

元吳鎮墨竹譜—— 父親給兒子的畫竹繪本

■ 吳誦芬

說到國寶中親情流露的作品，除了與兄弟有關的唐玄宗〈鶴鴒頌〉、與叔姪有關的顏真卿〈祭姪文稿〉，還有滿溢父子之情的吳鎮《墨竹譜》。

吳鎮（1280-1354），浙江嘉興地區文人隱士，擅長詩文、書法，善畫山水、竹石。與黃公望（1269-1354）、倪瓚（1301-1374）、王蒙（1308-1385）並譽為「元四家」。本院所藏吳鎮名下作品約有四十餘件，已經由文化部核定公告為國寶者，計有〈漁父圖〉、〈雙松圖〉與《墨竹譜》。若說前兩件立軸以闊遠與平遠山水著稱，是令人屏息動魄的巨作；那麼共計二十二開的《墨竹譜》，則是使人心頭一暖的小品。

《墨竹譜》簡介

終其一生，吳鎮曾經繪製過多套竹譜，其中大部分是為門人示範，用以供作學習臨

摹的畫樣，所以特別強調畫墨竹的構圖、用筆和用墨等法度。由於上面留有大量的題識語句，顯露出個人繪畫思想，乃至一生學養，為研究與欣賞提供了重要資訊。而本次所展的《墨竹譜》，則是至正十年（1350），老畫家吳鎮七十一歲時，為兒子佛奴所作。（圖 1-1 ~ 1-24）根據吳鎮題字可知，當時是佛奴拿出紙冊，央求父親來畫竹譜，因而繪製了此冊。時間自五月一日，至六月十五日，費時一個半月完成。全冊共計書畫二十二開，前兩開〈書蘇軾題文同畫竹記〉，後二十幀畫新篁、嫩枝、老幹、垂葉、雨竹、露竹、風竹、雪竹、坡地竹林、崖壁垂竹等竹生百態，且追仿蘇軾（1037-1101）父子、文同

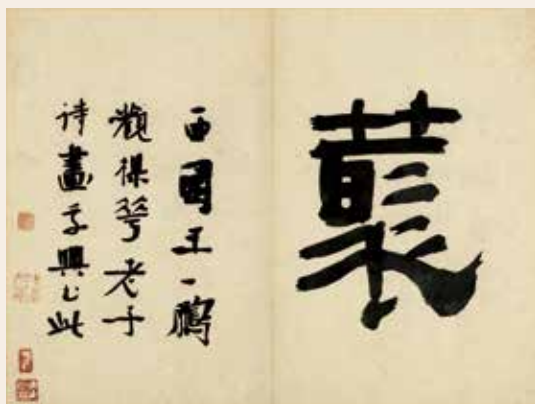

圖 1-2 元 吳鎮 墨竹譜 前副葉二 王一鵬書 國立故宮博物院藏

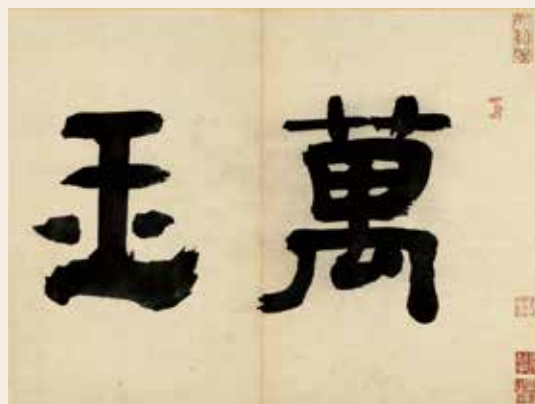

圖 1-1 元 吳鎮 墨竹譜 前副葉一 王一鵬書 國立故宮博物院藏

(1019-1079)、李衍(1245-1320)等名家墨竹畫風，構圖變化多端，每幅除以草書題寫畫墨竹的要訣、心得、詩句與典故等，並運用草書筆法入畫，行筆縱橫生動，與其款識草書跌宕的筆勢互相輝映。除了是為一套書畫合璧的佳作以外，題識所書的內容，也每每涉及家常，如同札記，有父親對兒子的期許勸勉，親情濃厚的故事講述，還有對孩子讀書習字的關注，讀來令人倍感親切。

有關佛奴

《墨竹譜》中，吳鎮至少有七次提到佛奴。(表一)從題記的蛛絲馬跡中研判，當時的佛奴，應該是個正在學塾中就讀，學《論語》、《孟子》，習王羲之(303-361)書法，初讀詩文，略識雅俗，約莫十來歲或以下的

少年。其學名已不可考，吳鎮所呼「佛奴」，推測為乳名小字。昔南朝梁武帝蕭衍(464-549)事佛，曾三度捨身於同泰寺，自降帝位，甘為佛奴。魏晉南北朝(220-580)以來，常見信佛者給孩子取佛奴、菩薩奴、觀音奴、文殊奴、普賢奴等名字，表示已經捨歸神佛所有，以祈求神力保佑，庇護孩子平安成長。此風之盛，直至唐宋元明各代都有不少類似案例，清代檔案中的佛保、觀音保等名字，所期亦是異曲同工。

