

Ink Plum: The Making of a Chinese Scholar-Painting Genre

文人墨梅

(美) 毕嘉珍 著

Maggie Bickford

孙红 编译

中国美术学院出版社

文人墨梅

(美) 毕嘉珍 著

Maggie Bickford

孙红 编译

中国美术学院出版社

Maggie Bickford

Ink Plum: The Making of a Chinese Scholar-Painting Genre

Cambridge University Press, 1996

扉页题字：任道斌

责任编辑：祝平凡

责任校对：南 山

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

文人墨梅 / 孙红编译. — 杭州：中国美术学院出版社，2010.1

ISBN 978-7-81083-951-8

I. ①文… II. ①孙… III. ①梅—水墨画：花卉画—
美术批评—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第071725号

文人墨梅

毕嘉珍 著 孙 红 编译

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2010年5月第1版

印 次：2010年5月第1次印刷

印 张：11.25

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 数：0001-1000

ISBN 978-7-81083-951-8

定 价：48.00元

目 录

第一部分 画梅艺术：宋代以前及北宋时期的发展 / 9

第一章 宋代以前及北宋时期的画梅艺术 / 11

第二章 质朴高雅的水墨花卉 / 28

第三章 梅花与文人画梅 / 43

第二部分 墨梅流派的产生及早期发展 / 55

第四章 新风格的始创者：仲仁 / 59

第五章 墨梅流派的形成 / 74

第六章 南宋绘画中的墨梅艺术 / 91

第三部分 元代：墨梅艺术风格的再创造 / 113

第七章 元蒙贵族统治下的墨梅艺术 / 115

第八章 元代的墨梅思想与理论 / 134

第九章 元代的墨梅实践 / 150

附录：图版说明 / 177

文人墨梅

文人墨梅

(美) 毕嘉珍 著

Maggie Bickford

孙红 编译

中国美术学院出版社

Maggie Bickford

Ink Plum: The Making of a Chinese Scholar-Painting Genre

Cambridge University Press, 1996

扉页题字：任道斌

责任编辑：祝平凡

责任校对：南 山

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

文人墨梅 / 孙红编译. — 杭州：中国美术学院出版社，2010.1

ISBN 978-7-81083-951-8

I. ①文… II. ①孙… III. ①梅—水墨画：花卉画—美术批评—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第071725号

文人墨梅

毕嘉珍 著 孙 红 编译

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2010年5月第1版

印 次：2010年5月第1次印刷

印 张：11.25

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 数：0001-1000

ISBN 978-7-81083-951-8

定 价：48.00元

内容提要

在过去六百年里，无论是在中国还是在日本、韩国，墨梅都是文人画家所青睐并广泛采用的绘画题材。美国布朗大学毕嘉珍(Maggie Bickford)教授对中国传统绘画中墨梅风格、流派的形成进行了全面系统研究。以跨学科的角度和视野，系统阐述了艺术、历史、文化、政治以及团体、个人之间是如何相互作用，孕育出一个新的绘画风格与范式的。此外，本书以批判的视角审视了宋元文人学者是如何从非正统的艺术流派到近代中国绘画中自封的正统观念的转变过程。

本书曾获得“列文森中国研究书籍奖”。

目 录

第一部分 画梅艺术：宋代以前及北宋时期的发展 / 9

第一章 宋代以前及北宋时期的画梅艺术 / 11

第二章 质朴高雅的水墨花卉 / 28

第三章 梅花与文人画梅 / 43

第二部分 墨梅流派的产生及早期发展 / 55

第四章 新风格的始创者：仲仁 / 59

第五章 墨梅流派的形成 / 74

第六章 南宋绘画中的墨梅艺术 / 91

第三部分 元代：墨梅艺术风格的再创造 / 113

第七章 元蒙贵族统治下的墨梅艺术 / 115

第八章 元代的墨梅思想与理论 / 134

第九章 元代的墨梅实践 / 150

附录：图版说明 / 177

第一部分

画梅艺术：宋代以前及北宋时期的发展

第一章 宋代以前及北宋时期的画梅艺术

一、公元 6 世纪至 11 世纪末期的史料记载

关于中国的画梅艺术史直到公元 11 世纪末期，还只是处于文字记载阶段。有证据表明，在视觉艺术领域中，最早的梅花图像是出现在公元 6 世纪的梁代。这一史实是与当时宫廷文化中出现的欣赏梅花的记载相关。由宫廷诗人庾信所写的《咏梅诗》题在宫廷画家张僧繇的一幅画作上。庾信的“二十五首咏花屏风诗”中的第四首有这样一个对句：“今朝梅树下，定有咏花人。”《贞观公私画史》所收录的张僧繇《咏梅图》被认为也体现了相似的意境。

