

中国历代名画点读 ● 百竹图说

中国历代名画点读

百竹图说

延祐己未三月既望
息齋道人為
東行簡作於餘杭之寓舍

SH 上海画报出版社

中国历代名画点读

邓明编 邵琦点读

百竹图说

SH

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

百竹图说 / 邓明, 邵琦编著, —上海: 上海画报出版社, 2001

(中国历代名画点读)

ISBN 7-80530-850-0

I. 百... II. ①邓... ②邵... III. 竹亚科—花卉画—
艺术评论—中国 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087400 号

责任编辑: 沈宝发

技术编辑: 鲍屹
李荀

百竹图说

中国历代名画点读

邓明 邵琦 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海质胜印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6 印数 0001-3200

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80530-850-0/J·851

定价: 42.00 元

竹产我国约近三百种，与人们的经济文化生活联系密切，单就文字而言，《辞海》归入竹部的文字就多达三百四十八字，约占全册一万九千四百八十五字收字量的百分之一点七八五九，就很说明问题。

中国文人素爱赏竹、咏竹、写竹、种竹、伴竹而居，以这种虚心有节的植物寄托志趣与情操。文人画兴起之后，竹与梅、兰、菊一起成为最常见的描绘题材，尊为四君子。其中，竹的抒写与书法结合得最为紧密，所谓“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分或用鲁公撇笔法”（徐显《裨史集传》），这对于日夕惯于用毛笔书写交流的古代文人来说，确实是最便于涉笔的题材。

可能由于竹因其形态比较特殊而难以描绘的原因，在人们发现画竹与书法的内在联系之前，竹在中国绘画史上的记载并不十分久远，至少晚出于杏、榆、柳、梧桐等高大乔木[注一]。最初画竹并有记载的画家是唐代画圣吴道子，宋人黄庭坚说他画竹“不加丹青，已极形似”，稍后的孙位也有擅画松石墨竹的记录，而所谓五代西蜀李夫人描窗上月影，创写墨竹一说，恐怕只是传说而已。但宋初以前竹画的主流却是勾勒著色画法，王维、李颇、李煜、徐熙、黄筌、黄居案父子都有设色佳作，惜失传，惟一存世的五代竹画真迹或可在阮郛《阆苑女仙图》的背景中一睹其芳容[注二]，直至以文同为代表的“文湖州竹派”崛起，情况才发生根本性的变化。

文同写竹“以深墨为面，淡墨为背”，一笔解决问题，实在是对双勾画竹的一种升华与对传统书画关系的一种解放，立即受到其表亲苏轼的激赏：“诗不能尽，溢而为书，变而为画。”短短十二个字，道尽了中国诗文书画的内在联系。于是，画竹一科，“至文湖州出，始专写墨，真不异杲日当空，爝火俱息”，连苏轼也向文同请益，掀起了墨竹，甚至创造了“朱竹”——公事之余的硃批之作，以及颇受质疑的写竹不分节，“从地一笔到顶”的画法[注三]。

苏轼对画竹的贡献还在于须“胸有成竹”这一理论上的建树[注四]，影响之深刻，自然不仅是贡献了凡事须谋划在先方有胜算的成语，还为文人以书入画，建构文人画体系铺平了道路。

元明画竹之风鼎盛，名家辈出。蓟邱李息斋乘宦游之便遍访吴楚闽粤、江南交趾竹乡，尽得阴晴雨雪、月露风霜之竹态，写竹百年间无人可及，并著《竹谱详录》一书，鼎力推广。吴兴赵孟頫则以《秀石疏林图》自题一诗“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同”，创造性地提出了“书画同源”的著名主张。此外，管道昇擅写晴竹，郭天锡擅写幽竹，吴仲圭擅写劲竹，顾定之擅写风竹，柯九思擅写修竹，倪云林擅写瘦竹、王孟端擅写烟竹，夏仲昭擅写雨竹，解处中擅写雪竹，皆由文湖州一灯分焰，各有建树。

清季画竹承绪前朝而别开新貌。石涛上人好撇溪山竹，千丛万点，墨采焕然；金冬心好植龙井修竹，阔叶短撇，古趣盎然；郑板桥好书伴石疏竹，以意遣形，瘦劲自然；蒲作英好截高干孤竹，粗枝大叶，水气潏然；吴昌硕好作临风劲竹，撇叶如斫，光华灿然；近人黄宾虹好写渍墨清竹，逸笔草草，书意攸然，表现了不同时代的社会意趣与个人情感。至于作品题跋之多之佳，更是脍炙人口，言简意深。试以郑板桥为例：“咬定青山不放松，立根原在乱崖中，千磨万劫还坚劲，任尔东南西北风”，那是咏情操；“谁与荒斋伴寂寥，一枝柱石上云霄，挺然直是陶元亮，五斗何能折我腰”，那是歌志节；“挥毫已写竹三竿，竹下还添几笔兰，总为本源同七穆，欲修旧谱与君看”，那是抒才情；至于“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”，那更是对一位视民如子的好官的呼之欲出的生动写照了。