從佛奴與吳鎮之間懸殊的年齡差異，或可推測吳鎮老來得子，特為鍾愛。因此佛奴一出紙冊索畫，當即應允，並且在畫中一再題下「以識歲月」之語，為孩子的成長過程留下紀念。

表一 元吳鎮《墨竹譜》冊中提到佛奴之處

作者整理

品名	題識字句
吳鎮書蘇軾題文同畫竹記 (見圖 1-3、1-4)	……梅花道人為佛奴畫竹譜。書此記于卷首。至正十年庚寅(1350)夏五月一日雨窗筆。
小坡竹石(見圖 1-5)	……夫畫竹之法，當先師意，然後以筆法求之。……因作此紙，為佛奴寶之。
風雨竹(見圖 1-7)	……佛奴出紙冊，索作竹譜。遂因而畫此枝，以識歲月也。至正十年夏五月一日，梅華人年已七十一矣。試貂鼠毫筆、潘衡舊墨，兒誦論語聲。
有竹之地人不俗(見圖 1-8)	有竹之地人不俗，而況軒窗對竹開；誰謂墨奴能倒景，一枝移上紙屏來。梅華道人一日與人寫紙屏而作枝，佛奴索寫此詩于譜上，遂為書也。至正庚寅夏五月十三日竹醉時。
凌空有意(見圖 1-13)	抱道元無心，凌空如有意；寂寂空山中，凜此君子志。梅華道人為佛奴戲此竹，書此詩。當此日，有此枝。成不成，奇不奇。口不能言心自知，聊寫此語相娛嬉，梅老寐語也。
竹窗思閬蓼(見圖 1-15)	……南風時來，清旦蕭蕭。爽氣如在西山，拈筆偶書至此。佛奴習右軍書，讀孟子。六月九日也。梅華道人戲墨。
玄妙觀竹(見圖 1-23)	昔游錢塘，吳山之陽。玄妙觀方丈後池上絕壁，有竹一枝俯而仰。因息齋道人寫其真于屏上，至今遺墨在焉。憶舊游筆想而成，以示佛奴，以廣遊目云。

《墨竹譜》中的親情與友情

根據最早的收傳印記與可確定的文獻記載，此冊《墨竹譜》原為收藏鑑賞家項元汴（1525-1590）所藏，後為晚明文人李日華

（1565-1635）於庚午（1570）秋購得，傳子李肇亨（1592-1664）。最前面王一鵬（?-1501後）的「萬玉叢」隸書三大字，在李日華得自項氏時已有。（見圖 1-1、1-2）

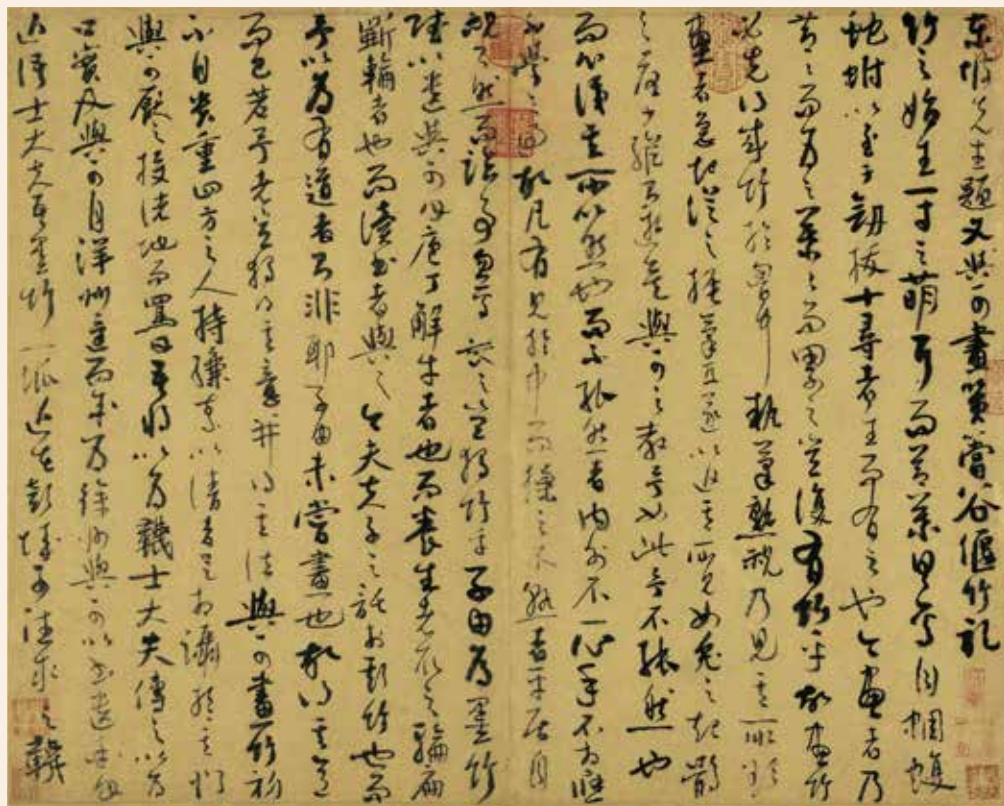

圖 1-3 | 元 吳鎮 墨竹譜 吳鎮書蘇軾題文同畫竹記 國立故宮博物院藏

東坡先生題文與可畫篔簹谷偃竹記。

竹之始生。一寸之萌耳。而節葉具焉。自蜩螗蛇蚹。以至于劍拔十尋者。生而有之也。今畫者乃節節而為之。葉葉而累之。豈復有竹乎。故畫竹必先得成竹於胸中。執筆熟視。乃見其所欲畫者。急起從之。振筆直遂。以追其所見。如兔之起。鶻之落。少縱即逝矣。與可之教予如此。予不能然也。而心識其所以然也。而不能然者。內外不一。心手不相應。不學之過。故凡有見於中而操之不熟者。平居自視了然。而臨事忽焉畏之。豈獨竹乎。子由為墨竹賦。以遺與可曰。庖丁。解牛者也。而養生者取之。輪扁。斲輪者也。而讀書者與之。今夫夫子之託於斯竹也。而予以為有道者則非耶。子由未嘗畫也。故得其意而已。若予者豈獨得其意。并得其法。與可畫竹。初不自貴重。四方之人。持縑素以請者。足相躡於其門。與可厭之。投諸地而罵曰。吾將以為襪。士大夫傳之。以為口實。及與可自洋洲還。而余為徐州。與可以書遺余曰。近語士大夫。吾墨竹一派。近在彭城。可往求之。襪

