

元 李 『竹譜詳綠』 性格 形成背景

李 成 美

· 序 文	· 『竹譜詳綠』 『松齋梅譜』
· 元代 以後 畫譜 性格	· 結 語
· 李 『竹譜詳綠』 內容	

· 序 文

中國繪畫史上 墨竹畫가 士大夫畫家 가 自己表現	
北宋 畫目	
中 上昇 蘇軾(1035 ~ 1101) 文同(10201~ 1079)	
· 眞作 北宋以後 中國	
韓國 墨竹畫家 再現	
目的 墨竹畫史上 가 가	
· 文同 蘇軾 畫家 體系的	
畫本 畫譜	
士大夫畫家 技巧 技法	
人格 精神 最上 가	
蘇軾 同文	
· 가 「倣...筆意」	
文句 「筆意」, 「意」	
倣	
·	
士大夫畫 根本精神 가 清代 初期	
中國 歷代 文人畫家 畫風 畫法 一目瞭然	
畫譜가 가 王 , 王著 1697	
1703 『芥子園畫傳』	

西江大學校 東亞研究所 第18回 月例發表會(1984. 3. 22) 「元代文人畫譜 形成過程」
· 內容 一部 紙面
部 集中的 內容

論『竹譜詳錄』收錄書譜繪畫史的意義
『竹譜詳錄』包括歷史的
．
． 元代 以前 畫普 性格
五代(906 960) (960 1124) 政治的
中國文化
譜類， 譜
類， 畫譜 「譜」
「文新附」 「譜，籍錄也」 『字彙』 「譜，牒也，屬也」²⁾
譜， (籍錄)， (牒)，
(屬) 關 가
記述 畫譜 가
가 畫法
畫譜 指針書
後學 가

1) 『竹譜詳錄』 關 論文 Aschwin Lippe, "Li K'an und seine 'Ausführliche Beschreibung des Bambus", Otasiatishe Zeitschrift, N. F. XVIII (1942 43), pp. 1-35, 83-144, 166-184가
William Charles, White, An Aibum of Chinese Bamboos (Toronto, 1939) 引用
． 『松齋梅普』 關 論文 島田修二郎 「松齋梅普提要」, 『文化』 XX/2 (1956), pp. 96-118
． 筆者 博士論文, Han, Sungmi Lee, "Wu Chen's Mo-chu P'u : Literati Painter's Manual on Ink Bamboo." (Princeton University, 1983), Chapter 一部 『竹譜詳錄』 ．

2) 諸橋轍次, 『大韓和辭典』, 卷十, p.594.

北宋末期	『宣和畫譜』	繪畫	가	多樣	內容
中國繪畫	素材	十個部門	分類	敘論	素材
歷代	畫家	略傳	宋 皇室 收藏品	作品	
『宣和畫譜』	『芥子園畫傳』	教本	各 部門	敘論	
	素材	關 見解,	가	繪畫理論	評論基準
		繪畫指針書的			
『畫譜』		繪畫指針書的	가		
北宋末	韓拙	『山水純全集』	.3)		
		가	, , , , ,		
	山水畫		가		著
者	韓拙	關	가	北宋 御畫院	畫員
	『山水純全集』	御畫員	가		가
	北宋時代	墨竹畫	關	畫譜	
畫目	墨梅畫	關		指針書的	
			墨梅畫		華
光山	禪僧	華光仲仁(11)	北宋末	南宋初	墨梅, 墨竹 가
(1097 1169)		墨梅畫法	後世	傳	
『華光梅譜』		華光仲仁	作品		4)
1261	宋伯仁	『梅花喜神譜』			依
書梅法			世間	華光仲仁	
梅譜가					
『梅花喜神譜』		梅譜			『喜
神』	南宋時代				
日本學者	田中豐藏	.5) 宋伯仁		半開, 滿開,	
	가		100		
古律詩			墨梅		
墨梅花		墨梅畫			

3) 『山水純全集』 Robert Maeda Two Twelfth Century Texts on Chinese Painting (Michigan Papers in Chinese Studies, no. 8, 1980) 英 韓拙 關

4) 島田 前掲論文 『華光梅譜』 『松齋梅譜』

가 華光仲仁 가 揚牙咎

『元史藝文志補』 『華光梅譜』 元代 明末本 『說』(元 陶宗儀) 元代 板本

華光仲仁 翁同文, 「華光仲仁的 生平與 墨梅初期的發展」, 「故宮季刊」 第九卷(1975) 第三期, pp. 22 - 40

5) 田中豐藏, 「宋代梅花喜神譜」, 『中國美術の研究』 (東京, 1964), pp. 205 - 213

例 .

