

筆歌墨舞—— 故宮繪畫導賞

■ 許文美

「筆歌墨舞——故宮繪畫導賞」為本年第二季的繪畫例行展，展期為4月8日至7月5日。透過陳列後世偽託、想像的唐（618-907）、宋（960-1279）畫家作品，帶領觀眾理解畫史裡常見傳稱、託附名家，以及對名家作品傳移摹寫的現象。內容同時呈現繪畫史發展中，畫家對於用筆、用墨的重視。展品宋米友仁（1074-1153）〈雲山得意圖〉卷、元倪瓚（1301-1374）〈紫芝山房圖〉軸，代表文人畫墨戲及抒情表意的精神。以筆墨點染表現萬物生意，亦為繪畫史精彩的篇章，明孫龍（活動於十五世紀上半）〈寫生冊〉、沈周（1427-1509）〈寫意冊〉，皆為筆墨簡率，所現物象靈動，生意十足的精采畫作。而清初正統派畫家，以山水詮釋黃公望「峰巒渾厚，草木華滋」的筆墨表現，也從康熙朝王敬銘（1668-1721）〈畫山水〉軸看到具體呈現。進入近現代之後，畫家們對於筆墨的探索仍不遺餘力，名家傅狷夫（1910-2007）〈悟墨〉一軸，揮灑自如，墨色淋漓，為畫家對筆墨的領略與實踐。

後世託名唐宋畫家和想像的作品

展覽首先映入觀眾眼簾的作品為傳唐代楊昇〈畫山水〉卷。（圖1）此幅手卷為晚明畫家對於早期山水畫的揣摩之作。畫中山石造型呈現對稱的圓弧形或古拙的錐形，並且用紅、綠等鮮豔設色表現林木，色彩繽紛。

卷後有偽託南宋樓觀（生卒年不詳）之題跋：「梁天監中，張僧繇每於縑素上，不用墨筆，獨以青綠重色，圖成峰嵐泉石，謂之抹骨法，馳譽一時。後惟楊昇學之，能得其祕。此卷頗有出藍意。煙雲吞吐，樓閣參差，元氣渾成中，天機自然流出，令人不可端倪。米氏父子，

圖1 | 傳唐 楊昇 畫山水 國立故宮博物院藏

擅寫無根樹，懽懽山，所謂五嶽在掌，宇宙在胸矣。獨於此法，不能著一筆，庸史可知也，覽者勿輕視之。寶慶丁亥四月，錢塘樓觀識。」（圖2）晚明以前的畫史記載中，唐代畫家楊昇擅長題材為人物畫或肖像畫，一直到晚明時期，才出現作「沒骨山水」畫的記載。¹

此外，展覽亦包含幾件鮮少陳列的作品，例如傳宋代李安忠（活動於1119-1162）〈雪岸寒鴉〉軸（圖3）、傳宋代馬麟（約1180-1256後）〈畫花鳥〉軸（圖4）。李安忠曾任職北宋宣和（1119-1125）畫院，南宋高宗紹興（1131-1162）年間復職，專長於花鳥走