開頭的吳鎮〈書蘇軾題文同畫竹記〉（見圖 1-3、1-4），以筆勢跌宕的小草書，錄蘇軾記念表兄兼好友文同的題畫文〈文與可畫篔簹谷偃竹記〉。全文要旨在敘述聞同成竹在

胸的繪畫理論、追憶二人與畫竹相關的趣事，並紀念二人親密的友誼。文同字與可，是北宋畫竹名家，謂為「湖州派」，對後世墨竹畫影響極大，吳鎮曾自謂畫竹「力學三十秋，

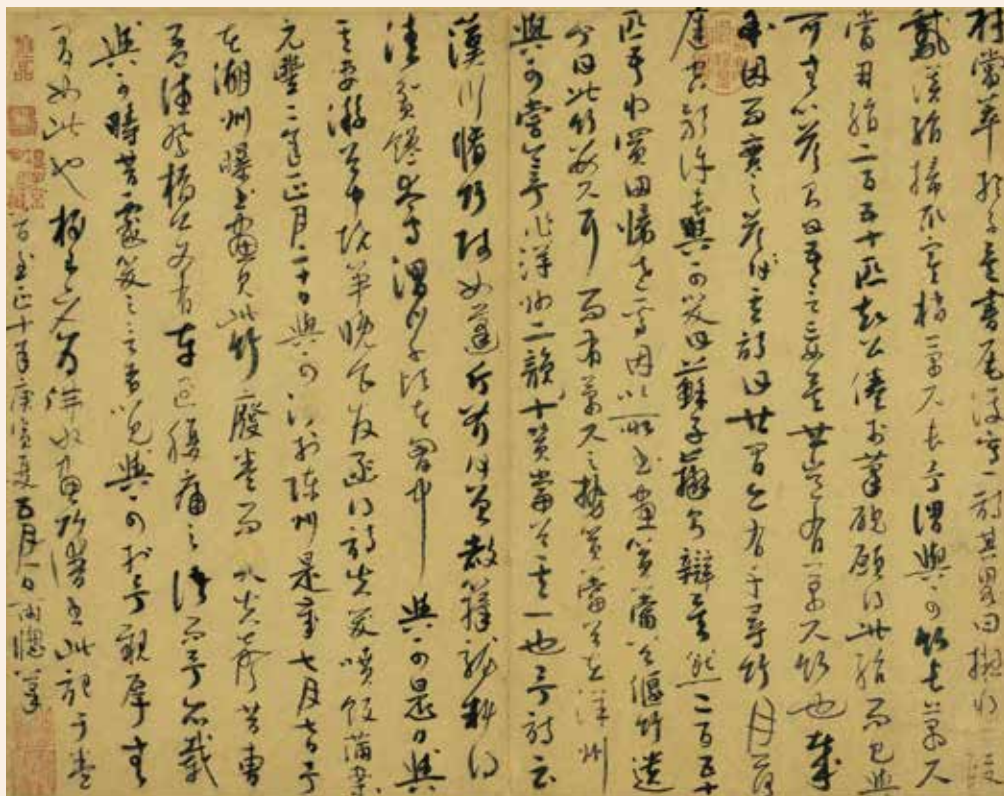

圖 1-4 | 元 吳鎮 墨竹譜 吳鎮書蘇軾題文同畫竹記 國立故宮博物院藏

材當萃於子矣。書尾復寫一詩。其略曰。擬將一段鶴溪絹。掃取寒梢萬尺長。予謂與可。竹長萬尺。當用絹二百五十匹。知公倦於筆硯。願得此絹而已。與可無以答。則曰。吾言妄矣。世豈有萬尺竹也哉。余因而實之。答其詩曰。世間亦有千尋竹。月落庭空影許長。與可笑曰。蘇子辯則辯矣。然二百五十匹。吾將買田歸老焉。因以所書畫篔簹谷偃竹遺予曰。此竹數尺耳。而有萬尺之勢。篔簹谷在洋州。與可嘗令予作洋州二十韻。篔簹谷其一也。予詩云。漢川脩竹賤如蓬。斤斧何曾赦籜龍。料得清貧饑太守。渭川千頃在胸中。與可是日與其妻游谷中。燒筍晚食。發函得詩。失笑噴飯滿案。元豐二年正月二十日。與可沒於陳州。是歲七月七日。予在湖州曝書畫。見此竹。廢卷而哭失聲。昔曹孟德祭橋公文。有車過腹痛之語。而予亦載與可疇昔戲笑之言者。以見與可於予親厚無間如此也。梅花道人為佛奴畫竹譜。書此記于卷首。至正十年庚寅夏五月一日雨窗筆。

始可窺與可一二」。「篔簹谷」在陝西洋縣西北，谷中多竹。宋神宗熙寧八年（1075），文同出任洋州知州，常在篔簹谷中觀賞竹子，提出畫竹一定要心裡先構想完整的竹子，做到一拿筆凝神，就能看見想畫之竹的程度，是為「胸有成竹」的典故。

蘇軾文中記述，因為太多人拿著畫絹想請文同畫竹，讓文同煩到把絹拋在地上大罵，說要把這些絹都拿去做襪子，一時成為當時士大夫之間的話題。後來文同回京，但熙寧九年（1076），蘇軾卻被外放徐州。文同不動聲色的安慰說蘇軾的墨竹也畫得很好，要介紹大家都拿做襪子的絹去徐州找蘇軾要畫，還寫詩鼓勵蘇軾去畫萬尺長竹。蘇軾回道：

