

自然的吟唱

重庆中国三峡博物馆藏花鸟画艺术展

◎主编 李宁民 程武彦

天水市博物馆
重庆中国三峡博物馆
编

甘肃文化出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

自然的吟唱 : 重庆中国三峡博物馆藏花鸟画艺术展 / 天水市博物馆, 重庆中国三峡博物馆编. -- 兰州 : 甘肃文化出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5490-1677-8

I. ①自… II. ①天… ②重… III. ①花鸟画—作品集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 249050 号

自然的吟唱

重庆中国三峡博物馆藏花鸟画艺术展

天 水 市 博 物 馆
重 庆 中 国 三 峡 博 物 馆 编

责任编辑 王天芹

封面设计 张建军

出版发行 甘肃文化出版社

地 址 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号 (邮编 730000)

电 话 0931—8439121

经 销 新华书店

印 刷 天水新华印刷厂

地 址 天水市秦州区赤峪路 109 号

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16

字 数 110 千

印 张 5.5

版 次 2018 年 11 月第 1 版

印 次 2018 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5490-1677-8

定 价 88.00 元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)

(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

《自然的吟唱·重庆中国三峡博物馆藏花鸟画艺术展》编委会

主 办：天水市博物馆 重庆中国三峡博物馆

主 编：李宁民 程武彦

副 主 编：高世华 张荣祥

编 著：张建军 李晓松 王焕新 马玉芸

安吾怀 李芸芸 翟小丽

摄 影：陈 刚

序

Preface

中国的花鸟画具有独特的文化内涵、审美意蕴。它主张通过描绘自然生物表达作者的思想感情和追求，通过欣赏活动而寄托人们的兴趣、情操和精神共鸣。中国花鸟画是传达画家内心情感和诗意情怀的生动载体，浸透着深厚的人文精神。花鸟虽细，但一枝一羽所反映的大千世界却辽阔而深邃，寄寓了人们对宇宙自然、生命轮回的独特体悟与感动。

明清以来，是花鸟画发展与变革的重要时期，随着书画市场及大众的审美需要，花鸟画呈现雅俗共赏的面貌。明代绘画在技法上有了更多突破，以徐渭和陈淳为代表的写意花鸟画迅速生发，“青藤白阳”与后来的八大山人等将中国花鸟画写意精神推向巅峰。后世的恽寿平、“扬州八怪”、虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕等在艺术上别出心裁，在画面中集合了笔墨和色彩，也直接影响了后来的齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛、郭味蕖、孙其峰等画家，形成近现代花鸟画的新高峰。

重庆中国三峡博物馆书画藏品丰富，藏有明清以来代表性的花鸟画画家及流派的作品，其中不乏徐悲鸿、张大千等大家笔墨，能较为全面地呈现中国花鸟画的发展脉络。为加强区域间文化交流，搭建文化艺术交流

平台，2018年11月10日至12月20日，天水市博物馆与重庆中国三峡博物馆联合举办“自然的吟唱·重庆中国三峡博物馆藏花鸟画艺术展”。此次展览精选了重庆中国三峡博物馆藏花鸟画精品52件，涵盖了明、清及近现代历史上具有代表性的花鸟画画家及流派的作品。其中有明代表袁尚统的《登科图》、王子元的《五瑞图》等作品；清代石涛的《松柏榴莲图》、“扬州八怪”金农的《枇杷图》、李鱣的《富贵宜男图》、郑板桥的《七月新篁图》，清晚期海派最具影响力的画家之一吴昌硕的《秋艳图》《沉香图》等作品，以及现代绘画大师徐悲鸿的水墨画《枇杷图》，20世纪中国画坛传奇国画大师张大千的《荷花图》《工笔照殿红图》，等等。展览集中展示了中国花鸟画灿烂光辉的发展脉络。

为配合展览，我们将此次展出的作品辑印成册，以飨广大艺术爱好者与研究者。希望广大观众走近中国文人的精神世界，感受明清以来中国花鸟画的独特魅力，体会中国花鸟画的美好寓意与博大情怀。

目 录

Contents

中国花鸟画的形成和发展	1
周廷策荔枝鸣禽图	7
王武花卉图	9
任薰花卉图	11
袁尚统登科图	12
王子元花鸟图	13
王子元五瑞图	14
石涛松柏榴莲图	15
李鱣竹菊图之一	16
李鱣竹菊图之二	17
李鱣富贵宜男图	18
金农枇杷图	19
郑燮七月新篁图	20
戴熙竹石图	21
胡远梅石图	22
朱偁桃花牡丹图	23
朱偁瓜果图	24
罗聘竹菊图	25
杨建屏荷花图	26

杨建屏墨荷图·····	27
杨建屏墨荷图·····	28
杨建屏墨荷图·····	29
杨建屏墨荷图·····	30
任伯年松鼠图·····	31
李育花鸟图·····	32
任预延年益寿图·····	33
陈鸿寿花果图·····	34
陈鸿寿花果图·····	35
蔡嘉花卉奇石图·····	36
刘锡龄指画荷花图·····	37
汤贻汾梅花图·····	38
季筠花卉图·····	39
陈彬娥花卉图·····	40
蒋廷锡岁朝五瑞图·····	41
钱鸿草虫图·····	42
李瑞清鱼图·····	43
姜渔藤花图·····	44
朱因藕花枝图·····	45
张问渠花鸟图·····	46
张问渠花鸟图·····	47
张问渠花鸟图·····	48

