

寶善堂珍藏 中國歷代名家畫竹集萃

寶善堂珍藏中國歷代名家畫竹集萃

◎ 浙江省博物館 編

◎ 文物出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

品竹：宝善堂珍藏中国历代名家画竹集萃 / 浙江省博物馆编. -- 北京 : 文物出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5010-4927-1

I. ①品… II. ①浙… III. ①竹—花卉画—作品集—
中国 IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 037596 号

品竹——寶善堂珍藏中國歷代名家畫竹集萃

編者 浙江省博物館

責任編輯：李 睿

責任印刷：梁秋卉

裝幀設計：雅昌設計中心 · 上海 · 黃楊

出版發行：文物出版社

地 址：北京市東直門內北小街2號樓

郵 編：100007

網 址：www.wenwu.com

郵 箱：web@wenwu.com

制 版：浙江雅昌文化發展有限公司

印 刷：上海雅昌藝術印刷有限公司

經 銷：新華書店

開 本：787mm × 1092mm 1/8

印 張：33.5

版 次：2017年3月第1版

印 次：2017年3月第1次印刷

書 號：ISBN 978-7-5010-4927-1

定 價：580.00元

目 錄

夏 祖 (款)	(明代)	二四	吳玉樹	(1705-?)	六八
姚 綏	(1423-1495)	二五	錢 輽	(1708-1793)	六九
呂 紀	(1477-?)	二六	王 宸	(1720-1798)	七〇
詹仲和	(1488-1505)	二七	張 故	(1723-1803)	七一
文 嘉 (款)	(1501-1583)	二八	寄 墾	(?-1800)	七二
馬守真	(1548-1604)	二九	翟大坤	(?-1804)	七三
莫 懇	(明代)	三〇	余 集	(1738-1823)	七四
朱 鷺	(1553-1632)	三一	黃 易	(1744-1802)	七五
歸昌世	(1573-1644)	三二	奚 岡	(1746-1803)	七六
鄭 叙	(明代)	三四	吳 照	(1755-1811)	七七
魯得之	(1585-1660)	三五	張 莘	(清代)	七八
史顏節	(1596-?)	三六	洪 范	(清代)	七九
戴明說	(1608-1686)	三七	明 中	(清代)	八〇
李 因	(1610-1685)	四〇	張問陶	(1764-1814)	八一
查士標	(1615-1698)	四一	朱昂之	(1764-1841)	八二
沈屺樞	(清代)	四二	夏 罩	(清代)	八四
諸 升	(1618-1690 後)	四三	吳念湖	(清代)	八五
王 罩	(1632-1717)	四八	陳鴻壽 (款)	(1768-1822)	八六
石 濤	(1641-1707)	四九	潘師升	(1770-1829)	八七
張廷瑞	(清代)	五〇	朱 璞	(清代)	八八
汪 琮	(清代)	五一	瞿應昭	(1780-1849)	八九
楊 晉 (款)	(1644-1728)	五二	趙之琛	(1781-1860)	九〇
吳豫杰	(清代)	五三	錢善言	(1781-1853)	九一
禹之鼎 (款)	(1647-1716)	五四	招子庸	(1793-1846)	九二
博果鐸	(1650-1723)	五五	胡之森	(清代)	九三
佟國昭	(清代)	五六	王 素	(1794-1877)	九四
蔣廷錫	(1669-1732)	五七	鐵 翁	(清代)	九五
周 顥	(1675-1763)	五八	萬其藩	(清代)	九六
圖清格	(清代)	五九	張 熊	(1803-1886)	九七
華 嵩	(1682-1756)	六〇	謝琯樵	(1811-1864)	九八
李 鯈	(1686-1757 後)	六一	周 峻	(清代)	九九
金 農	(1686-1763)	六二	蓮 溪	(1816-1884)	一〇〇
鄭 燮	(1693-1765)	六三	羅 清	(清代)	一〇二
李方膺	(1695-1755)	六六	徐 鼎	(清代)	一〇三
曹廷棟	(1699-1785)	六七	胡公壽	(1823-1886)	一〇四

竹禪	(1824-1901)	一〇五	徐宗浩	(1880-1957)	一四八
蒲華	(1830-1911)	一〇六	樓辛壺	(1881-1950)	一四九
羅棠	(清代)	一〇七	符鑄	(1881-1947)	一五〇
周鎮岳	(清代)	一〇八	葉恭綽	(1881-1968)	一五一
王治梅	(清代)	一〇九	余紹宋	(1882-1949)	一五二
劉錫鈴	(清代)	一一〇	張善孖	(1882-1940)	一五三
覺禪	(清代)	一一一	沈尹默	(1883-1971)	一五四
蔣確	(1838-1879)	一一二	蕭謙中	(1883-1944)	一五五
陳崇光	(1838-1896)	一一三	胡汀鷺	(1884-1943)	一五六
金心蘭	(1841-1909)	一一四	陳樹人	(1884-1948)	一五七
馮鏡如	(?-1913)	一一五	向鏞	(1885-1943)	一五八
李育	(清代)	一一六	鄒魯	(1885-1954)	一五九
吳昌碩	(1844-1927)	一一七	高絡園	(1886-1976)	一六〇
吳谷祥	(1848-1903)	一一八	汪采白	(1887-1940)	一六一
胡鐵梅	(1848-1899)	一一九	孫雪泥	(1889-1965)	一六二
于克勤	(清代)	一二〇	賀天健	(1891-1977)	一六三
巢勛	(1852-1917)	一二一	朱屺瞻	(1892-1996)	一六四
吳杏芬	(1853-1930)	一二二	吳華源	(1893-1972)	一六五
梅振瀛	(清代)	一二三	馬壽華	(1893-1977)	一六六
倪田	(1855-1919)	一二四	吳琴木	(1894-1953)	一六七
周讓	(1862-1936)	一二六	吳湖帆	(1894-1968)	一六八
齊白石	(1864-1957)	一二七	汪亞塵	(1894-1983)	一六九
蕭俊賢	(1865-1949)	一二八	鄧芬	(1894-1964)	一七〇
丁寶書	(1866-1936)	一二九	諸聞韻	(1895-1939)	一七一
姚虞琴	(1867-1961)	一三〇	俞劍華	(1895-1979)	一七二
王一亭	(1867-1938)	一三一	袁松年	(1895-1966)	一七三
汪吉麟	(1869-1960)	一三二	徐悲鴻	(1895-1953)	一七四
趙雲壑	(1874-1955)	一三三	陶冷月	(1895-1985)	一七五
吳佩孚	(1874-1939)	一三四	溥儒	(1896-1963)	一七六
陳漢弟	(1874-1949)	一三六	劉海粟	(1896-1994)	一七七
孫松	(民國)	一三七	王个簃	(1897-1988)	一七八
季守正	(1875-1949)	一三八	宋美齡	(1897-2003)	一七九
陳師曾	(1876-1923)	一三九	潘天壽	(1897-1971)	一八〇
經亨頤	(1877-1938)	一四〇	陳方	(1897-1962)	一八一
周承德	(1877-1935)	一四二	陳定山	(1897-1987)	一八二
吳徵	(1878-1949)	一四三	鄧散木	(1898-1963)	一八三
金城	(1878-1926)	一四四	黃君璧	(1898-1991)	一八四
湯滌	(1878-1948)	一四六	李研山	(1898-1961)	一八五
高劍父	(1879-1951)	一四七	譚建丞	(1898-1995)	一八六

