

中国历代名画点读 ● 百梅图说

中国历代名画点读

百梅图说

朱草诗林中人题

SH

上海画报出版社

中国历代名画点读

邓明编 诸文进点读

百梅图说

SH

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

百梅图说 / 邓明、诸文进编著. —上海: 上海画报出版社, 2001

(中国历代名画点读)

ISBN 7-80530-772-5

I. 百... II. ①邓... ②诸... III. 梅—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050280号

责任编辑:沈宝发

技术编辑: 鲍屹
李荀

百梅图说

中国历代名画点读

邓明 诸文进 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

上海出版印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 6 印数 0001—3200

2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

ISBN 7-80530-772-5/J · 773

定价:42.00元

邓明编 诸文进点读

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。

自幼耽爱文史书画,接受正规教育,1980年4月起从事编辑出版专业,与美术、摄影、文学界多有交往。1986年至1993年期间任上海人民美术出版社副总编辑、社长。曾编辑或主持编辑多种大型丛书及画册,荣获多种奖项,著有《近现代名家书画品鉴》。

诸文进1971年5月生于上海,江苏常州人。字简甫,室名白弑草堂。1995年毕业于上海大学文学院历史系文物博物馆学专业,同年进上海文物商店书画部工作。现为馆员。任职于上海敬华艺术品拍卖有限公司书画征集部。自辑《白弑草堂吟草》。曾参与编撰《中国扇面珍赏》,《瓷板画珍赏》,《故宫旧藏珍宝欣赏》等书。

画梅图说序

邓 明

清人王概《芥子园画谱》云：“花木具五行之精，得天地之气，阴阳一嘘而敷荣，一吸而拏敛，则葩华秀茂见于百卉众木者，不可胜计。”并专开“梅谱”一章，以广流传。

细审古来画梅之源流，约有前后四派。画梅之风，始于唐代，开始多用于翎毛衬景，杂于海棠荷菊诸卉，未见独立成画者，手段则为勾勒着色，张彦远《历代名画记》述于锡画迹可证之。五代滕昌祐传其法作独幅梅花。此其一。入宋，徐崇嗣画梅以丹粉点染创没骨法，陈常略变其法，以飞白写枝，以色点花。此其二。宋人崔白创点墨法，米芾、晁补之光大此法，蔚然成风。僧仲仁以墨渍点梅，僧惠洪又用皂子胶在生绢扇页上点梅，演为别调，此其三。南宋扬无咎独创墨笔圈花之法，铁梢丁桴，清淡胜于傅粉，嗣之者徐禹功、赵孟坚、吴镇、王冕、僧仁济。明清诸家，多传其法，蔚为壮观，至今不衰。此其四。勾勒设色与丹粉点染多配于翎毛或四季花卉，点墨与圈花多用于独幅及四君子，见爱于文人学士，成为主流，此其大略。

四君子画乃中国特有之绘画题材，赋梅兰竹菊四种植物以独特的人格。冲寒斗雪、玉骨冰肌者梅，虚心劲节、直竿凌云者竹，清雅幽香、风神潇洒者兰，凌霜而荣、傲骨晚香者菊。历代咏梅谈梅的诗歌文章甚多，最早以梅喻人的例子可能出自宋玉讽谏楚襄王的故事。时襄王流连于云梦泽之梅，不思回郢理政，宋玉进曰：“美则美矣，臣恨其生寂寞之滨而荣此岁寒之时也。”暗讽屈原竟为襄王所弃用。最生动传神的咏梅诗则可推宋初隐士林和靖的“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”。林和靖结庐西湖孤山，种梅养鹤，终身不娶，人称“梅妻鹤子”，若无他那孤高自许的情怀与入木三分的体察，是断然写不出如此高洁的诗句来的。至于画家笔下的题句，也许蒲华的野梅及“画到梅花笔也香”，该是最令人称绝的罢。

画梅之法甚多。布置有五姿之法，结体有四象之诀，用笔有五要之说，生态有十树之别，戒讳有三十六病之忌。五姿，即临崖傍水，宜枝怪花疏，有含苞半开之态；梳风洗雨，宜枝闲花茂，有离披烂漫之姿；披烟带雾，宜枝嫩花娇，有含笑盈枝之容；临风带雪，宜干老花稀，有低回偃折之势；停霜映日，宜花细香舒，有森空峭直之概，如是则梅之骨格备矣。四象，即交枝如又字，迭花如品字，交木如桎字，结梢如爻字，此结体之诀。五要，即体要古，干要怪，枝要清，梢要健，花要奇，此用笔之说。十树，即枯梅、新梅、繁梅、山梅、疏梅、野梅、官梅、江梅、园梅、盆梅，此生态之别。三十六病则不外花萼、枝干、笔墨、补景之戒忌，此处不再引用。