张问渠花鸟图·····	49
黄宾虹水仙图·····	50
吴昌硕沉香图·····	51
吴昌硕秋艳图·····	52
柯璜紫藤图·····	53
柯璜葡萄图·····	54
徐悲鸿枇杷图·····	55
张大千工笔照殿红图·····	56
张大千秋景花卉图·····	57
张大千荷花图·····	58
陈之佛桃花玉兰图·····	59
溥侗桃花画眉图·····	60
张光桃花幽鸟图·····	61
程璋牡丹奇石图·····	62
王震等九秋图·····	63
谢稚柳荷花图·····	64
陈子庄花鸟图·····	65
苏葆楨荷花翠鸟图·····	66
赵少昂荷花图·····	67
佚名四季花卉图·····	69

中国花鸟画的形成和发展

styles of Chinese Flower and Bird Painting
History of Chinese Flower and Bird Painting

中国花鸟画的形成和发展

中国花鸟画的概念

在中国画中，凡以花卉、翎毛、鱼虫等为描绘对象的画，统称为花鸟画。花鸟画的绘画技法分为工笔、写意、兼工带写三种。

工笔花鸟画绘制工整细致，先勾出物象的轮廓，然后层层染色，设色艳丽，富有装饰性。工笔画忠实于所描绘的对象，给人以栩栩如生、精致动人的视觉效果。

写意花鸟画以借景抒情为主，用笔简略，多以水墨描绘为主，通过对物象的描绘，表现艺术家的精神世界和真情实感，以达到情景交融、物我合一的艺术境界。兼工带写是指在一幅画中，既有笔法工整细致的部分，也有较放纵写意的部分。

花鸟画不仅是画者借物言志的艺术形式，更折射了艺术家的人文修养、艺术功底和审美情趣，具有特定的精神内涵和审美价值，这也是中国花鸟画的主要艺术特色之一。

中国花鸟画的分期

严格意义上的花鸟画出现于六朝时期，唐以前多为装饰艺术，五代时期的花鸟画开始趋于写实，逐渐与人物画、山水画鼎足而立。其中西蜀的花鸟画家黄筌不但扩展了题材的领域，还创造了“勾勒花鸟”的形式，即先勾勒，后敷色彩，作品精工细致。而南唐的徐熙，首创“落墨”法，

即先以墨写花卉的枝叶蕊萼，然后敷色，着重于笔墨的生动活泼，神情盎然，故有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。黄、徐两人开创了工笔花鸟画和写意花鸟画的两大派别。

宋代是中国工笔花鸟画的鼎盛时期。宋代花鸟画之所以达到极致，在于应物象形、意境营造、笔墨技巧等方面都臻于完美。由于北宋的第八位皇帝徽宗赵佶对绘画的特殊爱好，在他的大力倡导下，工笔花鸟画达到巅峰。在精密不苟的工笔画风引领时代潮流的同时，水墨写意画开始了探索和发展的旅程。北宋的一些文人画家，主张自由挥洒的水墨写意绘画理念，并通过画面上的题跋，使诗、书、画融为一体，寄情遣兴，形成与工笔画完全不同的新绘画形式。

至元代，文人画家秉承宋代文人画家苏轼、米芾的艺术思想，将绘画作为抒写自我心境的工具，注重笔墨意趣的表现，放弃彩色的渲染，用水墨描绘，畅快淋漓地表现自己的淡泊情怀和清高品格，在墨色的浓淡和线条的刚柔中体味人生，使水墨写意画在元代有了更进一步的发展。画家在画作上的题诗丰富和深化了作品的内涵，最终形成中国画特有的诗、书、画、印合一的艺术形式，为书画艺术赋予了深厚的人文精神。元代花鸟画的绘画理念，对明清绘画的发展产生了深远的影响。

至明代，花鸟画的发展与变革在绘画史上写下了极为重要的一笔，在前代成就的基础上，创立了墨彩相融、没骨法与工写相融的写意花鸟画新技法。绘画的写意观念逐渐加强，传情达意、

强调个性表现，追求“疏淡”“冷逸”“幽雅”的绘画意境成为主流，这与士大夫倡导自然天成、不借雕饰的审美思想一拍即合。

明代著名画家徐渭、陈淳的写意花鸟对明清以来的花鸟画影响极大，拓宽了花卉画的表现题材。所作花鸟脱胎于宋元画法，颇为清新，当属文人游戏笔墨一路，并逐渐演变成一种极其简淡疏落的风貌，被视为花鸟画法的一大转变，在画史上被称为“青藤白阳”。

清代是花鸟画变革的一个高峰时期，文人画呈现出崇古和创新两种趋向。在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求，并形成纷繁的风格和流派。尤其是扬州八怪的出现，为花鸟画注入强劲的新风，掀起了清代花鸟画革新的浪潮。

近现代花鸟画的发展有着很强的地域性，“海派”“京派”“浙派”“岭南画派”等各种派别百花齐放。至于以新法而进入传统花鸟画的陈之佛、齐白石等人的绘画风格，更是异军突起，异彩纷呈，扭转了清末以来花鸟画的颓势。

画家及其作品简介

Introduction to Painters and Their Works

荔枝鸣禽图

明·周廷策
扇面 纸本
纵 18 厘米 横 51 厘米

【款识】

“万历丁酉三月为磐玉老伯写 周廷策”

【钤印】

“仲上” 朱文方印

周廷策，字一泉，苏州（今江苏苏州）人。秉忠（时臣）子，画观音，工叠石。

花卉图

清·王武

扇面 纸本

纵 18.5 厘米 横 54.5 厘米

【款识】

“忘菴仿白阳山人法写蓉桂图 甲子霜降日”

【钤印】

“忘菴”朱文葫芦印

王武（1632—1690），字勤中，号雪颠道人。多藏宋、元、明诸大家名迹，往往心摹手追，故其所绘花、鸟、动、植生趣盎然。其写东禅寺红定图，水墨渲染，妙夺天真。