「畫萬尺長竹，該用二百五十匹絹，您這是根本是懶得畫，只想得到畫絹而已吧！」文同則表示，自己要有這麼多絹，早就可以賣了買田，有錢退休，不用畫畫謀生了。貶官外放是宋代官場失意常見的懲戒，文同說要介紹大家去找蘇軾索畫，無疑是一種不傷對方自尊，又發揮陪伴效果的溫暖慰藉。此二人的詩文拌嘴，背後友情其實至為感人。後來文同過世。蘇軾想到曹操（155-220）在祭奠知己橋玄（110-184）的文章中，有車過墳前，若不用雞酒祭拜就會肚子痛的話，因此記下過去和文同互開的玩笑，成為此篇，以記念二人親密深厚的情誼。

吳鎮在《墨竹譜》最初，以蘇軾文同「成

圖 1-5 | 元 吳鎮 墨竹譜 小坡竹石 國立故宮博物院藏

竹在胸」的畫論典故開頭，隨以蘇軾之子的〈小坡竹石〉（見圖 1-5），吳鎮在本開記錄，自己曾於一年前看過一幅「小坡竹石」，得到啟發。畫竹之法，當先師意，然後以筆法求之；並且追求意在筆前的天趣自然之妙。蘇軾共有三個兒子：蘇邁（1059-1119）、蘇迨（1070-1126）、蘇過（1072-1123）。被稱為「小坡」者，應非長子蘇邁，而是擅畫竹石的老三蘇過，蘇軾曾說蘇過：「過子詩似翁」，「作文極峻壯，有家法」。此處吳鎮雖說自己畫下這幅模仿小坡風格的竹石圖，是為了給佛奴留做紀念；但其實跋文末尾，卻在勸勉佛奴，要趁年輕富精力時，親於研池，勉力向學。在給佛奴的竹譜開端，吳鎮

選書蘇軾同畫竹理論，並畫蘇軾之子蘇過的小坡竹石，甚或可能透露了，他對佛奴子承父業，畫竹有成的期盼。

〈擬與可筆意〉（見圖 1-6）意仿北宋墨竹名家文同。墨竹是文人畫重要的題材之一，而文同正是北宋墨竹的代言人。他首創以水墨單色畫竹，據米芾（1052-1108）說：「以墨深為面，淡為背，自與可始也。」存世名作以本院藏立軸宋文同〈墨竹〉（圖 2）為代表。吳鎮所擬的文同風格，並未強調以墨色濃淡來表現竹葉正反面，而選擇以頓挫筆法表現細竹末端折於節點的斷枝，與短粗的竹葉、硬直的竹幹，模擬文同所畫竹的乾燥強硬，及其中隱然勁拔的生機。題識中再次提

圖 1-6 元 吳鎮 墨竹譜 擬與可筆意 國立故宮博物院藏

與可自昔守洋州墨竹方風播
第一流傳三日有餘載法見若面
更起遠想當璧磬欲畫神曾
羨千紙揮瀉如也如光起鷹身
法身法撰出何物仙人騎鳳
陳雲裏不見其身但見尾細如
似欲下木觀餘音滿人耳世間
物性不同自能好醜隨化工惟
有此君家幽澹不占桃李春紅
由來夫人姿不以君子德至今俱與
若送歌孫如苦楊君得此求我請
我今已老才力衰願君努力快愛
惜香墨街武誠為師

奉和王直為
身法宋仲題

壁上墨君不解語高節為何後昔
陽垂霜凜霜前意冷瀟瀟為飲意
自長寫真誰是文夫子許我
他年作主無遠想納涼清夜永
平安時報故人書

誰畫春天鏡石何風毛春暖錦
婆娑玉堂妙筆又將畫六合無
塵水絕波老可當年每畫之兩
堂冥冥動秋思若龍動而影在壁
別出春差玉一枝

誰是丹青三昧子晴窗欲寫翠琅
玕西書雅看冰霜推一抱清風五
月寒我亦有夢濕竹裏一枝
寒玉落階碎道逢黃髮鬢相同
不改清陰待我歸

圖2 宋 文同 墨竹 軸 國立故宮博物院藏

到蘇軾用以比擬自己與文同友誼的曹操與橋玄。據說此二人曾相約定，如若經過彼此的墳墓，不拿一斗酒（約合兩公升）和一整隻雞的豐盛祭品來祭拜，車馬過去三步以後，肚子痛就是故人的怨念作祟。另一個故事則是《莊子》外篇，宋元公命人畫圖，發現真正的畫家毫不在意當眾調筆弄墨等虛文架勢，只管回去解衣作畫的寓言，意在強調做事專注於本質與關鍵，勝過故作姿態。

〈風雨竹〉（見圖 1-7）以圖文記述吳鎮所曾見蘇軾出遊遇風雨而回後，畫在湖州壁間的一枝風雨竹。此開記錄佛奴拿出紙冊，向父親索作竹譜。因此七十一歲的畫家吳鎮，自題在兒子朗誦論語的讀書聲中，以貂鼠毫

筆與北宋製墨名家潘衡的舊墨，畫下此枝作為紀念。此開竹枝安排上彎曲而下挺直，且竹葉左半受風，呈箭鏃狀射出；右側則似受雨打濕承重，故驟斜向下的翻飛之態；以表現風雨之中，竹梢帶雨遇風，上下左右各自對比的瞬間。