MAR 95/02

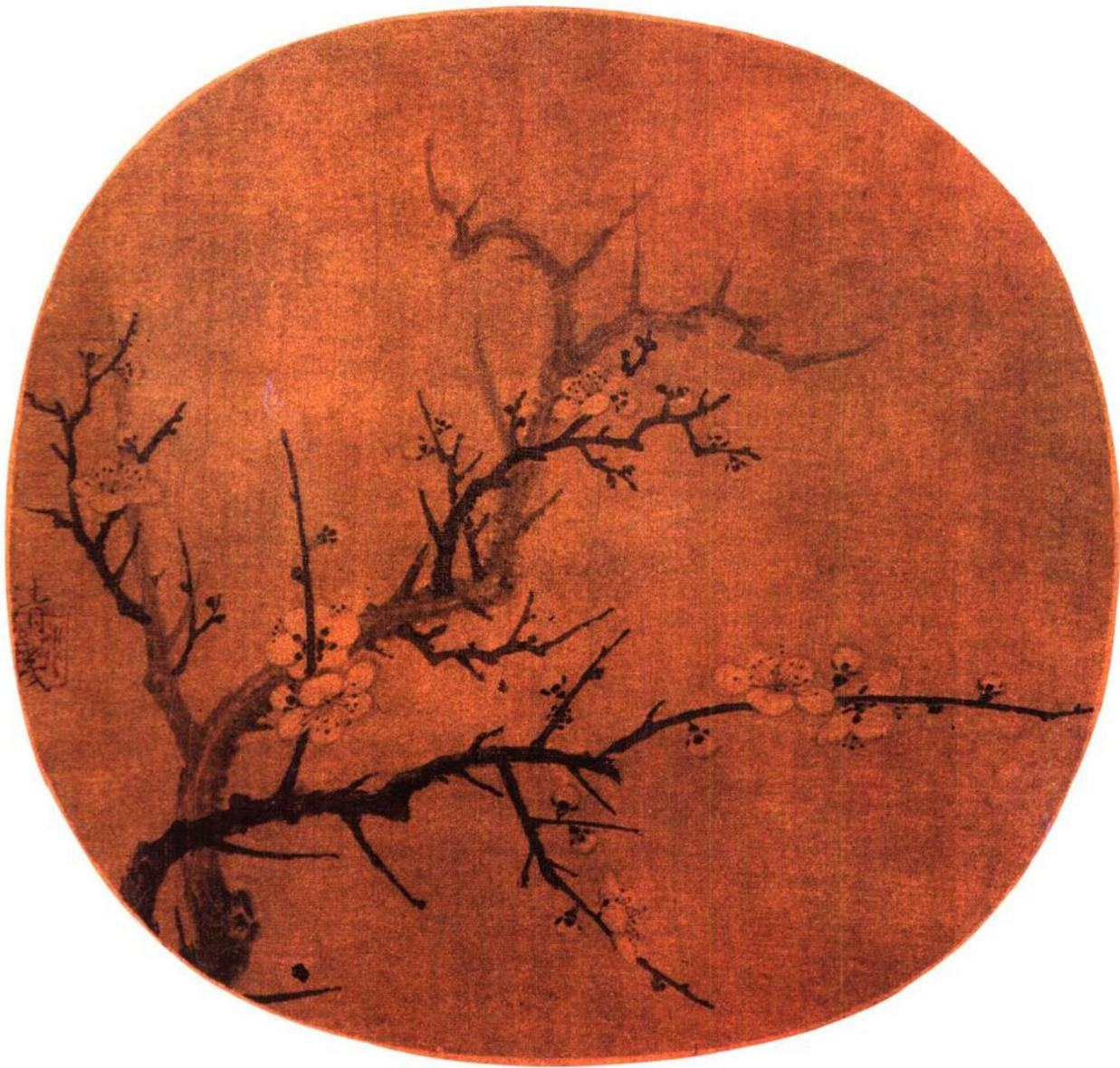
二〇〇一年六月于枕石楼

百梅图说序	邓明		清	蒋廷锡	泉漱梅影图	45
北宋 赵 佶	蜡梅山禽图	1	清	蒋季锡	寒禽白梅图	46
南宋 扬无咎	墨梅团扇	2	清	华 岳	山雀爱梅图	47
南宋 徐禹功	雪中梅竹图	3	清	边寿民	古岳清供图	48
南宋 马 远	雪滩双鹭图	4	清	汪士慎	梅花图	49
南宋 马 麟	暗香疏影图	5	清	汪士慎	梅竹双清图	50
南宋 马 麟	梅花图	6	清	李 鱣	梅兰竹图	51
南宋 赵孟坚	岁寒三友图	7	清	李 鱣	梅鹊图	52
元 钱 选	花鸟图卷	8	清	金 农	玉壶春色图	53
元 王 冕	墨梅图	9	清	金 农	冷香出墙图	54
元 王 冕	南枝春早	10	清	金 农	忆梅图	55
明 陈 录	梅花月色图	11	清	高 翔	占尽风情图	56
明 陈 录	推篷春意图	12	清	高 翔	空里疏花图	57
明 陈 录	孤山烟雨图局部六幅	13	清	李方膺	寒梅图	58
明 王 谦	卓冠群芳图	15	清	李方膺	梅花图	59
明 王 谦	墨梅图 16		清	杭世骏	当窗承华图	60
明 王 谦	冰魄冷蕊图	17	清	杭世骏	素萼含贞图	61
明 沈 周	粉妆图 18		清	童 珏	月下梅花图	62
明 吴 伟	踏雪亲梅图	19	清	罗 聘	三色梅图	63
明 吕 纪	玉树白鹅图	20	清	罗 聘 方婉仪	梅花图	64
明 唐 寅	岁寒三友图	21	清	万上遴	水墨梅花图	65