張石園	(1898-1959)	一八七	鄭乃珖	(1911-2005)	二二七
錢松嵒	(1899-1985)	一八八	徐邦達	(1911-2012)	二二八
張大千	(1899-1983)	一八九	啓 功	(1912-2005)	二二九
陸維釗	(1899-1980)	一九〇	曹簡樓	(1913-2005)	二三一
李苦禪	(1899-1983)	一九一	陳子莊	(1913-1976)	二三二
冰 心	(1900-1999)	一九二	溥 佺	(1913-1991)	二三三
謝之光	(1900-1976)	一九三	楊善深	(1913-2004)	二三四
藤白也	(1900-1980)	一九四	慕凌飛	(1913-1997)	二三五
吳茀之	(1900-1977)	一九五	蔣風白	(1915-2004)	二三六
鄭 岳	(1901-1975)	一九六	曾後希	(1916-1999)	二三七
柳子谷	(1901-1986)	一九七	徐子鶴	(1916-1999)	二三八
張學良	(1901-2001)	一九八	田世光	(1916-1999)	二三九
諸樂三	(1902-1984)	一九九	胡爽庵	(1916-1988)	二四〇
陶壽伯	(1902-1997)	二〇〇	夏伊喬	(1918-2012)	二四一
丁衍庸	(1902-1978)	二〇一	陳從周	(1918-2000)	二四二
齊子如	(1902-1955)	二〇二	宋文治	(1919-2000)	二四三
張大壯	(1903-1980)	二〇三	孫其峰	(b.1920)	二四四
來楚生	(1903-1975)	二〇四	李震堅	(1921-1992)	二四五
江寒汀	(1903-1963)	二〇五	程十髮	(1921-2007)	二四六
葉公超	(1904-1981)	二〇六	吳敦木	(1921-2009)	二四七
沈子丞	(1904-1996)	二〇七	陳佩秋	(b.1922)	二四八
董壽平	(1904-1997)	二〇八	亞 明	(1924-2002)	二四九
趙少昂	(1905-1998)	二〇九	曾 鐸	(1887-1938)	二五〇
若 瓢	(1905-1976)	二一〇	王伯敏	(1924-2013)	二五一
王季遷	(1906-2003)	二一一	江兆申	(1925-1996)	二五二
申石伽	(1906-2001)	二一二	黃 胥	(1925-1997)	二五三
黃幻吾	(1906-1985)	二一三	鍾壽仁	(1927-1999)	二五四
陳秋草	(1906-1988)	二一四	韓 敏	(b.1929)	二五五
林玉山	(1907-2004)	二一五	劉旦宅	(1931-2011)	二五六
白 蕉	(1907-1969)	二一六	盧坤峰	(b.1934)	二五七
劉廷濤	(1908-2001)	二一七	歐豪年	(b.1935)	二五八
陸抑非	(1908-1997)	二一八	韓天衡	(b.1940)	二五九
何海霞	(1908-1998)	二一九	周 澄	(b.1941)	二六〇
陸儼少	(1909-1993)	二二〇	李義弘	(b.1941)	二六一
吳青霞	(1910-2008)	二二一	林 壩	(b.1942)	二六二
蔣經國	(1910-1988)	二二二	劉一聞	(b.1949)	二六三
唐 雲	(1910-1993)	二二三	馮大中	(b.1949)	二六四
謝稚柳	(1910-1997)	二二四			
朱梅邨	(1911-1993)	二二六			

活

上

活

行

于右任

浙江民間收藏精品走進博物館系列特展（特集）編審委員會

主任：陳浩
編委：王炬 王屹峰 許洪流 陳浩 陳平 李剛 沈軍甫 沈瓊華 楊鏗
鄭幼明 范珮玲 鐘鳳文 趙幼強 梅叢笑 雍泰岳 蔡小輝 黎毓馨
策劃：陳平 王炬
執行策劃：鐘鳳文

浙江民間收藏精品走進博物館系列特展之十六 《品竹——寶善堂珍藏中國歷代名家畫竹集萃》

主辦單位：浙江省博物館
支持單位：上海自貿區國際藝術品交易中心
協辦單位：寶善堂藝術珍藏館
展覽時間：2017年3月15日至4月30日
展覽地點：浙江省博物館孤山館區
展覽策劃：鐘鳳文 于長弘
展品選審：周永良 梁秀華 鐘鳳文 于善明
內容設計：鐘鳳文 于長弘
形式設計：王炬 周鴻遠 朱文晶
款印釋讀：于長弘 于善明
特集撰文：劉德龍 鐘鳳文
特集主編：鐘鳳文
封底篆刻：于善明

浙江省博物館
ZHEJIANG PROVINCIAL MUSEUM

序

品竹，是中國特有的文化現象，這得益於中國宜竹生長的環境和源遠流長的文化。上古先民因用竹制器逐獸而有最早的咏竹詩——彈歌。最早的詩歌總集《詩經》中的《衛風·淇奧》不但記述了竹在中國北部黃河支流淇水的生長情況，更是將君子比德於竹。竹子也因虛心勁節的特徵而被賦予“君子竹”的美譽。六朝時期七賢“常集於竹林之下，肆意酣暢”，其清峻通脫的品格與竹化為一體，被後人稱之為“竹林精神”。

