

翰墨空間—— 歲時紀勝與宗教風俗篇

■ 林宛儒

國立故宮博物院南部院區自 109 年起專闢 S203 室展出書畫作品，讓中南部民眾得以就近觀賞，110 年立春時節即將迎來第三檔書畫展（2 月 3 日至 5 月 9 日），這次展品的挑選在滿足歷代、各門類的原則之外，也以若有似無的宗教元素串聯作品，提供畫科發展以外的觀賞角度。串聯作品的宗教元素，除了佛教、道教等，尚有雜揉了風俗、民間信仰等複雜因子，結合成歲時行事的一部份。春令時節不妨到嘉義走春，觀賞古畫裡的宗教風景！

圖1 宋人 虎溪三笑圖 《藝林集玉冊》第1開 國立故宮博物院藏

「翰墨空間——故宮書畫賞析」為國立故宮博物院南部院區書畫例行展，展品挑選首要跨越朝代，書法講求各體兼備，繪畫則以山水、花鳥、人物三大領域為輔。上述原則之外，繪畫作品在挑選時，也以若有似無之宗教元素串聯作品，提供畫科發展之外的觀覽角度。

這次串聯作品的元素為宗教，除了佛教、道教等，尚有部分雜揉了風俗、民間信仰等複雜因子，難以歸於單一者。因此首件作品以〈虎溪三笑圖〉代表的多元共處，三教共融意涵作為統攝本次繪畫選件的概念。宋人〈虎溪三笑圖〉（圖1），以曲澗流水為背景，畫面聚焦於仰天大笑的三人。虎溪三笑講述陸修靜（406-477）、陶淵明（365-427）拜訪慧遠（334-416），三人在相談甚歡下，竟讓慧遠不自覺打破「送客不過虎溪」的誓言。意會到自己走過虎溪的慧遠，與來客相視而笑。此事近一步延伸為儒釋道三教共融的意涵而廣為流傳，儘管為後人

考訂應屬虛構，卻深植人心。明憲宗（1464-1487在位）繪〈一團和氣〉（北京故宮博物院藏）、年畫版畫所見「一團和氣」題材的作品，源頭即為此。畫中周邊喬木已轉紅，落葉滿地，瀰漫著濃厚的秋意。溪水隨著蜿蜒坡岸由深處潺潺流出，但來處已為薄霧掩蓋。微微暈染的天色，恰到好處的濕度拿捏呈現出秋日的清爽氣息。人物、山石、樹木用筆勁銳而精整，顯示十足的南宋風韻。

歲時紀勝

一年當中有許多風俗行事，其源頭與宗教相關，隨時間推進淡化了宗教色彩，進而成為生活文化的一部份。在氣候景色宜人的春季到戶外踏青遊樂，源頭有著祓除不祥的意義，這個古老風俗就是上巳日（農曆三月三日）的祓禊，這也是王羲之（303-361）蘭亭修禊舉行的背景。明戴進（1388-1462）〈春遊晚歸〉（圖2）

圖2 明 戴進 春遊晚歸 國立故宮博物院藏

圖3 明 吳彬 浴佛 《歲華紀勝圖冊》第4開 國立故宮博物院藏

是一件以春日出遊踏青歸來為題材的作品，畫上並無名款，研究者據畫風推測為戴進手筆。¹戴氏乃浙江錢塘人，字文進，受薦擔任明代宮廷畫師，畫風承襲李郭與馬夏畫派，為浙派先聲。本幅繪傍晚時分，農人荷鋤返家，士人出遊歸來，僕役提燈來應，點出晚歸的畫意。畫中處處可見盛開的桃李花樹，呈現春日氣息。筆墨效果豐富，靈活而變化多端，為戴氏風格的代表作。

《歲華紀勝圖冊》為吳彬（十六世紀後半葉）描繪一年當中各月份節令活動的作品，精細中帶有樸拙稚趣，本次選展「浴佛」（圖3），即指農曆四月初八的佛誕日。²吳彬，字文中，