明 唐 寅	一枝清影图	22	清	翟继昌	三香图	66
明 张 灵	岁寒三友图	23	清	张 熊	南窗白梅图	67
明 陈道复	梅花水仙图	24	清	任 熊	四季花卉图	68
明 徐 渭	梅花芭蕉卷	25	清	虚 谷	梅花图	69
明 陈嘉言	水仙梅雀图	26	清	虚 谷	梅花松鼠图	70
明 陈继儒	梅石水仙图	27	清	虚谷等	金笺花卉图	71
明 陈继儒	墨梅图	28	清	赵之谦	冷淡自足图	72
明 邢慈静	江南第一春	29	清	蒲 华	画到梅花笔也香	73
明 陈洪绶	三处士图	30	清	蒲 华	玉树交柯图	74
明 陈洪绶	梅石山禽图	31	清	蒲 华	篱落横枝图	75
明 陈洪绶	梅石图	32	清	蒋 确	百树梅花图	76
明 陈洪绶	梅花图	33	近代	吴昌硕	寒梅吐艳图	77
清 樊 圻	岁寒三友图	34	近代	吴昌硕	颊虬图	78
清 笪重光	梅花图	35	近代	吴昌硕	梅花月影图	79
清 八大山人	梅花图	36	近代	吴昌硕	冷艳图	80
清 八大山人	古梅图	37	近代	吴昌硕	野梅修竹图	81
清 石 涛	看梅图	38	近代	吴昌硕	绿梅通景屏	82
清 石 涛	细笔梅花图	39	近代	吴昌硕	梅花蒲石图	84
清 石 涛	梅竹双清图	40	近代	吴昌硕	赤城霞图	85
清 石 涛	梅竹图	41	近代	赵云壑	梅石图	86
清 恽寿平	梅花仙子图	42	近代	郑午昌	双色梅图	87
清 恽寿平	雪残春光图	43	近代	刘海粟	红梅图	88
清 恽寿平	五清图	44				

