

元代梅花题材绘画接续宋代，在继承宋代扬无咎、徐禹功、赵孟坚等人的基础上，又发展出自己的特色，而在这之中尤以王冕的梅花题材最具代表。

王冕突破传统，开创了老树繁花的经典图式，将梅花以老树虬枝、繁花叠簇的形态呈现出来，与宋人梅画的细蕊疏枝、风姿散朗的格调有着明显的不同。

王冕对梅画的着力实践，推动了以水墨花卉题材为代表的南宋文人画传统在元代的承续，对于当时及后世君子题材画的传承有重要意义……

仿佛罗浮曾见时

王冕梅画与元代文人画中的南宋传统

段莹

故宫博物院研究室副研究馆员，
主要从事古书画鉴赏研究

金与南宋时期，梅、竹两种题材开始

在南北方呈现出不同的侧重。金代文

人对文同、苏轼一派多有继承，文人画

也以竹画最为突出，而南宋以水墨花卉

为代表的文人画则得到极大发展，其中

墨梅是一个代表。至元代，虽然竹画成

就斐然，成为继金之后最为重要的文人

画题材之一，而代表着南宋传统的梅画

也得到了有力的发展和延续。王冕作为

元末梅画的代表者，推动了以水墨花卉

题材为代表的南宋文人画传统在元代的

承续，对于当时及后世君子题材画（以

梅、兰、竹、菊为主要题材的绘画）的传承有

重要意义。

元代画坛中的君子题材画，以枯木

竹石最为盛行，其源自北宋苏轼（一〇

三七年—一一〇一年）、文同（一〇一八年—

一〇七九年），至金代王庭筠（一一五一年—

一二〇二年）、王曼庆（生卒年不详）父子

而来，这一题材的发扬光大体现出金代

北方画坛的影响。而南宋文人画则以水

墨花卉为典型代表，这一传统在元代画

坛也得到了接续。其中，墨梅画是一个

重要方面。本文拟从这一角度，对墨梅

画在元代文人画中的发展线索予以梳理，

并对王冕在其中的作用进行探讨。

君子题材画在 南宋及金时期的发展

作为君子题材的梅画和竹画，在

北宋已得到一定发展。随着金与南宋的

南北分峙，梅、竹两种题材开始在南

北方呈现出不同的侧重。北宋时期，文同、苏轼开创了文人竹画及枯木竹石画，苏轼提出「文以达吾心，画以适吾意」、「论画以形似，见与儿童邻」、「诗画本一律，天工与清新」等文人画理念，从题材、表现形式和精神内涵等开启了文人画的传统。

金代文人对苏轼推崇备至，对文同、苏轼一派的竹画也予以大力发展。王庭筠、王曼庆父子在其中起到了重要作用。元好问称王庭筠「文采风流，照映一时」，王曼庆「诗笔字画，俱有父风」。王庭筠竹画传世者有《幽竹枯槎图》（现藏日本京都藤井有邻馆），可以看到苏轼一派的影响，在北宋文同、苏轼及王庭筠父子的影响下，竹画几乎占据金代画坛的半壁江山。《图绘宝鉴》（元代夏文彦作）著录金代画家四十二人，其中以竹画著称者即有十七人。北方画坛的这一风尚在入元后又深刻影响到元代画坛，造成了以枯木竹石为代表的君子题材的繁荣。而梅画的传统则在南宋得以延续和发扬。这一方面是由南宋的地理环境所决定。南宋迁都杭州，偏安江南，盛于江南的梅花遂进入文人的视野，成为文

人诗文绘画创作的重要题材。范成大有《范村梅谱》，自言：「余于石湖玉雪坡既有梅数百本，比年又于舍南买王氏猗舍，七十楹尽拆除之，治为范村，以其地三分之一与梅。吴下栽梅特盛，其品不一，今始尽得之。」其《梅谱》历数梅花品类，如江梅、早梅、官梅、消梅、古梅、重叶梅、绿萼梅、百叶细梅、红梅等，并对各类梅花的形态、香气等特点予以说明。可见南宋文人对于梅花的重视。这成为梅画发展的基础。

另一方面，南宋的水墨花卉逐渐兴

盛，也为墨梅画的发展提供了土壤。宋代宫廷绘画对于花卉题材比较推重，其写生的成熟，为文人画在此基础上的提炼简化准备了条件。北宋以来文人题咏对于花卉的偏好，也对文人画题材的选择产生了一定影响。像马麟的《层叠冰绡图》《蕙枝图》，黄庭坚等题咏水仙的诗作等等，这些都成为水墨花卉发展的基础，并推动了赵孟坚对兰花、水仙等君子题材的开拓。墨梅画即是以此为契机兴盛起来。

北宋时，僧仲仁（一〇八六年—一〇九三

宋 马麟 层叠冰绡图轴
绢本设色 纵一〇一·七厘米 横四九·六厘米
故宫博物院藏

年)以墨晕作梅,开水墨画梅之先。仲仁号华光,会稽人,为苏、黄同时代人,与黄庭坚交往甚密。《黄庭坚集》中有数篇为之题,并多次求画。仲仁与文同时代相近,其对梅画的开拓,与文同竹画遥相呼应,都体现出当时文人画发展的新趋势。仲仁之后,继起者有扬无咎。扬无咎(一〇九七年—一一七一年)字补之,号逃禅老人,清江人。曾与仲仁游,得其传(【宋】曾敏行《独醒杂志》卷四,清知不足斋丛书本),而在仲仁基础上又有所发展。以白描代替墨晕作梅,得梅花清逸之致,「格韵尤高」,故而深受文人士大夫激赏。《洞天清禄集》载:「补之尝游临江城中一倡馆,作折枝梅于梁上矮屋,至今往来士夫多往观之,倡籍以壮门户。端平间为偷儿窃去其壁,车马顿稀。」(【宋】赵希鹄《洞天清禄集》,海山仙馆丛书本)扬无咎身为文人,工书,亦善翰墨,南渡后不仕,其品节亦为后人称道。后来评论者往往将扬无咎与苏轼诸公视为同道。如赵希鹄云:「惜其生不遇苏、黄诸公。」元吴师道言:「坡公一代宗工,使补之早及其门,被赏识岂减文与可、李伯时辈哉!」(【元】