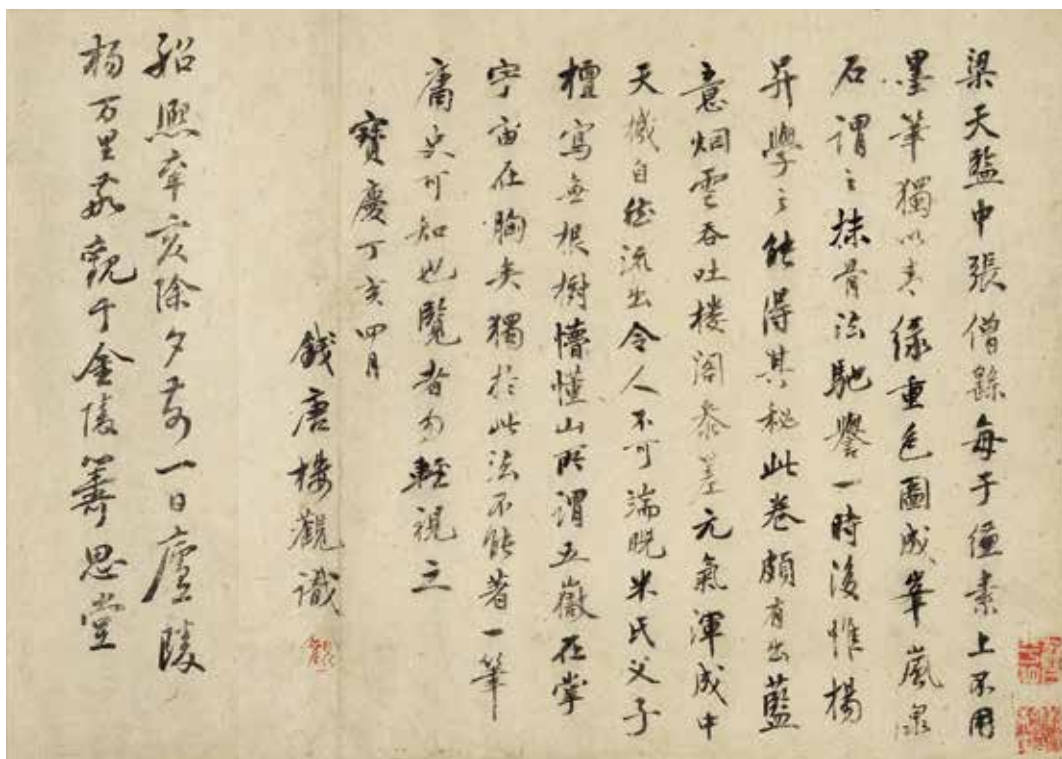

圖2 傳唐 楊昇 畫山水 卷後偽託南宋樓觀、楊萬里題跋 國立故宮博物院藏

圖3 | 傳宋 李安忠 雪岸寒鴉 國立故宮博物院藏

獸。李安忠存世名品如〈竹鳩〉為典型的宋代團扇裝裱成冊頁。展出的〈雪岸寒鴉〉為絹本，畫冷冽寒冬中江天一色，畫中的濃墨生動地表現積雪的坡岸上，枯木挺立，鴉群棲息飛翔的景象。畫幅上方有仿宋徽宗瘦金書題「李安忠雪岸寒鴉圖」。「古木寒鴉」為繪畫作品常見題材，源自五代李成（916-967）「寒林圖」的繪畫傳統，存世名作如遼寧省博物館收藏的宋代無款〈寒鴉圖〉卷以及美國大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）收藏的元代羅稚川〈古木寒鴉圖〉軸。²傳李安忠〈雪岸寒鴉〉軸為明人所作，反映出後世畫家常將作品託名古代名家的現象。

傳宋代馬麟〈畫花鳥〉軸（見圖4）也屬於偽託名家的作品，在這幅畫左下方具有「馬麟」的偽款。馬麟為南宋宮廷畫家，馬遠之子，主要活動於寧宗朝（1194-1224在位）和理宗朝（1224-1264在位）。馬麟存世作品如〈靜聽松風〉軸、〈暮雪寒禽〉冊頁等，皆是繪畫史中知名的畫作。³而本幅畫坡石巨木，巨木的枝幹橫出畫面，巨木旁點綴著竹、水仙等花木，三隻鸕鶿集結於下。全幅極具裝飾意味。由於畫面的構圖集中於前景、中景，省略遠景，其作風已受明代花鳥畫家呂紀（約1419-約1505）及其傳派作品的影響（圖5），顯然為十六世紀之後的託名作品。