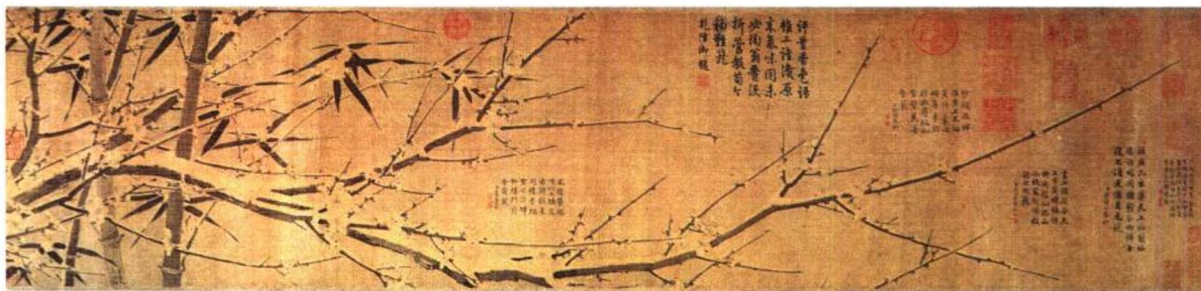
北宋 赵 佶 蜡梅山禽图 绢本设色 纵83.3 厘米 横53.3 厘米 台北故宫博物院藏

宋徽宗赵佶(1082—1135)，性耽玩好，尚鞠蹴，筑艮岳，崇直院，“艺极于神”。汤垕《画鉴》所谓“徽宗性嗜画，作花鸟，山石，人物，入妙品……历代帝王能画者，至徽宗可谓尽矣。”其画梅有《四禽画卷·梅雀图》及此幅《蜡梅山禽图》传至今。是画笔墨劲利俊秀，一派北宋气息，徽宗以瘦金体题画，又书“宣和殿御制并画”，草押“天下·人”。徐邦达先生疑为“院人代笔”。但无论亲笔代笔，画中的格调与徽宗所崇尚的尽态极妍，工夺造化的宗旨是初无二致的。又，蜡梅非梅，而凌寒递幽香，性与梅同。

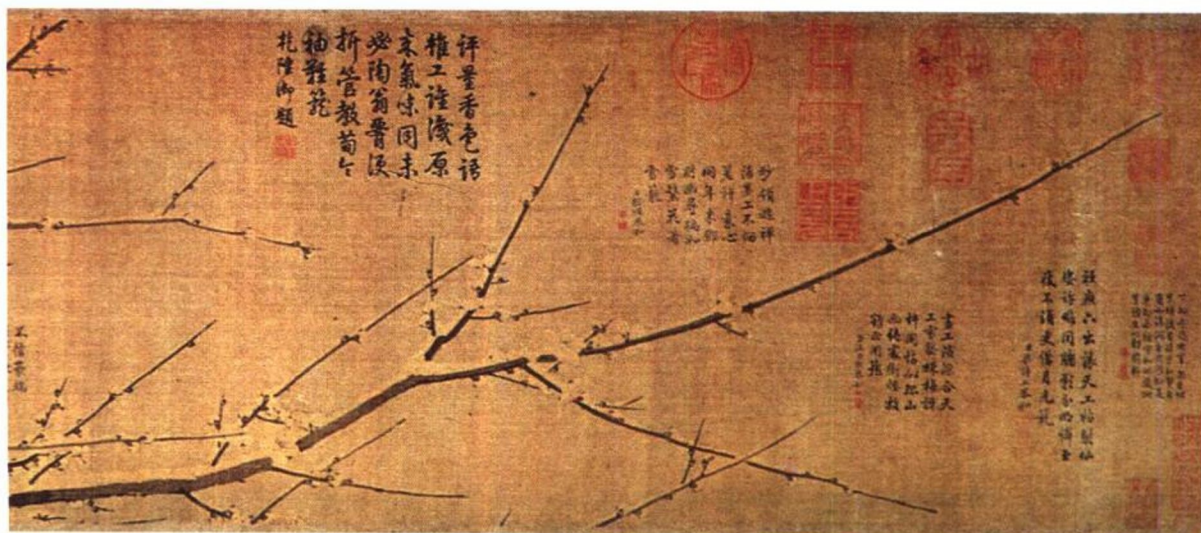
南宋 扬无咎 墨梅团扇
绢本墨笔 纵23厘米 横24厘米
天津市艺术博物馆藏

逃禅老人扬无咎(1097-1169)，画梅为旷代作手，华光以后最称卓越，画史“梅竹、松石、水仙笔法清淡闲野为世一绝”；其性耿介，“高宗朝以不直秦桧、征不起”，这种精神与文人所颂扬的梅之品质是相通的。惟高尚士画梅得真意，其扬无咎之谓也。以墨写梅之法，始自华光，扬得其亲传，《独醒杂志》“绍兴初，华光寺僧本居清江慧力寺，士人扬补之，谭逢原与之往来，遂得亲传”，扬氏墨梅，写大于工，有书趣，发胸臆，韵致清丽、野逸、多姿。今华光梅世不见传，扬氏梅则除此幅外，尚有《四梅图卷》《梅花图轴》等。

