

近代書畫名品選萃

展覽名稱：近代書畫名品

展出時間：九十八年一月一日至三月卅一日

地點：一〇五陳列室

劉芳如、陳階晉
譚怡令、何炎泉

清末民初，書畫藝術的發展受到了西方的衝擊，古代遺珍發表的機會也增加，使得該時期的創作無論在理論或形式表現上，多與當時脈絡緊密結合，藝術家們不再因循於傳統，紛紛發展出有別於嘉慶、道光之前的面貌，顯現出一片欣欣向榮的景象。

簡而言之，近代繪畫大概可以依地理位置劃分為華北、華中、華南等三大系統。寓居北平的齊璜（一八六三—一九五七）、溥儒（一八九六—

一九六三），分別依循質樸稚拙與雅淡超逸之途徑，發展出獨樹一幟的風格。活躍於上海的趙之謙（一八二九—一八八四）、吳昌碩（一八八四—一九二七）、曾熙（一八六一—一九三〇）等人，則是將富有金石趣味的線條融入繪畫創作中，成為海上畫派筆致疏獷的重要特質。隨後，徐悲鴻（二八九五—一九五三）、傅抱石（一九〇四—一九六五）更是兼容並蓄，開創出融合中西畫法的新穎格調。至

於革命發源地廣州，在清季有居巢（二八一—一八六五）昆仲的撞粉、撞水新技法，民初時高劍父（一八七九—一九五二）、高奇峰（一八九一—一九六三）、陳樹人（一八八四—一九四八）三位負笈東瀛，開闢出色墨優美的嶺南畫派，影響至今。

書法自清中葉以來，碑學興盛，書家多趨剛勁渾穆之北碑書風，如鄧石如（一七四三—一八〇五）、阮元（二七六四—一八四九）、包世臣（一

圖一 民國 齊白石 畫蟹 國立故宮博物院藏
王新衡先生捐贈

七七五—一八五五)、楊沂孫(一八一三—一八八一)、趙之謙、翁同龢(一八三〇—一九〇四)等,堪稱此中表率。民國初期,由於甲骨、金文等考古資料陸續出土,對於當時書寫亦頗多影響。當時局勢雖然動盪不安,志士仁人在兵馬倥傯之際,仍然不忘撻管染翰,所書作品益覺豪氣干雲,如譚延闓(一八八〇—一九三〇)、于右任(一八七八—一九六四)等人,莫不於敦厚間隱現正氣,實非一般書家所能企及。

此外,台灣地區的渡海名家也是值得一書。儘管他們在大陸時分屬不

同地域,不過在民國卅八年後卻齊聚於島內,為台灣藝術界注入一股活力。加上當時對於中華文化的大力復興,使得這些藝術家不僅活躍於藝壇上,也都發展出屬於台灣所特有的藝術風貌。

以下就展覽所呈現的四個區域,分別介紹並列舉數件展品說明之。

華北地區

華北地區的藝術發展向來以北京為中心,而北京又是元、明、清三代故都,故歷來聚集於此的書畫家往往帶著濃厚的國粹色彩,於是有「京派」

的稱呼。北京藝壇主要強調從傳統文化中汲取養份,繼而尋求個人的藝術風格與特質,因此京派畫家的作品中,無論偏向傳統或是創新一路,始終保有傳統繪畫的精髓。如齊白石、陳師曾(一八七六—一九三三)、金城(一八七八—一九二六)、于非闇(一八八八—一九五九)、溥心畬、王雪濤(一九〇三—一九八二)等人。

齊白石〈畫蟹〉(圖一)

齊白石,湖南湘潭人。原名璜,字萍生,號白石。善畫山水、人物、花卉草蟲,又精書法、篆刻。本作雖使用簡筆描繪,卻能精準掌握住螃蟹

的神情與狀態。蟹殼概括為三筆，質感依然不減，所畫長足也能表現出細毛感。齊白石的畫蟹能獨步古今，除了個人創造力外，更基於對螃蟹的觀察與寫生，才能將隻隻姿態各異的螃蟹活躍於紙上。

金城〈溪澗寺宇、柳塘渡舟〉（圖二、三）

金城出身吳興世家，自幼對美術興趣濃厚。曾赴英國學習法律，民國後擔任議員，定居北京。他倡設古物陳列所，為本院成立的基礎。一九二

圖二 民國 金城 金城 溪澗寺宇（左） 顧湛澄 行書（右）
國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