二〇〇一年九月于枕石楼

[注一] 北魏孝昌年间宁懋石室石刻线画中有相当成熟的杏、柳、榆、杉的形象。见《中国美术全集·石刻线描》。

[注二] 见《中国历代名画点读·百美图说》。

[注三] 柯九思题苏轼《墨竹图》为之辩护：“文忠云竹何尝节节而生，故其墨竹自下一笔而上，然后点缀成节，自为得造化生意，今此图政合此论。观此图令人起敬。”

[注四] 苏轼《文与可画筼谷偃竹记》：“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣。”

邓明编 邵琦点读

作者简介

邓明 1949 年 9 月生，上海人。编审，现任上海画报出版社社长兼总编辑，《上海画报》主编，上海中国画院兼职画师。

1986 年至 1993 年间曾任上海人民美术出版社副总编辑、社长等职。编辑或主持编辑过多种大型丛书及画册，荣获过多种奖项，著有《近现代名家书画品鉴》等。

邵琦，1963 年出生于上海。1985 年毕业于华东师范大学中文系。现为中国美术学院上海设计艺术分院副教授，上海美术家协会会员。

出版、发表有关美术史论、艺术评论著作、论文百余万字。

百竹图说序	邓明	明	归昌世	竹石图二幅 43
五代 无 款	雪渔图 1	明	周顺昌	墨竹图 44
北宋 文 同	墨竹图二幅 2	明	冯起震	竹石图 45
北宋 苏 轼	竹石图局部 3	明	孙 欽	墨竹图 45
北宋 崔 白	竹鸥图 4	明	戴明说	竹石图 46
南宋 赵孟坚	岁寒三友图 5	明	陈洪绶	墨竹图 47、48
元 李 衍	双勾竹图 6	明	陈洪绶	竹石图 49
元 李 衍	双勾竹图 7	明	金 湜	双勾竹图 50
元 李 衍	竹石图 8	清	诸 昇	清风翠竹图 51
元 李 衍	纤竹图 9	清	诸 昇	竹雀图 52
元 赵孟頫	古木竹石图 10	清	吴 宏	风竹图 53
元 赵孟頫	窠木竹石图 11	清	朱 奎	竹石图 54
元 赵孟頫	枯枝竹石图 12	清	朱 奎	竹菊图 55
元 管道昇	烟雨丛竹图 13	清	吴 历	诗翰墨竹图 56
元 吴 镇	多福图 14	清	石 乾	兰竹图 57
元 吴 镇	墨竹坡石图 14	清	石 涛	竹石图 58
元 吴 镇	枯木竹石图 15	清	石 涛	临风长啸 59
元 王 渊	竹雀图 16	清	石 涛	竹石梅兰图 60
元 顾 安	幽篁秀石图局部 17	清	石 涛	蕉菊竹石图 61
元 李士行	古木从篁图 18	清	刘 源	墨竹图 62
元 刘秉谦	竹石图 19	清	高凤翰	杂画册二开 63
元 柯九思	晚香高节图 20	清	高凤翰	雪景竹石图 64
元 柯九思	清闷阁墨竹图 21	清	汪士慎	梅竹双清图 65
元 柯九思	墨竹图 22	清	汪士慎	兰竹图 66
元 谢庭芝	竹石图 23	清	李 鱣	蕉竹图 67
元 赵 雍	着色兰竹图 24	清	金 农	双勾丛竹图 68
元 倪 瓒	竹枝图 25	清	金 农	墨竹图 69
元 倪 瓒	梧竹秀石图 26	清	郑板桥	竹石图 70
元 倪 瓒	竹石乔木图 27	清	郑板桥	兰竹石图局部 71
元 玉堂逸史	风竹图 28	清	李方膺	潇湘风竹图 72
元 张 逊	双勾竹石图 29	清	李方膺	风竹图 73
元 王 蒙	竹石图 30	清	钱 载	墨竹图 74
明 王 绂	竹石图 30	清	罗 聘	湘潭秋意图 75
明 王 绂	幽篁枯石图 31	清	罗 聘	双勾竹石图 76
明 夏 昶	夏玉秋声图 32	清	罗 聘	篴谷图 77
明 夏 昶	满林春雨图 33	清	黄 易	墨竹图 78
明 夏 昶	墨竹图 34	清	黄 易	雨洗修篁图 79
明 夏 昶	淇澳清风图局部二幅 35	清	赵之琛	双勾竹石图 80
明 夏 昶	墨竹图 36	清	戴 熙	竹石图 81
明 姚 绶	墨竹图 36	清	虚 谷	修竹灵芝 82
明 文徵明	霜柯竹石图 37	清	蒲 华	竹石图 83
明 文徵明	墨竹图 38	清	蒲 华	朱竹墨石 84
明 唐 寅	雨竹小鸟图 39	清	蒲 华	青琅玕 85
明 文 彭	墨竹图 40	清	罗 清	竹石图 86
明 孙克弘	朱竹图 41	清	罗 清	兰竹石图 87
明 孙克弘	竹菊图 41	清	吴昌硕	岁寒抱节图 88
明 陈 录	书室清影图 42	近代		

