

历代墨竹写意画风

重庆出版社

历代琴竹写意画风

历代墨竹写意画风

李路明 韩以明 李作义 等编

重庆出版社

(川)新登字010号

《中国古代绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 李 一 水 工 魏 庚
编 委 林 木 黎 卉 彭逸林
刘 朴 田 军 黄 敦
责任编辑 涂国洪
装帧设计 邹 禾
版式设计 王成菊

历代墨竹写意画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店经销 四川省印刷制版中心印刷

*

开本787×1092 1/16 印张12 插页4
1997年4月第一版 1997年4月第一版第一次印刷
印数: 0001—8000

*

ISBN7-5366-3633-4/J · 445
定价: 58元

一枝一叶总关情

——历代墨竹写意画风

· 李一

竹子在中国文化中的份量和重要性是无须多言的。且不说古代文人因爱竹而种竹、赏竹、咏竹、画竹、以至“身与竹化”，单是“胸有成竹”的成语，就以竹为喻，揭示了主体对客体主动把握的认识规律，因而上升为文化至理以指导人们的行动。今日一些人喜用文化二字与其他名称相配，诸如“酒文化”、“茶文化”、“服饰文化”、“性文化”之类，以强调文化性。其实，若讲文化，竹子是确有其文化性的，称为“竹文化”是当之无愧的。竹子与中国文人的心路历程密切相关，与中国文化的发展不可分割，仅写意墨竹的发生发展，就是文人心态轨迹极真实的反映。

竹子在四君子(梅兰竹菊)中与人们的物质生活和精神生活最为密切。从形而下说，它在人们的衣食住行方面具有重要的作用。从形而上说，因其坚而有节，形象潇洒文逸，故很早就被文人用以寓意人的品格。四君子中竹子成为绘画题材较早，早在唐代，唐明皇、王维、吴道子就开始画竹。白居易曾作《画竹歌》，对协律郎萧悦笔下的竹子倍加赞赏。称赞萧悦的墨竹“茎瘦节节疏”，“枝活叶叶动”。萧悦的墨竹现已不存，从白居易的描述中，可知萧悦画竹属于写实一路，强调真实生动。此后，五代南唐李煜、李颇、徐熙、西蜀黄筌父子，北宋的崔白、赵昌、吴元瑜等均善画竹，从现存作品来看，唐代至北宋中期画家画竹，无论着色与否，用的都是双钩法，求形象的肖似是其重要的特点。

严格讲，真正的写意墨竹出现于北宋后期，文同、苏轼一变原来的画竹法，不再用双钩填色，而是直以水墨作画，深墨为叶面，淡墨为叶背，于是开创一代新风。文同的《墨竹图》笔法严谨之中有潇洒之致，是迄今所见最早的一幅免去了钩勒手法的作品。文同苏轼笔下的墨竹，不仅在形式技法上有别于前人，更重要的是其中包涵了某种思想情感，即一种文人意趣的审美表述。这一点，苏轼所起的作用似乎比文同更为重要，因为他不仅在创作实践上有所建树，并且相应地提出一些独到的理论见解；这种理论见解又反过来有力地支持了他的创作实践，两者相辅又相成，相得而益彰，为文人画的历史发展奠定了坚实的基础。

至南宋，画墨竹的文人逐渐增多。据史料记载，南宋画墨竹墨梅和画墨花的画

家已达67人之多，而其中士夫文人，禅僧道士就占了40多人。与南宋对峙的北方地区为金人统治、金朝的墨竹，基本继承了文同、苏轼的画风，最有代表性的画家是王庭筠，现存有《幽竹枯槎图》一幅，上画枯木竹石，卷末自题曰：“黄华山真隐，一行涉世，便觉俗状可憎，时拈秃笔幽竹枯槎，以自料理自’。书法苍劲老练，画竹虽学文同，而风格有自己的面貌。金代画家善画竹者尚有蔡珪、赵秉文等人，惜作品已不存。