《墨竹譜》論雅俗

以上各開，都作於五月一日，接下來的〈有竹之地人不俗〉所畫的影竹，款字則說是五月十三日的作品。（見圖 1-8）本開畫窗上竹影，竹枝呈弧線彎曲，姿態嫵娜，末梢以特別勁利的用筆折掃而成，表現斷竹的質感，維妙維肖。題詩「有竹之地人不俗。而

圖 1-7 | 元 吳鎮 墨竹譜 風雨竹 國立故宮博物院藏

況軒窗對竹開。誰謂墨奴能倒景。一枝移上紙屏來。」吳鎮記自己「一日與人寫紙屏而作此枝，佛奴索寫此詩于譜上，遂為書也。」

這則記載反映佛奴不是只提供了紙冊，然後就消極的讓畫家作畫，而是自己指定要題什麼詩，某種程度上也參與了此冊的製作。在七十一歲老父的眼中，這種半大小子指定書詩的行為，一定極為有趣——一個才讀《論》、《孟》的小孩，竟已懵然識得「俗」與「不俗」！接下來的數開，全以論俗為要旨，佛奴所得父親關愛的程度，實在令人動容。

〈清風動脩竹〉（見圖 1-9）畫晴日下略為風動的竹子，表現竹葉翻轉的轉折用筆，以及枝葉間筆斷意連的佈局，技巧高超，特別引人入勝。下一開〈寫竹破俗〉（見圖 1-10）

題字滿幅，僅左下角畫細竹一叢，用筆勁利，構圖別致。根據文獻記載與題字構圖，〈清風動脩竹〉與〈寫竹破俗〉原本相接，後裁為二。

〈清風動脩竹〉題吳鎮〈露竹〉詩：「晴霏光煜煜。曉日影瞳瞳。為問東華塵。何如北窗風。」東華塵，借指追名逐利、繁華熱鬧的塵俗都城；北窗風，指陶淵明辭官後，夏日臨北窗高臥的故事。大致提到吳鎮和朋友討論「俗」可不可笑、是不是病、能不能醫等問題，認為俗是一種習氣積累，使人被影響轉化的無可奈何現象。而想到孔子在衛國，聽到風動竹子所發出的天籟之音，就快樂得三個月不知肉味的故事；加以古云：「無竹令人俗」，因此決定以畫竹破俗，作為抗俗的解套。