宋扬无咎《四梅花图》卷(第一段,“未开”)

吴师道《吴礼部集》卷十八，文渊阁四库全书本）
刘克庄云：「艺之至者不两能，善画者不必妙词翰，有词翰者类不工画，前代惟王维、郑虔兼之。……本朝文湖州、李龙眠亦然。过江后称扬补之。」【宋】刘克庄《后村集》卷一〇七，四部丛刊景旧钞本）
扬无咎在技法之外，也将文人品格融入梅画当中，奠定了文人梅画的基本格调。其梅画传世者有《雪梅图》《四梅花图》等。

扬无咎后，其传派有汤正仲（生卒年不详）、徐禹功（一一四一年~）等。汤正仲字叔雅，为扬无咎甥，《图绘宝鉴》称其「善画梅竹松石，清雅如傅粉之色……大抵宗补之，别出新意」。徐禹功不见画史记载，其作有《雪中梅竹图》（现藏辽宁省博物馆），流传至今。后有扬无咎亲书自作《柳梢青》词十首，又赵孟坚二跋，其一云：「初不知禹功之能也，今观悦颐师所藏徐君禹功之作，盖于诸人之外，最得逃禅之体者。」可知徐禹功应是扬无咎弟子。其《雪中梅竹图》，从画法构图到气韵格调，与扬无咎《雪梅图》十分相近，显然是受到扬无咎的影响。

宋扬无咎《四梅花图》卷（第二段，“欲开”）

其后沿仲仁、扬无咎这一传派接踵者为赵孟坚（一一九九年—一二六四年）。赵孟坚字子固，号彝斋居士，为宋宗室工诗文，酷嗜书法，好古博雅，善画梅兰水仙竹石。其传世墨梅画有《三友图》《松竹梅图》，皆画松竹梅三支一束，相映成趣。梅花画法与扬无咎一脉相承。赵孟坚对梅画的脉络谱系及技法多有总结。周密《癸辛杂识》「赵子固梅谱」一则云：

诸王孙赵孟坚字子固，善墨戏，于水仙尤得意。晚作梅，自成一家。尝作梅谱二诗，颇能尽其源委，云：逃禅祖花光，得其韵度之清丽，间庵绍逃禅，得其萧散之布置。回视玉面而鼠须，已见工夫较精致。枝枝倒作鹿角曲，生意由来端若尔。所传正统谅未绝，舍此的传皆伪耳。僧定花工枝则粗，梦良意到工则未。女中却有鲍夫人，能守师绳不轻坠。可怜闻名不识面，云有江西毕公济。季衡粗丑恶拙祖，弊到雪蓬滥觞矣。所恨二王无臣法，多少东邻拟西子。是中有趣岂不传，要以眼力求其旨。踢须止七萼则三，点眼名椒梢鼠尾。枝分三叠墨浓淡，花有正背多般藁。夫君固已悟

宋扬无咎《四梅花图》卷（第三段，“盛开”）

筌蹄，重说偈言吾亦赘。谁家屏幃得君画，更以吾诗跋其底。

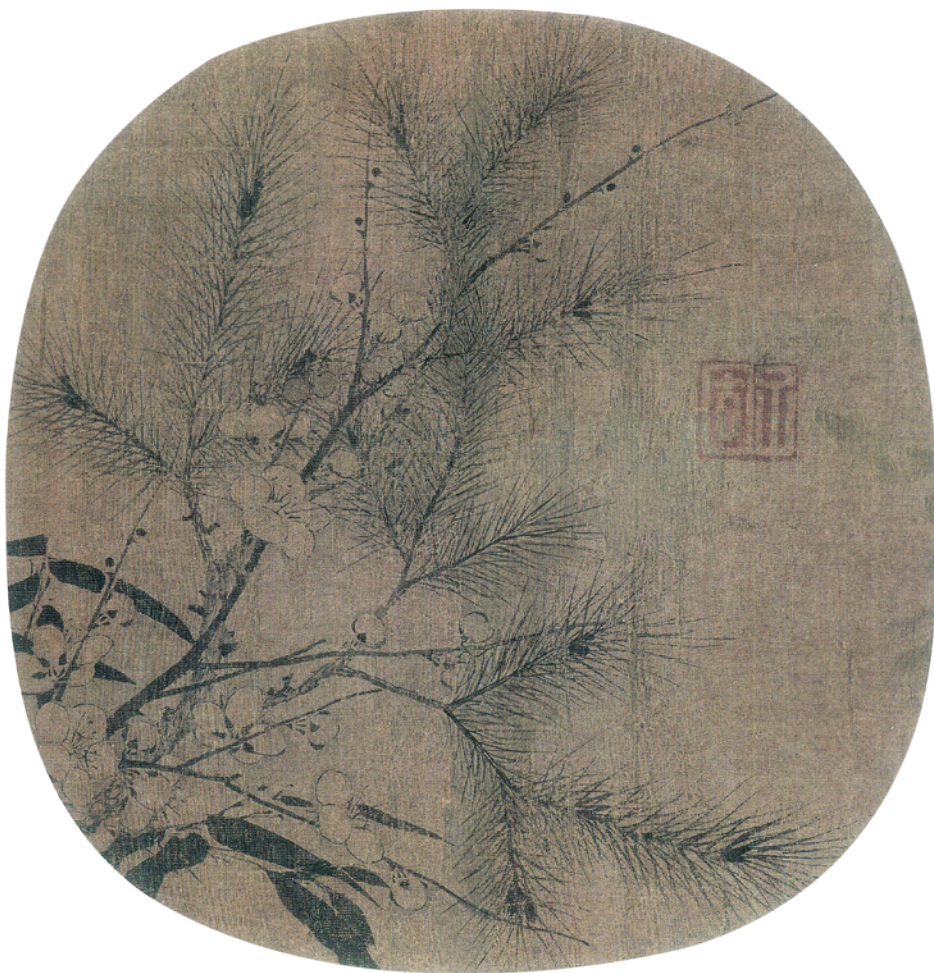
浓写花枝淡写梢，鳞皴老干墨微焦。笔头三踢攒成瓣，珠晕一圆工点椒。糝缀蜂须凝笑靥，稳拖鼠尾施长梢。尽吹花侧风初急，犹把枝埋雪半消。松竹衬时明掩映，水波浮处见飘飘。黄昏时候朦胧月，清浅溪山长短桥。闹里相挨如有意，静中背立见无聊。笔端的皦明非画，轴上纵横不是描。顷觉坐来春盎盎，因思行过雨潇潇。从头总是汤扬法，拼下工夫岂一朝。