蘇東坡《文與可畫墨竹屏風贊》云“詩不能盡，溢而為書，變而為畫”。大約從唐代開始，品竹的主要對象溢而為竹畫。唐代畫竹從白居易的《畫竹歌》可以看出主要是追求“逼真”。宋代於花鳥外別立墨竹一科，文與可“成竹於胸”成為文人墨竹的鼻祖；也因簣管伴竹至畫竹愈工，後世寫真一族視為圭臬。元代李衎著《竹譜》，強調“措意於法度”的“寫生”；倪瓈反其道提倡寫竹“不求形似”，要“寫胸中之逸氣”；趙孟頫心得“寫竹還應八法通”，身體力行以書法寫竹。明代人論繪畫別“行家”、“利家”，畫竹亦然。徐渭大寫意逆襲審美“八股”，寫出別樣的“風竹哭”。清代揚州畫派及畫竹代表人物

鄭燮脫去墨竹的“僂風道骨”，表現出世俗的親和力，且別開生面地提出胸中、眼中、手中之竹，豐富了畫竹之理論。民國受西洋畫法影響，畫竹呈現多元化狀態，但傳統的墨筆寫竹仍顯現出極強的生命力。因此，中國古代的竹畫，既有寫照傳神的寫生，也有文人士大夫的寫竹，更是古代文人心路歷程的抒寫。

寶善堂主人于善明，上海人，自幼愛好書畫，善於鑒賞，精於篆刻。新世紀開始，來到書畫大師吳昌碩的故鄉浙江安吉投資竹文化旅游產業，創建藏龍百瀑風景區。安吉連綿的翠竹令他心蕩神怡，深厚的繪畫文化更是觸動了他骨子裏的情懷。從此，踏上了蒐尋歷代竹畫之路。經過十幾年的努力，積累了明至當代的竹畫三百多幅。此番精選了兩百多幅藏品，由浙江省博物館專業人員編撰成《品竹——寶善堂珍藏中國歷代名家畫竹集萃》一書付梓出版，以饗廣大藏友和書畫愛好者。同名展覽也將於三月中旬在浙江省博物館孤山館區與廣大觀眾見面，這是我館整合利用民間收藏文物資源，讓社會公眾共享的再次實踐。

是為序。

浙江省博物館館長

陳浩

二〇一七年二月

聚萬竿靈秀 仰勁節高風

中國各地多竹，四季葱蘢，蔚鬱成林。敷嶺漫野，圍園繞路，點綴農家院落。竹和人類關係密切。竹筍可食、竹器可用、竹屋可居、竹姿可賞。古人愛竹由來已久，歷代文人雅士贊頌竹的詩、詞、歌、賦不勝枚舉。竹在中國人的心中已是凝天地之精華，聚山川之靈氣所生成，有竹之地常是鍾靈毓秀、卧虎藏龍。

《世說新語》中多有記載魏晉文人愛竹的故事。晉王羲之在《蘭亭集序》中有“茂林修竹”之句，以述其境之美。魏晉時期的稽康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎及阮咸七人，常聚于竹林之下酣暢縱逸，世謂“竹林七賢”。唐代李白出川後，一度和五位賢達，隱居徂徠山之竹溪，世稱“竹溪六逸”。晉王徽之曾說“何可一日無此君”以表其對竹之偏愛。宋代大文豪蘇東坡云“可使食無肉，不可居無竹，無肉使人瘦，無竹使人俗”。看來這位大文豪是寧瘦不俗，足見其對竹的喜好。清代鄭板橋先生愛竹自是不落人後，在他的墨竹畫上題曰“我亦有亭深竹裏，也思歸去聽秋聲”可見他對竹的愛好和詩思躍然紙上。

古人論竹“未出土時先有節，到凌雲日尚虛心”。這是讚頌竹的“虛懷若谷，亮節高風”。竹又和松、梅合稱歲寒三友，讚譽它不畏風霜雨雪，堅韌不拔共耐歲寒的特性。因此古人將竹賦予高雅的人格靈性，受世人敬重，這是文人雅士，官宦商賈所深愛的，更作為士子學人共勉追求的人格典範。對於竹的各種說法“品尊三友、名列四君”，皆合理趣，騷人墨客對於竹從自然美到藝術美，各有不同的感悟也各自表現揮灑。

我國畫竹的歷史源遠流長，唐白居易有“畫竹歌”的詩篇。杜甫等諸多文人皆有大量的詩文贊賦。五代李夫人偶見竹影婆娑，映紙窗之上加以描摹，這是水墨畫竹的靈感根源，使寫

竹成為單獨畫科，更成為文人畫的主流。然寫竹之法或工筆勾勒或水墨寫意，皆以師法自然才能表現出竹子風、晴、雨、露的各種姿緻。

元趙孟頫有詩云“石如飛白木如籀，寫竹還于八法通”。以能精通八法來貫通書畫寫出墨竹，這談何容易。西方抽象大師畢加索曾經以墨竹習作請教張大千筆墨方法。可是國外的畫家無論素描、水彩、油畫根本無法表現出中國墨竹的意境和筆墨技巧。墨竹具有東方意識型態的真和美，也帶有西方畫家樂于追求的簡單和抽象，這也是墨竹被西方畫家所稱頌的原因。我國歷代畫竹自是能人輩出，宋代文與可、蘇東坡，元代吳仲圭、李息齋，明代王孟端、夏仲昭，清代石濤、八怪，近代吳昌碩、齊白石、吳湖帆、張大千等諸家皆善畫竹，各有精擅亦各盡其妙。

浙江湖州是人文薈萃之地，所轄安吉縣是大畫家吳昌碩先生的故鄉。也是全國著名的竹鄉，有竹林百萬餘畝，羣峯環抱，修竹參天，幽清古道，綠映波光。天荒坪更是村村門前樹，處處竹圍家。寶善堂主人于善明先生愛上這裏的竹林生態，工作餘暇與竹為伍，和竹結下不解之緣。于先生是個多才多藝的儒商，也是中華海峽兩岸文化資產交流促進會的顧問，能書畫、擅篆刻、精鑒賞。因此他多年來熱衷收藏中國歷代名家畫竹。自明清到近現代名家畫竹的作品，搜羅頗豐，其中以揚州八怪的作品更是精彩難得。

近日他整理出部份所藏作品，編輯成冊展諸于世，以饗同好。這是文化的推廣也是藝壇的盛事，這本《品竹——寶善堂珍藏中國歷代名家畫竹集萃》即將付梓之際，謹贅數言為賀。

祇見其清，方是竹品

萬物皆可品，竹以清爲德。瞻彼淇奥，綠竹猗猗，詩經頌喻君子。史之魏晉風流，七賢相集于竹林，子猷暫住亦種竹。是知竹之有無，關乎士之品第，何可一日無此君。

四時之竹，皆有異趣。春竹新綠可人，夏竹濃翠蔭鬱，秋竹蕭爽，冬竹寒茂。晴日之姿，昂揚勁挺。月夜之影，錯落空明。風之竹，劍戟作響。霜之竹，峻冷嚴正。雨竹腴潤成垂碩。雪竹欹側見青白。