作於至正十年六月的〈晴霏曉日〉（見

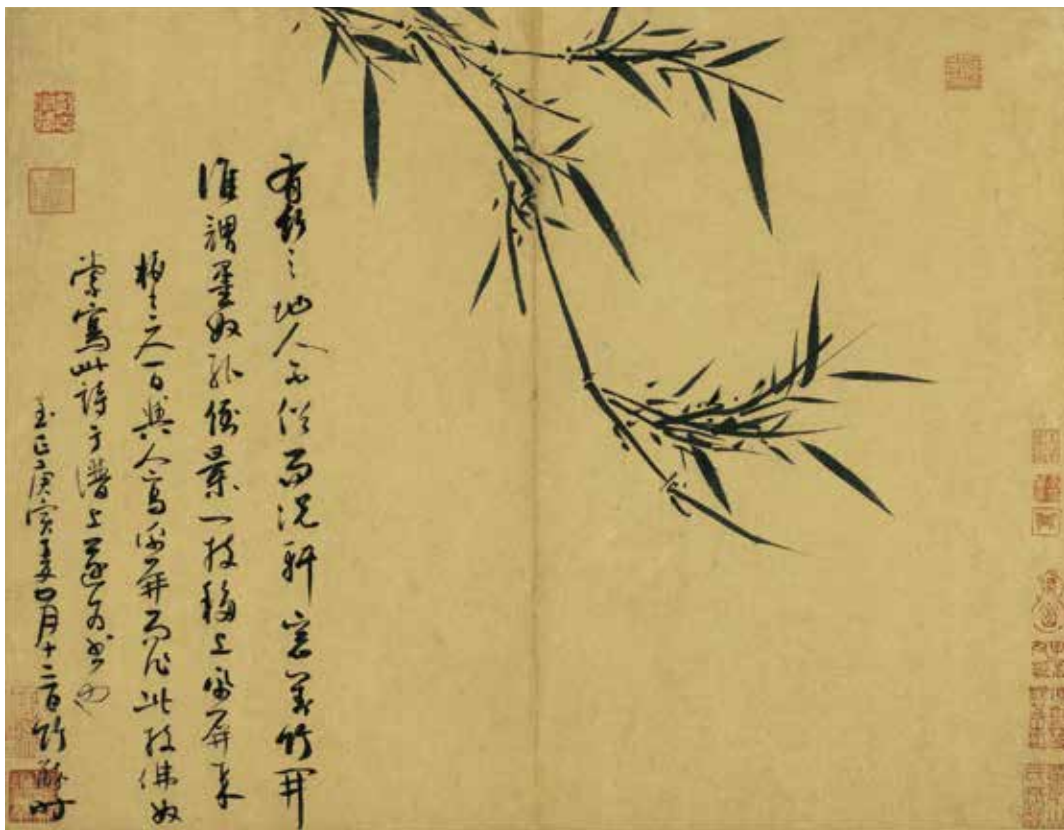

圖 1-8 元 吳鎮 墨竹譜 有竹之地人不俗 國立故宮博物院藏

圖 1-9 | 元 吳鎮 墨竹譜 清風動脩竹 國立故宮博物院藏

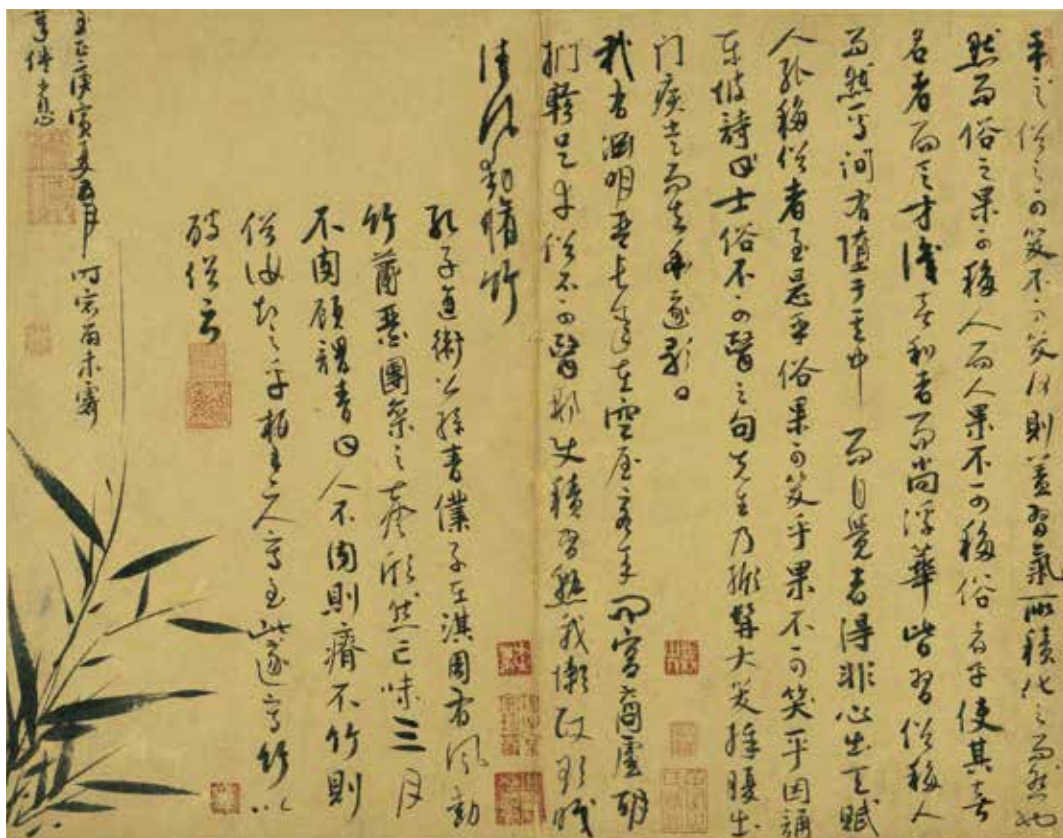

圖 1-10 | 元 吳鎮 墨竹譜 寫竹破俗 國立故宮博物院藏

圖 1-11 | 元 吳鎮 墨竹譜 晴霏曉日 國立故宮博物院藏

圖 1-12 | 元 吳鎮 墨竹譜 懸崖竹 國立故宮博物院藏

圖 1-11)，題詩與〈清風動脩竹〉相同，前兩句指明亮的太陽剛升起，襯著山嵐，照耀著竹影；此處再度提到陶淵明高臥北窗的事情，同時吳鎮記述當日南風初來，自己高臥窗前，見風到竹邊而迴，微涼可愛。因而畫下這幅晴天早晨，曉霧中葉尖帶露略垂的竹叢，並以題跋記事。

《墨竹譜》論君子與墨戲

〈懸崖竹〉（見圖 1-12）畫崖壁以淡墨粗禿筆觸，竹枝用濃墨細勁之筆，分出主次。崖竹在壁，倒懸生長，與尋常所見墨竹由下而上的畫法筆順正好相反。向斜下延伸的竹枝，與背景的墨色深淺交疊，立意新奇。題字：「俯仰元無心。曲直知有節。空山未落

時。不復霜雪葉。此懸崖竹。如此立意可也。梅華道人戲墨。」透露將竹視為知曉曲直之節的君子，且追求湖州派意在筆前的天趣。

〈凌空有意〉（見圖 1-13）畫竹梢的細枝新葉，異軍突起，一枝獨秀。正是描繪高處凌空的細竹，隨風搖曳的姿態。吳鎮題字，雖說是「為佛奴戲此竹」，為了好玩畫給兒子的。詩句「抱道元無心。凌空如有意。寂寂空山中。凜此君子志。」卻以這枝獨居高處的竹子，譬喻君子的志向節操，蘊含勉勵的意思。此外寫道「為佛奴戲此竹、書此詩」，「聊寫此語相娛嘻」等語，都展現了親暱的天倫之樂，而「口不能言心自知」一句，則生動表示父子之間具有某種默契，與只存於二人心中的小秘密。

圖 1-13 元 吳鎮 墨竹譜 凌空有意 國立故宮博物院藏

〈戲墨寫竹〉（見圖 1-14），幅中略帶 S 型的竹竿以飛白筆法寫成，並以永字八法的「啄」法表現末梢斷枝。吳鎮曾有：「墨戲之作，蓋士大夫詞翰之餘，適一時之興趣也」之言，題詩選自唐代靈澈禪師（746-816）〈東林寺酬韋丹刺史〉詩：「年老心閑無外事，麻衣草坐亦容身。相逢盡道休官去，林下何曾見一人。」最後兩句後來成為意指世人往往言語清高，行為卻不能忘情於世俗的禪意妙語。

