

吴镇《竹谱图卷》之考辨（上册）

中国美术学院优秀博士论文

卢勇 著

中国美术学院出版社

中国美术学院优秀博士学位论文

中国美术学院标志性成果规划

吴镇《竹谱图卷》之考辨（上册）

卢 勇 著

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红

责任校对：钱锦生

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

吴镇《竹谱图卷》之考辨 / 卢勇著. -- 杭州：中国美术学院出版社，2013.6

（中国美术学院标志性成果规划）

ISBN 978-7-5503-0497-0

I. ①吴… II. ①卢… III. ①竹—水墨画—花卉画—绘画研究—中国—元代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第149223号

吴镇《竹谱图卷》之考辨

卢勇 著

出品人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地址 中国·杭州南山路218号 邮政编码 310002

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 2013年9月第1版

印次 2013年9月第1次印刷

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 55.25

字数 302千

图数 1200幅

印数 0001—1000

ISBN 978-7-5503-0497-0

定价 180.00元（全书二册）

目 录

引 论 / 1

第一章 关于吴镇《竹谱图卷》（上海博物馆藏） 及相关史料考辨 / 3

一、上海博物馆藏吴镇《竹谱图卷》现存信息 / 3

1. 图像信息 / 3

2. 题跋信息 / 6

3. 附录 / 6

二、文字史料著录信息 / 8

1. 题跋为元“至正十年春三月……”吴镇作品的文字史料记载 / 8

2. 六部著录的研究提示 / 14

3. 六部著录的历史评价及分析 / 17

4. 六部著录记载中不同之处的具体比对表 / 30

5. 具体比对与分析 / 33

6. 综述 / 45

三、吴镇《竹谱图卷》（上海博物馆藏）题跋及藏印详考 / 49

1. 史料信息 / 49

2. 具体考论 / 53

四、“梅花庵”与《梅道人遗墨》考 / 74

1. 钱士升、钱棨生平史料 / 74

2. 新近出现关于钱棨的史料 / 75

3. 钱棨活动年代推测 / 77

4. “梅花庵”及钱棨的《梅道人遗墨》考 / 78

5. 钱棨《梅道人遗墨》的编辑特点 / 93

五、张丑《清河书画舫》中关于吴镇的记载考 / 124

1. 原文史料 / 124

2. 《清河书画舫》中显现出的重要问题 / 125

3. 结论 / 139

4. 附录 / 141

六、吴其贞《书画记》中的相关记载考证 / 143

1. 史料信息 / 143

2. 吴其贞《书画记》与郁逢庆《郁氏书画题跋记》

两部著录的记载比较分析 / 144

3. 关于“顿首”的问题 / 146

4. 吴其贞《书画记》中“竹谱图卷”的相关史料考证 / 154

七、明代李肇亨题跋中“行可”与“可行”问题考论 / 159

1. 吴镇《四友图卷》后李肇亨题跋中记载的

“竹石谱长卷”考辩 / 161

2. 吴镇《墨竹谱》及相关“行可”和“可行”

问题的史料考论 / 191

3. “行可”与“可行”的人物考证 / 209

八、附录 / 232

1. 元代中期任历江浙等处儒学提举一职情况 / 232

2. 关于“詹僖” / 233

第二章 关于吴镇的墨竹绘画 / 271

一、吴镇的墨竹风格论 / 271

1. “全景性”的墨竹画法 / 277

2. “枯木竹石” / 281

3. 文同、李衍与吴镇的画竹理念比较 / 286

4. 赵孟頫、李衍与吴镇画竹风格比较 / 326

5. 总结 / 341

二、吴镇墨竹的技法特点 / 343

1. 吴镇“同竿不同节的画法” / 343

2. 吴镇墨竹出枝特点 / 361

3. 吴镇的草、苔点和“树干画法” / 463

4. 总结 / 492

三、存疑之《竹谱图卷》中的技法问题 / 493

1. 吴镇年款于“至正十年”的作品比较 / 498

2. 竹节上的“对节”问题 / 506

3. 《竹谱图卷》中的“出枝”问题 / 516

4. 《竹谱图卷》中的“对称”问题 / 538

注：文中彩色图表详见下册书后彩图页

引 论

画者，文之极也。今古大家，惟在兴趣，羚羊挂角，无迹可寻。故其妙处，如空中之音，相中之色，言无尽而意无穷。今人以形式入画、以才情入画，终不及古人之画，盖于歎笔端一唱三叹之音。