圖4 | 傳宋 馬麟 畫花鳥 國立故宮博物院藏

圖5 | 明 呂紀 秋渚水禽 國立故宮博物院藏

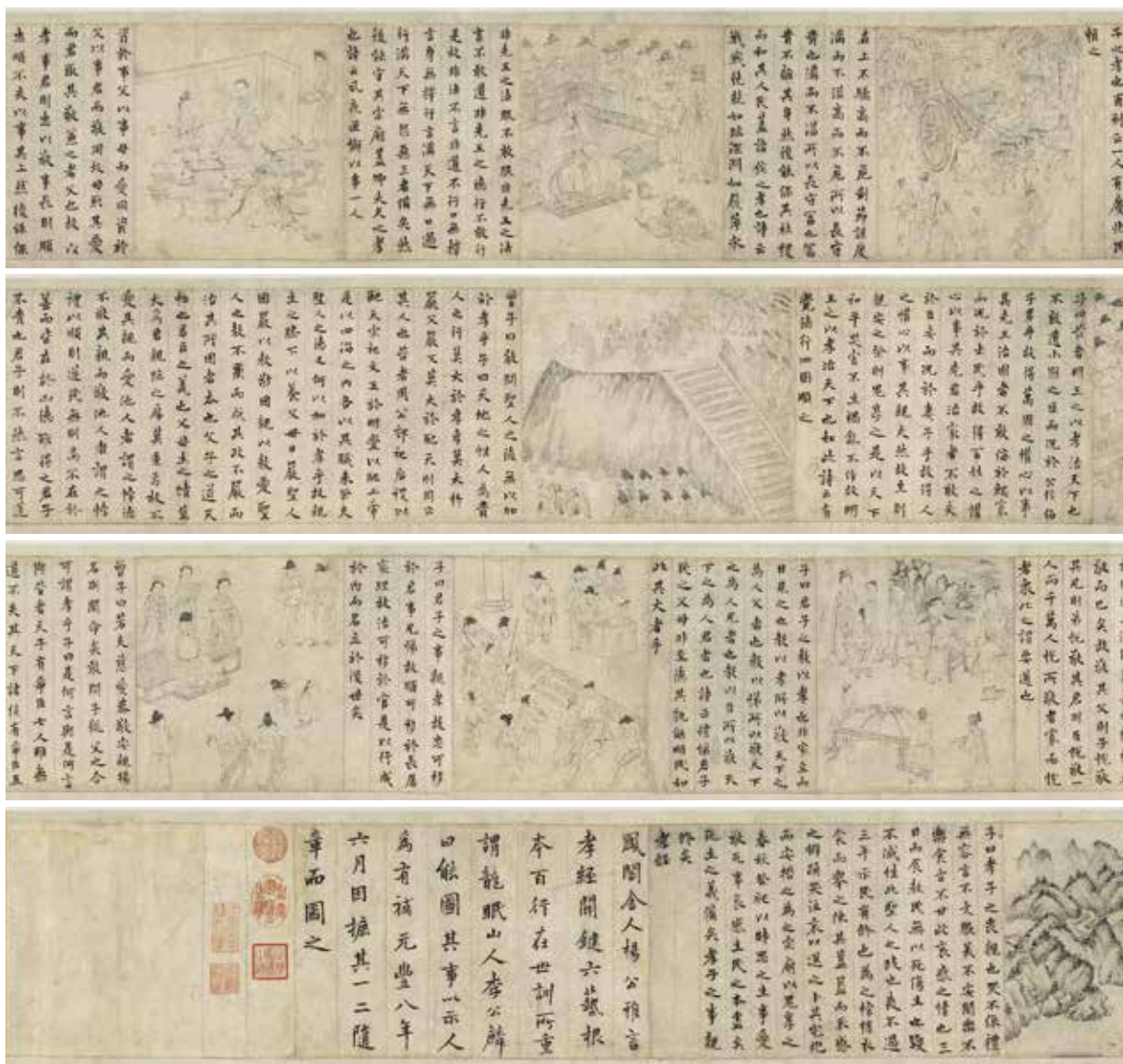
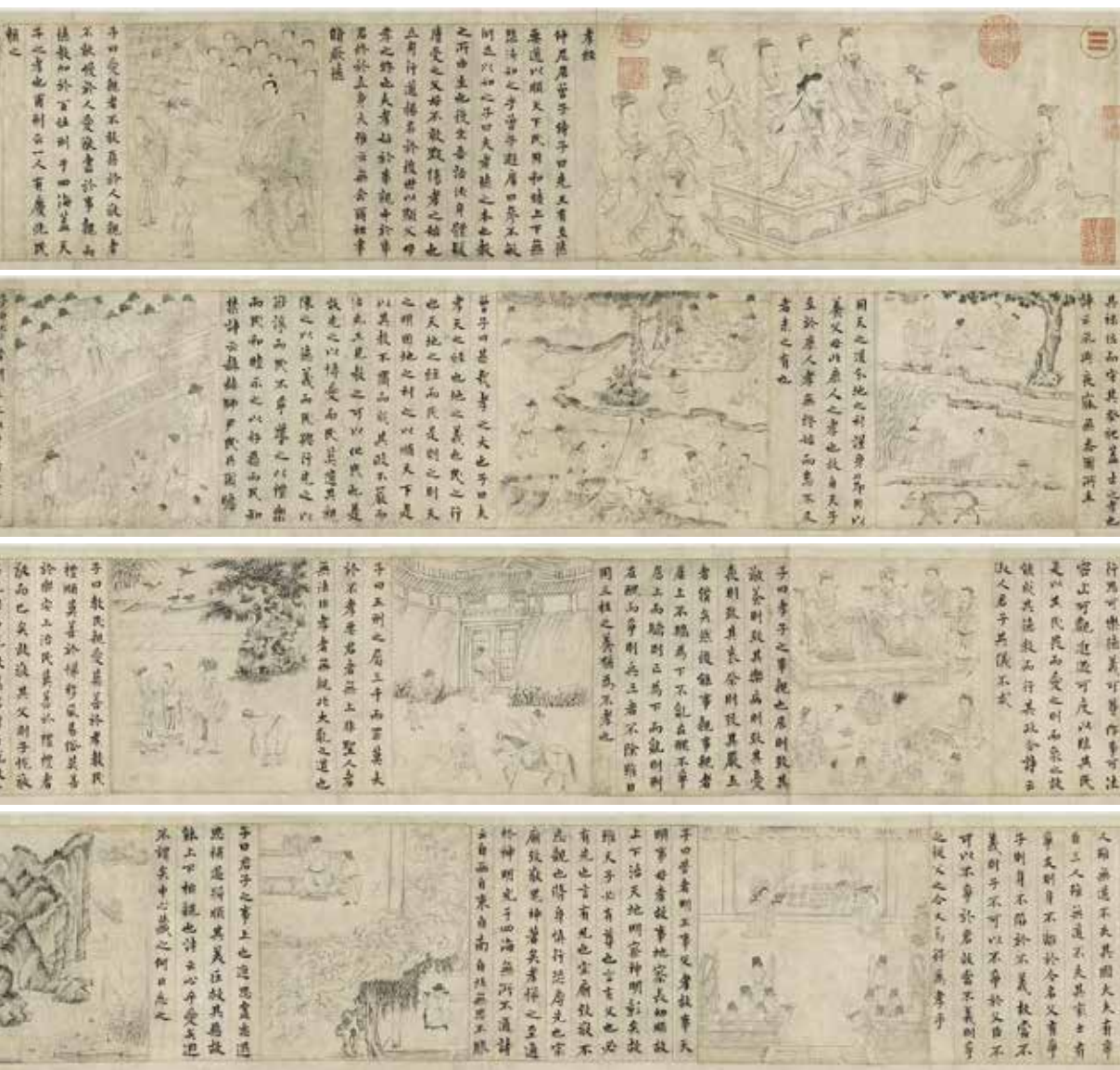

