

忌葉一邊偏病

這邊多

偏病

這邊少

病

高松竹譜

王暢安○摹本

王愴安摹本

高松竹譜

雪齋署

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

高松竹谱 / 王畅安绘. — 北京: 人民美术出版社,
2004.6

ISBN 7-102-03037-1

I. 高… II. 王… III. 竹亚科—中国画—临本—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 049307 号

高松竹譜

摹 者 王暢安

出版者 人民美術出版社

(北京北總布胡同三十二號)

責任編輯 王玉山

裝幀設計 劉繼明 楊會來

責任印制 丁寶秀

印刷者 人民美術印刷廠

經銷者 新華書店總店北京發行所
二〇〇四年五月第二版第二次印刷

787 毫米 × 1092 毫米 开本: 1/16 印張: 12.5

印數: 5000 定价: 22.00 元

ISBN 7-102-03037-1

明高遜山
竹誼

陽安世兄屬

壬午秋孟

邵章

《高松竹譜》的價值

龔彥興

一棵竹、一株梅，當它創作爲藝術作品時，就成爲道德的載體；而道德真是藝術作品的靈魂。古往今來，陶淵明愛菊，周敦頤愛蓮，王徽之愛竹，林和靖愛梅……。歷來許多畫家，崇竹尚竹，愛竹敬竹，明志於竹，寓情於竹，賞竹之興，發展到畫竹之興，正因竹具有高風亮節，經冬不凋，清正飄逸的秉性，才贏得了人們的贊美，潛移默化地淨化人的心靈，淳熾人的情懷，昇華人的思想，鑄冶人的德操，並人格化爲『君子』的象徵。

一、竹譜的由來

畫竹，在我國有着悠久的歷史，早在漢代的竹葉碑上就有竹的形象，過去美術史家認爲竹畫產生於唐代，並與吳道子、王維、帝王唐明皇有關。然在素有『東方美術館』之稱的敦煌壁畫中，人們發現不僅有元人的畫竹，宋人的畫竹，而且有五代人畫竹，唐人畫竹，隋人畫竹，更有北朝畫竹。在二五四窟中發現我國最早的竹畫，圖中以五株竹子，喻指竹林，畫法古樸典雅，是中國竹畫的傑作和寶貴資料。這一發現，改寫了竹畫的歷史，竹畫藝術遠遠早於唐代。從壁畫的風格來看，繪製的時間比一般人認爲中國竹畫起始要早三、四百年。據研究敦煌壁畫的楊雄教授說：『敦煌壁畫中的竹畫，是迄今爲止中國發現的最早和保存最爲完好的一批竹畫實物。』①

竹畫的發展，自然會有竹譜的集成。據劉光祖研究員的《竹譜述評》：『竹之有譜，始於晉代。晉戴凱之著《竹譜》記述了竹類六十一種，但無繪圖，更無畫法，是一種植物志之類的書，《廣群芳譜》錄有其文。繪畫竹譜，濫觴於南北朝。隋官府藏本有南北朝宋顧景秀的《雜竹樣》，樣就是供人臨摹的畫樣，即竹譜的前身。《圖繪寶鑑》記載：南宋丁權善畫竹，『自述竹譜。』他自述的竹譜是什麼樣子，可惜未見傳世記載。到了元代，才有比較完整、圖文並具的竹譜。對後世影響較大的是李衍（息齋）的《竹譜詳錄》。這部竹譜，無論是對畫法的明確論述，對竹之品類的詳盡記敘，以及圖例的恰當列舉，其規模之宏巨與表述精盡之程度是史無前例的』。②上述古籍的記載與敦煌現存所畫的遺迹是相吻合的。因此，竹譜形成于南北朝（四二〇—五八九）之說是符合史實的。

元代以前的竹譜，古籍中雖有記載，但圖像蕩然無存，到了元代才有圖文並具的竹譜。

李衍（息齋）繪著《竹譜詳錄》是部規模宏巨、圖文精到，成為後來竹譜仿效的藍本。

《竹譜詳錄》十卷，內容豐富，第一卷有畫竹譜、墨竹譜兩章；第二卷有竹態譜；第三——七卷為竹品譜，皇皇巨著，對植物學竹的研究來說貢獻很大，對竹畫來說直至現在尚無人對竹的品類、風、晴、雨、雪、春、夏、秋、冬、寫竹、勾竹、竿、枝、節、葉研究得如此深入全面。他的同時代畫家趙孟頫說：『我友仲賓（李衍）為君（竹）寫真，冥搜極討，蓋欲盡得竹之情狀，二百年來，以畫竹稱者，皆未必能用意精深如仲賓者也。』③李衍的竹譜，用他自己的話來說就是悉取李頗、文湖州兩家成法，寫予疇昔用力而得之者。他善於總結、承繼前人的精華，積學之久，又能自己下苦功，對描寫對象進行深入仔細地觀察，