揚牙咎 . 北京古宮博物館院所藏 墨梅圖卷

가

畫梅 指針書 .

90 1350 梅譜

『宋齋梅譜』 . 『宋齋梅譜』 章

『梅花喜神譜』 竹譜 李 『竹譜詳錄』

가 竹譜類 .

晉 (265 - 290) 載凱之⁶⁾ 撰 『竹譜』 畫譜的 要素가

가 『竹譜詳錄』 「竹品譜」 卷

. 一卷 六朝時代 典型的 文型

駢文 序頭 41 70種 . 各

, 產地, 形態, 用途, .

『山海經』, 『爾雅』, 『禮記』, 著者

. 中國文化 日常生活 가

가 . 關

不可缺 『竹譜』 後代 竹畫家 “竹譜”

. 南宋時代 關 高似孫 『竹略』 .⁷⁾

『宋齋梅譜』 『竹譜詳錄』 引用句가

14 中葉 . 『宋齋梅譜』 畫梅人譜 『竹

略』 魏彥夔 略傳 『花繼』 『圖繪寶鑑』 南

宋 墨竹, 墨梅畫家 魏夔 同一人物 .⁸⁾ 『竹譜詳錄』 卷六(異形品) 茶竹條

『竹略』 引用句가 . 高似孫 『子略』 『蟹略』 略類

『蟹略』 가 詩文

.⁹⁾ 以上 가 『竹略』 載凱之 『竹譜』

가

『梅花喜神譜』 元代

譜類 面 .

6) 載凱之 가 武昌人 字 慶預 .

7) 高似孫 字 積古, 號 疎寮, 淳熙 年間 (1174 - 1189) 進士

8) 鄧椿, 『畫繼』 卷四, p.21, 夏文彥, 『圖繪寶鑑』 卷四, p.94 (『畫史叢書』 本).
同一人物說 島田修二郎, 前掲論文, p.112 .

-
- Li k'an and a Rivival of Bamboo Painting in the style of Wen T'ung," National Palace Museum Bulletin, Vol. "#", No. 5, (Nov. - Dec.,1978) pp. 1-13., 于 (張光賓), 「李 - 文湖州竹派的 中興者」, 『中華文化復興月刊』第十卷, 第十二期, pp. 66-67 李 簡年表 .
- 13) 『竹譜詳錄』, p. 5
- 14) 李 『竹譜詳錄』 『知不足齋叢書』以外 .
 , 『書竹譜』(一卷), : 『說 』 (宛委山堂本, 91), 『竹譜』(一卷) : 『美術叢書』 /5. 『叢書子目類編』 (台北, 1967), p.928, 容庚, 「記竹譜十四種」(『嶺南學報』第八卷, 第一期) p.125

柯謙 序 (1319 延 己閑)

牟應龍 序 (1307 大德丁未)

李 序 (1299 大德三年乙亥)

第一卷, 畫竹譜, 墨竹譜

第二卷, 竹態譜

第三卷, 竹品譜(), 全德品

第四卷, 竹品譜(), 異形品上

第五卷, 竹品譜(), 異形品下

第六卷, 竹品譜(), 異色品

第七卷, 竹品譜(), 似是而非竹品 : 有名而非竹品

鮑延博 識 (1808 嘉慶戊辰)

