

吴镇

河北教育出版社

中 国 名 画 家 全 集

吴 镇

著 • 盛东涛

河 北 教 育 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

吴镇 / (元) 吴镇绘；盛东涛著. —石家庄：河北教育出版社，2006.12
(中国名画家全集)
ISBN 7-5434-4869-6

I. 吴... II. ①吴... ②盛... III. 中国画—作品集—中国—元代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第016305号

中国名画家全集

吴 镇

著 / 盛东涛

出版发行 / 河北教育出版社 (石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层, 邮编 100101

电 话 010-84853332, E-mail: songyafeng666@sohu.com

编辑总监 / 刘 峰

责任编辑 / 张天漫

装帧设计 / 张志伟 王 梓 张 凯

制 作 / 卜秀敏

制 版 / 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 北京时尚兴裕印刷制版有限公司

开 本 / 880×1270 1/32 5.25印张

出版日期 / 2006年12月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-4869-6

定 价 / 406元 (共七册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

PDG

前　　言

王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然歟？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫宕无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，绍介不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平与艺术	1
生平与思想	2
艺术渊源及墨戏说	60
艺术成就	73
二、论艺摘选	133
三、各家评论摘录	145
四、年表简编	155
附：主要传世作品目录	162

生平与艺术

一

生平与思想

吴镇(1280~1354)字仲圭，别号梅花道人，浙江嘉兴魏塘人。吴镇与黄公望、倪瓒、王蒙合称元画四大家。

关于吴镇的家世，历来提及甚少。郑秉珊的小册子《吴镇》说吴氏的家世已无可考，其实是不准确的。1981年春夏之交，浙江省平湖县在地名普查时，于当地农民吴新田家中发现了《义门吴氏谱》^①。据专家鉴定，这就是吴镇家谱。此谱于1987年7月由平湖县图书馆收藏。根据这个家谱，我们才知道了一些过去不知道的吴镇家世的情况。

据家谱，吴镇是周王室吴王之后，那就是姬姓之后了。后来才改姓吴。《义门吴氏谱·宗枝图》列为世系表中的第一代始祖吴天全，大约生于唐，卒于五代，那时已搬到汝南去了。吴镇的先世，在宋代不乏重臣。如三世祖吴延祚是随宋太祖“陈桥兵变”创建宋的开国元勋；四世祖吴元辰曾分领七州军戎事，卒赠中书令，谥忠惠。其中六人《宋史》有传记，九人正史上有名。吴镇的祖父是十八世吴泽，此时已迁到了嘉兴。吴泽好善，品行端正，出仕过品位不高的承信郎，是个富于民族气节的知识分子。吴镇的父亲是吴禾，字君嘉，号正心，是吴泽的第七子。

^① 参见《山东师大学报》，1988(1)；或《吴镇诗词题跋辑注》，济南，山东美术出版社，1990年。

“庐守父墓，因居澉浦，家巨富，人号‘大船吴’”。吴镇是《宗枝图》中的第二十代子孙，在谱中的页码是89页。其兄伯圭，《家谱》中说他“征聘不赴，治别业于魏塘，今名竹庄；又治别业，当湖北之云津，植修竹，亦名竹庄……自号竹庄老人”。吴镇之后，家谱有缺页，故吴镇是否有后代尚难判定。但据明李日华之子李肇亨在吴镇竹谱《万玉从册》二十四帧题跋，知佛奴为其子。这在《六研斋笔记》、《江村销夏录》中都提及，但《家谱》中未记载，是否缺页中有也无法判断。《家谱》是三十一世孙吴光瑤重修，时间在康熙七年(1668年)，离开吴镇去世已三百多年。家谱中对吴镇的记载并不很多，且有一些不合史实的怪诞之处。如说吴镇是元至正辛卯(1351年)进士，此时吴镇已72岁，根本不可能应试。另外，说吴镇生前曾预料到将来会有人掘他的墓。所以题了“梅花和尚之塔”，而且还题于碣上有自己推算死期的话：“生于至元十七年庚辰七月十六日子时，卒于至正十四年甲午九月十五日子时”，显然属虚妄。这可能是吴门后代为夸耀自己的祖先写进去的。^①

清光绪年间重修的《嘉善县志》把吴镇归入卷二十五“隐逸”一类。其中说：“吴镇，字仲圭，性高介，少好剑术，读易有悟，乃一意韬晦，效君平卖卜。既而厌之，潜迹委巷，绕屋植梅，因自号梅花道人。工诗翰，善画山水竹石，每题诗其上，当时称为‘三绝’，有势力者求之不得，惟贫士则慨赠之，使取值焉。”“少好剑术”是我们所知吴镇少年时代的惟一情况。1336年，吴镇为可久作《中山图》，这个可久，便是葛乾孙(1305~1352)，字可久。吴

