珍禽图》左下方有一行小字款署“付子居宝习”，是黄筌画给儿子黄居宝作习画范本用的，现藏于北京故宫博物院。该图用细密的线条和浓丽的色彩，描绘了大自然的众多生灵。在尺幅不大的绢素上，画家画了昆虫、鸟雀及龟类共二十余只，均以细劲的线条画出轮廓，然后赋以重彩。这些动物的造型准确、严谨，特征鲜明。每一动物的神态都画得活灵活现，富有情趣，耐人寻味，是黄筌重要的传世作品。

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）



（局部二）

局部一、二采用勾廓填彩。勾廓填彩是中国画一种独具特色的绘画方法，与唐代人物画、山水画比较，此图以淡墨轻色，层层敷染，更重质感。这种绘画风格，注重表达物象的精微、逼真，似乎有些接近于现代的照相再现。

局部三中两只雀鸟相互辉映，黄筌作画强调真实写生，重视形似与质感，其绘画多用淡墨细勾，重彩渲染，用笔极为精细，而后以色晕染，几乎不见墨迹，这两只雀鸟正是运用此种“双勾填色”法绘制而成。



（局部三）



杏花鹦鹉图 五代 黄居寀 绢本 纵二四厘米 横二三·六厘米

《杏花鹦鹉图》是五代十国至宋初之间的画家黄居寀所作。黄居寀是五代十国名画家黄筌季子。擅绘花竹禽鸟，精于勾勒，用笔劲挺工整，常为宫廷作画。该画是一幅折枝画小品，画得精细万分，设色明丽，属上乘之作。图中描绘了花开正盛的杏花树枝，白色的杏花簇拥繁茂。红绿相间的鹦鹉抓着枝干正俯身向下，被花丛中的飞虫所吸引，随时都要起身飞扑，画者记录鹦鹉跃跃欲试的那一刻，画面动静相宜，生动有趣。

画中的鹦鹉设色明艳，主要以石青、朱砂两色为主。这只鸟虽是大面积同一个颜色，但为其绘画羽毛时层次丰富。如背部青色点染羽毛，使其有一种若隐若现的斑纹，这种效果自然生动。画面中单笔丝出的羽毛虚入虚出，表现出了柔软细绒的质感。

从局部可以看见白杏花颜色厚重，画家用白粉进行了多次分染统染。而在枝干旁的那只飞虫用兼工带写的笔法绘出了灵动的形态，头部触角躯干都是点墨成形，细节见功力。



（局部）



山鹧棘雀图 五代 黄居寀 绢本 纵九七厘米 横五三·六厘米

《山鹧棘雀图》现藏于台北故宫博物院。此图描写晚秋时节的溪边小景。近景的溪边几块石头显得尤为突出，整个景色荒寒萧疏，但栖息于荆棘丛上的几只雀鸟为画面增添了不少生机和活跃的气氛。景物有动有静，配合得宜。荆棘、竹叶均用墨笔双勾，山鹧、雀鸟及荆棘、竹叶等设色浓重艳丽。岩石、坡岸的画法也很精细，先勾勒皴擦，再着色填彩，显现表面的凹凸有致以表达岩石的自然状态。画面情景交融，野趣横生，工致中不乏灵韵。画的重心在画幅的中间位置，形式近于北宋山水画中轴线构图方式。

需要全本请访问 www.ertongbook.com


（局部一）


（局部二）

整幅画有七只麻雀，其中四只处于近景，画者描绘较为细致。局部一中的麻雀用淡墨勾出嘴、头部、翅部、尾羽与爪，呈俯探状，用中墨分染头部及勾画羽翅、尾羽的走向，在背部运用丝毛法画出麻雀的绒毛，再以浓墨点染，复勾嘴、眼、尾，使小麻雀呈现出厚绒的羽毛层次。

局部三中这只山鹧设色浓重艳丽，山鹧的喙爪都以朱砂洗染，头部则以浓墨统染留出水线。山鹧躯干以勾填法绘制，先勾出翅尾轮廓，并以淡墨平涂，再先丝后染，干后罩以稀薄的花青色。