反復的研究，做到成竹在胸，直抒筆端，墨竹飛舞，竹葉紛披，達到馳騁於法度之中，瀟灑於筆墨之外。

比李衍稍後的柯九思，繪有《柯敬仲畫竹譜冊》，此冊共繪有三十六幅名目及題字。余紹宋在《書畫書錄解題》中說：『此譜原有三十六種，影印本只有二十種真迹。此譜原爲初學者寫竹者而設，至爲簡明，其筆墨之精美自不待論，惜其無甚說明也。』《柯敬仲畫竹譜冊》蒼勁老練，功夫精到，書意畫意皆濃。曾自題竹圖：『平生酷愛丹丘子，神妙書家王右軍。』他對書法極爲重視，主張『寫竹竿用篆法，枝用草書法，寫葉用八分法或用魯公撇筆法。』查梅壑跋其竹譜云：『丹丘博士，墨竹神妙，如書家之有右軍。橫見側出，曲盡能事。』④

梅花道人吳鎮的《竹譜》影響較大，他一生中，曾多次作《竹譜》。清代蔣和在《寫竹雜記》中說：『曾見梅道人竹譜凡十餘卷。』⑤吳鎮的《竹譜》形式不同於李衍的《竹譜詳錄》那樣嚴謹，只是『舒寫己意，不歸成法』、『名之曰譜而無法』，但由他自己的造詣和追求。吳鎮師法文湖州，是文同竹派的中堅人物，是李衍竹譜的傳人。

二、《高松竹譜》的價值

元代畫家很重視竹譜，直接影響着明代，明代竹譜刻印出版社會影響較大的有《高松竹譜》、《淇園肖影》、《雪齋竹譜》、《雲館竹譜》等。衆所周知，明代是我國版畫發展的鼎盛時期，它的成就，遠遠超過了宋、元，也爲清代版畫所不及。明代的竹譜同樣有

很大的成就，特別是到嘉靖以後，竹譜繼承着元代的優良傳統，《高松竹譜》正是創作於這時期，由於當時刊行出版的數量較少，國內無存，難以窺見，且古人書目未有著錄。一九四二年王暢安先生見到原刻版本時，『昔爲德國人所有，早已流傳國外，不可復得。』王先生爲保存竹譜，以原版刻印品摹勾下來，由於原譜首尾均已殘缺，自第二頁後半起至五十一頁止，共存四十九頁半。現在書前的目錄，是王暢安先生根據竹譜的內容編擬的，錄寫了李息齋『寫竹法一篇』及『畫竹譜』的最前兩行是依照周履靖的《淇園肖影》補的。本來竹譜序跋全無，難以知道作者姓名，幸在殘本四十四頁上（影印本一五三頁）寫勾勒竹法條上署有高松著三字，這就解開了竹譜是誰的迷團。

《高松竹譜》是一本有價值的畫譜：首先它具有承先啓後作用。元代是墨竹畫昌盛的時代，許多著名畫家如高克恭、趙孟頫、管道升、李衍、李士行、柯九思、顧安、吳鎮、郭天錫、倪瓚，明代的宋克、王紱、夏昶、姚綬、陳芹、文徵明等都善畫墨竹。高松的寫竹法、畫竹譜、竹態譜……繼承前人的經驗，吸取了以往畫竹的精華，全面地關注畫竹領域中的創新成果，融之於自己的竹譜中，並不斷地在他的竹譜中，拓展着新的法度，不僅看到《高松竹譜》的成就，同時對研究文同、李衍在畫竹史上的地位，在發展中對照，更顯出各家不同的藝術風格，更清晰地看到文同、李頎、李衍、高松畫竹的鮮明個性。

其次高松十分重視對竹的窮誼熟察，細心詳審『朝與竹乎爲游，暮與竹乎爲朋』，使其區別各品種的不同，而造成形態的差異。在竹的大類下，因品種的差別，竹竿、節、枝、葉各不相同。但高松畫竹的源淵與文湖州竹派是一脈相承的，不但在寫竹的形象是寫實的，

而且在畫竹的方法論上也是大致相同的。但高松並不是一個專擅模仿的畫家，無論在畫竹的方法上、竹態的樣式上，開創了一些新的技法，如對竹葉的組疊形式，『晴竹重人』、『風竹一川』、『雨竹分字』、『高飛孤燕』、『二蠶舐首』、『四魚競旦』、『尖尖平尖』，以圖像示意，使習者從形象的特征上，易懂易記，尤其在對難以處理的竹結頂的問題上，提出了『巧葉式』、『大結頂』，圖文並存，這就超越了前人，在技法上有些新的創造，對後學者會有指導作用。