第一首「梅谱诗」也见于其所跋徐禹功《雪中梅竹图》后，可以看出赵孟坚对梅画源流的祖述，是自仲仁至扬无咎、汤正仲，可知赵孟坚对这一派的认同。《梅谱》中还提到释定、鲍夫人、毕公济等，皆是当时能作墨梅者。除此之外，南宋以画墨梅知名者还有萧太虚、丁野梅、欧阳楚翁、欧阳雪友、释仁济等。释仁济，《图绘宝鉴》云其「书学东坡，梅学扬补之。」又丁野梅，「理宗问曰：『卿所画者恐非宫梅。』对曰：『臣所见者，江路野梅耳，何由得睹九重仙种？』上领之，遂号野梅」。「野梅」

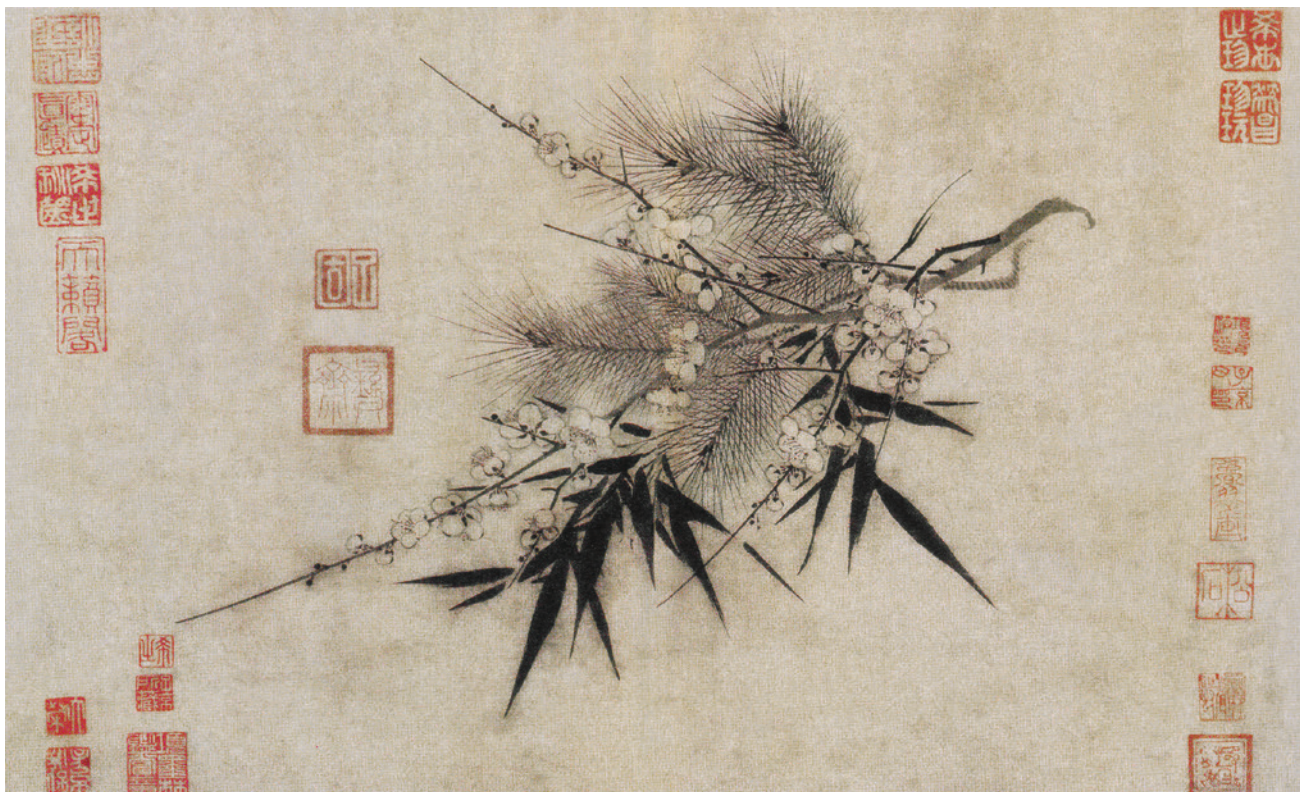
宋扬无咎《四梅花图》卷（第四段，“将残”）

宋 赵孟坚 三友图页
绢本水墨 纵二四·三厘米 横二三·三厘米
上海博物馆藏

宋 赵孟坚 松竹梅图卷
纸本水墨 纵三二·二厘米 横五三·四厘米
台北故宫博物院藏

阅读链接

扬无咎的“村梅”