五代 无 款

雪渔图

绢本设色

纵 62.1 厘米

横 32.7 厘米

“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”这是著名的诗题，也是著名的画题。渔翁，是诗人，也是画家的理想与寄托。以雪竹来烘托时令节气，更借雪中翠竹来寄寓高洁的人品。此幅画，手法与意境浑然天成，心境与画境表里如一。

北宋 文 同

墨竹图

绢本水墨

纵 131.6 厘米

横 105.4 厘米

文同(1018—1079),字与可。说到画竹就不可不说到文同,提到文同便不能不论及其笔下万竿翠竹。在苏轼看来,文同便是竹,竹先生乃是文同,一如庄周梦蝶不知彼此。文同画竹注重写生,首创深墨为面,淡墨为背,要求“胸有成竹”方可下笔落墨。苏轼对文同画竹大加赞美,几乎用尽了一切可以堆砌的溢美之辞,倘若将苏轼之文与文同之画相参对看,倒是大可见出古代文人之间那种心性之交的情谊的。

北宋 文 同

墨竹图

文同与可,自号笑笑先生,锦江道人,元末初知湖州,未到任而卒,人称文湖州。善书,初学草书十年未得用笔之法,后见道上斗蛇,遂悟其妙。尤长画竹。重写生,洋州有筼筻谷多竹,时往观察,画竹益精。有富潇洒之姿,通嬾变之秀的美誉。后人画竹多宗之。

北宋 苏轼

竹石图局部

苏轼(1037—1101)字子瞻,号东坡居士。苏轼的文章、诗词、书法等在北宋均堪称一代冠冕。然在诗文之余,却醉心于绘画,李公麟、文同等一代大画家都是他倾心相交的知己。苏轼的画,纯粹是性情使然。他不但看画、论画,而且还时常动手画画。苏轼的造型能力十分有限,绝顶聪明的他当然知道如何扬长补短,这便是仗着他在书法中炼就的线条功夫,专门画一些造型简单,以线条为主的题材,竹石之类便是他最常见的作品。不过,比较他和文同的绘画,我们可以发现他赞美文同的很多句子,最恰当的对象其实不是文同,而是他自己。

北宋 崔 白

竹鸥图

绢本设色

纵 101.1 厘米

横 49.9 厘米

崔白是北宋时期杰出的大画家，熙宁（1068—1077）初曾因画艺超绝而被诏入皇家画院。北宋时期也是中国绘画最注重写生的时期，崔白不仅造型精准生动，而且开创了设色清淡疏秀的清新画风，与当时盛行的浓艳细密的风格比肩而行。《竹鸥图》不仅向世人展示了其风格特性，同时也向人们展示了北宋画坛高超的写生能力。