〇年與陳師曾等人合組中國畫學研究會，並兩度赴東京展出作品。金氏的創作以臨摹古畫為根柢。本次展出他的兩幅山水冊頁，選自〈民國各家書畫〉冊第九、第十開，設色雅淡，屬於以明代吳派為學習對象的仿古小品。畫面右側為顧湛澄題句，對幅另有顧湛澄的畫作，與孟毓塗、吳淦

（二八三九—一八八七）的題字。

于非闇〈雙鶴圖〉（圖四）

于非闇，山東蓬萊人。原名照，字非厂，又號閒人、聞人、老非。擅

圖四 民國 于非闇 雙鶴圖 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

長工筆花鳥畫，在傳統雙鉤填彩風格和寫生精神上，再加入民間繪畫的特色，別具風貌。本幅以石青染底象徵蔚藍天空，雙鶴遨翔其中，松鶴間祥雲飄迴。松鶴都是寓意長壽，為祝賀胞弟心齋五十九歲生辰之作。通幅線條挺秀有力，設色明麗，構圖圖案化，裝飾意味濃厚。

溥儒〈朱筆鍾道〉（圖五）

溥儒，字心畬，河北宛平（今北京市）人。為清宗室恭親王奕訢（一八三三—一八九八）之孫。幼年即醉

心於詩、書、畫。其畫純出自學，風格清逸出塵。時人譽之為民國畫家中，最先得傳統精髓者。以硃砂畫鍾馗像，於清代富察敦崇的《燕京歲時記》即曾記載：「每至端陽，市肆間用尺幅黃紙蓋以硃印，或繪畫天師鍾馗。」溥氏此作，雖是端節應景，然筆畫線條轉折勁利，比之於民俗圖像，自不相同。

華中地區

上海不僅是華中地區的首要商埠，也是江浙一帶的文化重鎮，更是

圖三 民國 金城 左：金城 柳塘渡舟 右：顧溫澄 行書
國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

中西交流的中心。由於上海藝壇兼融中土與外來文化，因此發展出極為活潑、多元的面向。著名畫家如蒲華（二八三〇—一九二一）、任頤（一八四〇—一八九六）、吳昌碩、黃賓虹（二八六五—一九五五）、呂鳳子（一八八六—一九五九）、徐悲鴻（一八九五—一九五三）、張大千（一八九九—一九八三）、傅抱石（一九〇四—一九六五）等人，各自遵循「汲古創新」或「引西潤中」的理念，締造出前所未見的時代新風格。書法方面，則以崇尚碑學為主，用筆豪邁勁健，並揉合金石與篆刻趣味，趙之謙、吳熙載（一七九九—一八七

圖五 民國 溥儒 朱筆鍾馗 國立故宮博物院藏 寒玉堂託管

○）、吳昌碩等人可為代表。

清吳熙載《花卉冊》（圖六）

吳熙載，本名廷飈，五十歲後以熙載之字行世，號讓之。少為包世臣入室弟子，精通文字學及各體書法，尤工篆、隸，善篆刻，餘事作寫意設色花卉亦佳。本幅以沒骨法繪夾竹桃，枝桠自右下角斜出，布局偏重在右方。款題一行：「徐崇嗣畫本每有此意，讓之。」分佈於左上角，與畫意形成拉鋸平衡之勢。點花使用粉紅，畫葉則以墨調和花青，並佐以墨線鉤筋，通幅色彩之互補運用，極稱精妙。