辛卯岁春，得仲圭湘江墨竹一卷，晴梢风过，笔动心随，精华之至。由是谢绝尘事，手眼终日，点笔池研，游兴其间，至今已数载余。

仲圭画竹宗学与可，得息斋之法，惜洋州真迹绝少，其学初未得见矣。息斋云：“墨竹之法尽出于李颇、与可，然意法略有不同。”息斋之竹得于生意，法度谨严，运笔劲健，合于自然之态，其技出乎神鬼之上，莫测变化。松雪曰：“二百年来以画竹称者，皆未必能用意精深如仲宾也。”余以为然也。道人有谱传世，文质详备，邃明天机，述画之理，明艺之道，悬横众表，通盖千载，自唐继下，成万年之响，仲圭得之多也。

为画者，当求其本，得思心意，从情而发，运功于法度之内，怡情于尘垢之外。感万物之体，发乎于心，达文情之意，至于毫端，传写为神，而成千秋之功。

既为画，当有法，法有所忌，画者当知。法之何在？存乎于文情，存乎于技技。情无常态，画无常法，然皆有至理。

为画之道，舍形则无以取神，离形则神无以为归。欲兼备形神，需取自然之神妙，当师于造化而得乎心源。然师造化，需心手两得，失之于心，则视万千造化，风情百般为无睹，失之

于手，则纵含万世情怀，而终不逮意。仲圭诗云：“始由笔研成，渐次忘笔墨。心手两相忘，融化同造物。”《书谱》曰：“至如初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正，初谓未及，中则过之，后乃通会。通会之际，人书俱老。”此乃学书之法，亦为画之大道。

仲圭之竹“长枝大叶”，阔略纵意，化与可、息斋之意法于无迹，孟端云：“其笔端豪迈，泼墨淋漓，无一点朝市气，虽似率略，人莫能到。”禅道惟在妙悟，画道亦在妙悟，仲圭诗不及与可，字不及子昂，竹不及息斋，然能以三者合作于画中者自仲圭始也！

仲圭初不为世所重，至明清之际声名跃然，潮随浪涌，崇者云云。然市道商贾，假名图利，致使真贋糅杂，盖莫能辨。青藤曰：“余观梅花道人画竹，如群凤为鹞所掠，翎羽腾闪，捎掇变灭之诡，虽凤亦不得而知。而评者或谓其贋，岂理也哉？”仲圭尝语人曰：“吾之画直须五百年后方遇赏音耳。”仲圭画竹以湖州为宗，独取新意，然“湖州一派”至仲昭后已无有继承，既已无画，岂能识理。后世俗工皆喋喋详评之辈，非赏会之家，纵洒洋万言，得之于理而失之于行，劳神于誊抄翻写，断章而取义，终不逮真意。纵偶涉笔墨者，又不能积力苦学，“心识所以然而不能然”，或失于法度，或为法度所拘，瓦釜之辈，言不足信，画不足观也。

此《竹谱图卷》余二十年前曾观于沪上，虽载于史，然多瑕漏，且字画皆与仲圭不类，恐尚有传闻未精详之弊。今撰小文考之，盖慕仲圭神逸，无意唇舌之争，江村云：“览此者当作烟云过眼观。”然也。癸巳春二月，清波门外画生卢小轩识。

