

黄筌珍禽图与黄居寀山鹧棘雀图

五代 黄筌

黄筌（约 903-965），五代时西蜀画院的宫廷画家，〔五代·后蜀〕字要叔，成都(今属四川)人。历仕前蜀、后蜀，官至检校户部尚书兼御史大夫；入宋，任太子左赞善大夫。早以工画得名，擅花鸟，师刁光胤、滕昌佑，兼工人物、山水、墨竹。山水松石学李昇，人物龙水学孙位，鹤师薛稷诸家之萃，脱去格律而自成一派。所画禽鸟造型正确，骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽，勾勒精细，几乎不见笔迹，似轻色染成，谓之“写生”。与江南徐熙并称“黄徐”，形成五代、宋初花鸟画两大主要流派。黄筌多画宫中异卉珍禽，徐熙多写汀花水鸟，故有“黄家富贵，徐熙野逸”之谚，据《梦溪笔谈》说：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极精细，几不见墨迹，但以五彩布成，谓之写生。”对后世花鸟画影响极大。又因黄筌及其子居宝、居寀，弟惟亮等画格调富丽，遂成为北宋初翰林图画院优劣取舍标准，被称为“院体”。画迹有《桃花雏雀图》、《海棠鹑鸽图》等 349 件，著录于《宣和画谱》。

五代 黄筌 珍禽图 绢本设色 高 41.5 公分、宽 70 公分 北京故宫博物院藏

《写生珍禽图》上面用工细的手法绘有数十种鸟虫。其中有山雀、鹧鸪、斑鸠、蚱蜢、蜜蜂、牵牛、乌龟等。每种动物都描绘得十分精巧、肖似。无论羽毛、鳞翅，都具有很强的质感，称得上活灵活现，栩栩如生。两只乌龟是以侧上方俯视的角度进行描绘，透视关系准确精到，显示了作者娴熟的造型能力和精湛的笔墨技巧，令人赞叹不已。画幅的左下角有一行小字：“付子居宝习”，由此可知，这幅《写生珍禽图》是作者为创作而收集的素材，是交给其子黄居宝临摹练习用的一幅稿本。