清趙之謙〈楷書八言聯〉（圖七）

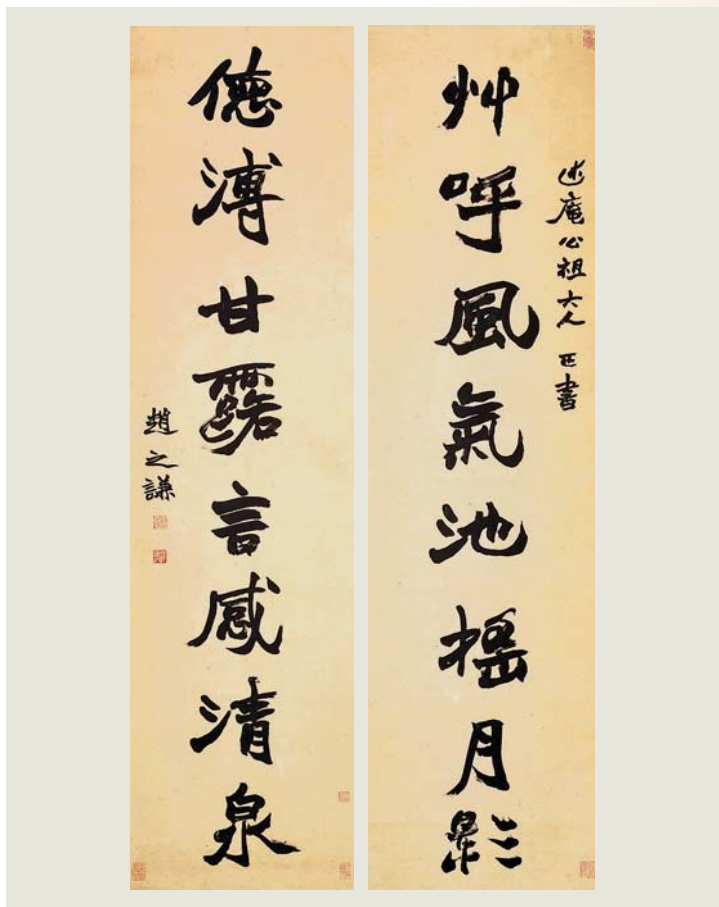
趙之謙，字益甫，號撝叔，別號悲盦。浙江紹興人。書法初學顏真卿，後專意北碑，師法鄧石如，經融會而自成一家。亦以書法入畫，寬博淳厚，水墨交融，為十九世紀末期寫意花卉畫法極具影響的人物。本聯內容「草呼風氣池搖月影，德溥甘露言感清泉。」書法結體婀娜多姿，具動態感，婉轉流暢中自有一份古雅，正是通常所見趙書的特色。

清任頤〈花鳥〉（圖八）

任頤，浙江山陰人。初名台澗，字小樓，後改字伯年。人物、花鳥俱佳，賦色鮮麗，形象活潑。由於長期

圖六 清 吳熙載 花卉 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

圖七 清 趙之謙 楷書八言聯 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

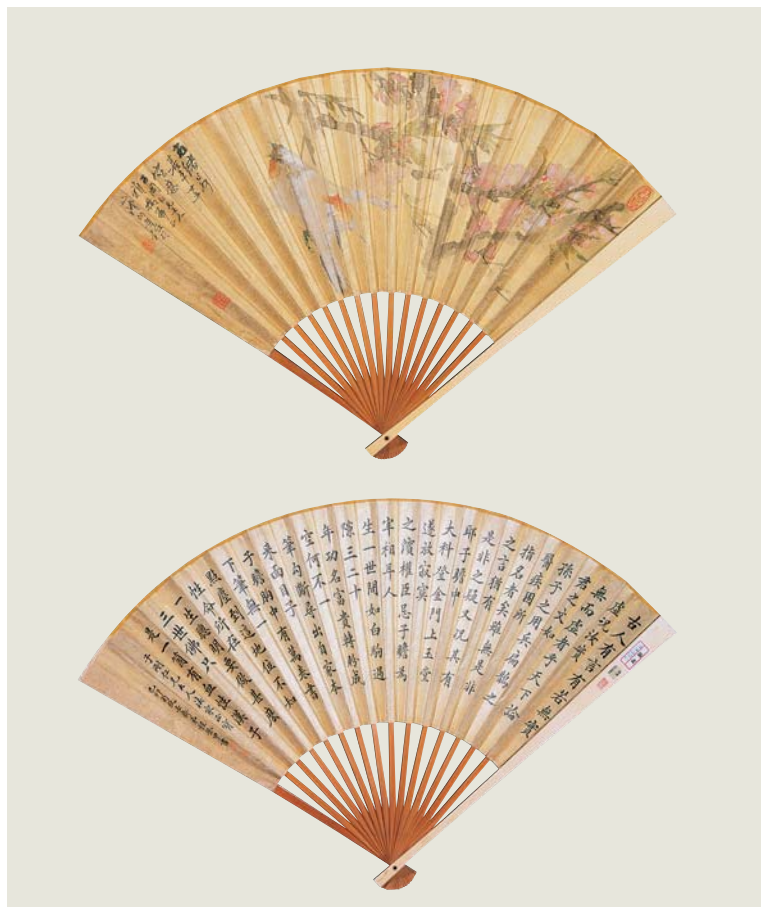

圖九 清 吳昌碩 蘇州天平山景
國立故宮博物院藏 蔡辰男先生捐贈

鬻畫上海，為時人目為海上派班頭。此扇面完成於光緒五年（一八七九），畫碧桃花一株，旁有白鳥展翅迎上而飛。以金箋作畫，粉白嫣紅，率意點染，而物態優雅，賦色尤令人覺三春寒意，鳥語花香盎然畫上。