畫竹寫心

〈竹窗思闋寥〉（見圖 1-15）作於至正十年六月九日。根據吳鎮題跋，當日蟬聲初響，對窗見竹，因此畫下此幅斜坡上的竹子。結尾並記當日佛奴臨習王羲之（右軍）的書

法，並且讀了《孟子》。濃墨畫成的細竹枝，從墨色較淡的竹根部蓬勃生長，使人聯想到，在雙親呵護下，讀書習字，日漸成長的孩子。

下一開〈一片江南雨〉（見圖 1-16）與上一開作於同日，下雨對窗畫雨竹，以濃黑墨色表現竹葉的濕潤，並以垂掛向下的枝葉，描摹在雨中垂頭佇立的竹子。題字「一片江南雨」，是書法家鮮于樞（1246-1302）題紙上竹的詩句，吳鎮在文集中說自己喜歡此詩，曾經不只一次的抄錄在畫上。

〈梅華翁寄興〉（見圖 1-17）畫風中竹梢，構圖大開大闔，細枝彎曲窈窕，別出心裁。

題字：「梅華翁寄興于椽下。」據說吳鎮愛梅，在家四周遍植梅樹，齋館取名「梅花庵」。且因居處有椽林，書齋又名「椽林精舍」。

圖 1-14 | 元 吳鎮 墨竹譜 戲墨寫竹 國立故宮博物院藏

圖 1-15 元 吳鎮 墨竹譜 竹窗思閨寧 國立故宮博物院藏

圖 1-16 元 吳鎮 墨竹譜 一片江南雨 國立故宮博物院藏

圖 1-17 | 元 吳鎮 墨竹譜 梅花翁寄與 國立故宮博物院藏

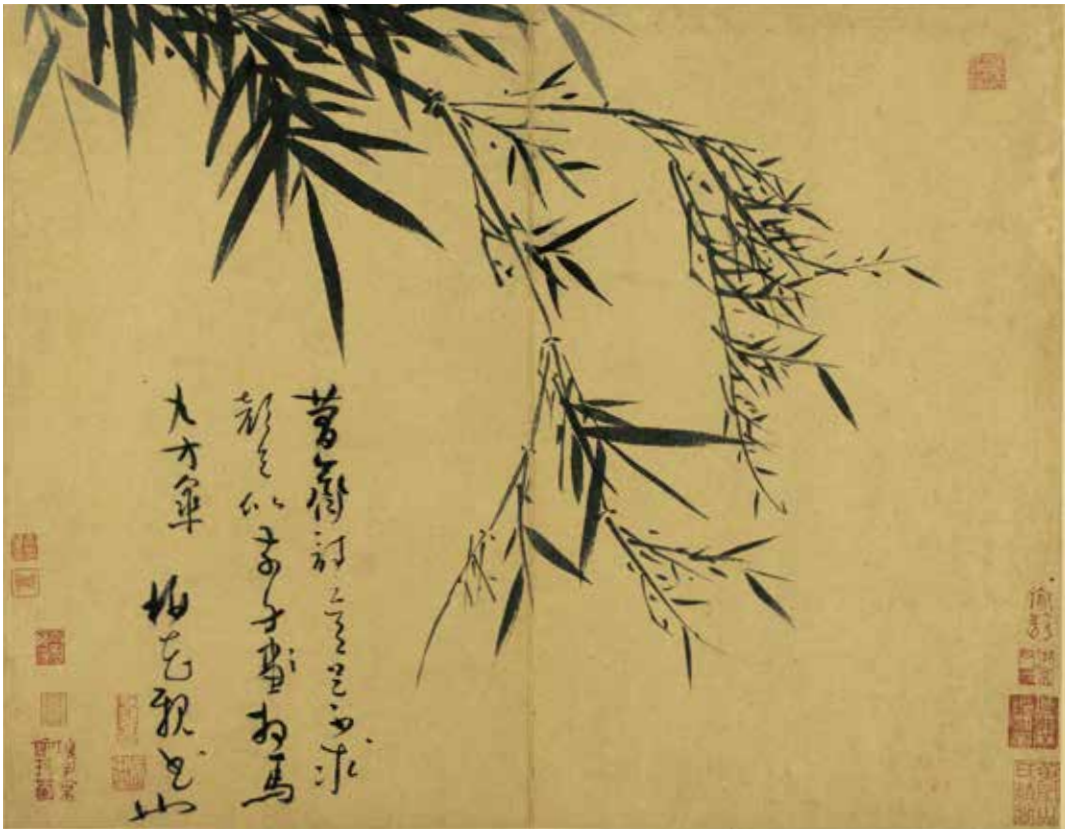

圖 1-18 | 元 吳鎮 墨竹譜 簡齋詩意 國立故宮博物院藏

〈簡齋詩意〉(見圖 1-18)畫倒掛竹一枝，並畫墨竹畫中少見的竹花。竹子開花的週期很難預測，一般竹子在要開花前一年，即不生筍，開花後在一、二年內即枯。宋代詩人陳與義(1090-1138)，號簡齋。曾有墨梅詩句：「意足不求顏色似，前身相馬九方臯。」典故中的九方臯，是春秋時相馬家。曾受伯樂推薦，為秦穆公(前 683 ~ 前 621)尋求千里馬，他不拘泥於毛色、雌雄，而著重馬的內神，因此尋得良馬。這裡題字想要表達的是，水墨文人畫的創作與欣賞，也像九方臯相馬一樣，重在領略其中精神，而不是亦步亦趨的仿求形似。

〈仿息齋畫竹〉(見圖 1-19)作於至正十年六月十日，題李衍詩，並仿其風格畫竹。

李衍，字仲賓，號息齋道人，善畫墨竹。既能深得前人畫竹的妙處，又因曾出使雲南、交趾，深入竹鄉，研究觀察，對竹子的生態與型態有獨特的見解與考證，是元代的寫竹名家。所畫之竹，以設色者最為著名。水墨畫竹則擅長以淡墨對於水霧氣氛的營造，墨色潤澤，葉如垂羽，畫竹樹型更加修長，與文同的不馴野趣風格相異。