（局部三）



寒雀图 宋 崔白 绢本 纵二五·五五厘米 横一〇一·四厘米

《寒雀图》是北宋画家崔白创作的绢本设色画，现藏于北京故宫博物院。崔白，北宋画家，尤其擅长写生，所绘之物富于逸情野趣，一改宫廷花鸟画风，是北宋画坛的革新者。该图描绘的是隆冬的黄昏，一群麻雀在古木上安栖入寐的景象。这九只小雀或小憩、或鸣叫、或低语、或飞翔，相互呼应，自然形成三组，呈“W”型构图。该图构思巧妙，布局得当，在动与静之间既有分割又有联系。画面设色古朴清雅，造型生动准确，枝干处的皴擦与麻雀身上的“丝毛”技法形成对比，营造出不同对象的质感。尽管此图在形势、风格上还较为工致优雅，但明显区别于当时占主导地位的平和、富丽的绘画特色，反映了北宋宫廷花鸟画在审美感受上进入了新的阶段。

局部中，除了雀的嘴和尾羽等是用粗细不同的淡墨线勾出轮廓外，其他部位的描绘是根据对象的形体结构和羽毛的纹理组织用笔，如雀的头部和背部的羽毛，是用稍重的墨笔拂扫而出，硬翎羽片复用浓墨勾点，雀的腹部则是用疏松清淡的笔调画出，再用淡墨轻色略加晕染，鸟雀背羽坚密光滑、腹毛稀松柔软的不同质感显得栩栩如生。图中枯树用浓墨枯笔，连勾带皴地画出老干苍硬盘曲的姿态，然后淡墨晕染，枯中含润，无刻画痕迹。





（局部）



戴胜图 宋 赵佶（传） 绢本 纵五五厘米 横五九厘米

赵佶，宋朝第八位皇帝（宋徽宗），善书画。他自创一种书法字体被后人称之为“瘦金体”，热爱画花鸟画自成“院体”，是古代少有的艺术天才。他的艺术主张强调形神并举，提倡诗、书、画、印结合，创造了北宋工笔花鸟画的第三次高峰。花鸟、山水、人物、楼阁，他无所不画，用笔挺秀灵活，舒展自如，相传他画禽鸟用生漆点画眼睛，更加栩栩如生，令人惊叹。



（局部一）

局部一中可以看出作者在鸟嘴处用鼠尾笔勾线时线条粗细的掌控，不由得联想到他的“瘦金体”。在嘴部脖颈及头顶处的颜色晕染变化微妙，可见作者观察入微，力求准确。戴胜鸟头顶的羽冠，先绘其轮廓处理遮挡关系，再设色填充。



（局部二）

局部二中腹部羽毛勾勒精彩绝伦，先以赭石晕染轮廓，再以鼠毛笔用白色进行有规律的排列，每一根细线都有根可循，这种画法称为“丝毛”，不同毛发的方向以多组线条排列而成。褐色的羽毛则较为统一，羽翅尾部的白色区域变化较少略显生硬。鸟的脚爪也要特别留意，用笔要表现出抓取树枝的力度。



芙蓉锦鸡图 宋 赵佶 绢本 纵八一·五厘米 横五三·六厘米

《芙蓉锦鸡图》现收藏于北京故宫博物院，此图双钩重彩设色，丰富艳丽。画中一只色彩斑斓的锦鸡飞临芙蓉枝上回首仰望一对彩蝶，跃跃欲试。画面上只有芙蓉花的一角，疏疏的两枝娴静地半开着。作者从左下角斜出几枝菊花，妙趣横生，既破了左下角空白，又渲染出金秋的气氛，还可作为芙蓉花的参照，点出其高下位置，相得益彰。

局部中锦鸡以淡墨平涂翅膀黑色部分，然后分染锦鸡背部覆羽以及尾羽，覆羽要注意留出水线。内翅用朱砂继续分染，从翅膀根部往外分染，颜色要由淡逐渐加重。用墨分染背部羽毛、覆羽，最后再用中墨复勾锦鸡背面颈部羽毛，腹部用朱砂以批毛法进行勾勒。

需要全本请访问 www.ertongbook.com