清吳昌碩〈蘇州天平山景〉（圖九）

吳昌碩，原名俊，字昌碩，七十歲後以字行。書法以石鼓文見長，篆刻以浙、皖諸家入手，上溯秦漢印鉢，樸茂蒼勁。又以金石書法入畫，筆墨堅挺，氣魄厚重，色彩濃郁，結構突兀，為海上畫派巨擘。本幅水墨畫天平山景，高山急流，行人獨步山徑，運筆縱恣，墨色濃淡揮灑自如。款署乙卯，是年吳昌碩七十二歲。

圖八 清 任頤 花鳥（程登甲楷書） 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

圖十 民國 黃賓虹 山水 國立故宮博物院藏 何應欽先生捐贈

黃賓虹〈山水〉(圖十)

黃賓虹，安徽歙縣人。原名質，字樸存，中年，更號賓虹，後以號行。學畫於陳春帆，後致力山水，以新安派為宗，受李流芳、程邃、程正揆、髡殘之影響，兼法宋元，屢經變革，遂自成面目。此圖墨法變化豐富，筆墨堆積達數十重，黑白對比極其明顯，呈現出濃鬱茂密，渾厚華滋的幽深意境，為其山水畫之典型作品。

徐悲鴻〈奔馬〉(圖十一)

徐悲鴻，江蘇宜興人。曾赴法、德等國留學，研習古典寫實主義的油畫技法。返國後，任教中央大學、北平藝專，並提出中國畫改良論，力主中西融合，深深影響民初畫壇及美術教育。此畫作於民國三十六年，徐氏畫馬自創寫意格局，墨色對比極強，充滿勁健的線條與美感。細審馬匹結構，造型仍然精準，顯現其素描寫實的深厚根柢。

傅抱石〈雪意圖〉(圖十二)

傅抱石，江西新喻人。原名長生、瑞麟，號抱石齋主人。早年留學日本，畢業於東京帝國美術學校。擅畫山水、人物，融合中西畫法，並師法自然，為現代山水畫大家。畫中雪峰聳立，三人在雪地上行走。全作用筆靈動，乾濕兼備。前景樹石墨氣淋漓，與留白的雪山形成強烈的對比，頓覺寒氣逼人。全作筆雖簡而意遠，老辣中又見瀟灑逸趣。

圖十二 民國 傅抱石 雪意圖 國立故宮博物院藏 蔡辰男先生捐贈

圖十一 民國 徐悲鴻 奔馬 國立故宮博物院藏 蔡辰男先生捐贈

華南地區

近代華南地區的藝術發展，除了「隔山派」名家居巢和居廉（一八二八—一九〇四）的撞粉、撞水新法外，又以「嶺南三傑」——高劍父、高奇峰和陳樹人最具時代革新意識。三人的畫藝起初承自居巢、居廉，後又前往日本留學。他們在繪畫技法的表現上，除了師法自然外，更側重畫面渲染與氣氛的營造，充滿著浪漫抒情的美感。

清居巢〈菊下雞雛〉（圖十三）

居巢，廣東番禺人。字梅生，號梅巢。曾偕同從弟居廉，宦遊廣西，結識李秉綬、宋光寶、孟覲乙等畫家，深受他們的風格影響，歸後乃以清逸之寫生畫風，成為嶺南「居派」的創始。本幅成於居氏五十五歲，繪明月高懸，母雞護衛著小雞，棲身於竹籬花叢之間。為了表現夜景，作者著色力求簡淡，並以大量墨彩，倒量出皎潔的月華。

清居廉〈花卉〉（圖十四）

居廉，廣東番禺人。字士剛，號

古泉。從兄居巢授與花卉寫生之法，後又兼取惲壽平、宋光寶、孟覲乙等人的沒骨技法自成一家，時人以「居派」名之，又稱「隔山派」。本幅以傳統的「歲朝圖」為題材，畫奇石水仙，高長的花瓶中，插盛開的牡丹，取「平安富貴」之意。花與葉片先以沒骨重彩敷色，然後以輕快的線條略為鉤勒，呈現出花葉蓬勃的生意。