在元代，几乎所有的画家都善长画竹，成就比较突出的有赵孟頫、管道升、高克恭、李衍、顾安、柯九思、倪瓒、吴镇、张彦辅、释觉隐、王冕等人，虽多师法文同、苏轼，但因每个画家的审美理想不同，所画之竹，呈现出丰富多彩的风格。赵孟頫画竹，推崇古意，重视笔法，在《秀石疏林图》的题跋中写道：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会比，须知书画本来同”。其夫人管道升，以飞白勾皴法画竹，数笔即画数竿修竹，用笔熟脱，纵横苍秀。高克恭的墨竹自成风格。李衍墨竹与双勾着色竹双双管齐下，其墨竹较其双勾着色竹更加潇洒自如，其《梧竹兰石图》，竹丛用墨近浓远淡，层次分明，竹叶以介字、个字等形式分组穿插，密而不乱。竹节相接部分以浓墨实笔，中间部分以淡笔，具有圆润而挺拔的效果。顾安画竹，双勾墨染相结合，“所画竹叶小而密，长势相上，有时辅之以丑石、荆棘，绕有生气”。（凌云翰《题定之竹》）柯九思画竹风格上趋于疏简，所画墨竹大多叶密而厚，叶势平出或下垂，他在绘画上的突出贡献是以书入画，自称画竹“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分，或用鲁公撇笔法，木石用金钗股屋漏痕之意”。这样，就将书法中的审美因素渗透到绘画中，使构成形象的最基本元素具有了独立审美价值。其传世作品有《墨竹图》、《双竹图》、《晚香高节图》、《竹石图》等。柯九思还著有《竹谱》一书，对竹子的干、枝、节、叶，及处于不同环境气候下的竹子的各种特有形态，如风竹、雨竹等都通过示范作品以详说，是学习画竹的范本。倪瓒画竹，一反干、淡、渴的传统画法，竹叶以湿笔勾出，呈介字形式组合，叶长而密，似麻似芦，竹干也多细长。今存北京故宫博物院的《竹枝图卷》，可为其代表作。吴镇除善长山水外，墨竹亦颇有名，有吴镇教子习画的墨竹谱传世。张彦辅是元代后期名家，其所作竹石禽鸟，存世作品有《疏竹幽禽图》，构图甚为讲究，如右角斜坡上仅画三丛野草，其余均留空白，具有虚实相生的效果。

明代画竹名家不胜枚举，宋克、顾禄、李石林、金湜、朱铨、高松、朱完、孙杖、鲁得之、邵弥、王元恭都是画竹的高手，明四家中的文征明、唐寅，著名人物画家陈洪绶均有墨竹存世。在此时期，与竹谱、竹史等有关的画竹方法和墨竹历史流变的理

论著作也不断涌现。明代画竹名家中，宋克、王绂、夏昶的影响较大，宋克是著名书家，尤擅章草，其笔下的竹子书法意味浓厚。王绂的黑竹，称“国朝第一”，潇洒磊落，充分表达出竹子的清翠特点。李日华曾评论其墨竹与倪瓒、柯九思墨竹相比肩，“是以有倪之逸，无其疏野；有柯之雄，无其伧浪。若夫蓄雨含云，舞风弄日，秀姿妍态，又其偏长者”。从其现存作品《竹鹤双清图》、《墨竹图》、《临风图卷》等作品中，可以看到这种特点。夏昶的墨竹在当时就名驰域外，时人争购其画，有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之谣。夏昶笔下的竹子，枝叶潇爽，风趣巧拔，偃仰浓疏，都甚得宜，生动地表现出风竹飘举摇曳的姿态。

清代是花鸟画高度繁荣的时代，不仅画家常以竹子作为题材，就是一般的学者文人，也都喜欢抹几笔竹子以自娱。画家之中清初的四僧、恽格，乾隆时期的扬州八怪，道光至同治年间的黄易、奚冈、汤貽汾、钱杜、改琦、光绪、宣统年间的赵之谦、任伯年、吴昌硕等，在画竹方面均有造诣。当然，画竹知名度最高的是郑板桥，他一生画竹最多，其风格清劲秀逸，正如秦祖永所评：“笔情纵逸，随意挥洒，苍劲绝伦”。并有“胸无成竹”之高论。而也是八怪之一的李方膺，画竹更别具一格，其《潇湘风竹图》通过竹的独特造型，画出狂风大作的动态，使不可见的“风”有了可视的形象，而且从竹枝飞舞，竹叶互相撞击中，似乎还可以听到碎琼乱玉的叮咚之声。