^① 以上所述吴镇家世情况，据《吴镇诗词题跋辨注》，179~198页。

中山图卷
26.4 × 90.7cm

中山图卷
(局部)
(6~7页图)

镇为他作画时，葛年32，镇57，葛乾孙生有奇气，好击刺战阵之法，且通阴阳。吴镇与之交游，可作为“少好剑术”的旁证。

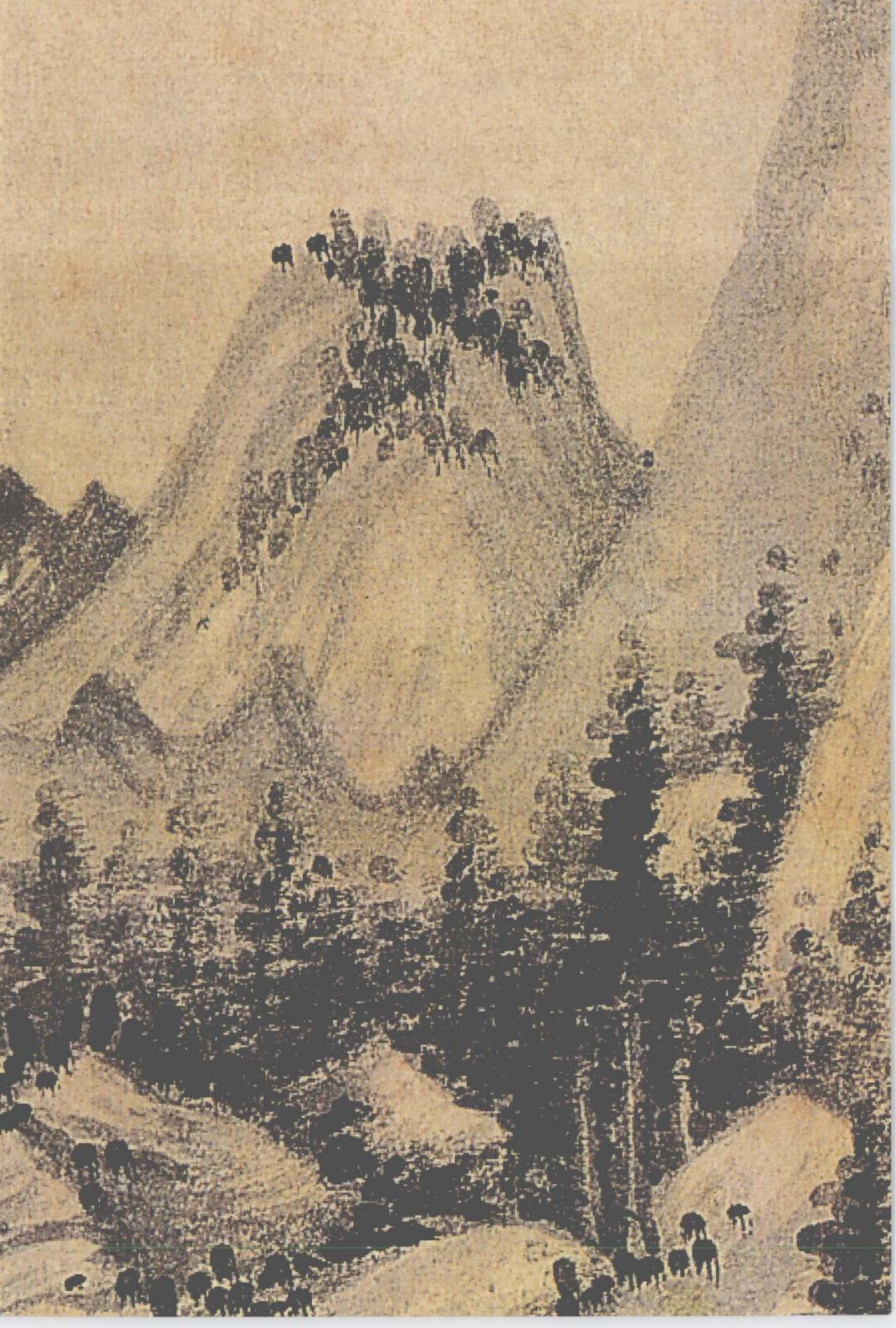
明陈继儒《梅花庵记》中说：“先生尝与兄元璋(即伯圭)师事昆陵柳天骥，得其性命之学，尤邃先天易言，机祥多中。”这一点在《家谱》中亦有类似记载。如，得其“天人性命之学”，“精易理、奇门之数”。这说明，吴镇曾下力研究过《易经》。他的卖卜魏塘或垂帘卖卜的传说，不是空穴来风，而是可信的。明李日华是浙江嘉兴人，正好是吴镇的乡邻。他跋吴镇《墨竹谱》说：“梅华道人尝寓春波里，正与予家同里，所谓春波客舍、梦觉窗、笑尘陋室者，仿佛在咫尺间也。”李日华的儿子李肇亨在吴镇《四友图》后跋云：“梅花道人卖卜于春波里，所谓笑俗陋室者，仿佛在我家左右也。余有小诗以志企慕云：‘先生风格在林丘，鹤去云沉几百秋。欲识君平曾隐处，至今虹月’