福建莆田人，以善畫於萬曆朝（1573-1620）薦授中書舍人。除了細密規整的風格類型，吳氏另以造型奇特的人物、山石而聞名，被歸為晚明的變形主義畫家。「浴佛」畫中寺院依山傍水，建築規制宏大，祭典正在進行，著各色袈裟的僧人行伍循序走向主殿，主祭者對著面前的誕生佛誦讀經文，寺塔下有觀禮文人身影。儀式進行之外，也描繪在周邊庭院灑掃的修行者，後方樓閣廊簷亦有女性觀禮者。畫中人物尺寸雖小，但姿態情狀生動。全畫設色淡雅，呈現出山寺的嚴整與遼闊，結構精微而有古趣。

供職於清代宮廷的楊大章（十八世紀），擅長人物與花鳥畫，本幅為奉清高宗（1735-1796

在位）旨意臨摹宋院本〈金陵圖〉。（圖4-1）以設色畫記錄古代城市生活的種種面貌，前段是恬靜的郊區村居，過護城河後進入金陵城，城裡人車雜沓，各種店鋪林立，販夫走卒、行旅行伍與男女老少穿梭於熱鬧喧囂的市井中。出城之後，便是以農、漁業為生的人家，路邊百姓正以三牲祭拜著小廟裡的土地公、土地婆（圖4-2），祈求對土地的護佑。通幅用色鮮明清亮，人物表情姿態生動，細節講究。根據《內務府造辦處各作成做活計清檔》紀錄，清高宗前後命令包含楊大章在內的三位宮廷畫家臨摹宋院本〈金陵圖〉，足見其對此題材的興趣。楊大章於乾隆五十二年（1787）承旨製作，而

圖4-1 清 楊大章 仿宋院本金陵圖 國立故宮博物院藏

圖4-2 清 楊大章 仿宋院本金陵圖 局部 國立故宮博物院藏

畫作上署款完成於乾隆五十六年（1791），製作時間長達四年，為清代宮廷長卷人物風俗畫的代表。

神仙軼事

歷代許多小說傳奇講述的都是凡人遇仙故事，這些奇妙際遇往往成為故事主人翁人生的轉捩點，帶來巨大改變。主角或許因此而獲得永生，或者得到一段美好的愛情，又或者功成名就、名利雙收。這樣帶有俗世寄望與祈願題材的神仙故事畫也留存不少。

張翀（十七世紀中葉），號圖南，字子羽，江蘇南京人（一說揚州人）。擅長摹古人物畫。〈蓬山迎輦〉（圖5）中青綠山林襯托著盛開的桃李花，畫中成群女仙走出山谷，隊伍前端的鹿輦布置講究，各色盛開的牡丹花充斥在輦車

上，乘坐者的服飾格外華麗。後方同行女性的裝扮及衣著顯示為採藥仙人，從白鹿馱負的物品亦顯示此行伍並非凡人。畫面中女性形象纖纖婉約，溪旁書生裝扮的男子點明此為儒生遇仙題材。滿山盛開的桃李花不僅是時節的暗示，既是桃花源也是仙鄉的象徵。

清末民初畫家倪田（1855-1919），字墨耕，號璧月齋主，江蘇揚州人，擅畫人物走獸，長期寓居上海以鬻畫為生。〈汾陽遇仙〉（圖6）畫汾陽郡王郭子儀（697-781）在一次戰事中躲避沙漠風暴時遇到織女，得到「富貴壽考」祝福的故事，該軼事典故出自唐人所撰《神仙感遇傳》。有別於葫蘆、蝙蝠等題材製作成的直觀易懂吉祥祝壽畫，這類需要一些知識背景才能看出富貴與長壽寓意的多層次類型作品，在當時的上海藝術市場裡別具特色。

優入聖域

寺院、道觀為修行場域，多數座落在山林間，遠離塵世喧囂。不論是佛教系統的五山十刹，或是道教系統的三十六洞天、七十二福地，除了是修行之處外，也是信眾朝聖的據點。即使是悠閒的山林之旅，因為道觀與古刹的存在，彷彿多了化外淨土的意象。