第一卷 : 卷 . 1) 序頭, 2) 畫竹譜, 鉤勒填
彩法 依 竹畫譜, 3) 墨竹譜, 卷 畫家 卷 李
竹畫家 , 美術史家 가 .
1) 序頭 “ 序 ” 畫竹譜 8
李 가 通 竹畫 根源
澹游 (金 王要慶)
가 金 王庭筠 (黃華老人) , 가 文
湖州, 文同 竹畫 接 文同 , 가
面 生意가 가
唐代 畫竹畫家 墨竹畫家 . 畫竹 唐 王
維 (右丞), 簫悅 (協律), 五代 李頗, 僧 夢休, 宋 黃筌 · 黃居寀父子, 崔白 (崔懿) 吳元俞 . 墨竹 黃山谷 (太史), 黃庭堅 (1045
1105) 唐 吳道子가 『畫譜』 (聖朝名畫譜) ,
五代 元靄, 唐希雅, 董羽가 李夫人
, 蜀 가 孫位, 張立 .¹⁵⁾
北宋 文同 蘇軾
(卷一, pp. 2 4)
以上 竹畫 畫竹 墨竹 試圖
王維 水墨山水畫 墨
竹畫 『宣和畫譜』 李頗 五代 墨竹畫家
李 畫竹 宗 (畫竹師李墨竹師文). 가 文

15) 中國墨竹畫 起源 關 李成美, 「中國墨竹畫 起源 初期樣式 考察()」, 『考古美術』 157 (1983, 3月), pp.2 17 .

17) 「文與可畫 谷偃竹記」 全文 『蘇東坡全集』 (台北, 河洛圖書出版社, 1975), p.394.

ㄱ) 承染 : 濃淡 , 竹葉 , 老葉
 一般 技法上 , 濃淡 . (/15)
 ㄴ) 設色 : 綠色 濃淡 各 竹葉
 , , 가 , . (/15, 16)
 ㄷ) 籠套 : 設色 가
 . 藤黃 竹葉
 以外 草汁 . (/16)
 以上 內容 面 技法
 面 指針書가 .
 3) 墨竹譜 : 技法上 序頭가 . 李
 “自然”, “生意”, “團樂” 最上 가
 中 文同 文同 墨竹畫法 後學
 墨竹畫法 4 論 .
 ㄱ) 畫竿 : 竹竿 節 가 筆意
 貫通 . (...從梢至根雖一節 節畫下要筆意貫串...) (/17)
 要點 「要筆意貫串」 墨竹畫家 竹竿
 가 李 技法上 時代的
 . 畫法 依 가 禁忌
 . (/17)
 ㄴ) 畫節 : 李 (節) 가
 . (圖1) a) 上一節 覆下一節,