其三，將畫竹口訣整理成口語化，是高松的創造。在一定程度上豐富了中國竹譜藝術和理論。

如：寫竹竿的口訣：

竹竿中長上下短，只依彎節不彎竿。

十竿五竿休並節，粗細陰陽乃壯觀。

彎節不彎竿，顯然是他的美學觀，也是他不同於前人。因為在文同的《墨竹圖》中，可以看到彎竿的。他提出彎節不彎竿，只是他的見解。

安枝口訣：

安枝分左右，不許一邊就。

枝上安鵲爪，風雨各樣做。

這顯然是他創作經驗的心得記錄，寫竹枝發現竹的規律，在畫中掌握了它，進行藝術構思，藝術想象有機地聯繫到畫家的思想感情並融化在自己的意境中。違反規律，就難以

創作出優秀作品。

寫竹口訣：

重人晴竹一風川，雨竹原來葉寫分。

風竹頂風枝借雨，雨垂低覆也重人。

其間晴竹原無借，鵲爪多排人少重。

這裏的晴竹式、風竹式、雨竹式都是隨着不同的具體環境，使竹的枝葉產生不同的姿態，也是畫竹長期的觀察得來的規律性表現方法，做到胸有成竹，意存筆先，才能為竹增彩。

寫雪竹口訣：

雪竹枝竿似雨垂，竿頭安葉法難為。

左拳按塊油單紙，葉葉都從紙上飛。

畫上止留半截葉，淡烟籠雪自然堆。

凡寫雪竹立竿枝與雨竹竿枝勢同，要低覆垂曲也。

為雪竹立譜，始自《高松竹譜》，附以圖解及說明，使習者得知其法。高松在口訣中說：『畫上止留半截葉，淡烟籠雪自然堆。』他留半截葉的畫法，與堆白粉的畫法是不同的。此法是高松的創新，還是得之於前輩？文同、郭無錫都畫有《雪竹圖》，高松自己也有創作實踐的經驗，為雪竹立譜，成為後人畫雪竹開了先河，應該說是《高松竹譜》特色之一。

四、《高松竹譜》，他把畫竹法的經驗心得加以整理，組成口訣，以圖像為主，加以文字說明，簡明清晰，通俗易懂，形式活潑，循序漸進，由簡至繁，畫竹千變萬化，呈現出各不相同的神氣。它直接影響着以後的竹譜。稍晚於《高松竹譜》的《淇園肖影》竹譜（周履靖編輯），開頭仿效了《高松竹譜》的體例，摘錄《竹譜詳錄》中的《墨竹賦》一篇，其中大部分畫法口訣，如寫竿口訣、安枝口訣、寫雪竹口訣、寫勾勒竹法，都採用了《高松竹譜》的文字，可見《高松竹譜》對後來的畫竹影響還是蠻大的。

五、《高松竹譜》也有疵點，即在所錄李息齋的《畫竹譜》和《墨竹譜》中有誤。李息齋《畫竹譜》所談作畫程序有五：一、位置；二、描墨；三、承染；四、設色；五、籠套。《墨竹譜》作畫程序有四：一、畫竹竿；二、畫節；三、畫枝；四、畫葉。而畫譜中將《描墨》本為畫竹譜程序之二，誤立為墨竹譜五，顯然是不恰當的。⑥這就混淆了畫竹譜與墨竹譜的概念。

三、餘韻千秋

高松愛攻詩畫，善寫大字兼草隸，畫竹石、山水妙臻三昧，與衡山、枝山齊名。明以前畫竹有勾勒法，即用綫勾，稱為雙鉤；也有墨寫，即稱墨竹。兩者皆重書法筆意。這在前人的論竹絕句多有所見，如文同的《寫竹古稱文與可，千年上下有誰知。何人敢作丹青看，竟是張顛大草書。》趙松雪的《神清骨俊承義獻，老去香光莫罕儔，瘦竹幽蘭飛白石，風流餘韻亦千秋。》趙松雪就強調畫竹要有書法的韻味，而李衍畫竹重真實的模擬。高克恭則要求『神而似』。事實上就是要求對書法用筆和真實觀察給予『一視同仁』的對待，從而

達到主觀和客觀、形似和神似水乳交融的境界。而不能說雙鉤形式就低于墨竹，或墨竹形式就高于雙鉤，只要畫得好，都要有深厚的筆墨功夫和精致的筆墨技巧。柯九思強調畫竹與書法相通：『寫竹竿用篆法，枝用草書法，寫葉用八分法，或用魯公撇筆法，木石用折釵股，屋漏痕之遺意』。『凡踢枝當用行書爲之。』這是他畫作實踐的經驗之談。事實上書法與畫竹，關係極爲緊密，後人評柯九思的畫竹：『得其神於運筆之表，求其似於有迹之餘。』做到了形神兼備。高松健筆墨竹譜，心手相印，把竹之瀟灑、檀欒之秀、枝葉間錯、折旋向背、曲盡生意，做到『意存筆先，畫盡意在』八個大字。《高松竹譜》之外，還有《高松菊譜》存世。此竹譜爲一九五八年中國古典藝術出版社根據王暢安的摹本印行，自然沒有原作風致，但仍不失爲明代優秀的竹譜圖錄。