二

竹在“四君子”中，位居其三，但若论数量，墨竹可居榜首，查历代题画诗作，写作者数不胜数。在墨竹画尚未兴起的六朝，文人对竹子就情有独钟了。读《世说新语》，王子猷称竹为“君”，可知文人爱竹之深。从前面的简单叙述中，又可知千余年来有一支宠大的画竹队伍。文人为什么这样喜爱竹子，一画再画，使其成为恒定的题材？概而言之，墨竹最易寄其志，抒其情，故历代文人均托竹寓性。文同是这样论述竹的品质的：“竹，竹，森寒，洁绿。湘江边，渭水曲。帷幔翠锦，戈矛苍玉。虚心异众草，劲节逾凡木。化龙仗八仙陂，呼凤律鸣神谷。月娥巾帔净冉冉，风女笙竽清肃肃。林间饮酒碎影摇金，石上围棋清阴覆局。屈大夫逐去徒悦椒兰，陶先生归来但寻松菊。若擅桀之操则无敌于君，图潇洒之姿亦莫贤于仆”。①这里的所谓“虚心”、“劲节”，所谓“擅桀之操”，是用一种自然的物象来类比儒家所倡导的德性操行。当他官宦失意时，即画《纤竹图》，借两竿“纤竹”的不幸遭遇和艰难处境——一竿因未解箨时遇到蝎子的毒害，故“倏然无他枝”；另一竿“将挺起，为‘垂岩所轧，力不得竞’——以抒发自己愤懑的心情。声称“可使食无肉，不可居无竹”，并且“身与竹化”的苏东坡，更善于借助竹、石、枯木以寓兴，在其《墨君堂记》一文中，对文同

如何爱竹、知竹、画竹作了较为集中的分析：“……然与可独能得君之深，而知君之所以贤。雍容谈笑，挥洒奋迅，而尽君之德；雅壮枯老之容，披折偃仰之势，风云凌厉，以观其操；崖石荦确，以致其节。得志遂茂而不骄，不得志瘁瘠而不辱。群居不倚，独立不惧。与可之于君，可谓得其情而尽其性矣。”苏东坡是硕儒通才，其一生为官，重贤与德，但在仕途中，并不是一帆风顺，因而借竹说出了“得志遂茂而不骄，不得志瘁瘠而不辱”的话，强调了宠辱不惊的独立人格。苏东坡的学生黄庭坚对画竹抒情寄志说得更明白：“酒浇胸次不能平，吐出苍竹岁峥嵘”。②坎坷的文化，仅凭喝酒是不能解愁的，以酒销愁更愁，展纸泼墨，挥写墨竹是抒发人生感慨的最佳方式。

当然，人生是五彩缤纷的，人的情感是多种多样的，因而人们写竹抒怀的主旨虽相同，但所抒之情怀是不同的。修养甚高，与丈夫情投意合的管夫人，当与赵孟頫共同舞笔弄墨画竹时，自然会借墨竹抒发大家闺秀之情的：‘晨开妆镜有青鸾，写得当年舞影看。零落彩云何处梦，鸥波亭上正春寒’。（高启《管夫人墨竹》）郑板桥画竹，虽曰“胸无成竹”，却胸有此情，他总是把各种情感挥洒在墨竹上。你看，“疏疏密密复亭亭，小院幽篁一片清。最是晚风藤榻上，满身凉露一天星”。篁竹青青，晚风阵阵，闲适自如，幽静宜人。你看：“一片绿荫如洗，护竹何须荆杞，仍将竹作笆篱，求人不如求己”。不是表达的自力更生，不依托别人的自豪感吗？再看，“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。不是以竹言志，表现立足青山，不畏千磨万击，坚韧不拔的气概吗？当然，人们最熟悉的，是其：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”。表达了清官郑板桥关心民间疾苦的德行。

“人道竹似贤，我道贤似竹；竹非贤不清，贤非竹亦俗。唯有两相值，然后清意足”。古代画家已将人、竹、清、贤融为一体，寻找到了极为恰当寄志抒情方式，创造出了人文意味极为浓厚的墨竹世界。张之翰说得好：“有时要披玩，胸中罗列千琅玕，有时要题咏，笔头风雨秋风寒。不然竹与君兮何相干！”前人又对后人言：“新竹高于旧竹枝”，打开此册墨竹专集的诸君，面对前人墨竹的万象千形，是否应该思考，如何画出高于旧竹的新竹。