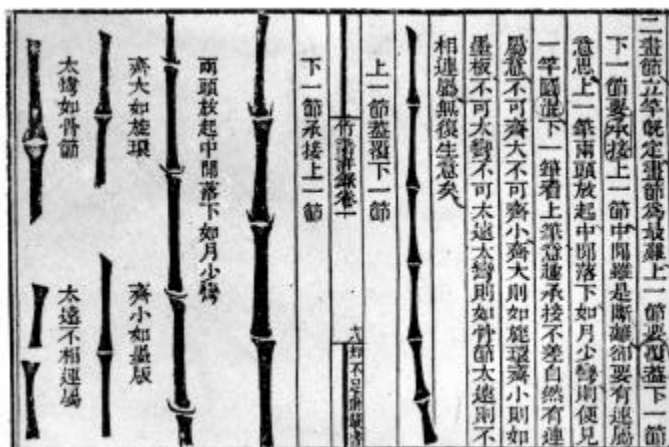

圖 1. 李衍, 『竹譜詳錄』卷 1, p. 18. 畫節法

圖4. 李 , 『竹譜詳錄』, 卷一, p. 24. 畫葉法

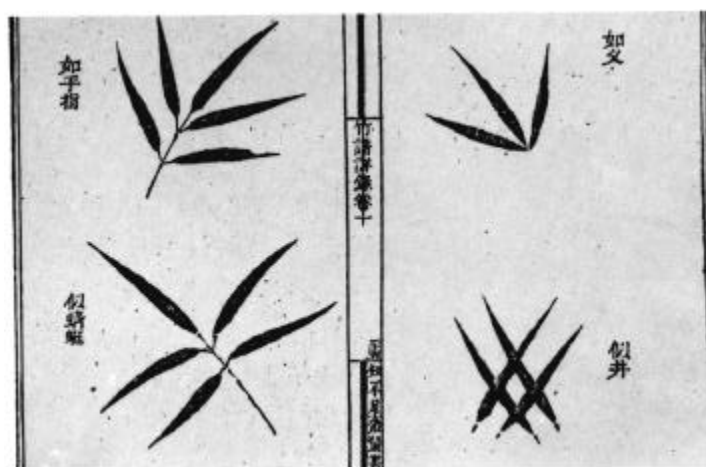
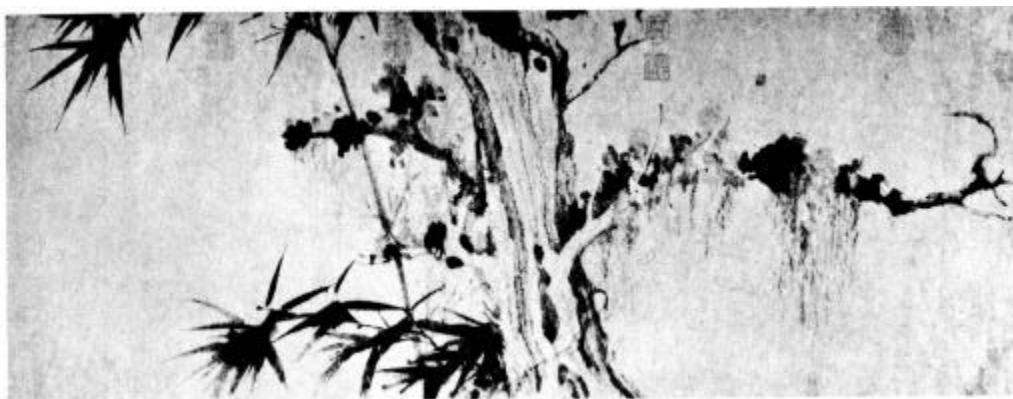

圖5. 李 , 『竹譜詳錄』, 卷一, p. 25. 畫葉法

), 雀爪(), 釵股() 가
『宋齊梅譜』 吳太素 用語 『梅花喜神譜』
13 以前 南宋 花卉圖²⁰⁾
가 가 , 가 (嫩妓), 老妓,
10面 . (/ 19 22)
⇒)花葉: 筆劃 「下筆要勁利 實接而虛起」
, 가 가 .
8가 4
面 , . (/ 24 27)
第一卷 全體 通 竹畫
面 構圖, ,
李 竹畫 自然主義
的
第二卷(竹態譜): 卷 가 ,
生長 , 序頭 . 20面 畫竹
15面 墨竹 , 筍 四年生
生長 . (/ 3 20)

圖6. 李衍,『竹譜詳錄』,卷二, p. 12. 疾風,乍雨

圖7. 李衍,『竹石圖』部分 絹本墨著 186.8×55.3cm
The Metropolitan Museum of Art

20) 吳太素,『松齊梅譜』(廣島市立淺野圖書館 所藏本), pp.28ff. 筆者 Micro film 通 Xerox 本

卷 鉤勒法(畫竹) 李 植物學者的
寫生力
(圖6). 李 現存作品 一部
(圖7). 墨竹畫 가 面
單純化

圖8

圖8. 李衍,『竹譜詳錄』,卷一, p. 27. 雨竹,風翻.

古典學者 力量 가 引用 書籍 範疇
經類 『漢書』, 『魏書』 史書, 『廣志』 地方志, 詩文 文
學作品 中 關 , 戴凱之『竹譜』, 高似孫『竹
略』 .²¹⁾ 各卷