觀之不足，擷以入畫。文與可，蘇東坡，天才之縱，墨戲于竹。胸中有萬卷詩書，筆下無一點塵俗，腕中之力，扛鼎百斛，振筆直遂，枝掀葉舉，以墨竹一科爲介，遂啓文人寫意先河，其功厥偉，不讓倉頡。北宋以降，高山仰止者衆，品竹寫竹之風，至今猶盛。

墨竹爲文人筆戲，揮灑之際，發乎胸臆，勁節虛心，清新出塵，身與竹化，混然沌然，不辨士乎竹乎，唯知者自知也。

寫竹之人，文與可面目嚴冷，可使靜險躁，厚鄙薄，令人敬畏。寫竹之際，蘇東坡成竹在胸，執筆熟視，如兔起鶴落，追其所見。寫竹之日，夏仲昭杜門放筆，心無旁騖，靜意凝神，一氣呵成。寫竹之心，鄭板橋用意深遠，高標自潔，勸勵小吏，慰籍庶民。是皆高

逸有節，瀟灑出塵，幹青雲而直上，鳴鶴聲以聞天。

寫竹之技，或工或意。寫竹之貌，或秀或野。寫竹之法，通于八法。竹之韻，尚蘊借，耐思量。竹之神，驚風雨，泣鬼神。竹之氣，運日月，貫長虹。天地轉圜，以瞻其清。

墨竹之繪，或淋灑幻化，枯濕共濃淡並存。或涇渭分明，正反與面背異色。或粗枝大葉，風驟雨狂，氣吞萬裏。或新篁密篠，清冷拂雲，信步閑庭。牝牡驪黃，異趣一理，唯見其清，殊途同歸。

竹之清，如磬如鑒。竹之品，可詩可賦。竹本固，固以樹德。竹性直，直以立身。竹心空，空以載道。竹節貞，貞以立志。竹之喻人，人如竹品。人之品竹，見賢思齊。

品竹之樂，亦茶亦酒。品畫之境，宜靜宜幽。三五知己，評竹論道，淺吟低唱，逸興遄飛。漫將浮生半日閑，淡叙品竹十年夢。

竹之爲竹已然，人之謂人何求，清世濁流乎，濁世清流乎，知之者誰？抑或竹者乎。

劉明

品 竹

——畫竹的源流及發展

品，是一個很有意思的漢字，雖然長着三張口，却不是爲吃而造的字。我國最早字書、東漢許慎的《說文解字》釋爲“衆庶也，從三口。”此解釋倒似後來簡化的漢字“衆”。衆人來評說一事，謂之“品評”；品論並分列等次，謂之“品第”；品論人物，定其高下，謂之“品題”。如果從“衆口”理解，還可以是成語“衆口一辭”、“衆口鑠金”、“衆煦飄山”的意義。“品”的結果要用語言表達出來，過程却更多是精神層面的活動，眼觀、鼻嗅、耳聽用來感知有形、有味、有聲的表象，表象下深層的內涵則是要以心靈去品味的。這種深層次的意蘊又與品味者的個人經歷、生活環境密切相關，味兒也各不相同。所謂“仁者見仁，智者見智”是也。以“竹”爲對象的品評也莫不如此，當竹與人品扯上關係的時候，竹就有了深層的人文意義。特別是竹作爲繪畫對象的那一刻起，繪藝的高下、文化的修養、時代的氛圍無不呈現方寸之畫面，品評者對竹畫的品第也與之伴生，成爲中國竹文化的重要組成部分。

竹，在地球上分布極其廣泛，熱帶，亞熱帶和暖溫帶地區除了歐洲大陸以外均有種植。我國竹類植物主要分布于長江流域及其以南各省區，少數種類還可向北延伸至秦嶺、漢水及黃河流域各處。我國最早的詩歌總集《詩經》中有“瞻彼淇奧，綠竹猗猗”（《衛風·淇奥》）的詩句，淇奧，意爲黃河古支流淇水的彎曲處，那裏在古代是“綠竹猗猗”、“綠竹青青”和“綠竹如簣”的。詩歌還以比興的手法贊美“有匪君子”的美德，以達到“觀乎人文，以化成天下”

的作用。這裏竹雖然是背景，但已經有意識的來村托和隱喻君子。這可能是最早的將君子比德于竹的歌咏。這種將自然之竹人格化的現象，也是有五千年文明史的中華民族所獨有的。

說到竹比德君子，大家首先會想到的是後來被各種藝術形式廣泛表現的“竹林七賢”。南北朝劉宋宗室臨川王劉義慶（403-444年）組織一批文人編寫的《世說新語》記載了許多關於“竹林七賢”的事迹，其“任誕”第一則：“陳留阮籍、譙國嵇康、河內山濤，三人年皆相比，康年少亞之。預此契者，沛國劉伶、陳留阮咸、河內向秀、琅邪王戎。七人常集于竹林之下，肆意酣暢，故世謂‘竹林七賢’”。魏晉時期政治險惡，文人爲了明志、避禍，隱逸山林喝酒清談，選擇的背景是清雅的竹林，可與“淇奧”相比擬。但從考古出土的畫像磚看，當時七賢與竹林的關係並不大。1959年南京江寧西善橋南朝墓和1968年江蘇丹陽胡橋吳家村和丹陽建山金家村南朝墓各出一套，三套畫像磚的內容、形式大體相同。墓兩壁共畫八人，南壁繪刻嵇康、阮籍、山濤、王戎四人，北壁繪刻向秀、劉伶、阮咸、榮啓期四人。榮啓期是春秋時代高士，增添的原因可能是爲了畫面構圖均衡起見。人物之間則以垂柳、喬松、梧桐、銀杏及不知名的樹木相隔，唯有阮咸與榮啓期之間的植物主幹筆直，似爲竹子。由此看來，所謂“竹林”應該是南朝文人貼在這些“真名士”身上的標簽。在以劉義慶爲首的南朝文人看來，“七賢”個個特立獨行、任誕放達、隱逸清談、雅量重情、風流尚美的，自然植物中祇有竹君堪當此稟賦，有學者將這些品格歸納爲“竹林精神”，是“魏晉風度”之精髓。