1997年元月於北京恭王府宝约楼

注①《图画见闻志》卷三《纪艺中·宋》，见《画史丛书》。

②黄庭坚《次韵黄斌老所画横竹》。

图版目录

- 1 (宋)墨竹 苏轼
- 2 (宋)墨竹图轴 文同
- 3 (宋)梧竹溪堂图 夏珪
- 4 (元)沐雨 李衍
- 5 (元)沐雨(局部) 李衍
- 6 (元)一门墨竹卷 赵孟頫
- 7 (元)墨竹 管仲姬
- 8 (元)墨竹 赵雍
- 9 (元)墨竹坡石图 高克恭
- 10 (元)墨竹坡石图(局部) 高克恭
- 11 (元)清秘阁墨竹图 柯九思
- 12 (元)清秘阁墨竹图(局部) 柯九思
- 13 (元)梧竹秀石图 倪瓒
- 14 (元)梧竹秀石图(局部) 倪瓒
- 15 (元)树石幽篁图 倪瓒
- 16 (元)古木幽篁图 倪瓒
- 17 (元)竹枝图 倪瓒
- 18 (元)多福图 吴镇
- 19 (元)竹谱图(局部) 吴镇
- 20 (元)簞筍清影图 吴镇
- 21 (元)墨竹 吴镇
- 22 (元)枯木竹石图 吴镇
- 23 (元)墨竹坡石图 吴镇
- 24 (元)墨竹坡石图(局部) 吴镇
- 25 (元)墨竹谱之一 吴镇
- 26 (元)墨竹谱之二 吴镇
- 27 (元)竹石图 王蒙
- 28 (元)竹石图 谢庭芝
- 29 (元)幽篁秀石图 顾安
- 30 (元)幽篁秀石图(局部) 顾安
- 31 (明)偃竹图轴 王绂
- 32 (明)墨竹 王绂
- 33 (明)墨竹(局部) 王绂
- 34 (明)淇园春雨图 夏昶
- 35 (明)淇园春雨图(局部) 夏昶
- 36 (明)夏玉秋声图轴 夏昶
- 37 (明)风池春意图轴 夏昶
- 38 (明)清风高节图 夏昶
- 39 (明)满林春雨图 夏昶
- 40 (明)绿竹白鹤 吕纪
- 41 (明)墨笔山水竹石 文嘉
- 42 (明)风竹图轴 唐寅
- 43 (明)雨竹图 唐寅
- 44 (明)灌木丛筱图轴 唐寅
- 45 (明)古木疏篁图 文征明
- 46 (明)墨竹 文征明
- 47 (明)墨竹图轴 文征明
- 48 (明)竹雀图 吕端俊
- 49 (明)竹雀图(局部) 吕端俊
- 50 (明)双钩竹石图 金湜
- 51 (明)双钩竹石图(局部) 金湜
- 52 (明)菊竹图轴 徐渭
- 53 (明)花卉图卷 徐渭
- 54 (明)竹石图轴 徐渭
- 55 (明)青藤书屋图 徐渭
- 56 (明)墨竹图 徐渭
- 57 (明)竹石图 归昌世
- 58 (明)墨竹图卷(之一、之二) 归昌世
- 59 (明)风竹图轴 归昌世
- 60 (明)竹石图 蓝瑛
- 61 (明)墨竹图 孙克弘
- 62 (明)水仙竹石图 陈洪绶
- 63 (明)凤尾墨竹 陈洪绶
- 64 (明)竹石图 姚绶
- 65 (明)书室清影图 陈录
- 66 (明)翠绿千重图卷(之一、之二) 朱鹭
- 67 (明)风竹图 赵备
- 68 (明)墨竹图 冯起震
- 69 (明)竹石图 陈芹
- 70 (明)竹雀图 张羽中
- 71 (明)墨竹图卷(之一、之二) 无款
- 72 (明)墨竹图卷之二(局部) 无款
- 73 (清)竹石图轴 归庄
- 74 (清)竹石清泉图卷 诸升
- 75 (清)墨竹图轴 诸升
- 76 (清)墨竹图轴 诸升
- 77 (清)米竹烟雨 诸升
- 78 (清)梅竹册 金俊明
- 79 (清)花卉山水册(之二) 汤貽汾
- 80 (清)岁寒三友图轴 金俊明 文柟 金傅