—

◎ 杨（扬）补之所居萧洲，有梅树，大如数间屋，苍皮斑藓，繁花如簇。补之日临画之，间以进之道君（宋徽宗）。道君曰：“村梅耳。”因自署“奉敕村梅”。南渡后，宫人以其梅张壁间，时有蜂蝶集其上，始惊怪，求补之，而补之已物故矣。

——【明】李日华《六砚斋二笔》

◎ 虞道园集以村梅为德寿（宋高宗）语，未知孰是。

——丁传靖《宋人轶事汇编》

阅读链接

姜夔《暗香》

—

旧时月色，算几番照我，梅边吹笛。唤起玉人，不管清寒与攀摘。何逊而今渐老，都忘却、春风词笔。但怪得、竹外疏花，香冷入瑶席。

江国，正寂寂。叹寄与路遥，夜雪初积。翠尊易泣，红萼无言耿相忆。长记曾携手处，千树压西湖寒碧。又片片、吹尽也，几时见得。

姜夔《疏影》

—

苔枝缀玉。有翠禽小小。枝上同宿。客里相逢，篱角黄昏，无言自倚修竹。昭君不惯胡沙远，但暗忆、江南江北。想佩环、月夜归来，化作此花幽独。犹记深宫旧事，那人正睡里，飞近蛾绿。莫似春风，不管盈盈，早与安排金屋。还教一片随波去，又却怨、玉龙哀曲。等恁时、重觅幽香，已入小窗横幅。

与「村梅」近似，可知二人亦是扬无咎传派。

南宋文人对梅的喜爱，大多着眼其高标逸韵及清冷之美，这在南宋文人的诗词中体现得很突出。从林逋《山园小梅》到姜夔《疏影》《暗香》，营造出梅花的经典审美特质。扬无咎至赵孟坚一派的文人画家，也在绘画当中将这一特质传达出来，构成了墨梅画的基本风貌。

枯木竹石与水墨花卉，代表了金与南宋、北方与南方君子题材的不同传统，而两种题材到元代也有各自的发展。在枯木竹石题材盛行的元代画坛，代表着南宋传统的墨梅画也在士人的继承和延续中得到相应的发展，并逐渐开辟出一条新的道路。

元代文人的墨梅画

在元代画坛，竹、梅两种君子画题材显现出不同的发展轨迹。金代师法文同、苏轼而又有所创新的王庭筠、曼庆父子的墨竹画，在元初产生了较大影响。元代竹画大师李衍（一二四五年—一三二〇年）在《竹谱》中即言他学画竹先学王曼庆、继学王庭筠，最后得见文同真迹后，着意临习。而这一时期的北方士人基本都以学习王庭筠父子为主，也有远绍文同者，据《图绘宝鉴》载，北方士人中诸如乔达、李侗、田衍、信士昌、张德琪等，都是继承这一派。金后期又有宗室完颜允中（？—一二九五年）善画竹，号乐善老人，其在元初传派有顾正之、范庭玉、韩绍晔等，学顾正之者又

有刘敏、张敏夫等。画竹者还有刘自然、效法者有刘德渊、高吉甫等。

对于南方士人而言，元初的统一打破了南北分裂对峙的格局，前金与南宋的大量书画文物开始在士人中间流转，南方文人始能看到金士的书画和收藏，这给予他们很多启发。如赵孟頫在元初南北宦游，元贞元年（一二九五年）自燕回到湖州，带来很多留存于北方的书画文物，北方的藏品对于他的转益多师及绘画艺术面貌的形成影响是很大的。在北方取得极大发展的枯木竹石画，对于南方士人而言，自然也是大力取法的对象。在元代画坛中，当时有名的文人画家，大多都着力于写竹，如李衍、李士行（一二八二年—一三二八年）父子，赵孟頫（一二五四年—一三二二年）、柯九思（一二九〇

年（一三四三年）、顾安（一二八九年）、郭昇（约一二八〇年）、张逊（生卒年不详）、王蒙（一二〇八年）、倪瓒（一二三〇年）、王冕（一三〇八年）、张逊（生卒年不详）、王蒙（一二〇八年）、倪瓒（一二三〇年）、王冕（一三〇八年）等，或以画竹出名，或山水、竹石兼善，继金代之后，竹石画在元代继续构成了最为重要的题材之一。

而代表着南宋传统的君子题材——

墨梅画，在这一时期的发展虽然不如竹画，但也得到了一定的延续，如周密。周密（一二三二年）字公谨，号草窗，为宋末元初词人、鉴藏家。宋亡后寓居杭州，与当时众多名士相与交游，其中包括赵孟頫、仇远（一二四七年）等。周密青年时曾与赵孟坚游，在他的《癸辛杂识》等著述中多次记载赵孟坚的轶事，可见赵孟坚对他的影响。《图绘宝鉴》载其「善画梅竹兰石，赋诗其上」。画梅者在元初比较少见，其中必然有对南宋文人梅画一脉的继承。周密并非元代一流画家，他对元代文人梅画所起的作用，未必在他的画本身，更重要的是他以自身的影响力对于这一题材理念的传递。

