

人氣國寶展之文人情懷

■ 策展團隊

國立故宮博物院南部院區「人氣國寶展」自開展以來，展出院藏精品文物，受到觀眾歡迎。為加深觀眾印象，增加觀展趣味，自 2023 年起，嘗試以小型主題展方式，強化文物間的連結，本次以「人文情懷」做為主題，藉由系列文物，呈現書畫和器物中文人所關注的各個面向，配合深入之說明，期能帶給觀眾更美好的觀展體驗。

在儒家思想及科舉考試的提倡下，文人成爲一個重要的社會階層，在政治、經濟、科技、文學等都佔有相當重要的地位。這群充滿創造力和影響力的人們，以不同的藝術形式，展現才華，發揮創意，成就了許多代代相傳、熠熠生輝的作品，甚至影響帝王以及世人們的品味。

文人參與繪畫創作，成爲了東亞繪畫中最特別的一個派別——文人畫，傳爲文人畫的始祖的王維（692-761），其「詩中有畫，畫中有詩」更是後世文人相繼追求的境界。此外，透過歷代文人們的咀嚼與再造，許多器物作品，尤以硯臺、臂擱、筆筒等「文房用具」，更是融入了文人們對於詩文、書法、考古、歷史故實等無比的興趣和充實的知識。

文人們常透過文字或藝術，抒發對宇宙自然或人生的思考，他們的思想除了成爲傳誦千古的文學作品外，更成爲藝術創作的母題。展覽精選數件與經典文學相關的作品，透過文學與文物的互相輝映，呈現古代文人內心深層的感動與體悟。

文人與文人畫

「書畫同源」，意指書法、繪畫皆使用毛筆與紙、絹作爲創作工具，因此文人在讀書寫字之餘，也進行繪畫創作。有別於宮廷畫家或職業畫家，以文人、士大夫爲主要創作者的「文人畫」多不講求形似（指精準描繪物體外型），而更強調畫作強調傳達的畫意，或顯現筆墨的趣味。文人熟知的文學典故也成爲「文人畫」的創作題材，因此預設的觀衆也是熟讀文學經典的文人「同溫層」，才能正確解讀畫意。

「文人畫」在元代開始興盛，特別是趙孟頫（1254-1322）將書法的筆墨技法用於繪畫，並有意識地彙整元代以前的繪畫風格作「復古」的嘗

試，這種「復古」的觀念影響元代江南地區的書畫活動。本次展出三位元代畫家趙雍（1289-?）、吳鎮（1280-1354）、曹知白（1272-1355）的作品，畫題皆引用具有「隱逸」寓意的典故，除透露出在亂世隱逸山林的想望外，也藉由書法筆墨技法轉化前人模擬山石的畫法，使得文人畫作品兼具復古情懷及創新技法的特色。

元趙雍〈採菱圖〉

「採菱」主要盛行於江南地區夏、秋季菱角成熟時，與採桑、採蓮這類女性農忙活動爲文人詩畫或樂府詞曲常見的主題。此作爲元代文人畫常見的「一河兩岸」構圖，河面菱葉使用疏密不同的花青顏料點染，五艘採菱船穿插其中，並以簡單幾筆描繪出船上女子們的髮髻。畫作上方有乾隆皇帝（1711-1799）御題：「窈窕吳娘倭墮裝，採菱唱出水風涼。峰容波態似相識，憶在石湖荈碓旁。」

趙雍，浙江吳興人，元代書畫家趙孟頫次子。〈採菱圖〉（圖1）完成於至正二年（1342），前景雙松造型可說源於及郭熙（約1023-1087後），後景山巒主要以乾筆詮釋五代巨然（約活動於十世紀下半葉）的長披麻皴、苔點及圓形礬頭。岸邊水渚使用長線條描繪，爲五代董源（?-962）的筆法。全作用色典雅不俗豔，作畫技法與趙孟頫相似，爲其延續父親提倡繪畫復古的代表作。

元吳鎮〈漁父圖〉

「漁隱」的典故出自戰國時期屈原（約西元前343～前278）的《楚辭·漁父》，後延伸成描繪文人在亂世中渴望隱居，以維持清高志節的詩畫題材。畫作右上方有作者自題的〈戲作漁父意〉詩，描述文人任由漁童搖船行樂，恣意放歌飲酒。詩作內容與畫面右下方坐在船上回望的文