第一章 关于吴镇《竹谱图卷》 （上海博物馆藏）及相关史料考辨

一、上海博物馆藏吴镇《竹谱图卷》现存信息

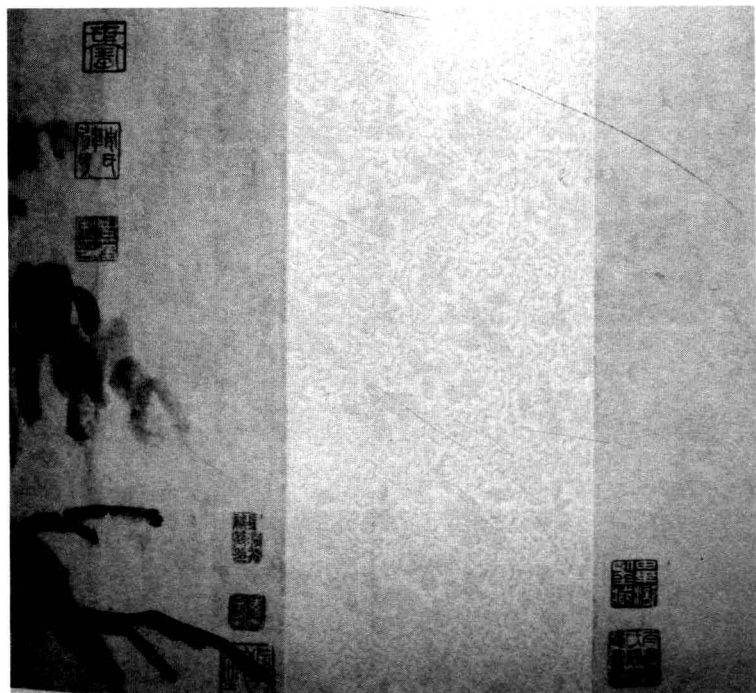
1. 图像信息

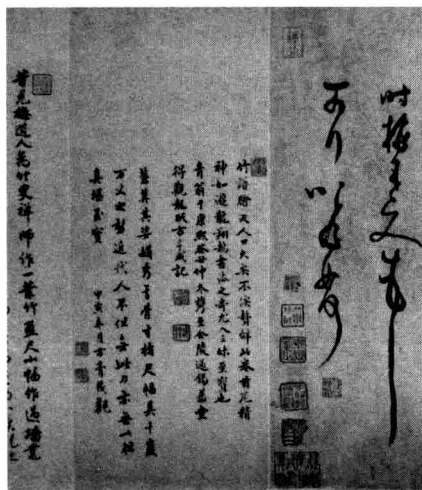
吴镇 竹谱图卷 纸本墨笔 纵 36 厘米 横 539.3 厘米 1350 年作 上海博物馆藏

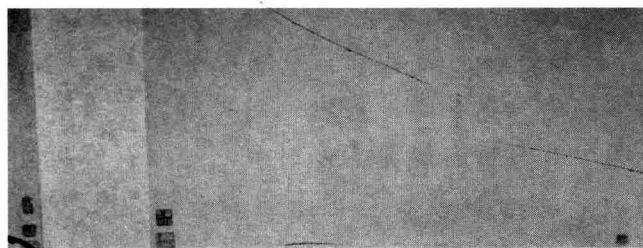
吴镇《竹谱图卷》题跋部分

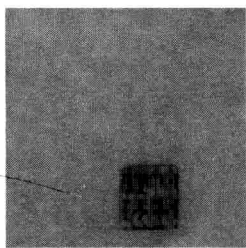
吴镇 竹谱图卷 卷首

吴镇 竹谱图卷 卷尾

吴镇 竹谱图卷 卷首隔水部分

隔水部分前右下角李日华收藏印

钤 印：未有吴镇钤印

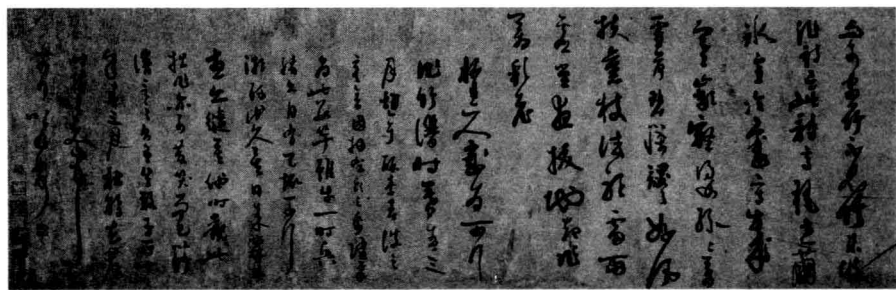
影 印：《中国古代书画图目》二、《元四家画集》（天津人民美术出版社）等多本重要画册及书籍