竹成爲文人的標配始于兩晉還是有迹可

循的。如西晉石崇《金谷詩叙》記錄的雅集之地——金谷有“清泉茂林，衆果竹柏”；東晉王羲之的《蘭亭集序》記載的修禊之地山陰之蘭亭有“崇山峻林，茂林修竹”。這最有名的兩次文人雅集均以有竹相伴為清逸。到了王羲之的兒子王徽之那兒，竹已經成為有節操的文人的標配。《世說新語·任誕第二十三》：

“王子猷（徽之）嘗暫寄人空宅住，便令種竹。或問：‘暫住何煩爾？’王嘯咏良久，直指竹曰：‘何可一日無此君？’”從此，“寧可食無肉，不可居無竹”成為文人選擇栖身之地的必要條件，其清虛勁節、長幼有序、凌霜傲雪、經冬不敗的品格，時時砥礪着居者，也成為吟咏的對象。

二

據實物和史料，唐代始畫竹是貨真價實的。新疆維吾爾自治區博物館藏有一幅唐代設色絹本仕女圖（圖一），主題為一典型的唐代貴婦，背後殘存修竹兩竿、古樹一棵，竹以雙鉤畫法繪就，竹葉略呈三角形，竹枝在每一個竹節處對稱排列，傅以藍色，這是非常少見的唐代畫竹，反映了唐代工匠畫竹的特點。另外，唐代有一種銘刻“真子飛霜”（有些沒有銘文）的銅鏡，鏡背紋飾撫琴高士的背後都會刻三四竿竹、兩三顆筍，以此來村托高士的清逸。唐張彥遠的《歷代名畫記》也記載“勝光寺……塔東南院，周昉畫水月觀自在菩薩、掩障菩薩、圓光及竹，並是劉整成色”。唐代注重道釋人物畫創作，並開始有意識的在輔助背景紋飾中加入應景的筍竹，來增添畫面的意境。但以竹為主題的繪畫尚未出現，也許是流傳下來的畫作尚未發現，因為唐代大詩人白居易的《畫竹歌》似乎透露出那時已有專門畫竹的

畫家，而蕭悅是其中的佼佼者。

畫竹歌（並引）

協律郎蕭悅善畫竹，舉時無倫。蕭亦甚自秘重，有終歲求其一竿一枝而不得者。知予天與好事，忽寫一十五竿，惠然見投。予厚其意，高其藝，無以答覩，作歌以報之，凡一百六十六字云。

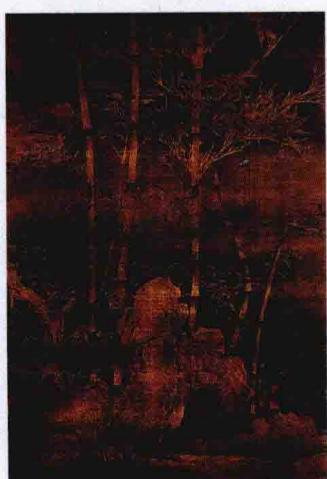
植物之中竹難寫，古今雖畫無似者。
蕭郎下筆獨逼真，丹青以來唯一人。
人畫竹身肥擁腫，蕭畫莖瘦節節竦。
人畫竹身死羸垂，蕭畫枝活葉葉動。
不根而生從意生，不筍而成由筆成。
野塘水邊墻岸側，森森兩叢十五莖。
嬋娟不失筠粉態，蕭颯盡得風烟情。
舉頭忽看不似畫，低耳靜聽疑有聲。
西叢七莖勁而健，省向天竺寺前石上見。
東叢八莖疏且寒，憶曾湘妃廟裏雨中看。
幽姿遠思少人別，與君相顧空長嘆。
蕭郎蕭郎老可惜，手顫眼昏頭雪色。
自言便是絕筆時，從今此竹尤難得。

蕭悅，唐代協律郎，管音樂的，還善畫竹。曾在杭州住過一段時間，與白居易過從甚密。白居易在觀賞蕭郎送給他的竹畫時，品評其畫“逼真”，與衆不同的特點是“莖瘦節節竦”、“枝活葉葉動”；逼真的原因是“不根而生從意生，不筍而成由筆成”；逼真的境界是“不似畫”、“疑有聲”。綜觀唐代的畫竹，大多如白居易所說的“古今雖畫無似者”，因此，“似”是畫竹人追求的主旨，新疆博物館的仕女畫背景竹還敷以近似翠竹的綠色，以求“逼真”的藝術效果。

五代十國時期，雖然戰亂頻發，但似乎並沒有影響繪畫藝術的發展，這與其時最高統治者對藝術所好和身體力行分不開的。如著名花鳥畫大家黃筌父子均為事蜀后主王衍的待詔，為王衍創作了大量的花鳥作品，後