圖6 傳宋 李公麟 畫孝經圖 國立故宮博物院藏

白描人物畫的傳移摹寫

展覽的一幅長卷——傳宋李公麟（1049-1106）〈畫孝經圖〉（圖6），表現《孝經》的經典內容。《孝經》為儒家講授孝道經典，共十八章，依序為「開宗明義章」、「天子章」、「諸侯章」、「卿大夫章」、「士章」、「庶人章」、「三才章」、「孝治章」、「聖

治章」、「紀孝行章」、「五刑章」、「廣要道章」、「廣至德章」、「廣揚名章」、「諫諍章」、「感應章」、「事君章」、「喪親章」。在這幅長卷當中，圖畫相應文字，分為十八個段落，每段的圖在右，文字在左。卷首為「開宗明義章第一」，內容為曾子敬問孝道，畫面可見孔子居中講授孝道的要旨，弟子們

圍繞在旁聆聽。第二段為「天子章」，表現「愛親者不敢惡於人，敬親者不敢慢於人。愛敬盡於事親，而德教加於百姓」的天子至孝。構圖採左右對稱，畫面中主要人物較大，次要人物略小，藉此強調儒家理想的人倫秩序。（圖7）

這件傳宋李公麟〈畫孝經圖〉的繪畫意

念，源自宋代李公麟創作的〈孝經圖〉。李公麟〈孝經圖〉原作現收藏於美國大都會藝術博物館，作品為絹本，雖經過長久流傳，已有些微破損情況，仍可見畫面主要以線條表現人物。⁴以院藏傳宋李公麟〈畫孝經圖〉與之相較（圖8-1、8-2），線描使轉和用筆雖不如原作，成畫年代且已進入明代，但是

圖7 | 傳宋 李公麟 畫孝經圖 第一段「開宗明義章」、第二段「天子章」 國立故宮博物院藏

圖8-1 | 傳宋 李公麟 孝經圖 第十段「紀孝行章」 國立故宮博物院藏

圖8-2 | 宋 李公麟 孝經圖 畫「紀孝行章」 美國大都會藝術博物館藏 取自該館網站：<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39895> (Public Domain)，檢索日期2020年4月29日。

圖9 | 宋 米友仁 雲山得意圖 國立故宮博物院藏

構圖和佈局相當接近，可見自宋代以來，李公麟〈孝經圖〉應有不少相關臨本和仿本的流傳。而更為重要的是，現存李公麟的〈孝經圖〉前二段已經佚失，此卷正好可作為補充，不僅具體反映李公麟〈孝經圖〉對於後代的影響，也藉此理解北宋李公麟〈孝經圖〉原作的全貌。⁵

墨戲與抒情

宋米友仁（1074-1153）〈雲山得意圖〉卷（圖9）以淡墨鉤雲，側筆臥鋒點苔，並以水墨暈滲的染法描繪瞬息萬變的煙雲霧景。筆跡模糊，墨染淡雅，是米氏雲山傳統的典型。石慢考察存世米友仁作品，認為其中〈瀟湘奇觀圖〉卷（北京故宮博物院藏）、〈遠