著 录：《中国古代书画目录》第三册、《嘉善文史资料》第五辑等

后 跋：有清方亨咸、方膏茂、毕沅、潘奕隽、赵怀玉等题跋

收藏印：曾经清杨兆鲁、毕沅、周笈、汪恭、王时新收藏

2. 题跋信息

吴镇题跋：

与可画竹不见竹，东坡作诗忘此诗。高丽老茧冰雪冷，戏写岁寒岩壑姿。纷纷苍雪荷碧篠，谡谡好风扶旧枝。试听雷雨虚堂夜，拔地起作苍虬飞。

梅花道人戏为可行作竹谱，时暮春三月憩于醉李春波之客舍，因抽架头之纸，随笔为此数竿，虽出一时兴绪，亦自有天趣。可行游研池久矣，笔力想亦健矣，他时观此拙作，亦可发笑而已。以竹谱言之，则吾岂敢。至正十年春三月杜鹃花发时，梅花道人顿首。可行以为如何。

后跋：

依照次序有清方亨咸、方膏茂、毕沅、潘奕隼、方于鲁、赵怀玉等题跋。

3. 附录

1) 《竹谱图卷》（上海博物馆藏）后的题跋与收藏：

此卷后有清方亨咸、方膏茂、毕沅、潘奕隼、赵怀玉等题跋。曾经清杨兆鲁、毕沅、周笈、汪恭、王时新收藏。

方亨咸：小字姐姐，字吉偶，号邵村、龙暝、心童道士，安徽桐城人。拱干子。顺治四年（1647）进士，官御史。能文，善

书，精于小楷。山水仿黄公望，博大沈雄，力追古雅，与程正揆、顾大申时称鼎足。花鸟意态如生，曾绘百尺梧桐卷，雀雏入神品。平生足迹几遍天下，故其所见无非粉本，不规规于古人，所以更胜于古人。

方膏茂：康熙年间人，方亨咸和方膏茂是“七子之会”中“七杰”之一，为方拱干次子和四子，两人是亲兄弟。

毕泂：字涧飞，号竹痴，江苏镇洋（今江苏太仓）人。乾隆、嘉庆年间人，赵溶婿，秋帆制府毕沅之胞弟（毕沅是乾隆年间的状元、大学者，生平亦喜爱金石书画，家中收藏颇为丰富，曾购得《清明上河图》，画上便有毕泂、毕沅二人印记）。

潘奕隽（1740—1830）：字守愚，号榕皋，又号水云漫士、三松居士，晚号三松老人，室名三松堂、探梅阁、水云阁、归帆阁。清代学者，吴县（今江苏苏州）人，祖籍安徽歙州。父潘冕，曾官候选布政司理问，生三子：奕隽、奕藻、奕基。

赵怀玉（1747—1823）：字亿孙，号味辛，又字印川（见翁方纲《吴越钱氏所造金涂塔予向见拓本已有诗矣，今赵味辛舍人得此塔版携来予斋，约诸公赋诗复作此篇》诗），江苏武进人。生于乾隆十二年，卒于道光三年，年七十七岁。

2) 图卷后题跋的顺序和时间：

次序为方亨咸（1673）、方膏茂（1674）、毕泂（1786）、潘奕隽（1813）、赵怀玉（1816）跋。

3) 上海博物馆收藏的这幅吴镇《竹谱图卷》系新中国成立后五十年代入馆，具体时间及渠道不详：

二、文字史料著录信息

关于对史料著录的分析，我们在选择著录时主要以时间相对较早、相对最具权威性、可靠性最强这三条为原则，故以钱棨《梅道人遗墨》、郁逢庆《郁氏书画题跋记》、汪砢玉《珊瑚网》、卞永誉《式古堂书画汇考》、吴其贞《书画记》、顾复《平生壮观》六部著录为本章节的研究对象和基点。

1. 题跋为元“至正十年春三月……”吴镇作品的文字史料记载（记载不同之处以“粗体”标注）

1) 明·钱棨《梅道人遗墨》：

竹谱与可行

梅花道人戏为可行作此竹谱，时暮春三月憩于携李春波之客舍，因抽架头之纸，随笔为此数竿，虽出一时兴绪，亦自有天趣。可行游研池久矣，笔力想亦健矣，他时观此拙作，亦可发笑而已。以竹谱言之，则吾岂敢。至正十年春三月杜鹃花发时，梅花道人顿首。可行以为何如。