第三卷 : 「全德品」: 品 가 가 75種 收錄 .²²⁾
成長生態가 人間關係 慈竹, 老竹, 義竹

第四卷 第五卷 異形品 , 人鳥의 成長過程
種類 . 第四卷 35種 , 第五卷

21) 吳良輔, 『竹書』, 張得之, 『竹譜』 引用 著者 關

22) 75 가

103種 各各 26 8 . 四卷
가 가 .²³⁾

第六卷 「異色品」 「神異品」 . 「異色品」 綠色

가 丹, 靑, 碧, 玉 가 가
色 63種 8 . (圖9) 「神

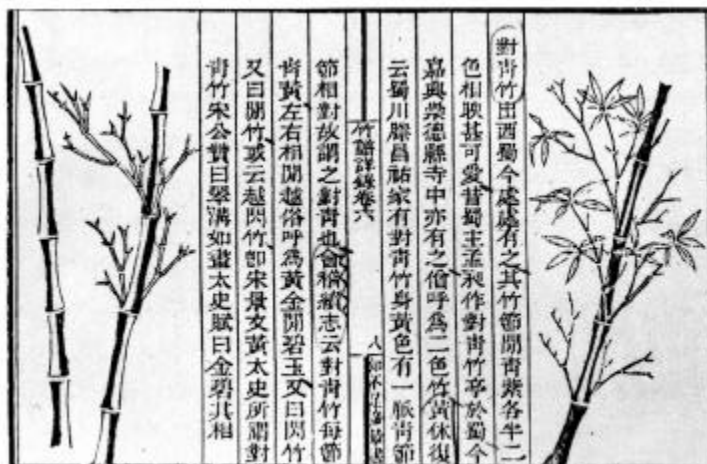

圖9. 李衍, 『竹譜詳錄』, 卷六, p. 8. 對青竹

異品」 38種 7

攝理 가
化龍竹, 湘妃竹 . 李 神異品 序頭 「怪力亂神孔子所不語」, 怪異 ,
, , 關 孔子²⁴⁾ 聖人 神道 가

考慮 神 合理化
 . 植物學者的 自然
 一面 .
 第七卷 作品譜 . 似是而非竹
 品,
 (例: 大盧, 荻) 23가 中 8
 有名而非竹品, 名稱 「竹」 中
 21種 中 10
 以上 『竹譜詳錄』 以前
 가 多樣性 竹譜 .
 以前 李
 人才 出現 元代初期 抵抗精神

23) 가 淨瓶竹 (/2), 鶴膝竹(/4)

24)子語怪力亂神 (『論語), /21)

表現 墨竹, 墨梅, 歲寒三友圖가 盛行
 .²⁵⁾ 李 『竹譜詳錄』 30年 後 吳太素 『松齊梅譜』

가 . 『松齊梅譜』 『竹譜詳錄』 , .

. 『松齊梅譜』 『竹譜詳錄』

『松齊梅譜』 가 1930年代 .²⁶⁾
 出刊年代 1351年 以後 1365年 以前 .²⁷⁾
 日本 四本 手寫本
 抄本 .²⁸⁾ 中 廣島市立淺野圖書館 所
 藏本(以下 本 略稱) 가 完全 島田 分板 依
 5 『 』 章

『 』 原來 가 .
 1) 卷一 卷二: 墨梅畫 理論 畫法 畫梅譜訣 .
 2)卷三 卷六: 梅圖譜 40 (卷五 14, 卷六 26)
 , , 開花 七言絕句詩
 . (圖10, 11)

圖10. 吳太素,『松齋梅譜』, 廣島市立淺野圖書館藏 手寫本, p. 16. “破白”

圖11. 吳太素,『松齋梅譜』, 廣島市立淺野도서관藏 手寫本, p. 27. “隨風”

-
- 25) 點 關 Sherman Lee & wai - kam Ho, Chinese Art Under the Mongols: The Yuan Dynas -
ty (1279 1368), pp. 96 - 104 .
- 26) 鳥田修二郎, 前掲論文, pp. 96 - 104 .
- 27) 上掲論文, pp. 96.
- 28) 上掲論文, p. 100 4 室町 江戸時代 筆寫本 .
卷七 卷十 現存 抄本 .
- 3) 卷十一: 「古梅譜」 標目 卷 宋 范成大(1126 1193) 『范大梅譜』
梅品譜 11 .
- 4) 卷十二, 十三: 梅詩譜. 六朝時代 南宋 梅花 關 詩 .
- 5) 卷十四: 畫梅人譜 北宋時代 燕肅 吳太素 同時代 人物 元 允才 28
名 墨梅 略傳 平價が 記載 .
概要 『竹譜詳錄』 .

譜 内容	『竹譜詳錄』 (知不足齋叢書本)	『松齋梅譜』 (히로시마本)
畫法, 畫訣	卷一 畫竹譜 墨竹譜	卷一, 二 墨梅만 다루었음
식물의모습	卷二	卷三~六 (卷七~十은不存)
식물의종류	卷三~七	卷十
詩		卷十二, 十三
畫家略傳		卷十四

梅譜 畫梅 關 李
墨梅
吳太素 가
吳太素 現存作
品 墨梅
「松梅圖」(圖
12) 『松齋梅譜』 墨梅
吳太素 畫梅法 論
華光仲仁 花(華)
光論, 揚牙咎「逃禪論」, 宋代 畫梅法
가
『 』 가 畫竹指針
書
畫家 李