岫晴雲〉軸（大阪市立美術館藏）、〈雲山圖〉卷（大都會藝術博物館藏）、〈雲山圖〉卷（克里夫蘭博物館〔Cleveland Museum of Art〕藏）等四幅為真蹟。⁶關於〈雲山得意圖〉卷，石慢認為是時代較早的臨摹作品，且為佳本。再者，從上海博物館藏〈瀟湘白雲圖〉比較歸納，兩幅的構圖以佛塔為中心的段落相當接近，由此可見這類作為米氏雲山風格的流傳作品。⁷

〈雲山得意圖〉畫幅卷後另紙為米友仁自題（圖10），識語提及紹興乙卯（1135）年間在李振叔家得見舊作，由此抒發世人看重並欲得己作，但知之者卻甚少的感慨，囑咐藏家珍愛藏品。石慢亦根據題識內容，聯結米友仁生平事蹟，認為米友仁經歷北宋末

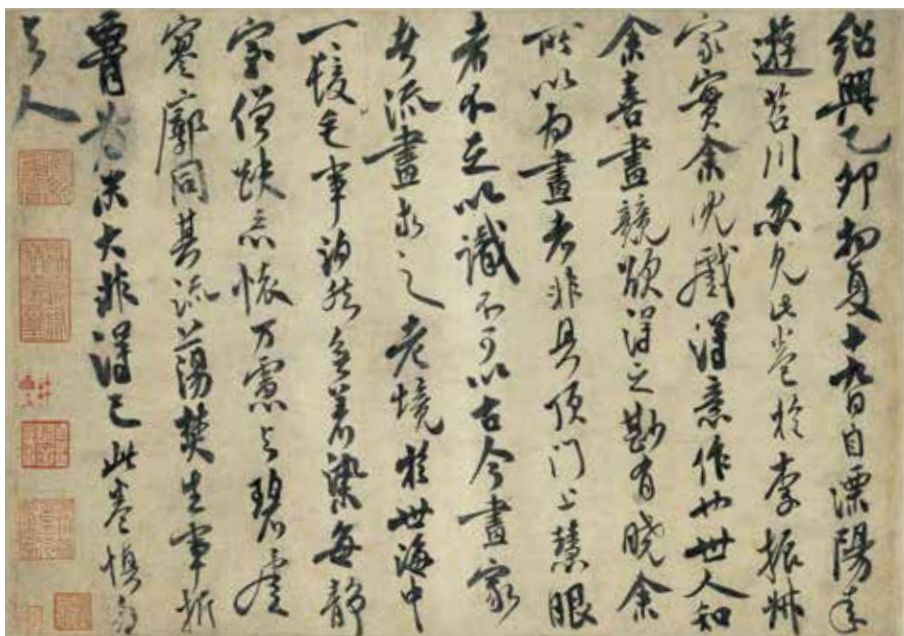

圖10 宋 米友仁 雲山得意圖 局部 自題 國立故宮博物院藏

圖12 元 方從義 雲林鍾秀 林府林翰東等六人寄存國立故宮博物院

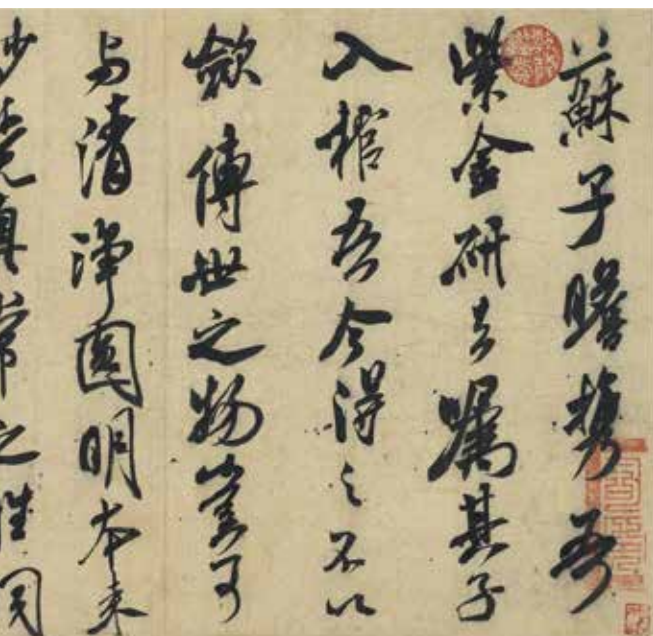
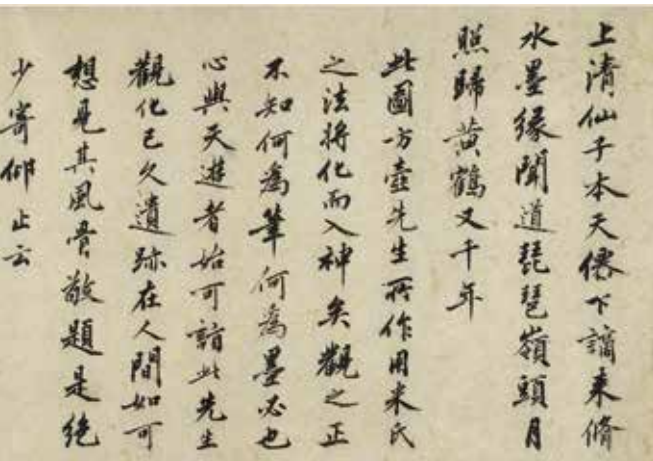

