

《写竹百家》目录

一、墨竹的源流与发展·····	1
二、百家及图·····	14
1 李颇·····	14
《风竹图》·····	15
2 徐熙·····	16
《雪竹图》·····	17
3 五代（佚名）·····	18
《雪渔图》·····	18
4 文同·····	19
《墨竹图》·····	20
《墨竹》（册页二帧）·····	21
5 苏轼·····	22
《竹石卷》·····	23
《墨竹图》·····	24
6 王庭筠·····	25
《墨竹》·····	26
7 赵葵·····	27
《杜甫诗意图》·····	28
8 高克恭·····	29
《墨竹坡石图》·····	30
9 李衍·····	31

●写竹百家●目录

《新篁图》	32
《竹石图》	33
10 李士行	34
《竹石图》	34
11 赵孟頫	35
《窠木竹石图》	36
12 管道升	37
《竹石图》	37
13 吴镇	38
《墨竹》	39
《潇湘秋碧》	39
《墨竹》（册页二帧）	40
14 郭昇	41
《雪竹卷》（部分）	42
15 顾安	43
《新篁图》	44
《竹石图》	45
《坡石风竹图》	46
16 倪瓒	47
《春雨新篁图》	48
《竹枝图卷》	48
17 王蒙	49
《竹石图》	51
《竹石图》	51
18 方厓	52

●写竹百家●目录

《竹石图》	53
19柯九思	54
《清闷阁墨竹图》	55
《双竹图》	56
《苔石烟筠》	56
20谢庭芝	57
《竹石图》	58
21檀芝瑞	59
《竹图》	60
22宋克	61
《秋崖万玉》	62
《万竹图卷》	62
23王绂	63
《墨竹图》	64
《淇渭图》	64
《墨竹三株图》	65
24夏昶	66
《夏玉秋声图》	67
《竹石图》	68
《墨竹图》	68
25姚绶	69
《墨竹卷》（部分）	69
《竹石图》	70
26陈芹	71
《修簟文石图》	72

●写竹百家●目录

27 文征明	73
《竹石图》	74
《墨竹》（扇）	74
28 唐寅	75
《墨竹》（扇）	76
《墨竹图》	77
29 朱端	78
《竹石图》	79
《竹石图》	80
30 陈淳	81
《墨竹》（扇）	82
《梅竹图》	82
31 徐渭	83
《竹石图》	84
《墨花九段卷》（墨竹段）	85
《墨竹卷》	85
32 孙克弘	86
《朱竹石》	87
33 项元汴	88
《墨竹》（扇）	89
34 项德新	88
《墨竹》（扇）	90
《墨竹图》	89
35 项圣谟	91
《墨竹》（扇）	92

●写竹百家●目录

《雪竹》（册页）	92
36 赵备	93
《解释冲霄图》	94
37 詹景凤	95
《墨竹图》	95
《竹石图》（扇）	96
38 詹和	97
《画窗碑影》	98
39 朱鹭	99
《墨竹图》	100
《雪竹图》	100
40 冯起震	101
《淇园晴霁》	101
《墨竹图》	102
41 朱完	103
《竹石图》	104
42 杨所修	105
《竹石图》	106
43 归昌世	107
《渭水清风》	108
《竹石》（扇）	109
《修竹怪石图》（轴）	109
44 张应召	110
《月夜竹石图》	111
45 梁元柱	112

●写竹百家●目录

《风竹图》	113
46 鲁得之	114
《竹》	115
《茅亭修竹》（扇）	116
《雪竹》（册页）	116
47 蔡鼎臣	117
《墨竹图》	118
48 王铎	119
《六根无尘图》	120
49 戴明说	121
《垂竹图》	122
《竹石图》	122
50 傅山	123
《风竹图》	124
51 邵弥	125
《墨竹图》	126
52 吴宏	127
《雪竹图》	128
《墨竹》（扇）	129
53 归庄	130
《竹石图》	131
《竹石图》	132
54 方国圻	133
《墨竹卷》	134
《墨竹卷》	135