阅读链接

周密记赵孟坚轶事

◎ 庚申岁，客辇下，会菖蒲节，余偕一时好事者邀子固，各携所藏，买舟湖上，相与评赏。饮酣，子固脱帽，以酒晞发，箕踞歌《离骚》，旁若无人。薄暮，入西泠，掠孤山，舣棹茂树间，指林麓最幽处，瞪目绝叫曰：“此真洪谷子、董北苑得意笔也。”邻舟数十，皆惊骇绝叹，以为真谪仙人。

——【宋】周密《齐东野语》卷十九“子固类元章”

扬无咎、赵孟坚等的墨梅画同样于

易代之际在文人中间流传，也影响到元初文人士大夫阶层对墨梅的接受。虞集有《柳梢青题扬补之梅花》，序云：

「至顺癸酉（一三三三年）立春，客有持逃禅翁此卷相示，清润蕴藉，使人意消，因所题柳梢青调，亦赋一首云从。」【元】虞集《道园学古录》卷四，四部丛刊景明景泰翻元小字本）又有《赵伯高所藏扬补之松竹梅图》：「南渡衣冠忆初合，芦苇蒹葭总萧飒。长生玉立古风貌，欲宣疏英变残腊。」柯九思也有数首《柳梢青》咏梅，其中一首为「咏梅次扬补之韵」，足见他对扬无咎的推崇。陈旅、龚璘、虞集、

顾瑛等皆有题咏赵孟坚梅画的诗作，说明这一派梅画在元代士大夫中间是颇有影响的。

赵孟頫能画梅，其集中有《题所画梅竹赠石民瞻》《题所画梅竹幽兰水仙赠贺皋》。柯九思在画竹之外，亦能画梅，顾瑛、倪瓒俱有多首题柯九思梅竹图。柯九思对南宋文人梅画在汲取之外又有发展，其主要特点是将篆籀之法（即篆书的基础笔法）引入梅画当中。虞集《题赠叶梅野》云：

近代扬补之作梅，自负清瘦，有持入德寿宫者，内中颇不便于逸兴，谓曰村梅。补因自题曰：奉敕村梅集。尝见故家有藏徐熙墨杏花者，用笔圆润，有篆籀法，亦恨扬不能知此也。今监书博士丹丘生忽用此法写生，大快人意，存浑厚之意于清真，去衰朽之气为纤弱，所以为佳也。譬如少陵繁花晴昊之雄壮，视昏月浅水为何如耶？

据虞集所言，柯九思用篆籀法写梅，或与其竹画笔法近似，惜今不传，无法睹其面貌。又柯九思画梅枝可能用到设色，明姚绶云：「前元博士柯九思，爱将脂粉染梅枝。」（【明】姚绶《题山阴刘

雪湖画梅》，《明诗纪事》卷十七，清陈氏听诗斋刻本）这也应是对文人墨梅画的一种创新。

元代后期重新将南宋扬补之、赵孟坚一派墨梅传统予以提倡和实践的重要画家是吴镇（一二八〇年—一三五四年）和吴瓘（生卒年不详）。吴镇字仲圭，号梅花道人，可见其对梅花的喜爱。传世吴镇画有《宋元梅花》合卷中的第三段吴镇《墨梅图》，与徐禹功《雪中梅竹图》合装。以写意绘墨梅一枝横出，白描梅花数朵，老枝野逸，吸纳了写意枯木的画法，别具特色。在其后自题云：

墨戏之作，盖士大夫词翰之余，适一时之兴趣，与夫评画之流，大有寥廓。梅与竹自石室先生、花光大士发扬妙用，时崇尚者众。逃禅老人变黑为白，自成一派，后人虽云祖述，巧以形似，流连忘返，渐近评画写生，务求逼真。尝观陈简斋墨梅诗云：「意足不求颜色似，前身相马九方皋」，此真知画者也。历百年后，惟彝斋先生有题已作云：「逃禅一派流入浙西，惟赵子固继而嗣之。」又题云：「试欲自由，又怵法度，及守绳规，齷齪无取。」

从这段题跋中可以看到，吴镇从文

人墨戏的角度对梅画的历史进行祖述，将文同（石室先生）、仲仁（花光大士）推为文人墨戏的开创者，并强调了扬无咎、赵孟坚在墨梅画发展中的作用。在这里，吴镇批评后人梅画「务求逼真」的倾向，并引用陈与义的诗句，认为不必求形似，这一观点与苏轼对于文人画的主张是一致的，体现出吴镇对于文人梅画谱系的见解和将自身风格注入文人梅画的发展实践。

吴瓘字莹之，号竹庄，嘉兴人，与吴镇同乡。《图绘宝鉴》载其「多藏法书名画，能作窠石。墨梅学扬补之，颇有清趣」。《宋元梅花》合卷中第二段即为吴瓘《墨梅竹图》。「画梅花两枝，竹叶数片，从风格来看，显然是受到扬无咎影响。而墨竹的画法与吴镇如出一辙，都可看出苏轼、文同一派的轨迹。吴镇云：「吾乡达竹庄老人得逃禅鼎中一裔，咀之嚼之，饜之饬之，深有所得，写竹外一枝。」吴瓘、吴镇为同乡，共同受到苏轼、文同的文人画主张与扬无咎、赵孟坚一派梅画的影响，推动了以扬无咎为代表的文人梅画在元代的接受。