圖 11 | 宋 米芾 書識語 國立故宮博物院藏

年金兵追逐、破壞的世局，於南宋紹興初年「老境於世海中」，日趨年邁的米友仁身處動盪時局，依賴「靜室僧趺」的靜坐以「忘懷萬慮」。⁸由於米友仁傳世書蹟頗少，此題識與米友仁父親米芾——北宋著名書法家和鑑賞家之作如〈書識語〉（圖 11）相較，可見書風傳承。

展覽中與米氏雲山風格相關的另一件作品為寄存作品——元方從義（約 1301-1378 之後）〈雲林鍾秀〉卷。（圖 12）方從義，字無隅，號方壺，為江西龍虎山上清宮正一教的道士。本幅以中央主山為中軸，兩側山勢橫向延伸，山峰呈三角尖聳形狀，白雲環繞綿延。卷首題「雲林鍾秀」隸書，下鈐「墨池清興」，畫幅中央前景石面為「方方壺」款，卷末款識隸書「洪武丁巳（1377）方壺子作贈鄧止菴還朝」。受畫者鄧止菴為鄧宇（約 1300-1378 之後），字子方，號止菴，和方從義同為上清宮道士。鄧宇於洪武五年（1372）至十年（1377）間，曾居於南京朝天宮，當時朝天宮為道教官署。方從義〈雲林鍾秀〉為賀其「還朝」而作。⁹

方從義〈雲林鍾秀〉卷傳世至少有三個版本，其一曾入清宮舊藏，《石渠寶笈三編》著錄，又見《故宮已佚書畫目》，後為張伯駒（1898-1982）收藏。¹⁰早於清宮著錄，方從義〈雲林鍾秀〉卷見於明末清初吳升（生卒年不詳）《大觀錄》、清高士奇（1645-1704）《江村銷夏錄》。¹¹《大觀錄》詳載尺寸、畫面描述、畫家款識、沈周（1427-1509）詩跋。《江村銷夏錄》則記載尺寸、畫面描述、畫家款識印章、沈周詩跋印章，以及高士奇自題跋語。從《石渠寶笈三編》案語「是蹟見高士奇《江村銷夏錄》，款識題跋印記俱全，惟『周大夫方叔之後』印無存」，應與高士

圖 13 | 元 倪瓚 紫芝山房圖 國立故宮博物院藏

奇本並非同一本。第二、三卷見於葉公綽（1881-1968）《遐庵清秘錄》。他記述 1926 年得一本（缺高士奇一跋，葉氏認為畫真跋偽），之後獲友人邀觀蔡伯顥（生卒年不詳）一本（畫幅款識圖記與《江村銷夏錄》不同，葉氏認為畫偽跋真）。葉公綽並提及溥儀（1906-1967）賞溥杰（1907-1994）物品單之中亦有一卷，得知二十世紀初期至少流傳三本。¹²

此卷展品可視為傳世第四本，為定靜堂林柏壽（1895-1986）先生收藏，畫幅款識印記、卷後沈周詩跋印章、高士奇辛未（1691）跋語等，與《江村銷夏錄》文字相合。卷上並有裴景福（1854-1924）藏印，著錄見《壯陶閣書畫錄》。¹³ 細讀吳升與高士奇的著錄記載之「布景周密，千峰屏列，雲樹蒸氤」，以及高士奇跋語「層峰亂嵒呀，荒溪倚蘆荻」等畫面形容語句來看，本卷相較於張伯駒藏本，與著錄文字更為相合。畫中山川意象甚為奇特，論者以為呈現如道教中聖山般的圖像，值得進一步探究。¹⁴