●写竹百家●目录

55 诸升	136
《雪竹图》	137
《竹石图》	138
《雪竹图》	138
56 八大山人	139
《竹石图》	140
《墨竹》（册页二帧）	141
57 石涛	142
《兰竹当风》	143
《竹石图》	144
《兰竹坡石》	145
58 大汕	146
《墨竹图》	147
59 吴历	148
《竹石图》	148
60 恽格	149
《竹石图》（花卉册）	150
61 禹之鼎	151
《大竹图》	152
62 高其佩	153
《墨竹》（指画花卉册）	154
《墨竹》（册页、指画）	154
63 华璜	155
《竹石图》	156
64 高凤翰	157

●写竹百家●目录

《高节凌寒》	158
65汪士慎	159
《风雨清音图》	160
66金农	161
《雨竹》	162
《墨竹图》	162
《墨竹图》	163
67李鱣	164
《墨竹图》	165
《墨竹图》	166
68郑板桥	167
《竹石图》	168
《墨竹图》	169
《兰竹图》	170
69李方膺	171
《潇湘风竹》	172
《墨竹》(册页二帧)	173
70杭世骏	174
《竹石图》	175
71钱载	176
《新篁图》	177
《墨竹图》	177
72杨涵	178
《竹石图》	179
73罗聘	180

●写竹百家●目录

《篋谷图》	181
《墨竹图》	182
《竹石图》	182
74王玖	183
《竹石图》	184
75吴照	185
《墨竹屏》（四幅）	186
76陈鸿寿	187
《竹石图》	188
77翟继昌	189
《竹石屏》（二幅）	190
78瞿应绍	191
《竹石图》	192
《风竹图》	193
79谢琯樵	194
《竹石图》	194
《墨竹图》	195
80真然	196
《风篋倚石》	197
《墨竹》（册页二帧）	198
81林蓝	199
《竹石图》	200
82李果吉	201
《竹石图》	202
83何翀	203

●写竹百家●目录

《春江水暖图》	204
84 虚谷	205
《竹》（屏）	206
《竹石》（扇）	207
《墨竹》·（册页）	207
85 竹禅	208
《墨竹》（二幅）	209
86 任颐	210
《竹林雅集图》	211
87 蒲华	212
《竹石图》	213
《竹石图》（二幅）	214
88 吴昌硕	215
《风竹图》（二幅）	216
《金错刀》	217
《竹石图》	217
89 齐白石	218
《三祝图》	218
《墨竹图》	219
90 黄宾虹	220
《墨竹图》	221
《竹石》（册页二帧）	222
91 陈师曾	223
《墨竹图》（二幅）	224
92 徐宗浩	225

●写竹百家●目录

《直节凌云》	226
《劲节清风》	227
93 叶恭绰	228
《绿竹》	228
《竹石图》	229
94 余绍宋	230
《墨竹图》	231
《墨竹新篁》	231
95 陈树人	232
《绿竹竹蜂》	233
96 吴湖帆	234
《墨竹图》	235
《竹》	235
97 徐悲鸿	236
《墨竹图》	237
《墨竹图》	238
98 秦仲文	239
《竹石图》	240
《竹石图》	241
99 潘天寿	242
《竹石图》	243
《竹石图》	244
《江南水满》（指画）	244
100 陈少梅	245
《竹石》	246

●写竹百家●目录

《清竹飞瀑》247

后记248

墨竹的源流与发展

竹，由于它本身的质地、形状、生长特点和功用价值，使人们对它产生好感。更由于它的气质与我国民族的审美情趣有某种影合，致使历代一些文人对它兴趣更浓，为它作歌、作赋，咏它、颂它。它的形象出现在绘画中，也早于其它一些草木。据画史记载，自东晋起，在顾凯之、陆探微等一些名画家的作品中，都曾有过竹的形象。逐渐发展到画竹在绘画中被专立一门，也很突出。

历代画竹中，在手法上有两种，一是勾，一是写。“勾”就是用线勾，简称双勾。双勾竹有白描与着色之分，这种手法起源较早。“写”是不用线勾而用笔去写，如写字一样。单用墨写即称墨竹；用朱砂写称为朱竹；用其他一种颜色（如绿色）写，又称一色竹；也有用墨、色合写的，统称之写竹。写竹中，墨竹最为典型，也最为盛行。

墨竹起于唐代，究竟是哪位画家所创，说法不一。北宋黄庭坚在《道臻师画墨竹序》中说：“墨竹出于近世，不知其所师承。初吴道子作画，超其师杨惠之，于山川崖谷、远近形势、虎豹蛇龙、至于虫蛾、草木之四时，日月列星，风

