

宋画中 有多少鸟?

《宋画全集》的出版,打开了一个窗口,给予我们管窥宋画的机会。但管窥之后,我倒吸了一口凉气,仿佛置身于无底的深渊。

.....

我细读《宋画全集》,选定有鸟类图像的作品171幅(占比16.8%),外加虽未收入《宋画全集》,但被认为可信的作品3幅,即国内个人藏赵佶《写生珍禽图》、日本大德寺藏牧溪《竹鹤图》和日本私人藏林椿《白桃小禽图》,一共174幅,进行分析,并对其中68幅作重点介绍。这些作品大部分为花鸟画,也包括了少数含鸟类图像的山水小景和人物画。其鸟类图像,大致可分为工笔可辨识(68%)、工笔不可辨识(2%)、简笔可辨识(20%)、简笔不可辨识(10%)四大类。这里的可辨识,是指可辨识到具体物种,凡不能辨识到具体物种,只能到大类的,如雁类、鸭类、鹰类、鹭类、鸦类等,均归入不可辨识之列。需要说明的是,宋画中的鸟类,绝大多数可辨识到大类。

也就是说,这174幅作品中,可辨识到具体物种的,就达到了88%,这个比例远超我的预想。从中,得可辨识鸟类共计67种,包括2种国外引进鸟类,分别是华丽吸蜜鹦鹉和禾雀。此外,还有1种是红腹锦鸡和白腹锦鸡的杂交个体。(选自陈水华《形理两全:宋画中的鸟类》)

右图中的鸟类均出自《百花图卷》
故宫博物院藏

大山雀

鹁鸪

金翅雀

暗绿绣眼鸟

麻雀

黄雀

李迪艺术的典型:《宿禽激湍图》

李迪,生卒年不详,河南孟州人。一种说法认为,李迪曾在北宋宣和画院任职,南宋建立后,在南宋画院复职。还有一种说法认为,李迪曾在南宋孝、光、宁宗朝画院任祗候。如果这两种说法都属实,则李迪较长寿,年龄应在九十岁以上。

李迪工花鸟竹石、鹰鹤犬猫、耕牛山鸡,长于写生,间作山水小景。创作构思精妙,功力深厚,雄伟处动人心魄。时人谓其画鸪“作寒冷状,精俊如生”;画鹡鸰“翘翘欲起”。其所作《枫鹰雉鸡图》形态娇嫩可爱,《鸡雏图》形象生动超拔,两幅刻画都精细入微。

《宿禽激湍图》纵24.8厘米,横25.8厘米,绢本设色,现藏于美国克利夫兰艺术博物馆。此幅画作构图巧妙,采用了截景式构图,凝聚山水、树、鸟等多种元素,呈现出活泼生动的自然景象。乱石激流之上,一株古树从左下伸出,枯枝末端停着两只红嘴蓝鹊。红嘴蓝鹊是山地地带常见的鸟类,生性比较活泼凶悍。但此时却正安详栖息,细长的尾巴从枝头挂下,宛如飘带。树木多用赭笔描绘,线条颤动,虬曲的古柏枝干烘托出空灵之感。湍急的溪

流从左上方飞泻而下,形成视觉上的平衡感。树下的激流与枝头的安详形成奇妙的对比,浑然天成、逸趣横生。画图以墨色为主,略施淡彩,营造出别样的审美意境。这种色彩的运用既保持了画面的素朴,又增添了生动的色彩感。李迪的花鸟画兼具黄筌画派“用色鲜妍”和徐熙画派“重墨轻色”两种风格。他将两种风格融合在同一幅画作中,使得画面既富丽堂皇又野逸粗放,达到了一种近乎完美的平衡。

《宿禽激湍图》不仅是李迪艺术风格的典型代表,也是南宋花鸟画的杰出之作,展现了画家对自然景观的深刻理解和高超的艺术表现力。

李迪 宿禽激湍图
美国克利夫兰艺术博物馆藏

牡丹喜鹊结合的佳品:《牡丹双喜图》

在宋人的花鸟画中,画作者总是以亲和的姿态向欣赏者呈现大千世界那美妙的生命体。在花鸟虫鱼绘作中,画家倾心创作,一笔一墨中都潜流着无尽的意趣与情思。他们所绘就的心血,既是对大自然生命的惊奇,也是其诗情的绽放。牡丹,花中富贵者,中国的传统名花之一,其以花大色艳,形美香浓而著称。牡丹在中国传统文化中有着重要地位,象征着吉祥富贵、繁荣昌盛。众多文人画家都曾以牡丹为题,创作大量作品。喜鹊在古代中国便具有丰富的象征意义,通常被视为幸福与好运。牡丹与喜鹊的结合是中国古代绘画创作中的常见形式,寓为吉祥如意,事事顺心。两者的结合,不仅在视觉上给人以美的感受,更在文化上承载了深厚情感,表现出人们对美好生活的向往与追求。《牡丹双喜图》即是一幅牡丹与双鹊相结合绘就的佳品,纵132.0厘米,横62.5厘米,绢本设色。画作画面简约,但主体突出,喜鹊、假山石和盛开的牡丹。三者分别采用了不同的绘画技法。其中牡丹描绘最为精细,花瓣的层次分明,色彩晶莹剔透又十分丰富,从淡雅的粉色到鲜艳的红色,而喜鹊的白色羽毛又与牡丹的多彩形成对比,增强了画面的视觉效果;喜鹊兼工带写,脚趾和翅膀上的白色羽毛描绘精细,但大片的黑羽则较粗略;而山石,则基本上是写意居多的没骨画法。此幅《牡丹双喜图》展示了宋代花鸟画高超的技艺与丰富的内涵,是中国传统文化的重要载体,通过这幅画我

佚名 牡丹双喜图
中国美术馆藏

们能够进一步深入了解中国绘画艺术的魅力与深度。

(图文源自浙江省博物馆)