圖12. 吳太素「松梅圖」, 絹本墨, 149.9×93.9cm
日本 山梨縣, 大仙寺 所藏

卷三 卷六, 梅圖譜 『竹譜詳錄』 竹態譜 後者 ,
成長 , 天候 (鉤勒法 墨竹法)
前者 梅花 가 折枝 가 詩
『梅花喜神譜』 宋伯仁 100
卷三 卷六 40 島田
本 缺如 卷七 卷十 畫梅圖 推定 ²⁹⁾
『松齋梅譜』 梅品譜 『竹譜詳錄』 前者 가
宋代 『范村梅譜』

(? 1074), 司馬光(1019 1086), 蘇軾(1037 1101), 黃庭堅(1045 1105), 王十朋(1112 1171)等 . 古典 地方志
 錄, 記, 故事 . “竹詩譜”가
 詩文 . 李 牟應龍 序
 文 詩文 云云 가 . 李 引用
 主目的 關 가
 文學作品 .
 『松齊梅譜』 「畫梅人譜」 『竹譜詳錄』
 . 島田 『松齊梅譜』 「畫梅人譜」 不正確 , 元代 王^{日免}
 墨梅畫家

29) 上掲論文, p. 102.

30) 容庚, 前掲論文, p. 129 引用

墨梅畫家 關 가 .³¹⁾ 『竹譜詳錄』 畫竹人譜
 가 通 李 竹畫家
 關 ., 第一卷 序頭 勒法竹畫
 各各 가 가 竹品譜
 가가 .³²⁾

. 結 語

以上 李 『竹譜詳錄』 歷史的, 美術史的 背景
『竹譜詳錄』, 元代 가 梅譜 吳太素 『松齊梅譜』
竹 梅 元代 가 百科事典的
點 構成上
各各 가 著者
가 吳太素 李 梅
詩 自身 畫梅法 梅花 植物 關心
가 梅花 關 以前 著述 點
「畫梅人譜」 가 吳太素 李 50年後
『松齊梅譜』 李 著述 接 改善
『竹譜詳錄』 畫竹
가 가 墨竹, 畫竹史 植物學的
故事 點 가
『竹譜詳錄』 『松齊梅譜』 “譜” 元代以後
百科事典的 譜錄 傳統 頂點 明,
清代 梅譜 竹譜 元代 譜 面 竹譜
明 嘉靖年間(1522 1566) 高松(生歿年未詳) 『遯山竹譜』 『
引用 元代以後 技法上
(33) 『芥子園畫傳』 竹譜 畫竹
李 中國墨竹畫史上 中國繪畫史上 文同
가 『竹譜詳錄』 畫竹學徒
竹畫法 文人畫 生命

31) 島田, 前掲論文, p.114.
32) 一例 文同 竹 王庭筠 (/8).
33) 『遯山竹譜』 王暢安編, 『高松竹譜』 (, 松柏 書局, 1957) 가 影印 遯山 高
松 字 號
가 『竹譜詳錄』
畫竹法 不可缺 技法 技法
制限性 『芥子園畫傳』
『竹譜詳錄』 畫冊
畫帖 竹譜가 가 例가 柯九思(1290 1343) 『竹
譜詳錄』 吳鎮 『墨竹譜』 가

各 各 畫家
 文人畫 畫家가 理解
 筆致 , 畫題 가 作畫意圖,
 木版
 不可能 . 點 柯九思 吳鎮, 後者 , 畫面 畫
 題 畫帖 竹譜 文人畫的 竹譜 .³⁵⁾ (圖13)

圖13. 吳鎮,『墨竹譜』中 第十葉,紙本墨
 40.3×52.0cm 台北 故宮博物院藏。

- 34) 柯九思 竹譜 石叔明,『柯九思墨竹譜』(台北 藝術圖書公司,1974) 『元柯九思墨竹譜及其竹譜』(台北,中華書畫出版社,1976) Han, op. cit., pp. 147 - 149
 顧復 『平生壯觀』(1692) 所紀 柯九思竹譜 表가 作 成 . 吳鎮 「墨竹譜」
 22葉 1350(至正10,庚寅)年 年紀가 『印影吳鎮竹譜』(台北,故宮博物院,
 1977) 가 .
 35) Han, op. cit., Chapter 吳鎮墨竹譜 畫題 가 英 .