张僧繇的这幅涉梅作品有幸保存至 9 世纪中期，在张彦远的《历代名画记》所记载的“张僧繇”传记的现存作品名录上记载了这幅作品。事实上，在这本简明的中国画评述的传记中并没有对梅或梅花注有其他引证，直到 11 世纪末期，才在郭若虚的《图画见闻志》中又出现了关于梅花图的相关记载。

《图画见闻志》中收录了包含“梅”字的两幅作品。一幅是南唐宫廷画家梅行思的《谢女咏梅图》；另外一幅是滕昌祐的《梅花鹅图》。梅行

思的《谢女咏梅》记载的是东晋女诗人谢道韞或她的诗歌艺术，唤起了人们对六朝时期张僧繇的那幅《咏梅图》的追忆。梅行思将“梅”作为一个人物画的重要点景予以突出，也许是想在梅花中勾画出这首诗的意境，或是想通过谢道韞的咏梅诗来诠释梅花的物色芳菲。滕昌祐的《梅花鹅图》应属于传统花鸟画，是在中国传统绘画中最为常见的、展示梅花的表达方式。

在宋朝后期的重要文献中，应该还有一些类似于张彦远、郭若虚等人所记载的画梅作品和相关画家。但是，从现存的公元7世纪至11世纪末的画史记载来看，除了对三幅涉梅作品有四处明确的记载外，未见有其他发现。但这并不能表明当时的画家对梅花缺乏兴趣，可能是因为代久年湮，几无遗存，再加之在早期的绘画文献中很少对花草树木用名称加以区别记载。

在现存的、最早的一部中国名画著录《贞观公私画史》中，对于各种花木的名称叫法十分随意、杂乱，这是因为在早期的人物画或山水画中很少在题名中出现这些字眼。而且，《贞观公私画史》中按照名目分类的作品（晋代至初唐，约293幅作品）是在以人物画为主流的时代所产生的，所提及到的走兽、虫鱼、禽鸟和一些植物的名称既有惯用称谓和又有特殊叫法，把二者作为绘画题名中的构成元素，来描绘打猎等场景，或某些特定题材，如：野鸭、鹅、浮萍、虎、豹、孔雀、鹦鹉等。由此看来，善画某些特殊花卉题材的尚习是在花鸟画基本风格完全形成之后才出现的。

公元9世纪中期到11世纪末期的一些主要文献记载表明，在花鸟画科的形成和发展过程中，书画鉴藏家对花鸟画家笔下的这些特定花卉并未给予太多关注。但实际上，这些特定花卉不同于一般意义的、观赏性的花卉，同时代的文献史料中称颂其刻画细致入微、生动逼真，而后代的文献中把许多认为是这些艺术家创作的特定花卉题名收入了著录。但

尽管如此，在12世纪之前，这些作品很少出现固定名称，通常是在不经意或“描绘轶事”的语境下产生的，而不是以重要文献或艺术史实来予以审慎对待。

涉“梅”的三幅作品题名能够保存至今实属艺坛幸事。这为我们通过查阅早期的重要文献对梅花进行研究提供了条件，我们通常可以从画作的名称或分类来加以判别，还原出这些隐藏在简明主题背后的图像。如这些图像可以发现在六朝的游春图中，或是宋代以前画家们所画的折枝画中，以及在“四时花鸟”的“冬季”画屏中皆可以找寻到它们的踪迹。

展读画史，这类作品昭示了什么？我们通过中国早期绘画中花草树木的形像与早期的画梅艺术进行类比，或许会找到答案。虽然，庾信的“画屏诗咏”没有对应的画卷，但我们可以在他所处时代的一些陵墓中找到相关的艺术发现，上面雕刻的风格极具装饰性，透过优雅的人物造型以及厚重浓郁、独具匠心的情境，展现出达官贵族郊游的场面。如现今出土的南朝都城陵墓的画像砖（约为公元4至6世纪），所描绘的是身着高雅服饰的仕女，悠闲地坐在树下，其所诠释的是与梅花题材相类的诗咏，承载的是与“竹林七贤”相一致的精神主题。

· 庭院人物画

追溯庾信的一生，根据画屏的范式以及庾信的诗歌和作者笔下树的形象，是对崔芬墓室壁画（图1-1）的一种仿效，此墓室地点位于山东省临朐县冶源镇。在一个八扇屏上，画者以花园中的假山为衬景，绘出一个端坐于树下的人物。这个人物正俯身于漆案前，执笔作画，桌上摆有笔墨纸砚。如果将画中树的绿叶用白花来代替，就不难想象出题有庾信咏梅诗的屏风画和张僧繇的《咏梅图》中的物象了。

屏风画盛行于唐代中晚期。从已出土的墓室壁画和史料文献中得到证实，在屏风系列的绘画中，所出现的树下人物，在唐朝的墓室壁画中