射溪楼。”这段跋有力地证明了吴镇卖卜为生的生活经历。但即使卖卜为生，也不折抗俗的气节。他的“笑俗陋室”，正表示他的行为是远离尘俗的。

吴镇是否在杭州卖卜，还未见有确凿的史料。吴镇的生活圈子并不大，他一生极少外出，有记载的，只到过杭州和湖州。1350年，他为子佛奴作《墨竹谱》的第十六幅题云：“昔游钱塘吴山之阳，元妙观方丈后池上绝壁有竹一枝，俯而仰，因息斋道人（李衍）写其真于屏上，至今遗墨在焉。忆旧游，笔想而成，以示佛奴，以广游目云。”这表明，他确实到杭州游玩过，“忆旧游”，似乎不像卖卜生涯的写照。同谱第五幅录东坡守湖州之诗后说：“余游霅上，摩挲久之，归而戏笔为之，不能仿佛万一。”这又说明，吴镇曾到过湖州，见过苏诗的刻石。吴镇的一生基本上是在家乡度过的，他画的嘉禾八景以及常去的大胜寺、景德寺等寺庙，都在嘉兴。而且他最后也死于家中。

此卷之行草書文之首行于右曲乃墨竹
詩以達其心也庵丁解牛者也而春生老死之輪廻
斷輪者也而達者與之夫夫者之於我行也而
予以為方道者乃非耶予未嘗畫也或曰予
而已若予老矣行之未竟井之未嘗與之之畫行初
小自矣重四方之持廉卓然清高之有謝於於門
與之厭之投遠地而置日月以方穀士大夫傳之以爲
口實及與之自洋州至而不方往與之以爲遠事每
山僧士大夫至多竹一派上之彭澤之津水之韓

東坡先生題又此の畫策嘗谷偃竹札
竹之始生一寸之間乃有毫毛矣而自相侵
地附之至初拔十尋者也子瞻之謂也畫者乃
苟之而不知其所以然之謂也復重約子瞻所
以先之草行於書中一執筆熟視乃見其一形
體者急如火之形三面互立以火之形免之於
之而後乃能得其形矣與此之形者不外然也
而心源至而心無所有而自然者內外不一形神不虛
和學之也凡有足於中者僅之不能者在于自

漢川晴乃はかに在り方には至れ難く、珍妙に
津々食飯等を済すとはぞ思はず。此の是より其
主事治事不休、以革晚不取延ひて坐交嘆嘆飯蒲葉、
尤豐ニ甚。正月二十日典のいお洲川是事七月も予
を湖州曝き、而更出外、腹走る大生有芳、雷
急に体格病氣者、車上に復痛しけて予不載
其の時苦難矣。之を覺え、典のわう親厚す
予め此也相も之の津々食飯等を此記于書
印品 墓志銘

村當年於予見書尾注一劄其題曰相和一段
蓋予所持不至相處不長予謂與之以也二事又
當用治二月五十正月乙未傳與董曉顧以此劄而已與
可予之弟乃日更之此多至廿三子皆一月之久也
余因而實之弟曰主前日廿月之九月于京行舟
唐宋詩序志與之笑曰蘇子曰極矣韓子曰此有五
正乎中置田歸土者因以水也畫筆落落之風竹迷
兮自此終失不可而亦未嘗久之捨筆而歸至其州
與為富足之年也二歲十載當年三十也予詩云

墨竹譜冊(之二)
41.1 × 51.5cm

陽主而坐欠精沒生者當
不精力之時仲不終也而
君心更觀之殆也既至垂於膝
若思忘不以於手漏于口
但呼吸而不沫到此矣

至正庚寅夏五月一日梅道人
書于竹林子房山房