王冕墨梅画的继承与开拓

王冕（一三二〇年—一三五九年）字元章，会稽人，其号较多，有煮石山农、会稽外史等。在元代，文人画家皆爱好写竹，王冕是少数专意于画梅者，并取得很高的成就及影响。王冕的梅画继承和发展了南宋文人梅画传统，其《墨梅图》（故宫博物院藏）、《为珍叟作墨梅图》（上海博物馆藏）都画梅花一枝横斜，构图与扬无咎十分相像，可知是受到扬无咎一派的影响。而他又对墨梅画予以发展，开创了老树繁花的经典图式。其《南枝春早图》（台北故宫博物院藏）、《墨梅图》（上海博物馆藏）等，都是以老树虬枝、繁花叠簇的形态呈现出来，与宋人梅画的细蕊疏枝、风姿散朗有明显不同。朱方蔼云：「宋人画梅，大都疏枝浅蕊，至元煮石山农始易以繁花，千丛万簇，倍觉风神绰约，珠胎隐现，为此花别开生面。」（清）朱方蔼《画梅题记》）在元代王庭筠父子影响下，枯木竹石画盛行于元代画坛，而王冕对梅画的着力实践，则推动了以水墨花卉题材为代表的南宋文人画传统在元代的承续，对于

当时及后世君子题材画的传承有重要意义。

据徐邦达先生《古书画过眼要录》

和张珩《木雁斋书画鉴赏笔记》著录，王冕的梅画传世者有以下数种：

《墨梅图》（元五家合绘卷之一），纸本，墨笔画梅花一枝，上书「吾家洗砚池头树」一诗，故宫博物院藏。

《南枝春早图》，立轴，绢本，墨笔画梅树，幅右书「和靖门前雪作堆」一诗，台北故宫博物院藏。

《为云峰上人作墨梅图》，立轴，绢本，墨笔画倒垂老梅，自题「粲粲疏花」一诗，台北故宫博物院藏。

《墨梅图》，立轴，纸本，墨笔画倒垂梅树，自题「城市山林」等五段，上海博物馆藏。

《墨梅图》，立轴，纸本，墨笔画梅树，自题「玛瑙坡前」诗，上海博物馆藏。

《为贞叟作墨梅图》，手卷，纸本，墨笔画，自题「至正六年五月」云云，上海博物馆藏。

《墨梅图》，立轴，纸本，墨笔画倒垂梅一枝，自题「江南雪消」一诗，私

元 王冕 墨梅图

纸本水墨 纵五〇·九厘米 横三一·九厘米

故宫博物院藏

墨笔画梅花一枝，上书“吾家洗砚池头树”一诗

人藏。

此外，署名王冕的梅画还有：

《墨梅图》，立轴，绢本，墨笔画梅树，上方自题「霜华浮影」诗云云，日本宫内厅藏。

《月下梅花图》，立轴，绢本，墨笔画梅树，左上方一轮满月，左侧自题「海云初破」诗云云，克利夫兰艺术博物馆藏。

《寒梅图》，立轴，绢本，墨笔画

倒垂枝梅，左侧自题「一树寒梅」云云，书法与故宫藏《墨梅图》等真迹颇不类，大都会艺术博物馆藏。

《梅花图》，立轴，墨笔画倒垂枝梅，见于《中国名画》第三十五集收录，云「庞虚斋藏」。

王冕与吴镇活动时期相近，相较于吴镇、吴瓘等对文人画理念和扬无咎、赵孟坚一派的全面接受，王冕对于南宋文人梅画有继承，也有个性化的开拓。

主要体现为以下两个方面：

第一，王冕在传统的文人墨戏之外，将诗人惯用的托物言志纳入梅画当中，为梅画增添了新的内涵。北宋苏轼、文同倡导的文人画，更注重笔墨情趣，以画面的韵致格调来彰显文人趣味，并不着力强调兰梅竹石等君子题材背后的象征寓意等。这种理念在扬无咎、赵孟坚的梅画中也是一脉相承的。北宋以来到元初的君子题材画，作者在幅上偶有题