雨水火，雷霆之神物，军阵战斗，斩馘犄角之象，运笔作卷，不加丹青已极形似，故世之精识博物之士，多藏吴生墨本，至俗子乃衒丹青耳。意墨竹之师近出于此。”元代李衍在《竹谱详录》中引了此文中的一些话，来叙说墨竹源流，并说“此论宜有所依据，敢取以为证云。”以后当谈起墨竹源流时，更有不少人断章引用黄庭坚的话“吴道子画竹，不加丹青已极形似”^①，说墨竹创于吴道子。比吴道子更早的画家中，还有谁可能画过墨竹？尚缺文献资料。一九七一年陕西发掘的唐章怀太子李贤墓壁画中，有一段《侍女与竹》。在侍女之旁有竹三竿，不是双勾，亦不着色，枝叶俱是以墨写出。在敦煌的初唐壁画中，也有在佛身后面以墨竹形象做背景的（如322窟东壁《说法图》），这些画的年代，都比吴道子要早。如果墨竹的概念只是不勾、不染，用墨来画竹，而在吴道子之前已有这种技法出现了，不管作者是有意还是无意。但它很幼稚、粗拙，只是在一幅画中作背景陪衬，单独成画还很不成熟。我想，人们要探索、要知道的是墨竹作为一种独立的绘画艺术，那就是用竹作主题而惨淡经营，以墨写出，赋以风采，使其独立居于画幅之中。这种形式出自哪家？是不是出自吴道子？证据还嫌不足。黄庭坚的这段话是说吴道子画山川崖谷、虎豹蛇龙、风雨水火等等形象都不加丹青，画竹也不加丹青。从吴道子所留墨迹中看，以上形象，虽有不加丹青，但多为以线画出，竹的形象如果也是以线画出，那就不是墨竹。这段话也并未提到吴道子画过以竹为主题的画。所以，说吴道子画墨竹，黄庭坚并不是肯定的，只是“意墨竹之师近出于此”的推测。后人的断章引用，多属因循传抄。黄庭坚还在一首谈吴道子画竹的诗中说“古今作生竹，能者未十辈，吴生勒枝叶，筌筴远不逮。……”“勒枝叶”虽不

能定就是勾勒枝叶，但也不能说是以墨写枝叶。所以从黄庭坚的论述中，得不出吴道子画墨竹的结论。但也不能说他没画过墨竹，只是资料尚少。

一种说法，“传墨竹始于摩诘”②，王维（摩诘）曾为开元寺画过两丛竹，造型很美。修、稚、正、背皆有理致，枝叶扶疏，纤密不乱。苏轼在宋仁宗嘉祐六年冬于凤翔曾见到该画竹的刻石，他在《王维吴道子画》诗中说：“门前两丛竹，雪节贯霜根；交柯乱叶动无数，一一皆可寻其源。”宋熙宁年间此画墨迹尚好，后日渐漫灭。西安碑林仍存有后人摹刻之王维双勾竹碑石。世传有王维阴阳竹刻石拓本，为墨竹形式，原作是双勾，还是墨写？不能肯定。用竹独立成画已是事实。鉴于如上一些情况我们可以推断，墨竹近出于此时。

元代张退公在《墨竹记》中说：“夫墨竹者，肇自明皇”后传肖悦。”唐明皇李隆基会不会创出墨竹，尚待研究，我们只可把“肇自明皇”看作是时代的标记。吴道子、王维都是明皇时代的人，他们都有水平、也有可能画出墨竹。刘海粟编《晋唐宋元明清名画宝鉴》中，有一幅《唐后行从图》，定为张萱所作，图中有墨竹两丛。张萱也是明皇时代的人，如果此画果真出于张萱之手，这时能画墨竹者，还不止于王维、吴道子。张退公是元代与李衍同时期的专门画竹的画家，对画竹很有研究，他所说的墨竹肇自明皇，应有根据。他的提法从绘画历史上说，是有道理的。提到肖悦，在唐代他确以画竹名世，他送给白居易一幅画着“森森两丛十五茎”竹的画，很受白居易的称赞，为此白居易还写了《画竹歌》诗一首，来赞美这幅画和肖悦的高超技法。张彦远《历代名画记》载有：“肖悦，协律郎，工竹，一色。”一色竹，不一定就是墨竹，肖悦画一色竹，学习了前人的墨竹技法，也属