星竹之法作於節枝葉而已而畫者為至難于此不工則不得為佳畫矣昔見子思春學士攜中謂須索又與可下筆要勁節畫法而畫起一掃便過少遲留則必鈍厚不鉛利矣法有所思得者當如粗似挑葉細如柳葉孤生並立如入如井其太短此形魚腹手描端觀狀均殊均容偶畫偶難之病使人厭觀必使疎不至描繁不至亂翻正而背翻側低昂而打風翻各有法度不可一倒塗去如畫皇朝然也汝求子星竹以為法初不識定四庫全書	又 古今畫竹雖多而絕凡入室脫去工匠氣者惟宋之文湖州一人而已近世高雨霅翁敬得其法余得其指教甚多此譜一推廣其法也	竹譜與可行 梅花道人戲為可行作此竹譜時暮春三月憩于携李春波之客舍因抽架頭之紙隨筆為此數竿雖出一時興緒亦自有天趣可行遊研池久矣筆力想亦健矣他時觀此拙作亦可發笑而已以竹譜言之則吾豈敢至正十年春三月杜鵑花發時梅花道人頓首可行以為何如	又友蘭跋 古泉老師嘗以紙畫竹畫戲而為之一日出此卷屬之致補子後以保清親遂作一補之古泉師畫波曲而泉淪風頓筆是之于明發新從春臨生終日無半點	又 梅花道人書 星竹之法作於節枝葉而已而畫者為至難于此不工則不得為佳畫矣昔見子思春學士攜中謂須索又與可下筆要勁節畫法而畫起一掃便過少遲留則必鈍厚不鉛利矣法有所思得者當如粗似挑葉細如柳葉孤生並立如入如井其太短此形魚腹手描端觀狀均殊均容偶畫偶難之病使人厭觀必使疎不至描繁不至亂翻正而背翻側低昂而打風翻各有法度不可一倒塗去如畫皇朝然也汝求子星竹以為法初不識定四庫全書	又 竹譜跋 曾孟德感極主知已及後經遇主蓋自為藝文而承從容贊約之官級之復路有緣由不以手揮毫相視醉草過三步履履而然雖臨時嬉笑之言非至親篤好胡肯為此哉余與定因作竹譜而不倦者亦此意也

2) 明·郁逢庆《郁氏书画题跋记》：

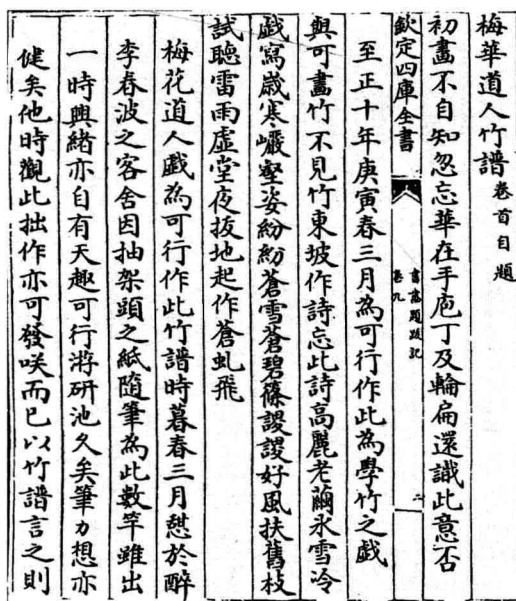
吴仲圭竹石长卷 在纸上

梅华道人竹谱 卷首自题

初画不自知，忽忘华在手。庖丁及轮扁，还识此意否。至正十年庚寅春三月，为可行作此为学竹之戏。

与可画竹不见竹，东坡作诗忘此诗。高丽老茧冰雪冷，戏写岁寒岩壑姿。纷纷苍雪苍碧篠，谡谡好风扶旧枝。试听雷雨虚堂夜，拔地起作苍虬飞。

梅花道人戏为可行作此竹谱，时暮春三月，憩于醉李春波之客舍，因抽架头之纸，随笔为此数竿，虽出一时兴绪，亦自有天趣。可行游研池久矣，笔力想亦健矣，他时观此拙作，亦可发笑而已。以竹谱言之，则吾岂敢，至正十年春三月杜鹃花发时，梅花道人顿首。可行以为何如？