圖十四 清 居廉 花卉 國立故宮博物院藏
朱銘源先生捐贈

圖十三 清 居巢 菊下雞雛 國立故宮博物院藏

圖十六 民國 高劍父 畫虎 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

清康有為〈行書〉(圖十五)

康有為，廣東南海人。原名祖詒，字廣夏。精書法，初臨樂毅論及歐、趙書，後又學朱九江。及居京師，因見秦漢、南北朝諸碑，書風又

為之一變。著《廣藝舟雙楫》，為論述碑學之重要文獻。本幅內容為：

「浩風無量劫。所寓知幾舍。三十有二於。示現隨變化。」雖為草書作品，但帶有強烈金石氣。用筆講求線條質感，書風脫化於六朝之中，而自成一格。

高劍父〈畫虎〉(圖十六)

高劍父，原名崙，字鶴庭，後改劍父，廣東番禺人。早年師事居廉，曾留學日本，歸國後銳意革新，為嶺南派創始人。作畫兼善山水、花鳥、走獸、人物。此幅描繪猛虎出山之勢，墨彩染暈之際，已突破傳統格

局，特重立體及氣氛掌握，饒有日本畫風的特質，完成於一九四三年。

陳樹人〈紅葉圖〉(圖十七)

陳樹人，廣東番禺人，原名哲，以字行，別署猛進，晚號安定老人。少從居廉學，曾留學日本習畫，並為同盟會之革命志士。長於詩文，工書能畫，頗有時名。繪畫有重寫生，棄仿古的主張，富有清秀明麗之氣。與高劍父、高奇峰開嶺南畫派先河。此畫成於一九三二年，款題：「經霜紅葉未飄蕭，借得寒枝暫當巢；萬里江關秋氣厲，故園無計避鴟泉。」畫橫斜枝幹，上佇雀鳥一隻，醉楓點落，

圖十五 清 康有為 行書 國立故宮博物院藏 林宗毅先生捐贈

圖十七 民國 陳樹人 紅葉圖 國立故宮博物院藏 何應欽先生捐贈

秋意盎然。布局簡練巧思，設色秀逸雅潔。

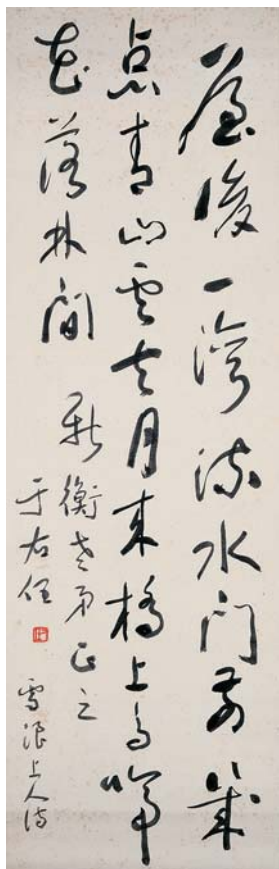
臺灣地區

民國卅八年以後，陸續渡臺的大陸書畫名家，攜入了來自大陸的各種風格，無疑為臺灣的藝術發展注入新的活水。地處亞熱帶的特殊臺灣風情與景觀，同樣也為渡臺藝術家提供求

新求變的創作靈感。其中最著名者莫過於「渡海三家」——溥心畬、黃君璧（一八九八—一九九一）、張大千（一八九九—一九八三）。他們在臺灣這個新環境所激發出的創作成果，莫不反映出台灣特有的文化風尚與人文氣質。

于右任〈草書〉（圖十八）

于右任，陝西三原人。清季加入同盟會，民國二十年以後任監察院長，擅書法、詩文。于右任書法早期根植北碑，體勢魁偉，並參入木簡，別具神韻，中年以後轉方為圓，並倡「標準草書」。本幅內容為「屋後一灣流水，門前幾點青山。雲去月來，橋上鳥啼，花落林間。新衡老弟正之。于右任。雪浪上人詩。」行筆不疾不