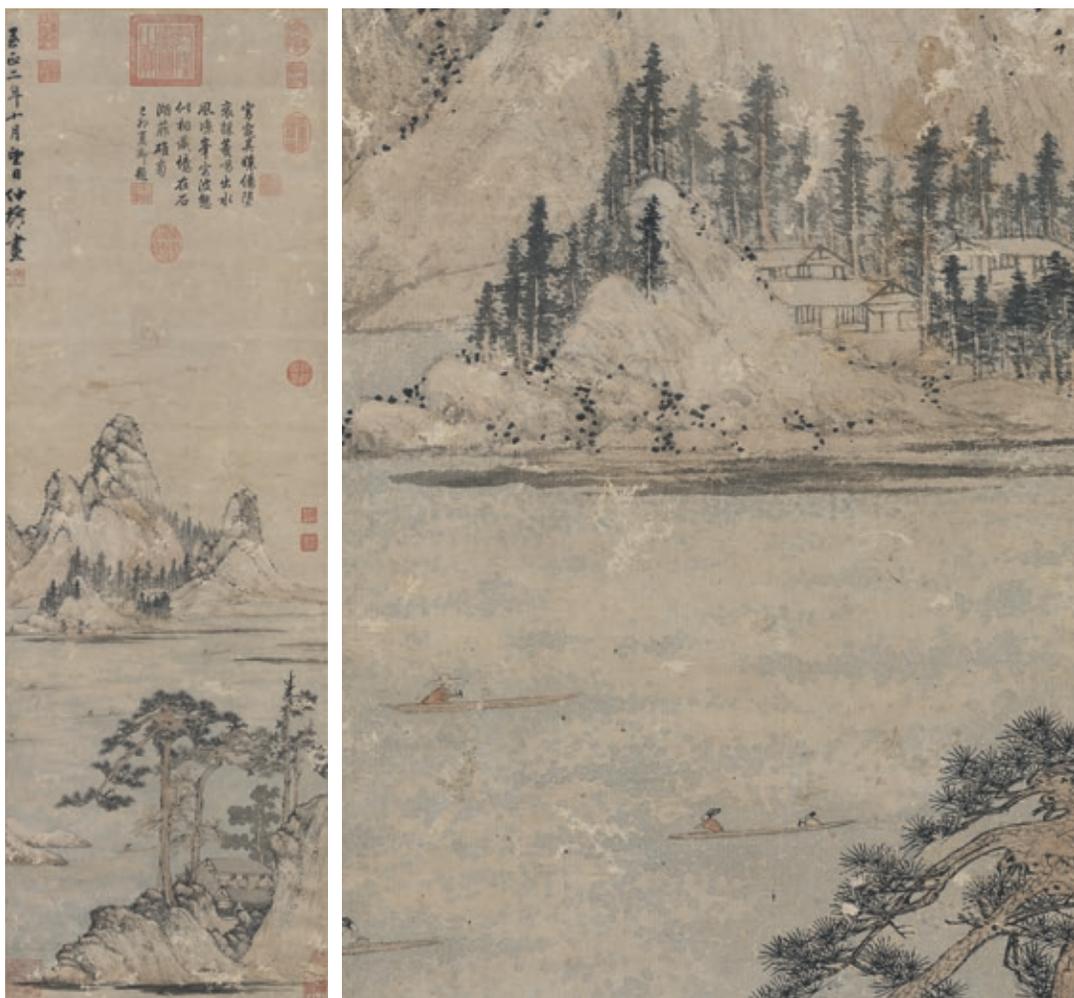

圖1 元 趙雍 採菱圖 軸 國立故宮博物院藏 故畫 000223

圖2 元 吳鎮 漁父圖 軸 國立故宮博物院藏 故畫 000276

人相互呼應，似是作者隱居太湖的寫照。

吳鎮，浙江嘉興人，元四家之一。〈漁父圖〉（圖2）完成於至正二年，描繪江南水岸風光。山石的部分使用五代畫家巨然的披麻皴技法描繪紋理，並以濕墨敷染塊面，因此墨色變化及顏色對比強烈，製造出水岸邊有光影映照及霧氣流動的感覺。