南宋 徐禹功 雪中梅竹图
绢本墨笔 纵 29.6 厘米 横 122 厘米
辽宁省博物馆藏

布衣徐禹功(1141—?)自号辛酉人,江西人,工画梅竹,师扬补之,得其潇散之趣。此图铁干嶙峋,花朵肥绽,映竹三竿,节叶纷披。俱以水墨烘晕,若傲雪凌霜之景如在眼前。

南宋 马远

雪滩双鹭图

绢本设色

纵 59 厘米

横 37.6 厘米

台北故宫博物院藏

马远山西人，后居钱塘。字逸文，号钦山，善山水，多作斧劈皴，棱角方硬，水墨苍劲，重浓淡层次变化一如此图。他作梅枝几不见苞蕾，简瑟清旷之极。

南宋 马麟 暗香疏影图

绢本设色 纵 24.9 厘米 横 24.6 厘米

台北故宫博物院藏

南宋画院中，河中马氏为历世供奉，以绘传家其族最显。马麟即马远之子，山水一如其父，而尤以画梅称胜。其梅以幽艳瘦骨称奇品，梅花自出面目，其父殆不可及。今以马远传世梅花图观之，便觉远之梅花以简淡清旷为意境，枝用拖枝法，蕊小如豆，未免失之简漫；麟之梅，枝虽瘦而用双勾，蕊虽疏而用圈染，体制峻峭刚韧，物象具体，如此幅梅竹横波相映，倩影幽痕，较其父更具意韵。

南宋 马 麟

梅花图

唐云藏

南宋扬州无咎之梅，是文人士大夫之梅，世谓之“江梅”。求其洒脱，得于恣放。马麟之梅，是院中祇候待诏之梅，料峭工丽，冷艳如宫中未幸佳人，谓之“宫梅”。如此幅梅花图，敷以粉白，勾以铁线，便有了一派俏质宜人的风韵。以诗吟咏的话，不妨借用马麟另幅传世名迹《层叠冰绡图》上诗句，所谓“浑如冷蝶宿花房，拥抱檀心忆旧香，开到寒梢尤可爱，此般必是汉宫妆”。