圖14. 柯九思,「墨竹譜」中第十七葉, 晴葉破墨法。(藝術圖書公司本) 37×22cm.

柯九思 「竹譜」

直接的

. (圖14)

元末

明, 清代

文徵明(1470 1559)

文同, 蘇軾

筆意 倣 墨竹冊

.³⁶⁾

李

『竹譜詳錄』

北宋

士大夫畫家

文同 竹畫法

目的

目的

方向

外

元末以後

文人墨竹譜

出現

(德成女子大學教授)

36) 文徵明 墨竹冊

故宮博物院藏

11 葉

1538 年紀

『故宮書畫錄』

卷六, p.45

中 第五葉

Richard Edwards, The Art of Wen Cheng - ming (Univ of Michigan, 1976) p.131, fig. 9

ABSTRACT

An Analysis of Li K'an's Chu - p'u hsiang - lu

Yi Sung - mi*

This paper attempts to establish an art historical position of Li K'an's 李 (1245 - 1320) Chu - p'u hsiang - lu 竹譜詳錄 (Compendium of Bamboo: A Detailed Record) by comparing its contents with "compendia" on bamboo or plum of the late Y an and Ming, Ch'ing periods. The writer contends that the Chu - p'u hsiang - lu marks both the apex and an end of the p'u 譜 tradition which started in the Six Dynasties period and developed rapidly during the Northern and Southern Sung periods. In the Y an period, the literati painting theory further developed, and at the same time, the interest in the ink bamboo as well as in ink plum painting increased. Such a development led literati painters such as Li K'an and Wu T'ai - su 吳太素, the author of the Sung - chai mei - p'u 齋梅普, a work comparable to Chu - p'u hsiang - lu in scope and content, to preserve and perpetuate the spirit of the great ink bamboo or ink plum painters of the Northern Sung period.

In the Chu - p'u hsiang - lu, Li K'an attempted to provide every possible information on bamboo for bamboo painters. The work is the first attempt at establishing the lineage of bamboo painters of both ink bamboo and outline- and -color method bamboo painting. It is also the first compendium of bamboo which contains illustrations. In short, it is the most comprehensive book on bamboo before and after his time.

However, Li K'an inadvertently misrepresented the true literati painting ideals in the process of simplifying the bamboo painting style of the ancients for easy instruction. The simplification was also necessary for woodblock printing. As a result, the spirit of the brush and the spontaneity of execution that are vital to the literati painting are all but lost in the book. As if to remedy the "ills" of Li K'an's work, late Y an literati painters such as K'o Chiu - ssu 柯九思 (1290 - 1343) and Wu Chen 吳鎮 (1280 - 1354) produced a new kind of chu - p'u 竹譜 smaller in scale and simpler in structure than the Chu - p'u hsiang - lu, but richer and more successful in

* Assistant Professor of Art History, Toksong Women 's College

conveying the true ideals of the literati painting.

Section is an introduction in which the writer outlines the difficulty of painting manuals to convey the true spirit of a master owing to the need to simplify brush-stroked and forms suitable for woodblock printing. The problem, evidenced in the Chu - p'u hsiang - lu, was enlarged in the Chieh - tzu - yuan hua - ch'uan 芥子園畫傳 of the early Ch'ing period.

Suction is a brief survey of the p'u 譜 literature on painting or related matter from the Six Dynasties to the Southern Sung periods which, in several ways, contributed to the formation of the Chu - p'u - hsiang - lu of the early Yuan period.

Section is an analysis of the content of the Chu - p'u hsiang - lu

Section is a comparison of the content and structure of the Chu - p'u hsiang - lu with those of the Sung - chai mei - p'u by Wu T'ai - su compiled about half a century later.

Section serves as a conclusion in which Li K'an's achievements are evaluated it discusses for comparison two categories of the chu - p'u, namely a new kind of literati ink bamboo painting manual and those of the Ming Ch'ing periods which are but a slight enlargement of one portion of the Chu - p'u hsiang - lu. The writer concludes that Li K'an work marked the apex and, at the same time, an end of a tradition of the comprehensive p'u 譜 literature, and served as an impetus for the beginning of a new, more intimate painting manual successful in conveying the ideals of the literati ink bamboo painting.