元曹知白〈群峰雪霽〉

「雪景」主題，可追溯至唐代王維曾作〈袁安臥雪圖〉，描繪東漢袁安（?-92）臥倒在雪中不願乞食的典故，以此表達高士清貧但具有節操的志氣。本作前景亦使用畫作的天空及水域染上的淡墨，映襯出山石使用留白表現出厚重積雪的景色。畫作右上方的乾隆皇帝題詩，化用了唐代柳宗元（773-819）〈江雪〉的意境：「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」並加入東晉陶淵明（365-427）歸隱田園的典故，明示雪景代表隱逸高士風骨的畫意。

曹知白，浙江華亭人。〈群峰雪霽〉（圖3）完成於至正十年（1350），水岸沙洲模仿五代董源描繪的長坡腳，並加入北宋李成（919-967）、郭熙繪畫常見的渾圓山體及寒林松樹。元四家之一的黃公望（1269-1354）在左上角題跋推崇曹知白「筆意古淡，有摩詰（王維）之遺韻」。左下角有曹知白自題「窪盈軒為懶雲窩作」，分別為作者本人和阿里木八刺（生卒不詳，字西瑛，西域回回人，元代散曲家）的齋號，呈現元代中期以後，非漢族開始與漢族士人密切往來的現象。

文房用具與文人情懷

在古代，文人是指深受傳統文化薰陶的知識分子，他們遍讀經史子集，熟悉歷代典故，部分文人也擅長研究古物，考據典籍。在科舉

圖3 元 曹知白 群峰雪霽 軸 國立故宮博物院藏 故畫 000269

制度的影響下，「學而優則仕」的觀念根深蒂固，文人由此形成近似的價值觀，對人生立下經世濟民的抱負，致力於「致君堯舜上，再使風俗淳」的不朽偉業。

但人生際遇畢竟大不相同，起伏之際，文

人們也會在過往聖賢鴻儒的處世智慧中尋求指引。例如西元 353 年，書聖王羲之（303-379）於〈蘭亭集序〉中抒發對「死、生」的看法，認為「脩短隨化，終期於盡，古人云：死生亦大矣，豈不痛哉」，感慨人生的短暫和寫下此文的目的；以及七百餘年後的西元 1082 年，蘇東坡（1037-1101）在〈前赤壁賦〉中藉由友人對生命短暫的無奈，以看似無常實則如一的江水和月亮回應了此一問題，認為「自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎」，並推崇江風和山月「是造物者之無盡藏也」，值得我們與之共處。

這些優美詞句所閃耀的人生哲理代代傳承，和經史子集的要義同為文人共有的情懷。而表現這些內在情懷的外在形式，不外乎文人擅長的詩、文、書、畫，以及與此密切相關的文房用具和文物收藏，本單元精選五件院藏重要文物，藉此一探文人情懷的片羽吉光。

明至清初〈銅雀臺瓦硯〉

此方硯臺極為特殊，為一片弧形屋瓦再加工挖鑿製成，瓦底有模印隸書「建安十五年」五字（圖 4），是此瓦的燒造時間，相當於西元 210 年。回顧歷史，此年正是曹操下令建造「銅雀臺」之始，所以本硯的原貌可能是此一著名建築煙滅於歲月之後僅存的殘磚片瓦。

對於熟讀史書的歷代文人而言，此瓦硯意義重大，因為早兩年前建安十三年（208）爆發的「赤壁之戰」，正是日後三國鼎立的關鍵戰爭，若非此役曹操折戟沉沙，大小二喬或許難免禁鎖於銅雀臺中。

詩詞富藏音韻美聲，是文人抒發內心情感的特有言語；瓦硯煉凝泥土精粹，為音韻轉化外顯文句的重要橋樑。見此珍貴的銅雀臺瓦硯，文人又怎能不思古抒情、墨硯題詩呢？

圖 4 明至清初 銅雀臺瓦硯 國立故宮博物院藏 故文 001650

所以此硯入藏清宮後，乾隆皇帝自然召集大臣臨物詠吟，並將詩句鐫刻其上，雖然乾隆在所題詩句中懷疑此瓦為後人偽造，但也不妨礙眾臣睹硯懷古、風流盡洵的感慨。

清乾隆四年黃振效〈雕象牙蘭亭脩禊小插屏〉

此件象牙小插屏是乾隆皇帝命令造辦處黃振效製作，於西元 1739 年完成的傳世傑作，精雕細琢、小中現大，藝術成就極高。外觀則模仿竹製臂擱，因而下方雕有竹節剖面，背面則呈現竹身特有的弧形。（圖 5）