圖一

圖二

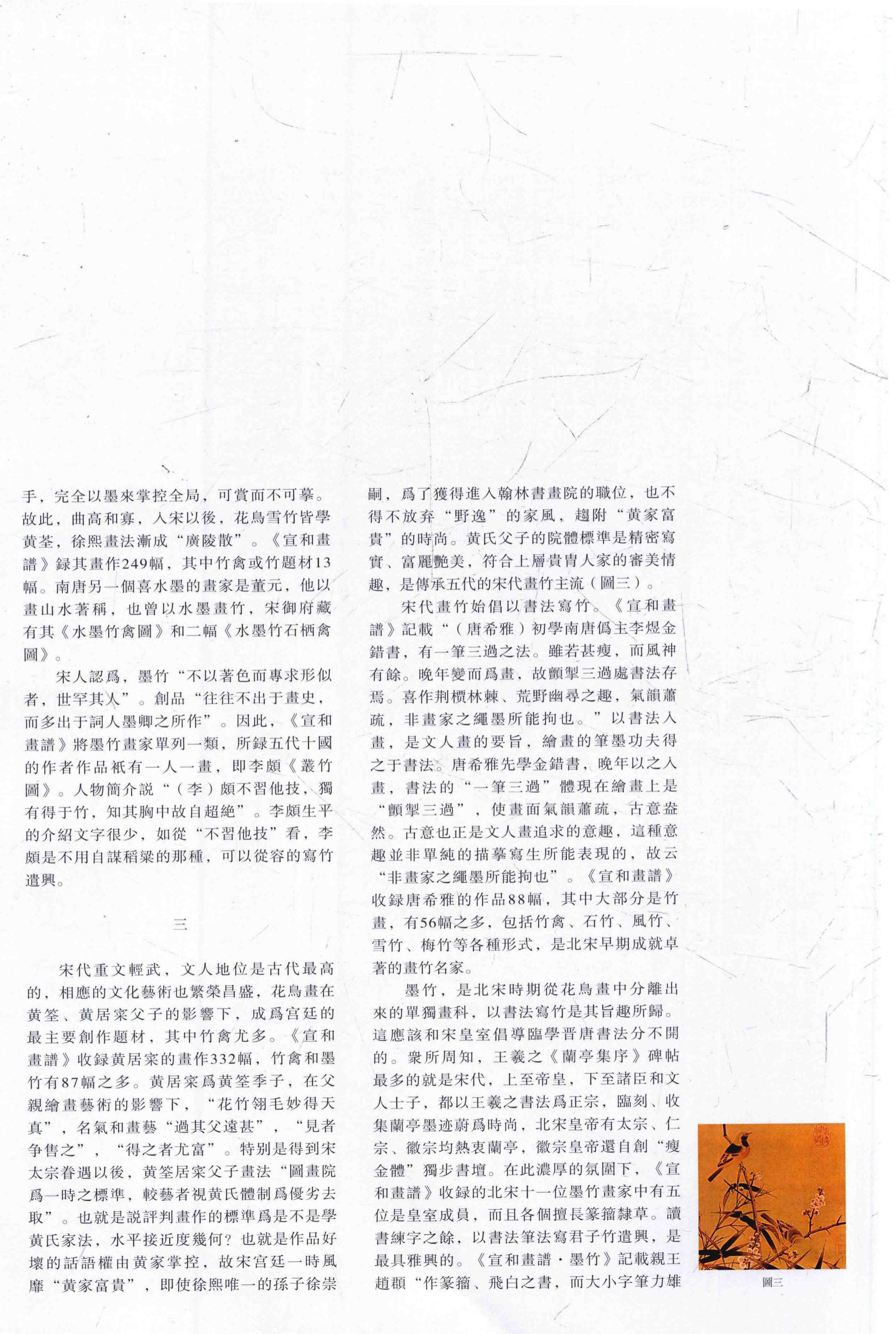
被收入《宣和畫譜》的光黃筌一人就有349幅。南唐后主李煜雖不通政治，但其藝術才華却非凡，精書法，善繪畫，通音律，擅詩詞。其“書作顫筆稜曲之狀，遒勁如寒松霜竹，謂之金錯刀”。他畫的竹也可見書法的筆意。黃庭堅《豫章黃先生文集》中記載李後主作竹之法，其云：“世傳艱難李主作竹，自根至梢，極小者，一一勾勒，謂之鐵鉤鎖”。

五代十國既是畫竹的進一步發展時期，又是向文人畫墨竹轉變的時期。雖然傳世的畫作很少，但宋代的《宣和畫譜》記載了此一時期花鳥畫家的畫竹作品。如南唐郭乾暉、天臺人鍾隱（師郭乾暉）、前蜀藤昌祐、黃筌黃居寶父子、南唐後主李煜、梁道士厲歸真、南唐董元等，他們畫竹的共同特點是工筆雙鉤設色，多與鳥禽同繪，也有與兔貓同繪的。如輔以其它植物的多為桃樹。諸多畫家中藤昌祐已着意于寫生寓意了。藤昌祐本吳郡人，游西川後定居蜀地。他無意仕途，“卜築于幽閑之地，栽花竹杞菊以觀植物之榮悴而寓意焉，久而得其形似于筆端”。宋御府藏其畫65幅，多幅為竹畫，均工致而有生意。這得益于他對自然動植物的長期觀察，並以隱逸山居為適意，因此作品有閑適無為的意境。其不為利祿所困的心境助其壽至八十五歲而卒。

黃筌無疑是五代十國時期畫竹最多的畫家，成都人，十七歲就入前蜀宮廷為待詔。因繪畫，至孟昶時升遷為檢校少府監。宋《宣和畫譜》記錄御府收藏他的竹題材的作品57幅之多，占其被收藏作品總量的約六分之一。黃筌畫竹師承于藤昌祐，大多是當時流行的工筆設色竹禽圖，由於自小生活在長滿翠竹的川蜀之地，耳濡目染，心中自有成竹萬千。加之黃筌是畫禽鳥的高手，《宣和

畫譜》記載其畫于八卦殿的野雉被使者呈送的鷹誤認為是活的，數次想飛過去獵取。所以，同樣是工筆設色竹禽圖，黃筌的作品充滿了大自然的生氣。黃筌畫竹還別開生面地創作了系列“雪竹禽鳥圖”，《宣和畫譜》收錄十二幅之多。黃筌對畫竹的另一個貢獻是有意識的單一的水墨畫竹，摒棄顏料，《宣和畫譜》著錄他的“水墨湖灘風竹圖”三幅和“墨竹圖”一幅。墨竹全靠墨色深淺分其向背，畫竹竿要筆力遒勁，功夫全在筆上，沒有敷色塗抹可以遮掩。黃筌非“詞人墨卿”，但對畫竹形式探索的貢獻是必須肯定的。《宣和畫譜》品評“筌畫兼有衆體之妙，故前無古人後無來者。”

此時畫竹的另一個大家是南唐的徐熙，金陵人，世為江南顯族，所尚高雅。北宋以來，向與黃筌並稱為“徐黃異體”，皆曰“黃家富貴，徐熙野逸”。其繪畫最顯著的特點如《宣和畫譜》所云：“且今之畫花者，往往以色暈淡而成，獨熙落墨以寫其枝、葉、蕊、萼，然後傅色。故骨氣風神為古今之絕筆”。所謂“落墨”就是把枝、葉、蕊、萼的正反凹凸先用墨筆連勾帶染地全部把它描繪出來，然後某些部分略傅色彩。但是連勾帶染是有雙鉤、有粗筆，有濃墨也有淡墨，有的地方祇有墨，有的地方略傅色，完全以“落墨”來決定布置。上海博物館藏徐熙《雪竹圖》被謝稚柳先生認定為典型的徐氏“落墨”法。（圖二）此技法在宋代就令文人們贊嘆不已，宋米芾《畫史》曰：“黃筌畫不足收，易摹。徐熙畫，不可摹”。《宣和畫譜》品評：“蓋筌之畫則神而不妙，（趙）昌之畫則妙而不神，兼二者一洗而空之其為熙歟”。梅堯臣咏徐熙《夾竹桃花圖》：“年深粉剥見墨縱，描寫工夫始驚俗”。由此可見，徐熙是一個用墨高