元倪瓚（1301-1374）〈紫芝山房圖〉（圖 13），前景畫坡陀、疏木、巨石、和幾竿竹枝襯托空亭，中景的江面遼闊，觀者從近岸坡陀，隔著廣闊的江面，望向低緩的遠山。畫幅構圖簡潔，筆墨層疊抒緩，具有清逸蕭疏之意趣。上方倪瓚題識：「山房臨碧海，□□紫芝榮。雲上飛鳧鳥，（林字點去）月中聞鳳笙。朮煙生石竈，竹雪灑前楹。誰見陳高士，熙夷善養生。八月廿日為叔平畫紫芝山房圖。并賦五言。瓚。」此幅雖無年款，根據畫風特色，推測為倪氏七十歲左右之作。¹⁵

生意具足

明代孫龍曾任職於宣德年間（1426-1435）宮廷，擅長花鳥草蟲題材。院藏孫龍《寫生冊》十二開，原與上海博物館《花鳥草蟲冊》為同一套冊頁，共計二十四開。¹⁶以展出〈苻藻魚蝦〉（圖14）一開為例，畫幅景象為水中一隅，一隻蜷曲的蝦子旁水草飄動著，下方則有小魚游動。畫裡的物象並無輪廓線，純以墨彩點染。畫絹上鑿，因此用筆雖溼，

但色彩不會暈開，畫家可於墨彩乾未乾時，再層加筆劃，充分發揮墨、色融合的特殊效果。

沈周《寫意冊》共計十六開，內容作墨筆山水、人物、果物、花卉、禽鳥等等，其中水墨居多，少數具設色的作品也相當簡淡。每開對幅為灑金紙，均有作者題詩，可惜未署年款。此次展出〈畫白菜〉、〈慈烏圖〉、〈雪景山水〉、〈莊周夢蝶〉四開。〈慈烏

圖14 明 孫龍 寫生冊 苻藻魚蝦 國立故宮博物院藏

圖 15 | 明 沈周 寫意冊 慈烏圖 國立故宮博物院藏

圖〉（圖 15）具焦於枝頭停佇的一隻烏鴉，用筆簡單率意，墨色濃淡對比鮮明。烏鴉的神情驚惶，由對幅沈周自題「君家有喬木，慈烏來上棲，家中生孝子，啞啞為人啼。」引用唐代白居易〈慈烏夜啼〉的詩詞典故，當是呈現「啞啞吐哀音」的失親慈烏。

雲煙生動與畫家悟墨

清王敬銘（1668-1721）字丹思，嘉定人。康熙四十六年（1707）南巡時，進詩畫稱旨。康熙五十二年（1713）王敬銘以進士第一人及第，在朝為官，甚沐寵遇。書法受王原祁指導。此次展出〈畫山水〉（圖 16）一軸，描繪山屋錯落、林木繁密、溪水湍流、山間煙雲浮動的景象。構圖佈局透過樹叢、平臺與岡阜形成左右

圖 16 | 清 王敬銘 畫山水 國立故宮博物院藏

圖 17 | 民國 傅狷夫 悟墨 國立故宮博物院藏

扣合的兩股山勢，承襲清初正統派對元代黃公望「峰巒渾厚，草木華滋」畫意的認識。

展出的〈悟墨〉（圖 17）為現代名家傅狷夫（1910-2007）的早年作品，傅狷夫家屬傅勵生、傅冬生昆仲捐贈於 2011 年。傅狷夫字覺翁，號心香室主，浙江杭州人，民國三十八年（1949）來臺。他以臺灣風景寫生，

活用傳統筆墨，開一派畫風。畫幅款識「玉几山房畫外錄載：大滌子（石濤）云，作畫多用悟墨。悟者無心。所謂天然也。余最喜此語。常以是獲得新意。戊子（1948）春狷夫并記。」顯現畫家對墨法的重視，也呼應著展覽主軸。