元 王冕 南枝春早图

绢本水墨 纵一五一·四厘米 横五二·二厘米

台北故宫博物院藏

幅右书“和靖门前雪作堆”一诗

元 王冕 为云峰上人作墨梅图（文物黑白旧照）
绢本水墨
台北故宫博物院藏

元 王冕 墨梅图轴 纸本水墨 纵六十七厘米 横二五·九厘米 上海博物馆藏
墨笔画倒垂梅树，自题「城市山林」等五段

元 王冕 墨梅图轴 纸本水墨 纵九〇·三厘米 横二七·六厘米 上海博物馆藏
墨笔画梅树，自题「玛瑙坡前」诗

诗，但或为展现逸趣，如赵孟坚题《春兰图》；或探讨技艺，如赵孟頫题《秀石疏林图》，很少对题材本身的寓意进行发挥。

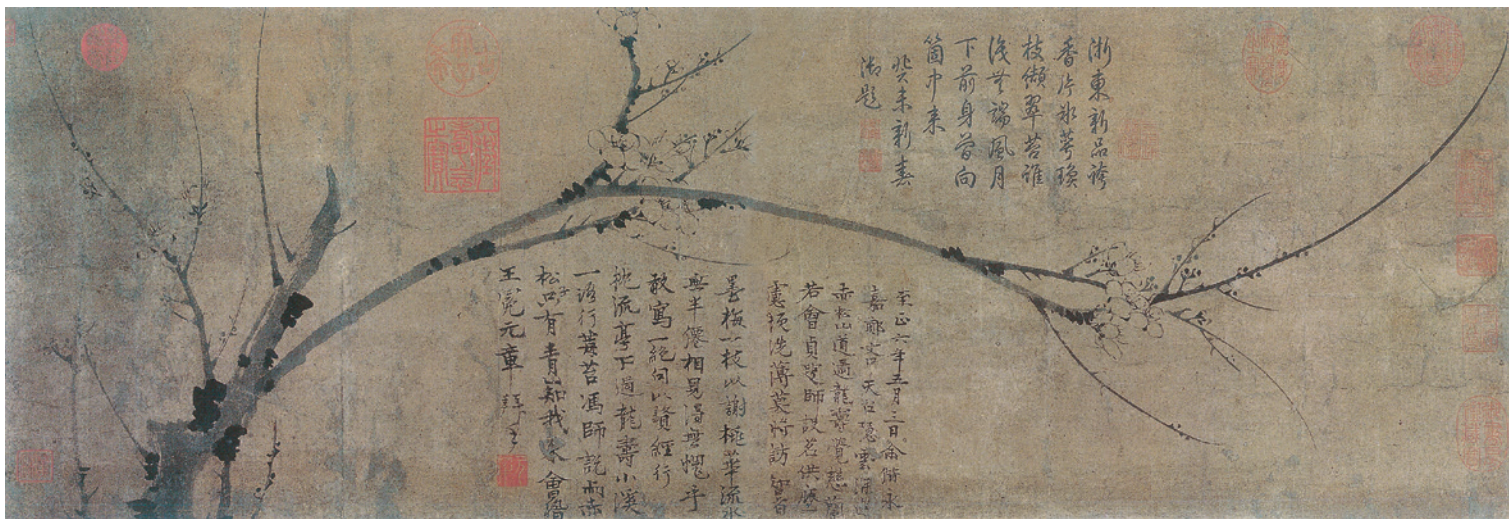
而王冕则着力对梅的寓意进行挖掘，他的梅画每幅都有题诗，比如人所熟知的题在《墨梅图》幅上的「吾家洗砚池头树」一诗，又如上海博物馆藏《墨梅图》幅上题五首之一云「明絮（洁）众所忌，难与群芳时。贞贞岁寒心，惟有天地知」等等，其集中诗作对梅花意义的阐释更多。

王冕古诗取法汉魏六朝，其中多乐府歌行，五律学杜（杜甫），七律则有中唐体。他在诗中体现出关注现实、托物言志的倾向。这一倾向又直接影响到他的梅画创作。王冕用题诗来彰显梅花的寓意，这一点在很大程度上脱离了前人对于君子题材的「墨戏」的观念，向着明清文人画的方向演进了。

第二，王冕在继承前人疏枝浅蕊画法的基础上，开创了老树繁花的经典形式，而这或源于他取法前人诗形成的审美取向。《图绘宝鉴》言其「万蕊千花，自成一家」。其画梅树多以立轴的

形式，如台北故宫博物院藏《南枝春早图》、上海博物馆藏《墨梅图》两轴等，相对南宋以来普遍以横幅、册页等绘一枝梅的形式显出较大的变化。王冕对于这一形式的开创，与他的审美理想有关。在他的诗中，多次以仙境来呈现老树繁花的景象，如《梅花》《题月下梅花》等。这些诗借助七言歌行，以仙境的想象来描述老梅繁花满树的情景，与北宋以来关于梅的「疏影横斜」的经典审美特征有很大不同。万花开白雪的奇景寄托了王冕对理想世界的追求。这也成为他开创老树繁花图式的起点。

王冕以墨笔写意画老树虬枝，在画法上显然是受到金代王庭筠以来枯木竹石画的影响。而对于老树的欣赏，在审美观念上则与杜甫有关。杜甫诗对于老境的发掘和标举是一个突出的现象。从对自然生命的思考，延伸到文学作品的评点，都常用「老」、「老成」来概括。关于这个问题前人已多有论述。王冕受杜甫影响很深，杜甫对老境的创造也不可避免地影响到他的审美取向。王冕诗中对「老」的使用也非常频繁，高达二百余次，其中多处可以直接看到步趋杜