南宋 赵孟坚

岁寒三友图

纸本水墨

纵 32.2 厘米 横 53.4 厘米

赵孟坚（1199—1264 或 1267），字子固，号彝斋居士。宋宗室。能诗、擅书法，工画水墨花卉，尤以梅兰竹石等为最擅长。

《岁寒三友》是赵孟坚为数不多的传世佳作，竹叶用浓墨画，爽劲清丽。构图上松竹梅聚集一体，以梅枝逸出，竹叶反衬，使画面密中见疏，黑白交相辉映，别具风姿。

元 李 衍

双勾竹图

绢本设色

纵 75.3 厘米

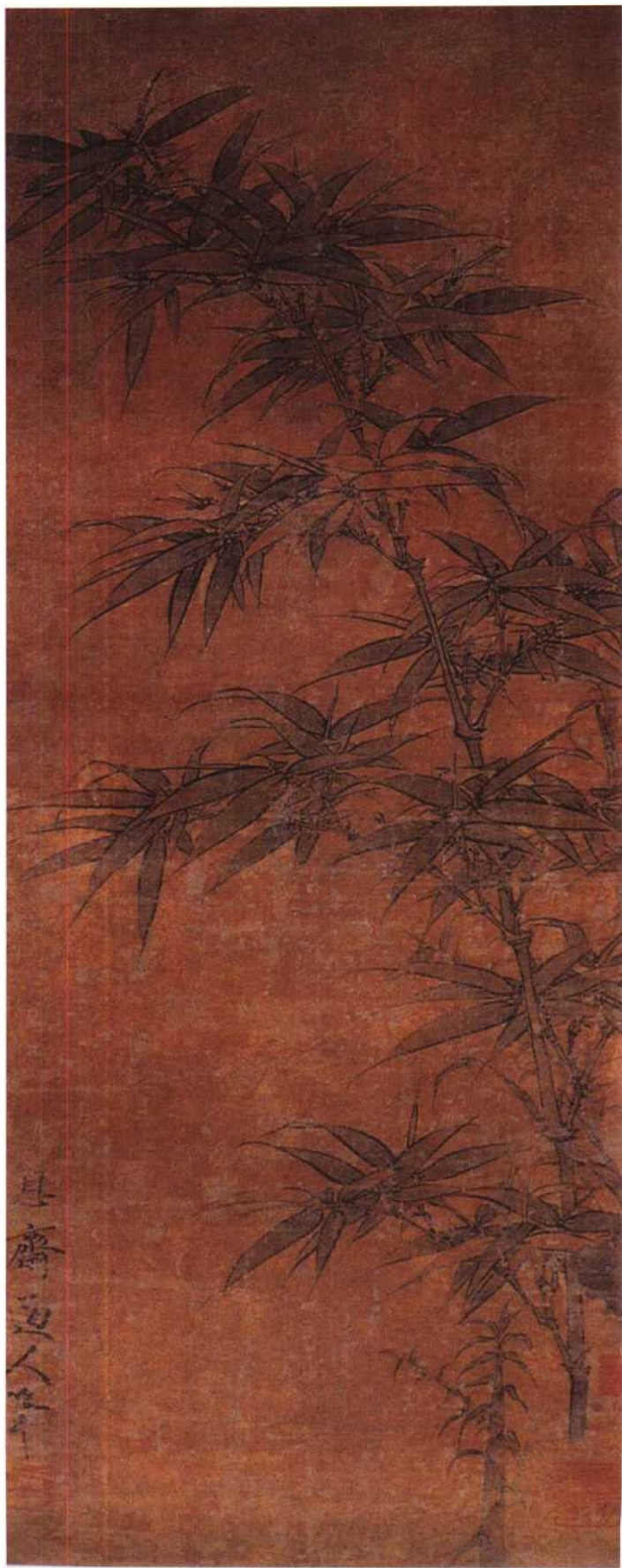
横 29.5 厘米

李衍(1245—1320)，字仲宾，号息斋道人。以善画竹而享盛名于画史。李衍少孤贫，性情温厚，喜怒不显于外，因而能从下级小吏，稳步发展，最后官至吏部尚书，集贤殿大学士。李衍的生性在很大程度上决定了他的画风，这便是在他的作品中，同样几乎看不出喜怒哀乐的情感变化，总是那么不紧不慢不急不燥，有条不紊有理有法有度。

元 李 衍
 双勾竹石图
 绢本设色
 纵 163.5 厘米
 横 102.5 厘米

李衍的双勾竹，精整严谨，是最能代表他的艺术成就和艺术功力的。通常画家画竹都求一个“清”字，而李衍却善于将秾丽的青绿画法用来画竹，别树一帜。

这幅画用圆劲的线条将竹叶的正反穿插一一细细勾画而出，而设以汁绿烘染，湖石则用浓淡不一的墨色反复晕染而成。精工细作，备见精整。

元 李 衍 竹石图
绢本设色 纵 185.5 厘米 横 153.7 厘米

这件作品虽然画幅巨大，但在构图布局上却疏密有致，停匀妥贴。大匠之意，于此可见一斑。然而在绘制这样大幅作品时，画家依然忠于自然。无论是枝繁叶茂的老竿，还是笋衣未退的新篁，无一任天性。一派天然的“无我之境”，在李衍笔下得到完美体现。

元 李 衍 纤竹图
绢本设色 纵 139 厘米 横 79 厘米

中国绘画史上像苏轼、米芾之流造型能力低下的“大画家”总是要用些忽忽之辞来为自己辩解，倘若不加详察，那么难免被他们的强势文辞所迷惑。常言道“画如其人”，技巧有限的可以用才情来弥补，技巧高超者其实也不可能拥有完全抛离性情的“纯技巧”，尤其是当技巧达到炉火纯青的超然境界之时，人的天赋秉性便会不自觉地流露出来。从李衍的这幅《纤竹图》中，我们或多或少可以证实，此非谬论，乃为实言。