五代 黄筌 芳淑春禽册页 绢本设色 纵 22.3 厘米 横 25.6 厘米 台北故宫博物院藏

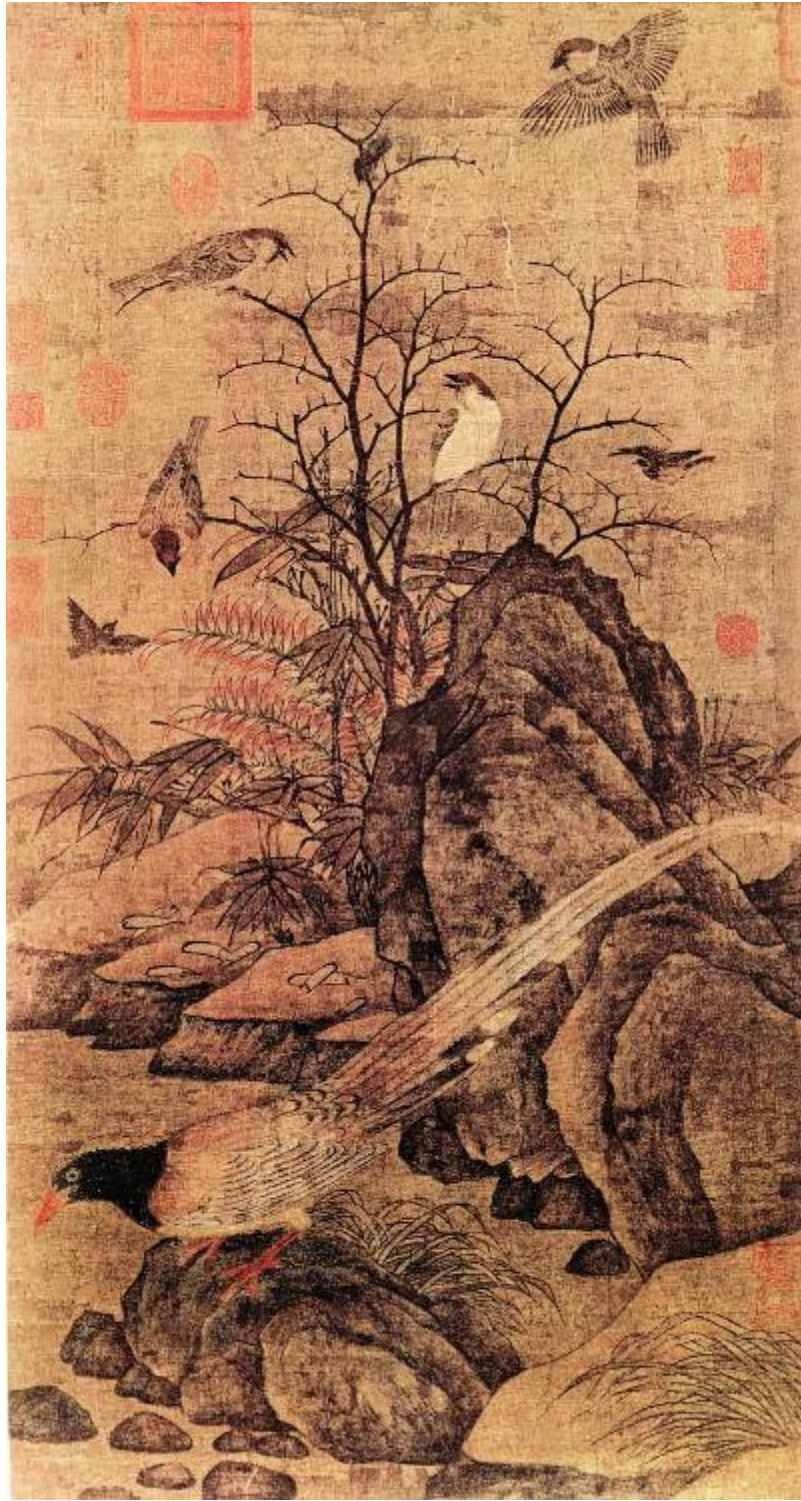

五代 黄筌 雪竹文禽图 绢本设色 纵 23.6 厘米横 45.7 厘米中国台北故宫博物院藏

图中画水边数石叠起起的岸上，所有景物，其上都布满积雪，皑皑一片，柳枝竹叶亦在积雪中努力伸展。池塘上，雾气一片，水天一色，一片清寒静寂的景致，在静寂中又寓有生机。画中笔法奇峭，精细而又简洁，石的画法简练含蓄，竹树则枝叶具体，而寒鸟和双鸭则更生动传神。画中用墨洁净，设色简淡，是一种与其精工富丽完全不同另一种画风

北宋 黄居寀

黄居寀（933—993 以后），四川成都人，字伯鸾，五代十国名画家黄筌之子。善画花鸟山水。初为西蜀孟昶（934—965 在位）朝翰林待诏，为宫廷作画。乾德三年（965）随蜀主降宋，进京供职宫廷，仍授翰林待诏，负责收罗和鉴定名画，淳化四年（993）曾出使成都府。太宗尤加宠遇，委以搜访名画，论定品目之重责。黄筌父子之画艺，在北宋初期尚成为图画院评定优劣之标准。

黄居寀 山鹧棘雀图 绢本设色 97 x 53.6 现藏台北故宫博物院

此幅中景物有动有静，配合得宜。像山鹧跳到石上，伸颈欲饮溪水的神态，就十分生动。另麻雀或飞、或鸣、或俯视下方，是动的一面；而细竹、凤尾蕨和近景两丛野草，有的朝左，有的朝右，表现出无风时意态舒展的姿态，则都予人从容不迫和宁静的感觉。下方的大石上，山鹧的身体从喙尖到尾端，几乎横贯整个画幅。背景则以巨石土坡，搭配麻雀、荆棘、蕨竹，布满了整个画面。画的重心在于画幅的中间位置，形成近于北宋山水画中轴线的构图方式。而具有图案意味的布局，有著装饰的效果，显示作者有意呈现唐代花鸟画古拙而华美的遗意。

黄居寀 竹石锦鸠图 绢本设色 23.6*45.7 厘米 中国台北故宫博物院藏

此图画写秋天栎树凋零，几只鸠雀或停栖在枝头，或在山石、水旁觅食啄饮。画面淡雅空濛。山石略加勾点，以皴笔擦出。竹丛栎叶皆以勾填法绘出。几只鸠鸟姿态各异，刻画细致，质感丰厚，此画显示了黄氏风格。