元 王冕 为贞叟作墨梅图

纸本水墨 纵三〇·八厘米 横九二·二厘米

上海博物馆藏

墨笔画，自题“至正六年五月”云云

元 王冕(款) 墨梅图轴
绢本水墨 日本宫内厅藏

元 王冕（款）月下梅花图
绢本水墨
克利夫兰艺术博物馆藏

甫的痕迹。如他使用「野老」多达九次，其中更不乏「南州野老吞声哭」（王冕《痛哭行》）这类完全效法杜甫的句子。对于梅树，王冕也常常用「老树」、「老梅」来形容，如：

独有溪头老梅树，面皮如铁生光芒。

（王冕《梅花》）

北枝看过南枝老。（王冕《题月下梅花》）

凡桃俗李争芬芳，只有老梅心自常。

（王冕《题墨梅图》）

溪上老梅都是花。（王冕《纪梦》）

直北五更闻玉笛，江南十月老梅花。

（王冕《济州阻雪九月廿七日客况》）

这种审美观念必然影响到他对梅画形式的开拓。王冕对墨梅画法及形式的这一转变，突破了南宋以来墨梅的传统

模式，为后来画家对梅画题材形式的发展提供了途径。

王冕对南宋墨梅画传统的继承，在元代是独树一帜的。他专意于画梅，在艺术上有继承亦不乏开拓，代表了南宋水墨花卉传统在元代的延续与发展，对后世文人梅画亦产生重要影响。

明

阅读链接

王冕《孤梅咏》

孤梅在空谷，潇洒如幽人。
不同桃李花，那知艳阳春。
冰霜岁年晚，苔藓青满身。
鼎鼐既不辱，风味良自珍。
孰信姚黄枝，来作爨下薪。

王冕《题墨梅送宋太守之山东运使》

嗟哉梅花太清苦，不与杏桃同媚妩。
空山岁晚人迹稀，纵有清香为谁吐。

王冕《梅花》

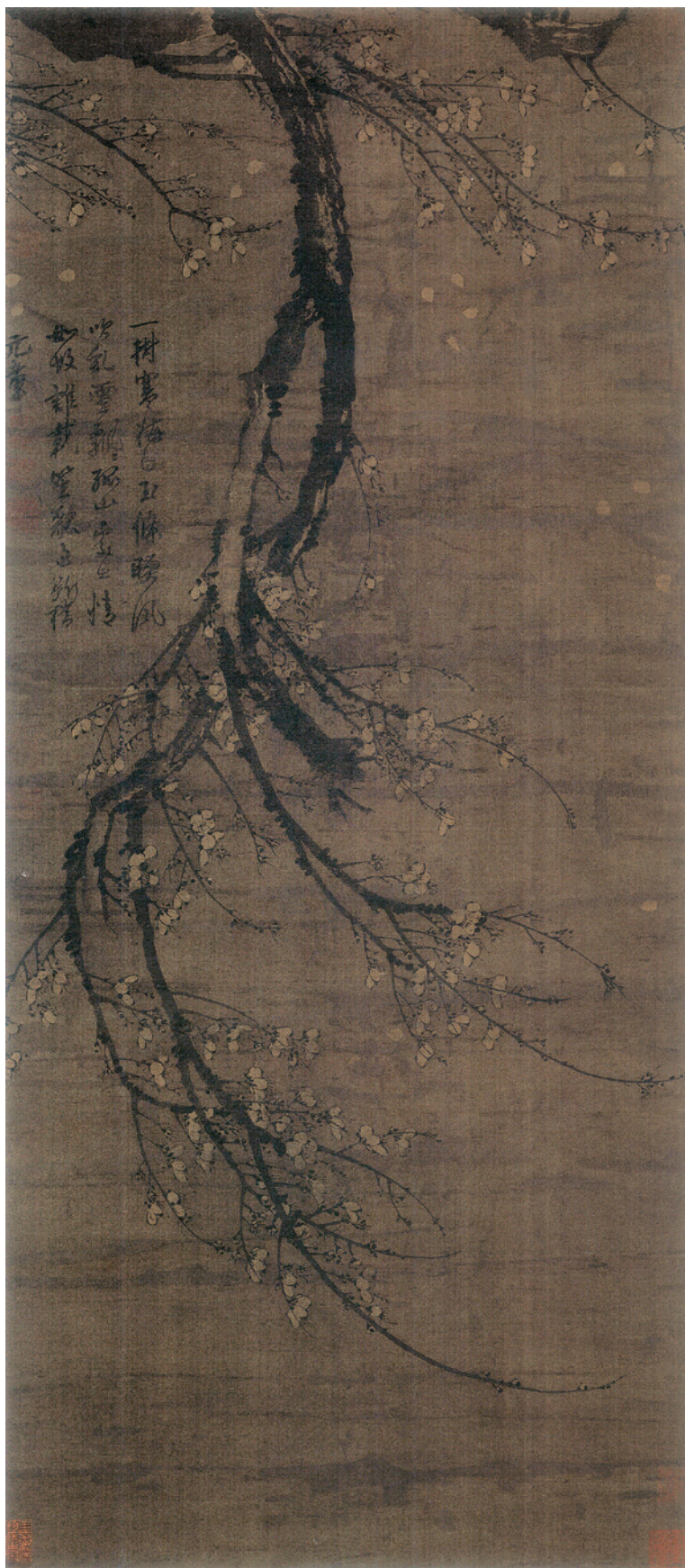
玉质灿灿无纤埃，春风不来花自开。
平生清苦能自守，焉肯改色趋尊罍。

王冕《梅花》

江南十月天雨霜，人间草木不敢芳。
独有溪头老梅树，面皮如铁生光芒。
朔风吹寒珠蕾裂，千花万花开白雪。
髣髴蓬莱群玉妃，夜深下踏瑶台月。
银珰泠泠动清韵，海烟不隔罗浮信。
相逢共说岁寒盟，笑我飘流霜满鬓。
君家白露秋满缸，放怀饮我千百觞。
兴酣脱帽恣盘薄，拍手大叫梅花王。
五更窗前博山冷，么凤飞鸣酒初醒。
起来笑揖石丈人，门外白云三万顷。

王冕《题月下梅花》

平生爱梅颇成癖，踏雪行穿一双屐。
六花散漫飞满空，千里万里同一色。
冲寒不畏朔风吹，乘兴来此江之湄。
繁花满树梅欲放，彷彿罗浮曾见时。
南枝横斜北枝好，北枝看过南枝老。
中有一枝致奇绝，万蕊行葩弄天巧。
老夫见此喜欲颠，载酒大酌梅花仙。
仙人怪我来何晚，一别已是三千年。

元 王冕（款）寒梅图
绢本水墨 大都会艺术博物馆藏