- 81 (清)雪景竹石图轴 高凤翰
- 82 (清)墨竹 金农
- 83 (清)岁寒三友图 华冠
- 84 (清)竹石水仙图 汪士慎
- 85 (清)墨竹图 李鱣
- 86 (清)紫藤竹石图轴 李鱣
- 87 (清)花卉图册(之一) 李鱣
- 88 (清)蕉竹图轴 李鱣
- 89 (清)兰竹松菊册(之一) 李鱣
- 90 (清)兰竹松菊册(之二) 李鱣
- 91 (清)兰竹松菊册(之三) 李鱣
- 92 (清)兰竹松菊册(之四) 李鱣
- 93 (清)墨竹图 郑板桥
- 94 (清)墨竹图轴 郑板桥
- 95 (清)竹石图轴 郑板桥
- 96 (清)丛竹图(横披) 郑板桥
- 97 (清)墨竹卷 郑板桥
- 98 (清)墨竹 郑板桥
- 99 (清)墨竹(局部) 郑板桥
- 100 (清)墨竹 郑板桥
- 101 (清)墨竹(局部) 郑板桥
- 102 (清)墨竹通景屏 郑板桥
- 103 (清)墨竹通景屏 郑板桥
- 104 (清)竹石图轴 李方膺
- 105 (清)潇湘风竹图轴 李方膺
- 106 (清)墨竹图 李方膺
- 107 (清)篴谷图轴 罗聘
- 108 (清)双钩兰竹 罗聘
- 109 (清)双钩兰竹(局部) 罗聘
- 110 (清)竹图合璧卷① 方畹仪 罗聘
- 111 (清)竹图合璧卷② 方畹仪 罗聘
- 112 (清)墨竹 虚谷
- 113 (清)风声雨声墨竹图轴 蒲华
- 114 (清)墨竹(局部) 蒲华
- 115 (清)墨竹 蒲华
- 116 (清)墨竹 蒲华
- 117 (清)墨竹 蒲华
- 118 (清)墨竹 黄玉柱
- 119 (清)墨竹 黄玉柱
- 120 (清)墨竹 戴熙
- 121 (清)千寻竹斋修楔图 吴穀祥等
- 122 (清)竹 张祥河
- 123 (清)丛竹图 张穆
- 124 (清)梅竹双清图 原济
- 125 (清)墨竹扇面 蔡曾源
- 126 (清)风竹 符翕
- 127 (清)雪竹双鸟图 叶道本
- 128 (清)墨竹图 黄易
- 129 (清)高桐幽筱图 渐江
- 130 (清)竹荫茅屋图 龚有融
- 131 竹石图 吴昌硕
- 132 朱竹图轴 吴昌硕
- 133 岁寒抱节图轴 吴昌硕
- 134 劲节凌秋图轴 吴昌硕
- 135 三清图轴 吴昌硕
- 136 修竹临风图轴 吴昌硕
- 137 竹石 吴昌硕
- 138 墨竹 吴昌硕
- 139 竹雀图 高剑父
- 140 竹雀图(局部) 高剑父
- 141 墨竹 沈尹默
- 142 墨竹 冯超然
- 143 竹石图 徐宗浩
- 144 竹溪清兴 傅仝
- 145 双清 张大千
- 146 竹雀 李苦禅
- 147 竹石图 潘天寿
- 148 墨竹 叶恭绰
- 149 风篁图 吴湖帆
- 150 墨竹 吴湖帆
- 151 竹 溥侗
- 152 竹石图 孙星阁
- 153 墨竹 秦仲文
- 154 竹 赵少昂
- 155 竹 谢稚柳
- 156 墨竹 唐云
- 157 竹鸟 谢稚柳
- 158 雨竹 吴灏

2 (宋)墨竹图轴 文同

3 (宋)梧竹溪堂图 夏珪

5 (元)沐雨(局部) 李衍

6 (元)一门墨竹卷 赵孟頫

秀出丛林