臂擱是明清書房常見的文具，作為寫字和繪畫時承腕或墊臂之用，文人品味顯而易見，一旦搖身一變成爲案頭上的藝術陳設，則更加顯現出主人的美感愛好。由於乾隆熱衷於書法藝術，此件插屏採用的場景，爲書聖王羲之於西元 353 年書寫的名作〈蘭亭集序〉之中的「流

觴曲水」，也就不足爲奇了。

插屏平整窄長，利用自上而下的蜿蜒河流串連各種活動，上中下各段的人物樹石各以微微不同的角度巧雕而成，從而在平面中創造出近、中、遠的立體感，神遊其中，「天朗氣清，惠風和暢」的會稽山美景躍然而出。

乾隆雖貴爲總攬全局的皇帝，卻也難以抑遏極爲顯著的文人氣息以及對王羲之書法的喜好。由其珍藏三大名帖（王羲之〈快雪時晴帖〉、王獻之〈中秋帖〉、王珣〈伯遠帖〉）於書房，並將書房名之爲「三希堂」，即可見一斑。

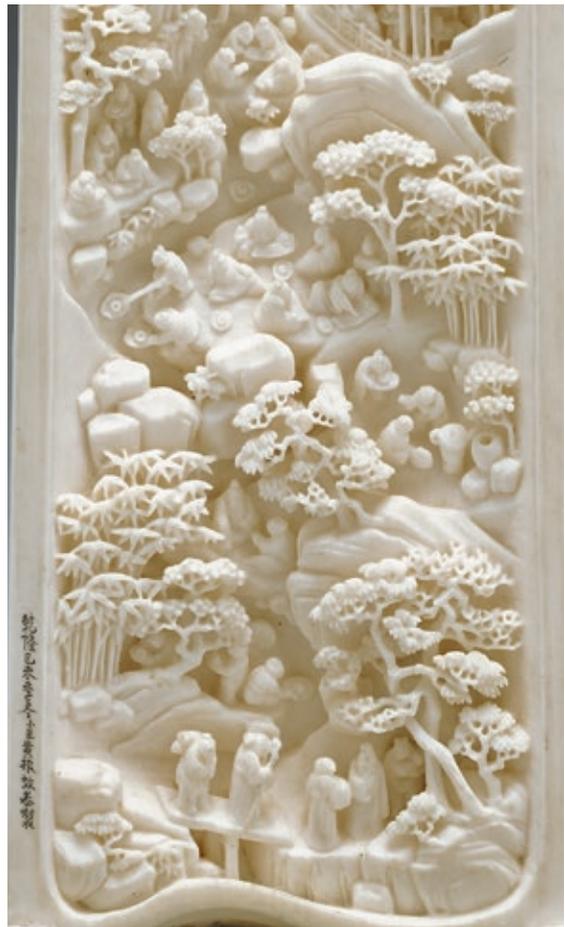

圖 5 清 乾隆 4 年 黃振效 雕象牙蘭亭脩禊小插屏 國立故宮博物院藏 故雕 000156

圖6 清 乾隆 松花石「月下獨釣」硯 國立故宮博物院藏 故文 000234

清乾隆〈松花石「月下獨釣」硯〉

硯臺為書房用具，本具濃郁文人氣息，本件硯臺端整方凝，硯蓋利用松花石多變色澤精巧設計出「月下獨釣」的景致，實乃文人經典。

「科舉入仕、為民謀福」的觀念深植文人內心，但在仕隱起落之間卻有不同感慨，硯蓋題材似取自在前文已提及之唐代柳宗元名詩〈江雪〉，反映貶謫邊陲的心境；但不無可能是在描繪范蠡功成名就、急流勇退的智慧，一如唐

代李商隱（813?-858）〈安定城樓〉名句：「永憶江湖歸白髮，欲迴天地入扁舟」。

設計者善於利用石材色澤變化。淺灰色的遠山、汀渚、蘆葦、小船和披蓑漁翁彼此平行，呈現平遠遼闊之勢；黃白揉雜的色彩則如同迴旋天地的狂風，營造出杜甫（712-770）名句「江間波浪兼天湧，塞上風雲接地陰」的孤獨感；左上高懸將隱的小月映照在蘆葦上，一如「請看石上藤蘿月，已映舟前蘆荻花」的意境，時