圖十八 民國 于右任 草書
國立故宮博物院藏
王新衡先生捐贈

圖十九 民國 黃君璧 畫四季山水 國立故宮博物院藏 黃君璧先生捐贈

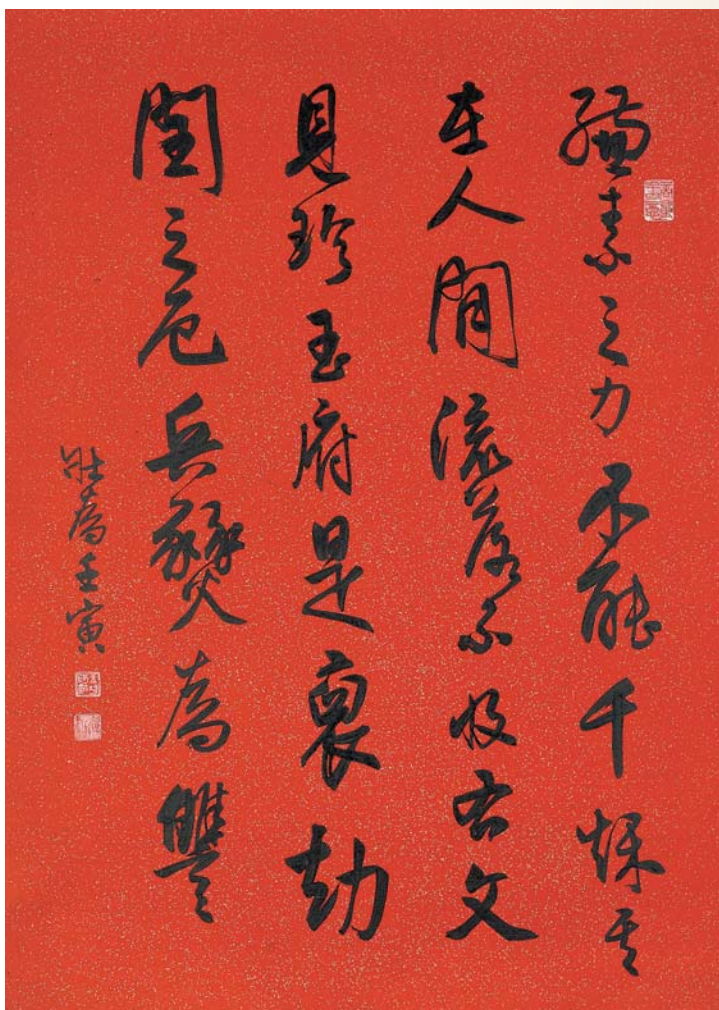
徐，神態雍容，結字圓潤，不露圭角，用筆樸質蒼雄若書家籀。書風於當代獨樹一幟，且發前人所未有。

黃君璧《畫四季山水》(圖十九)

黃君璧，廣東南海人。原名韞之，別名允瑄，二十餘歲後以君璧字行。初從李瑤屏(一八八〇—一九三八)遊，廣泛臨摹古今名畫，並於楚庭美術院研習西畫。好遊歷，足跡遍及海內外名山大川，故能兼治傳統與造化。民國五十六年，曾受贈「畫壇宗師」榮銜。本幅春夏秋冬四景屏，構圖大都借鏡前賢，並略增添潤飾，再以黃氏本色之筆墨設色技法融匯其中，表現出蒼莽渾厚之氣息，為其平生佳作。

張大千《畫新安江景》(圖二十)

張大千，四川內江人。名爰，號大千居士。年輕時從曾熙、李瑞清學書法，並精研傳統畫藝，尤專意學石濤。六十歲後，開創潑墨潑彩畫法，為享譽中外的大家。本幅為張大千四十六歲所作，畫安徽新安江，此處山水秀麗清澈，號稱「清涼世界」，向為歷代詩人所吟詠。全幅筆墨清雅，有石濤筆意，

圖二一 民國 王壯為 繚素之力不能千秋 國立故宮博物院藏 云辰文化基金會捐贈

圖二十 民國 張大千 畫新安江景 國立故宮博物院藏 張大千先生遺贈

並展現王蒙的縝密意趣，頗具特色。

王壯為〈繚素之力不能千秋〉（圖二十一）

王壯為，本名沅禮，號漸翁，河北省易縣人。書、印皆臻妙境。書法涉獵廣闊，真、行、隸、篆均能，以骨力雄健為人稱道。內容為「繚素之力，不能千秋。其在人間，流落不收。右文見珍，玉府是哀。劫閩之厄，兵燹為讐。」用筆剛強雄健，筆畫險勁，結體平穩中見動態，融合了碑、帖的特色於一體。

結語

此次「近代書畫名品展」的作品，乃是從本院所購藏、藏家寄存，及近年來各界所捐贈之作品中精選而得，希望可以呈現出近代書畫發展的主要脈絡。透過這個展覽，觀眾可以對百餘年來這些書畫名家所做出的藝術成就與貢獻，有著更深刻的體認。

作者任職於本院書畫處