手，完全以墨來掌控全局，可賞而不可摹。故此，曲高和寡，入宋以後，花鳥雪竹皆學黃荃，徐熙畫法漸成“廣陵散”。《宣和畫譜》錄其畫作249幅，其中竹禽或竹題材13幅。南唐另一個喜水墨的畫家是董元，他以畫山水著稱，也曾以水墨畫竹，宋御府藏有其《水墨竹禽圖》和二幅《水墨竹石栖禽圖》。

宋人認為，墨竹“不以著色而專求形似者，世罕其人”。創品“往往不出于畫史，而多出于詞人墨卿之所作”。因此，《宣和畫譜》將墨竹畫家單列一類，所錄五代十國的作者作品祇有一人一畫，即李頗《叢竹圖》。人物簡介說“（李）頗不習他技，獨有得于竹，知其胸中故自超絕”。李頗生平的介紹文字很少，如從“不習他技”看，李頗是不用自謀稻粱的那種，可以從容的寫竹遣興。

三

宋代重文輕武，文人地位是古代最高的，相應的文化藝術也繁榮昌盛，花鳥畫在黃筌、黃居寀父子的影響下，成為宮廷的最主要創作題材，其中竹禽尤多。《宣和畫譜》收錄黃居寀的畫作332幅，竹禽和墨竹有87幅之多。黃居寀為黃筌季子，在父親繪畫藝術的影響下，“花竹翎毛妙得天真”，名氣和畫藝“過其父遠甚”，“見者爭售之”，“得之者尤富”。特別是得到宋太宗眷遇以後，黃筌居寀父子畫法“圖畫院為一時之標準，較藝者視黃氏體制為優劣去取”。也就是說評判畫作的標準為是不是學黃氏家法，水平接近度幾何？也就是作品好壞的話語權由黃家掌控，故宋宮廷一時風靡“黃家富貴”，即使徐熙唯一的孫子徐崇

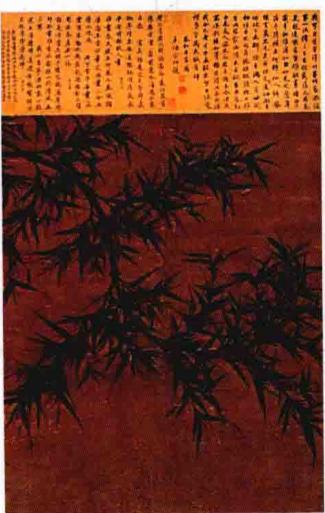
嗣，為了獲得進入翰林書畫院的職位，也不得不放棄“野逸”的家風，趨附“黃家富貴”的時尚。黃氏父子的院體標準是精密寫實、富麗艷美，符合上層貴胄人家的審美情趣，是傳承五代的宋代畫竹主流（圖三）。

宋代畫竹始倡以書法寫竹。《宣和畫譜》記載“（唐希雅）初學南唐僞主李煜金錯書，有一筆三過之法。雖若甚瘦，而風神有餘。晚年變而為畫，故顫掣三過處書法存焉。喜作荆檳林棘、荒野幽尋之趣，氣韻蕭疏，非畫家之繩墨所能拘也。”以書法入畫，是文人畫的要旨，繪畫的筆墨功夫得之于書法。唐希雅先學金錯書，晚年以之入畫，書法的“一筆三過”體現在繪畫上是“顫掣三過”，使畫面氣韻蕭疏，古意盎然。古意也正是文人畫追求的意趣，這種意趣並非單純的描摹寫生所能表現的，故云“非畫家之繩墨所能拘也”。《宣和畫譜》收錄唐希雅的作品88幅，其中大部分是竹畫，有56幅之多，包括竹禽、石竹、風竹、雪竹、梅竹等各種形式，是北宋早期成就卓著的畫竹名家。

墨竹，是北宋時期從花鳥畫中分離出來的單獨畫科，以書法寫竹是其旨趣所歸。這應該和宋皇室倡導臨學晉唐書法分不開的。衆所周知，王羲之《蘭亭集序》碑帖最多的就是宋代，上至帝皇，下至諸臣和文人士子，都以王羲之書法為正宗，臨刻、收集蘭亭墨迹蔚為時尚，北宋皇帝有太宗、仁宗、徽宗均熱衷蘭亭，徽宗皇帝還自創“瘦金體”獨步書壇。在此濃厚的氛圍下，《宣和畫譜》收錄的北宋十一位墨竹畫家中有五位是皇室成員，而且各個擅長篆籀隸草。讀書練字之餘，以書法筆法寫君子竹遺興，是最具雅興的。《宣和畫譜·墨竹》記載親王趙頤“作篆籀、飛白之書，而大小字筆力雄

圖三

圖四

俊。戲作小筆花竹蔬果，與夫難狀之景，粲然目前。以墨寫竹，其茂梢勁節、吟風瀉露、拂雲篩月之態，無不曲盡其妙”。趙觀以雄俊的筆力寫竹，自然能彰顯君子竹的“茂梢勁節”。畫竹也因此而稱為“寫竹”。

墨竹相傳肇始于唐玄宗，元張退公《墨竹記》云“夫墨竹者，肇自明皇，後傳蕭悅，因觀竹影而得意，故寫墨君以左右”；李衍的《竹譜》也說唐代的孫位和張立均畫過墨竹，但宋元以後的墨竹畫家都以文同為宗，文同墨竹被認為是文人畫竹開山之祖，其畫竹理論多見于大文豪蘇軾的詩文。文同（1018–1079），字與可，自號笑笑先生，今四川鹽亭人。宋皇祐元年進士，歷任太常博士、集賢校理、陵州和洋州知州等職，元豐初赴湖州知州任時卒于途中，故也稱“文湖州”。善詩文書法，尤擅畫竹。後因學其畫竹者甚衆，稱為“湖州竹派”。文同傳世墨迹被公認為真迹的祇有臺北故宮博物院藏的《墨竹圖》（圖四），畫面構圖奇特，並非一般的拔地而起，而是從左上角順勢而下，又翻轉上揚。竹竿枝葉擯棄了雙鉤的描畫，直接用墨筆撇出，以濃淡墨區分竹葉的正反遠近。一反精細艷麗的畫風，獨具“檀欒飄髮之姿”。對於文同畫竹，蘇東坡在《文與可筼筜谷偃竹記》中歸納的最為精到：