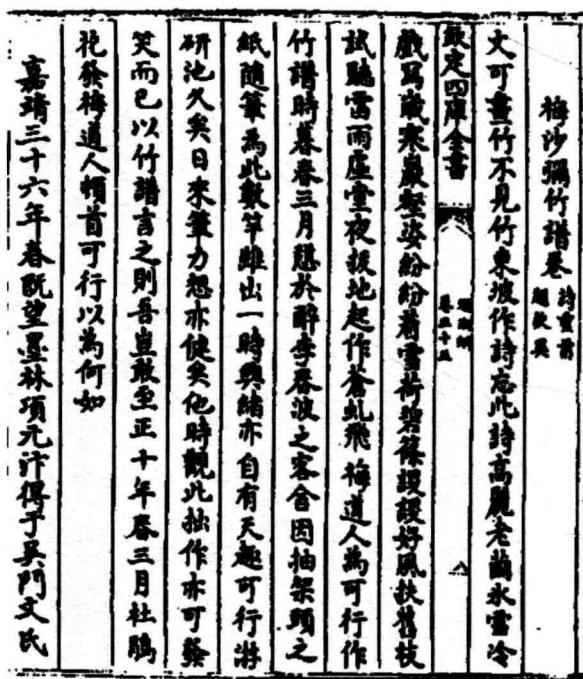
3) 明·汪砢玉《珊瑚网》：

梅沙弥竹谱卷

文可画竹不见竹，东坡作诗忘此诗。高丽老茧冰雪冷，戏写岁寒岩壑姿。纷纷着雪荷碧篠，谡谡好风扶旧枝。试听雷雨虚堂夜，拔地起作苍虬飞。

梅道人为可行作竹谱，时暮春三月，憩于醉里春波之客舍，因抽架头之纸，随笔为此数竿，虽出一时兴绪，亦自有天趣。可行游研池久矣，日来笔力想亦健矣，他时观此拙作，亦可发笑而已。以竹谱言之，则吾岂敢。至正十年春三月，杜鹃花发，梅道人顿首。可行以为何如？

嘉靖三十六年春既望，墨林项元汴得于吴门文氏。

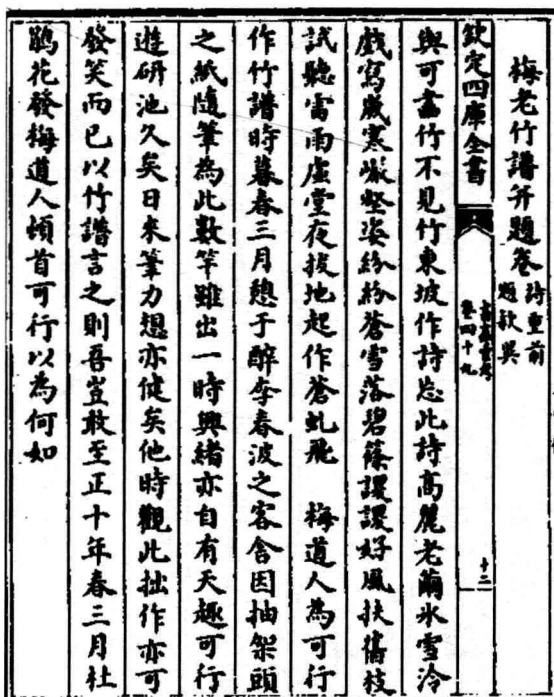
4) 清·卞永誉《式古堂书画汇考》：

梅老竹谱并题卷 诗重前 题款异

文可画竹不见竹，东坡作诗忘此诗。高丽老茧冰雪冷，戏写岁寒岩壑姿。纷纷苍雪荷碧篠，谡谡好风扶旧枝。试听雷雨虚堂夜，拔地起作苍虬飞。

梅道人为可行作竹谱，时暮春三月，憩于醉李春波之客舍，因抽架头之纸，随笔为此数竿，虽出一时兴绪，亦自有天趣。可行游研池久矣，日来笔力想亦健矣，他时观此拙作亦可发笑而已。以竹谱言之，则吾岂敢。至正十年春三月，杜鹃花发，梅道人顿首。可行以为何如？

嘉靖三十六年春既望，墨林项元汴得于吴门文氏。

四库全书·式古堂书画汇考 影印