作者任職於本院書畫處

註釋

1. 唐張彥遠《歷代名畫記》：「楊寧、楊昇、張萱，已上三人，並善畫人物。寧以開元十一年為史館畫直，萱好畫婦女嬰兒。」（唐）張彥遠，《歷代名畫記》，收入《畫史叢書》（臺北：文史哲出版社，1983），冊 1，頁 116；宋《宣和畫譜》：「楊寧，善畫人物，與楊昇、張萱，同時皆以寫真得名。」「楊昇，不知何許人也。開元中為史館畫真，有明皇與肅宗像，深得王者氣度。」（宋）《宣和畫譜》，收入《畫史叢書》，冊 1，頁 428-429。
2. 宋無款〈寒鴉圖〉圖版見馬寶杰主編，《遼寧省博物館建館六十周年慶》（瀋陽：遼寧省博物館，2008），圖 15；元羅稚川〈古木寒鴉圖〉見美國大都會藝術博物館網站：<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41193>（檢索日期：2020 年 4 月 29 日）。
3. 宋馬麟〈靜聽松風〉、〈暮雪寒禽〉圖版見何傳馨主編，《文藝紹興——南宋藝術與文化·書畫卷》（臺北：國立故宮博物院，2010），圖 II-20、II-22。
4. 宋李公麟〈孝經圖〉見美國大都會藝術博物館網站：<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39895>（檢索日期：2020 年 4 月 29 日）。
5. Richard M. Barnhart, "The Classic of Filial Piety in Chinese Art History," in Richard M. Barnhart ed., *LI KUNG-LIN'S Classic of Filial Piety* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1993), 73-175.
6. Peter Charles Sturman, "Mi Youren and the Inherited Literati Tradition: Dimensions of Ink-play" (Ph D diss., Yale University, 1989), 187-350. 北京故宮博物院藏〈瀟湘奇觀圖〉圖版見《中國繪畫全集 3·五代宋遼金 2》（北京：文物出版社、杭州：浙江人民美術出版社、北京：新華書店，1997），頁 148-149。大阪市立美術館藏〈遠岫晴雲〉圖版見《中國繪畫全集 3·五代宋遼金 2》，頁 146。克里夫蘭美術館藏〈雲山圖〉見該館網站：<https://www.clevelandart.org/art/1933.220>（檢索日期：2020 年 4 月 29 日）。大都會藝術博物館藏〈雲山圖〉見該館網站：<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/40007>（檢索日期：2020 年 4 月 29 日）。
7. Peter Charles Sturman, "Mi Youren and the Inherited Literati Tradition: Dimensions of Ink-play," 255-263. 上海博物館藏〈瀟湘白雲圖〉圖版見《中國繪畫全集 3·五代宋遼金 2》，頁 150-153。另外，劉冠宏討論藏另一幅構圖類似的〈雲山並自書跋〉卷與此件關係，認為〈雲山並自書跋〉遠不如〈雲山得意圖〉。劉冠宏，〈雲山煙樹總模糊——由〈雲山得意圖〉管窺米氏雲山之面貌與發展〉，《故宮文物月刊》，420 期（2018.3），頁 34-50。
8. Peter Charles Sturman, "Mi Youren and the Inherited Literati Tradition: Dimensions of Ink-play," 255-263.
9. 有關鄧宇生平事蹟，詳見姜一涵，〈元末明初羽士畫家鄧宇及其竹石之研究〉，《故宮季刊》，7 卷 4 期（1974 夏），頁 49-85。
10. 國立故宮博物院編，《石渠寶笈三編（四）》（臺北：國立故宮博物院，1969），頁 1680；國立北平故宮博物院編，《故宮已佚書籍書畫目錄四種》（北平：故宮博物院，1934），收入北京圖書館出版社古籍影印社輯，《明清以來公藏書目彙刊》（北京：北京圖書出版社，2008），冊 6，頁 850；張伯駒，《叢碧書畫錄》，收入北京圖書館出版社輯，《歷代書畫錄輯刊》（北京：北京圖書館出版社，2007），冊 8，頁 178；圖版見《紫光霞蔚——中國古代書畫夜場》（北京：北京保利國際拍賣有限公司，2012），編號 3790。
- 11.（清）吳升，《大觀錄》，收入盧輔聖主編，《中國書畫全書》（上海：上海書畫出版社，1994），冊 8，頁 545；（清）高士奇，《江村銷夏錄》（臺北：漢華文化事業股份有限公司，1971），卷 1，頁 157-158。
12. 姜一涵，〈元末明初羽士畫家鄧宇及其竹石之研究〉，頁 55-56。
13. 裴景福，《壯陶閣書畫錄（三）》（臺北：臺灣中華書局印行，1971），頁 480-481。
14. 林聖智，〈遊歷仙島——文伯仁方壺圖的水墨源流〉，《故宮文物月刊》，425 期（2018.8），頁 42-53。
15. 張光賓，《元四大家》（臺北：國立故宮博物院，1984），頁 20-27、55-56。
16. 林宛儒，〈望之若仙——孫龍《二十四開寫生冊》研究〉（臺北：國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2010），頁 31-51；上海博物館《花鳥草蟲冊》圖版見中國古代書畫鑑定組編，《中國古代書畫圖目》（北京：新華出版社，1986），卷 2，頁 154-155。

筆歌墨舞 — 故宮繪畫導賞

Pictorial Songs of the Brush:
A Guide to Paintings
in the National Palace Museum Collection

2020 04/08-07/05

展廳 Gallery 210

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

111001台北市士林區至善路二段221號

No. 221, Sec. 2, Zhi Shan Rd., Shilin District, Taipei City, 111001, Taiwan (R.O.C.)