可能。

还有一种很流行的说法，墨竹为五代李夫人所创^③。记载的大意说，李夫人是西蜀名家之女，善属文，又工书画，后唐大将郭崇韬伐蜀时得到了她（实为虏得），李夫人以郭崇韬武弁，尝郁悒不乐，月夕独坐南轩，见竹影婆娑可爱，即挥毫模写于窗纸上，明日视之，生意具足，或云自是人间往往效之，遂有了墨竹。在历史上确有李夫人其人，她的遭遇也很令人同情，至于她画墨竹，却近似民间传说。如前所述，墨竹唐代已有，宋郭若虚的《图画见闻志》记载，唐孙遇（初名位），“善画人物、龙水、松石、墨竹。”在晚唐成都大慈寺已有张立的墨竹壁画，盖墨竹不始于五代，更不始于李夫人，何况李夫人也并无墨竹作品传世。

到了宋代，墨竹已很盛行，造型也趋于完美，不仅形似逼真，在笔墨、构图、气韵、意境等方面，也都达到了一定的水平。以文同（与可）墨竹来说，在形象上已达到“疑风而动”，看他的画“如坐渭川淇水间”这样的形神毕具；他在用笔上和写草书一样，下笔如风雨，把书法用到了绘画中；在用墨上，画竹叶“以墨深为面，淡为背”，有了浓淡变化；在构图上，不仅画全竹，而且有折枝，形式趋于多样，纍纍潇洒，气韵风发。更为突出的一点是在作画之前他主张要“胸有成竹”^④、意在笔先；作画时要“振笔直遂、兔起鹘落”，“不专于形似，而独得于象外”，通过墨竹形象表达“拂云而高寒，傲雪而玉立”的意境，“招月吟风”，^⑤寓意寄情。苏轼评文同的画，更把竹的描写进一步人格化，他说：“风雪凌厉，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，群居而不依，独立而不惧，与可与君，可谓得其情而尽其性矣。”他说文同画竹得竹情竹性，也是

称颂文同有此情此性。文同自己也说，竹之为物，“虚心异众草，节劲逾凡木”，他是怀着爱慕竹之节操的心情来画竹的，他说：“若论櫟栝之操，无敌于君（竹），欲图潇洒之姿，莫贤于仆”。所以他画竹不单是描绘竹的形象，而是借画竹抒发自己的意志感情。文同的墨竹，以划时代的面目出现，古人在他面前都黯然失色。李衍说：“文湖州最后出，不异杲日升空，燭火俱熄，黄钟一振，瓦釜失声。”他对后世的影响，犹如山水画之王维，书法上的王羲之，为人所宗。

在这一时期，还有一种现象是文同作画，苏轼题诗其上。文同为人画竹并说：“勿使他人书字，待苏子瞻来，令作诗其侧，”而苏轼则以为“轼作此乃莫大之幸，日夜所愿而不可得者。”所以文同的画，很多都有苏轼的题诗，而以此抒怀，题诗也就成了画幅中新的成份。绘画与书法、题诗、题句默契结合，刻意求神，借物咏志，不专于形似，而多于浮想联翩，乃是苏轼、文同所倡导的文人画。墨竹则是这种画的突出典型。有人说墨竹是文人画的产物，文人画也因墨竹的丰富营养而促进了发展。

由于文同苏轼的提倡，宋代从事墨竹绘画的人越来越多，创作了大量墨竹作品，宋朝内府作了一定数量的佳品收藏。《宣和画谱》把当时内府收藏的绘画作品编为十大门类，“墨竹门”即为其中之一。在绘画种类里，墨竹占有一个席位，自宋而始。一种植物题材，在绘画中立为一个门类，墨竹最早。

元代绘画，崇尚清简，墨竹正迎合这种审美情趣，因而大为盛行。这一时期出现了一些专工墨竹的画家，如李衍、顾安、方厓等，很多山水、花鸟画家大都兼善此道。在绘画史上第一部《竹谱》（李衍的《竹谱详录》）也在此时问世，