間緩慢流逝卻無人與共。硯蓋在方寸之間收羅了無垠時空，誠為精彩傑作。

乾隆皇帝在硯底題句，認為硯材出自天上銀河，遠勝玉材，不論批奏折或題詩詞皆能事半功倍，顯然對此硯珍愛有加。（圖6）

圖 7-1 清早中期 玉「楓林停車」筆筒 國立故宮博物院藏 故玉 003737

清早中期〈玉「楓林停車」筆筒〉

本件筆筒選取碧玉製作而成，雖是單一深碧色澤，在文人眼中卻可幻化為五彩繽紛世界。筆筒上下邊緣不時延伸出嶙峋岩壁，楓、松等老樹叢生其中，觀者彷彿置身於人跡罕至、樹石交錯的山深水窮之處；然而在松樹的左後方，卻隱隱露出斜上的小石階，暗示深山之中的白雲深處仍住有人家，階口並有一人坐於車上。（圖7）此場景顯然來自於唐代杜牧（803-852）名詩〈山行〉：「遠上寒山石徑斜，白雲深處有人家。停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」無怪乎乾隆皇帝在其上題名「楓林停車」。

此種隱而不顯的文學趣味有賴於文人之間的詩詞默契才得以彰顯，同樣的默契在口沿上的乾隆題詩再次體現。前兩句為：「紅於二月楓林景，飛作幻春非減春」，不但點明「楓林停車」的場景典故，並引用杜甫名作〈曲江〉的前兩句：「一片花飛減卻春，風飄萬點正愁人」，卻反轉杜詩意境，由留春不住的苦愁悲

圖 7-2 清早中期 玉「楓林停車」筆筒 口沿所提詩句及局部特寫

嘆一變為秋爽如春的欣喜歡愉，著實令人擊節讚嘆。文人熟稔前人詩句，文物的意境和趣味總在細微處顯現，值得玩味再三。

清前期〈雕竹東坡赤壁圖筆筒〉

本件清代早期的筆筒有別於傳統習見的正圓形，而是選取一截扁圓形的竹木製作而成，此種筒身前後兩面較為寬廣平直，易於設計完整的畫面，因此也可創造出特殊的文人品味。

東坡於西元 1082 年創作了兩篇千古名作〈前赤壁賦〉、〈後赤壁賦〉，影響後代文人至深，本件筆筒的題材即取材於此。雖然由畫面難以辨明何篇〈赤壁賦〉更為吻合，但這可能正是刻意為之的藝術形式，由此留想像空間予觀者，一如文人相酬的詩詞，言簡意賅、餘韻無窮。

為了在平面中創造出空間縱深感，筆筒正面深刻出大片空白，蘇東坡和兩友人在畫面下方乘舟穿過上下相接的山壁岩石，童子半掩於壁後，加上最上方自山壁後方延伸而出如盤龍般的樹枝，以及樹梢上遠方的小月，「江流有聲、斷岸千尺；山高月小，水落石出」的情景

自顯眼前。（圖 8）

筆筒背面素面無紋，可連接正面的大片空白，創造出迴旋不絕、水光接天的無垠空間，此種大巧若拙的文人品味，真讓舟上三位主角享受「縱一葦之所如，凌萬頃之茫然」的痛快啊！本件作品契合兩篇〈赤壁賦〉的意境，是文人藝術的典型，和〈赤壁賦〉同為人類文化的「無盡藏也」。

小結

引用本次策展人有約的開幕詞「文人情懷總是詩」，文人們除了詩文之外，更衍伸出許多精彩的作品。這次的人氣國寶展，特別在品名卡，引用求學過程中可能讀過、背過的詩文，透過熟悉的文學經典作為引子，看看古代藝術家如何發揮巧思與創意，將「詩意」、「文氣」利用繪畫、雕刻等手法具象化，帶領觀眾一同進入古代文人的情懷與藝術世界。

蔡慶良任職於本院器物處
蘇雅芬任職於本院書畫文獻處
王健宇任職於本院南院處

圖 8 清前期 雕竹東坡赤壁圖筆筒 國立故宮博物院藏 故雕 000023

人氣國寶

Masterpieces in the National Palace Museum Collection

OUR
BELOVED
TREASURES

國立故宮博物院南部院區 三〇二展廳

2023

5.09

8.06

國立故宮博物院南部院區
SOUTHERN BRANCH OF THE NATIONAL PALACE MUSEUM