竹生百態

〈逕深竹倚〉(見圖 1-20)畫夕陽下的叢竹，筆法特別細秀。以略帶彎曲的竹幹表現有點懶洋洋的暮色，並以墨色濃淡區分遠近層次。

〈輕蔭護綠苔〉(見圖 1-21)畫竹籜初

圖 1-19 | 元 吳鎮 墨竹譜 仿息齋畫竹 國立故宮博物院藏

圖 1-20 | 元 吳鎮 墨竹譜 逕深竹倚 國立故宮博物院藏

圖 1-21 | 元 吳鎮 墨竹譜 輕蔭護綠苔 國立故宮博物院藏

圖 1-22 | 元 吳鎮 墨竹譜 清風五百竿 國立故宮博物院藏

剝的筍芽，與匍匐地面的竹枝等竹子的地面生態，點撇輕捷，饒富妙趣。題字中的「玉版師」，是筍的別名。本開典故的「揚州鶴」出自南朝梁（502-557）故事，「有客相從，各言所志，或願為揚州刺史，或願多貲財，或願騎鶴上昇。其一人曰：『腰纏十萬貫，騎鶴上揚州』欲兼三者。」乃欲集十萬貫錢之富、揚州刺史之貴，與騎鶴成仙於一身，後以「揚州鶴」形容如意算盤。

〈清風五百竿〉（見圖 1-22）作於至正十年六月十五日，題字：「愁來白髮三千丈。戲掃清風五百竿。幸有穎奴知此意。時來紙上弄清寒。梅華道人戲墨。時驟雨忽至。清風涼肌。至正庚寅夏六月十五日也。」畫風中交互疊擦的竹竿，吳鎮注意枝、竿在淡墨層次中的濃淡變化，與枝葉之間的穿插關係。竹葉也以墨深為面，淡為背，顯得畫面不紊而有致。

〈玄妙觀竹〉（見圖 1-23）本幅是吳鎮作畫告訴佛奴，竹子不一定都生得筆直，自己曾看過峭壁上，長著這麼一支上下彎曲，姿態奇特的竹子。吳鎮畫坡、崖上的墨竹用墨趨於濃重，坡、崖則用粗筆淡墨，以突出墨竹的形象。本幅竹竿以不同角度畫出，段段相接，既有書法的趣味，又生動描寫了竹子的型態。竹葉與細枝的聚散點撇安排，也顯得很有精神。

〈戲作雪圖〉（見圖 1-24）畫雪中竹，向下彎垂的枝幹，以較細的飛白筆畫，夾以淡墨虛線表現竹竿上的積雪。同時縮小枝葉向上的角度，以突顯被雪覆壓的沉重。本開題字：「董宣之直，嚴顏之節；斫頭不屈，彊項風雪。」董宣是東漢官員，以不畏皇權，因據理力爭，不肯違心低頭認錯的硬頸精神出名，被東漢光武帝（前 5-57）封為「強項

圖 1-23 | 元 吳鎮 墨竹譜 玄妙觀竹 國立故宮博物院藏

令」。嚴顏為三國武將，曾與張飛（167-222）對陣，戰敗被俘，依舊不屈。曾說：「我州但有斷頭將軍，無降將軍也！」吳鎮以此二人的典故，譬喻竹子不畏霜雪的高節。同時，可能也蘊含著對佛奴未來格高思逸的期許。

國寶中的親情繪本

《墨竹譜》除了是一套書畫合璧的畫竹譜；同時也保存了一段繪寫父子互動記錄。如吳鎮記下佛奴學書習字內容，展現自己知悉亦關心佛奴的課業；多處題跋都可以看出父親對於孩子的殷切期待和勉勵。雖然，當時七十一歲的吳鎮，在《墨竹譜》畫成四年

後謝世，之後佛奴的消息亦不得而知。今日我們看到的《墨竹譜》，是吳鎮畫竹的代表作，每幅皆重視心法立意，筆法瀟灑自然，並且綜合了文同、李衍等畫竹名家風格，以及多種畫竹典故於一冊，其藝術價值，自不可勝數。本次展覽，除在展品上方以釋文卡片，輔助觀者識讀題跋，並以影片視頻，衍伸說明，希望觀眾更進一步認識這套多采多姿的國寶冊頁。

作者任職於本院書畫處

圖 1-24 | 元 吳鎮 墨竹譜 戲作雪圖 國立故宮博物院藏

參考資料

1. 董志翹，〈佛教傳入與古代中土信眾的取名命字〉，《東海中文學報》，29 期，2015 年 6 月，頁 213-230。
2. 張華芝，〈宋文同墨竹〉，收入王耀庭、許郭瑛、陳階晉編，《故宮書畫菁華特輯》，臺北：國立故宮博物院，1987 年初版，2001 年再版，頁 82-83。
3. 張華芝，〈宋文同墨竹〉，收入蔡玫芬主編，《精彩一百 國寶總動員》，臺北：國立故宮博物院，2011，頁 260。
4. 何傳馨，〈明王一鵬題吳鎮墨竹譜〉，收入何傳馨編，《書法之美特展圖錄》，臺北：國立故宮博物院，1992，頁 79-80。
5. 何傳馨，〈元吳鎮書蘇軾題文同畫竹記〉，收入何傳馨編，《書法之美特展圖錄》，頁 87-88。
6. 李玉珉，〈元吳鎮墨竹譜〉，收入蔡玫芬主編，《精彩一百 國寶總動員》，頁 302。

勘誤

本刊第 447 期，頁 102，更正為 2009 年至 2010 年間舉辦多場「故宮來了，故宮志工關心您」愛心活動；於 2010 年為慶祝志工協會成立二十周年舉辦第一次「我是傳家寶」志工作品展。