南宋 赵孟坚

岁寒三友图

绢本墨笔

纵 24.3 厘米

横 23.3 厘米

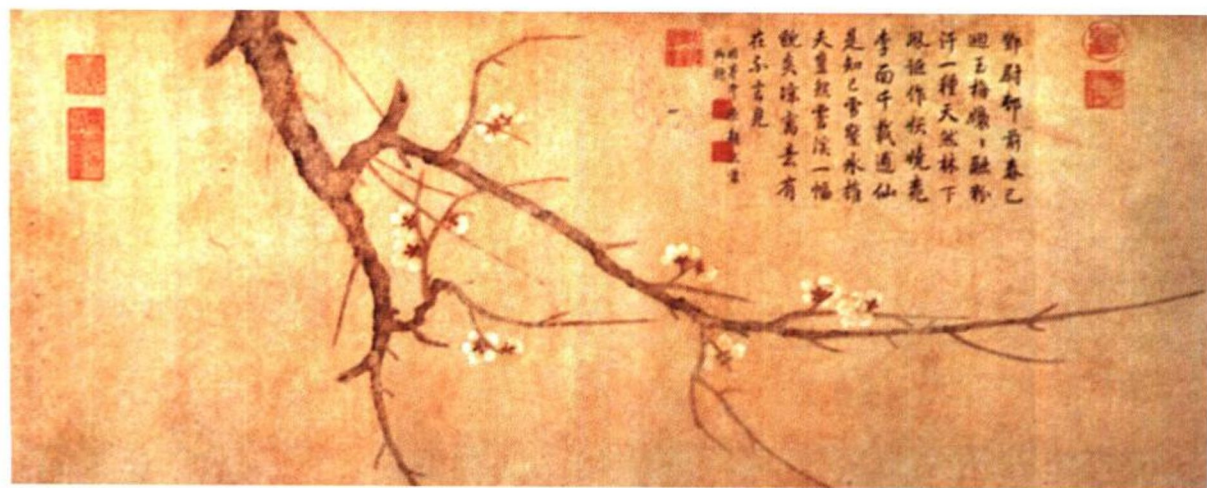
上海博物馆藏

赵孟坚，字子固。宋太祖十一世孙，南渡后，宗室之家亦复清贫。理宗宝庆二年中进士，至朝散大夫。其水墨梅兰松竹水仙，驰誉当时，称至今日。性好饮，喜乘舟泛游，舟中布置雅玩，左右横陈，随手可得。人谓如当年米襄阳载一船书画啸傲江湖之间。又有一件所谓“落水兰亭”故事，因舟覆落水，衣食皆舍之，唯抱一本兰亭善本，大呼“兰亭在此，其余无足介矣”。赵子固梅承逃禅，特具书卷之气，展而盈面可得。文徵明评“宋名人花卉，大都以设色为精工，独赵孟坚不施脂粉，为能于象外摹神，种种勾勒，种种脱化，秀雅清超，绝无画家浓艳气”。

元 钱 选 花鸟图卷 纸本设色 纵38厘米 横316.7厘米 天津市艺术博物馆藏

李孝光《题钱生折枝图》诗云“天公自是丹青手，白白红红锦绣围，一种赤心能何日，百花不敢斗光辉。”此钱生即钱选(约公元1235—1299年后)，字舜举，吴兴人。南宋亡后，誓不仕新朝，隐于绘事以终老。当时吴兴有才士八人称“吴兴八俊”，赵孟頫、钱舜举皆居其一。钱氏花鸟笔法工整，既有宋院体花鸟的严谨，又贯注了文人画的清逸闲远之气。其花鸟卷中梅花一段，古拙而无媚态，非一般匠手所能为之。程钜夫赞钱氏梅，有“唯有寒梅并翠竹，京华相对独题诗”之句，是识者言。

元 王冕 墨梅图

纸本墨笔

纵 68 厘米

横 26 厘米

上海博物馆藏

王冕(? ~ 1359)在民间颇具画名,要感谢吴敬梓的《儒林外史》,然而小说家言,盛称其画荷,不知出于何故,实则王冕梅花,才是冠绝百代的。此墨梅画,当开一代风气之先。清人朱方蔼《画梅题记》云:“宋人画梅大都疏枝浅蕊,至元煮石山农始易以繁花,千丛万簇,倍觉风神绰约,珠昭隐现,如此梅别开生面。”煮石山农,即王冕,浙省会稽一带自王冕后,画梅高手代不乏人矣。

山中昨夜雨初霁
露面新梅花
各各开如看
我上月
初月江南已四回
可叹阿郎今
在何处
王冕

大雪梅花
王冕
更在何處
開春
微曉
情一
如
鐵
事
運
錢
王
下
乾

城市山林不可居
故人消息近
何如李未懶
江潮夢門樓
花自讀書
王元章
明
繁
衆
所
忌
與
群
芳
時
更
歲
寒
心
惟
有
王
冕

江南十月天
雨霜人開艸
木不敢
芳獨有溪頭
老梅樹面皮
如鐵
生光芒朔風
吹寒珠蕾
千花
萬華開白雲
仿佛蓬萊
群玉妃
夜添下踏
瑤臺月銀
瓊冷動
清韻流烟
不隔離江
佳相逢
謾說歲寒
盟我飄
派霜滿
翠君家
秋露白
滿缸放
懷飲我
千石觴
與酣脫
冒寒
梁薪
拍手
大叫
梅華王
五愛
窓前
博山
冷
不風
飛鳴
酒初
醒起
來吟
抱石
丈人
門外
白雲
二萬
頃乙
未季
春
白
月
新
寫
于
山
主

元 王 冕

南枝春早

绢本墨笔

纵 151.4 厘米

横 52.2 厘米

台北故宫博物院藏

会稽一带自王冕始，画梅之风蔚然生成。王冕之梅，创密体之格，创红梅之制，创雪梅之体。贡性之诗云“王郎胸次亦清奇，尽写孤山雪后枝”，《墨梅人名录》载“（以胭脂作没骨体梅花）此红梅之始”。王冕并著《梅谱》有扫梅十要，堪为后世画梅者津梁要旨，云“一要得意下笔，二要水墨浓淡，三要枝分左右，四要横斜上下，五要老嫩相间，六要下笔不填，七要有花无花，八要花分疏密，九要枝分女字，十要十字藏花。”…