竹之始生，一寸之萌耳，而節葉具焉。自蜩腹蛇蚶，以至于劍拔十尋者，生而有之也。今畫者乃節節而為之，葉葉而累之，豈復有竹乎？故畫竹必先得成竹于胸中，執筆熟視，乃見其所欲畫者，急起從之，振筆直遂，以追其所見，如兔起鶴落，少縱則逝矣。與可之教予如此，予不能然也，而心識其所以然。夫既心識其所以然，而不能然者，內外不一，心手不相應，不學之過也。

這一節便是蘇東坡最有名的“成竹于

胸”的理論。一般的畫家“節節而為之，葉葉而累之”，雖不失局部的“常形”，但無整體的“常理”，也無整體的氣韻，故蘇軾發出了“豈復有竹乎？”之間。文同“頃守洋州，于筼筜谷構亭其上，為朝夕游處之地，故于畫竹愈工”。筼筜谷當是竹林密布之地，文與可“朝夕游處”竹林是為了積累，是為了胸中有“渭川千畝”，唯有厚積，才能在“見其所欲畫者”時奮筆直追“兔起鶴落”的意境。然而東坡又有“與可之教予如此，予不能然也”之嘆，原因是“不學之過也”。文同作為專業畫竹的文人畫家，自然是訓練有素，心手相應，東坡在形似上是無法企及文同的。

但東坡並沒有因此而去苦練繪畫技巧，這和文人畫的理念有關。宋人論畫並不着眼于客體的關係言其功能，而如談論詩文一般注重“道、德、心”。東坡在《文與可畫墨竹屏風贊》云“與可之文，其德之糟粕；與可之詩，其文之毫末；詩不能盡，溢而為書，變而為畫，皆詩之餘”。也就是說人品第一；其次是詩文了得；其三是不要利欲熏心。惟其如此，畫才能由“技”進乎“道”。《宣和畫譜·墨竹》也云：“蓋胷中所得固已吞雲夢之八九，而文章翰墨形容所不逮，故一寄于毫楮，則拂雲而高寒，傲雪而玉立”。竹的諸多形狀在心中以“德”提煉，文章翰墨已不能形容，祇能寄于毫楮，自然寫出傲雪玉立的君子竹。

宋代“畫墨竹與夫小景”，多“不盈咫尺”小幅，極少大幅畫作。上海博物館藏南宋趙葵《杜甫詩意圖》是難得一見的江南竹林長卷。畫卷縱25，橫212.4厘米，純用水墨勾皴點染，以濃淡虛實的墨色表現恬靜平遠的江南竹林景色。

四

元代，是落後的生產力和生產關係戰勝先進的生產力和生產關係，整個社會發展陷入了停滯和倒退，士夫儒生從宋朝的處處受人尊崇一下被打入了社會最底層，其地位在娼妓、乞丐之間。但是精神層面的文學藝術並沒有因政治經濟的倒退而衰落，反而因心中的苦悶須釋放而逆勢上揚，文人畫得到了空前的發展，特別是象徵人格精神的竹畫從理論上和畫藝上都得到了長足的發展。據統計，《佩文齋書畫譜》收錄元畫家四百二十餘人，其中專工畫竹或兼畫墨竹的占三分之一強。

元人畫竹都宗北宋文與可，但對其寫生和寫意的認識逐漸分野，注重寫生的代表人物就是李衍。李衍（1245—1320），字仲賓，號息齋道人，薊丘（今北京）人。歷任吏部尚書、集賢殿大學士，後贈翰林學士承旨，追封薊國公，謚文簡。擅畫古木竹石，師法文同。他反對縱逸，強調“法度”，要既合物理，又合畫理，趙孟頫稱之為“寫真”。李衍學畫之初，觀察“數十輩”人畫竹，“始若可喜，旋覺不類”，後學金代王庭筠，再學文同，認為“文湖州挺天縱之才，比生知之聖，筆如神助，妙合天成。馳騁于法度之中，逍遙于塵垢之外。縱心所欲，不逾準繩”。為了了解竹的法度，他“登會稽、涉雲夢、泛三湘、觀九疑、南逾交廣、北經渭淇，彼竹之族屬支庶不一而足，咸得遍窺”。在充分了解竹的基礎上，編撰《竹譜》，提出了“故當一節一葉，措意于法度之中。時習不倦，真積力久”。這和東坡的“今畫者乃節節而為之，葉葉而累之，豈復有竹乎？”異趣。李衍強調法度，認為祇有規矩繩墨的“拘”，才能胸有成竹的

“放”。不如此的話，他說“且坡公尚以為不能然者，不學之過，况後之人乎”！

李衍《竹譜》一書，是畫竹畫論中的力作。全書分《畫竹譜》、《墨竹譜》、《竹態譜》、《竹品譜》四譜。《畫竹譜》從文同授蘇軾畫竹法、東坡却坦承“予不能然也”之說來論法度之重要，然後從位置、描墨、承染、設色、籠套五個方面來敘畫竹。《墨竹譜》分言竿、節、枝、葉如何“由規矩”地來寫，要“須一筆筆有生意，一面面的自然”。《竹態譜》詳言竹在各種自然狀況下和不同年輪上的形態。《竹品譜》分述全德品、異形品、異色品、神異品、似是而非竹品、有名而非竹品。全書共十卷，大多配有圖繪詳解。李衍身體力行，無論其雙鈎設色的《竹石圖》、《沐雨竹圖》，還是水墨《四清圖》、《新篁圖》（圖五）《獨竿梢雲圖》（均為故宮博物院藏）都講究對竹的外在形態的描摹。雙鈎用筆工整俏麗，枝葉疏密得當，設色雅致而有韻味，給人以清幽脫俗之感。特別是《沐雨竹圖》呈現雨中之竹的姿態，是比較少見的竹畫，也是他《畫竹譜》理論的實踐。墨竹筆意瀟灑中見法度，雖枝繁葉密，筆筆交代清晰，畫面秀雅簡潔，也透出文湖州的寫竹意趣。即便是同時期的寫意派畫竹大家趙孟頫也對其贊譽有加：“吾友仲賓為此君寫真，冥收極討，蓋欲盡得竹之情狀。二百年來以畫竹稱者，皆未必能用意精深如仲賓也”。趙還在《獨竿梢雲圖》題跋曰：“李侯寫竹有清氣，滿帚墨光浮翠筠。蕭郎已遠丹淵死，欲寫此君惟此人。”

在文人士大夫為統治階層所拋棄的元代社會，寫意派的隊伍顯然龐大的多了，其領軍人物如趙孟頫、柯九思、吳鎮、倪瓈等都是中國繪畫史上的風雲人物，自然在墨竹

圖五