注釋：

- ①、《改寫千年竹畫史》、《北京晚報》二〇〇三年一月二七日。
- ②、劉光祖《竹譜述評》《美術史論》一九八八年四期。
- ③、劉光祖《寫竹百家》三一，頁黑龍江美術出版社一九八九年八月版。
- ④、徐養吾《論竹絕句》《造型美術》第一期一九二四年。
- ⑤、吳鎮《梅道人遺墨》中有至正八年（一三四八）戊子秋九月作，至正十年（一三五〇）三月爲可行作竹譜，爲芝田作竹譜等題語。北京故宮博物院藏有一三五〇年夏五月一日爲佛奴所作《竹譜》，日本中村不折藏有《梅花道人墨竹譜草書》。

⑥、參看《佩文齋書畫譜》卷十四，論畫四，畫竹譜、墨竹譜。

遊山竹譜目錄

寫竹法

畫竹譜

竹態譜

墨竹賦

墨竹譜

寫竹竿口訣

中長上下短

彎節不彎竿

竿休並節

粗細陰陽

安枝口訣

枝分左右

鵲爪式

晴竹竿枝

風竹竿枝

雨竹竿枝

懸崖竿枝

寫竹口訣

重人晴竹

一川風竹式

雨竹分字式

風竹頂風枝借雨

兩垂低覆也重人

晴竹式

墨竹口訣

竹有體用

陰陽清淡

錯節高低

左幹右幹

細分鵲爪

個葉聚散

稚子禿梢

高飛孤燕

二蚕觚首

四魚競旦

尖尖平尖

大段小段

竹忌二十八病

衝地衝天

對節排竿

數架

間淡間濃

間粗間細

勻長勻短

偏左偏右

偏前偏後

太灣

節太遠

葉重葉輕

孤生

並立

似釵

似井

人手

蜻蜓

似柳

似桃

巧葉式

二葉

三葉

四葉

五葉

六葉

八葉

九葉

十二葉

結頂式

三結頂

四結頂

五結頂

大結頂

風竹結頂

老幼竹式

成竹

一年

二年

三年

四年

老枝

痒

枯

半筍

筍

解痒

天下竹名

墨竹畫式

渭川曉露

葉覆枝上

枝覆葉上

老竹

嫩竹

疎淡

玲玳

倒懸

冲天

覆地

鳳尾

傲風

晴竹

團風

老健

疾風

大雨

小雨

久雨

微雨

密要分明

寫雪竹口訣

雪竹式

寫勾勒竹法

成竹

一年

二年

三年

四年

乍雨

久雨

微風

疾風

解籜

半笋

笋

出土

漸長

過母

邊筍

崖生

高松傳三則

影印高松竹譜後記

遊山竹譜

寫竹法

李恩齋

明文安遊山高松著

予性嗜竹自昔見人畫竹必留意諦觀初以可喜漸見不類捨而弗顧多至數十輩大同小異俱無足取後見澹游先生所畫迥與若輩不同遂學焉既而討尋其源知澹游學於迥先黃華老人老人學文湖州自是始知湖州之名然二老遺墨皆未之見後於同舍喬仲山處見黃華橫幅一枝數葉倚石蒼蒼澹游差不及也復欲學之無從可得或云澹游不可為法昔黃華老人雖云學文湖州每遇夜取竹枝以燈照影模畫取真所以遠邁倫輩澹游止學乃先筆跡不復取法於真所以粗得其意不及遠甚予大以為然又意東坡山谷洵宗金兩朝名公議論稱讚湖州之作興造物比予愈欲求訪每恨不得見至元乙酉予客餘杭始見文湖州十數本皆無甚佳處予意乃疑東坡山谷黨於親故文字語言假借太甚後來諸公亦不審是非隨唱而和私謂墨竹以來黃華當稱第一澹游次之遂為定見錢塘王子慶與予友善素稱博識一日來語及此事子慶云前輩議論豈有過差但恐君未見湖州真蹟耳予曰近於某處見之凡十數本大書歲月於其上豈皆偽耶子慶曰皆偽也予始茫然若失意謂子慶立論偏枯怫然作色反詰子慶曰若嘗見黃華所作者乎子慶曰黃華之作固未嘗見湖州之作君亦未之見也何以定其是非適府吏家有一本明日借來示君自當知其品第也遂去明日果來一幅五竿濃淡相依枝葉間錯轉折向背欹側低昂各有態度曲盡生意森然