傳唐代薛稷（649-713）〈徑山圖〉（圖7）收於《天下名山圖冊》，描繪位於浙江省餘杭的徑山。該地徑山寺始建於唐代，宋代成為江南禪院五山十刹之首。許多日本派遣的僧人在此學習佛法，日本茶道即來源自徑山茶宴，足見其中日茶文化交流的紐帶地位。畫作、題跋與早期歷代內府收藏印皆偽托，但其上的「晉府圖書」印，顯示曾為明代晉國藩王的收藏。

圖5 明 張翀 蓬山迎龔 國立故宮博物院藏

圖6 清末民初 倪田 汾陽遇仙 國立故宮博物院藏

〈秋山蕭寺〉（圖8）為雍正五年（1727）進士的詞臣畫家鄒一桂（1686-1772）所作。鄒一桂，字元褒，號小山，江蘇無錫人。本幅繪於乾隆庚午年（1750），畫紅葉蒼松，水秀山清的秋天景致，深林古刹，肅穆莊嚴。山徑獨行的文士，拄杖回望山谷，吸引注意力的或許

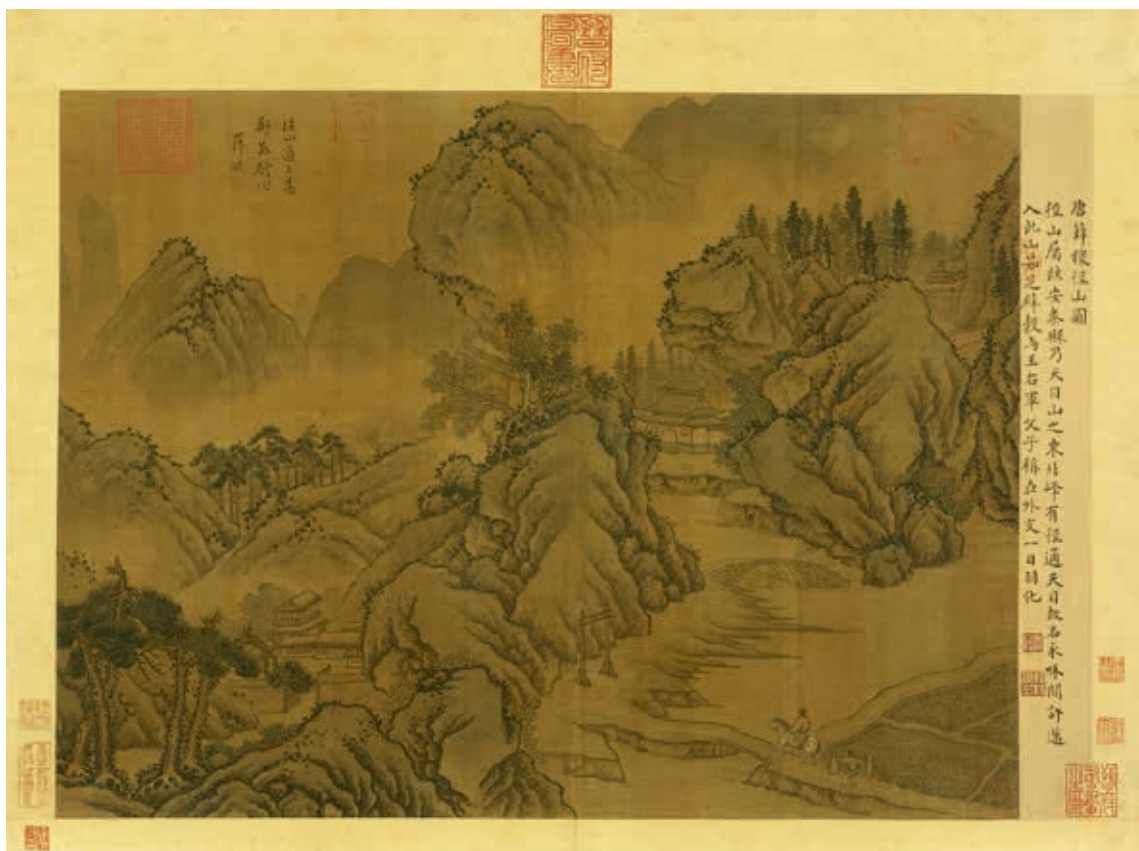

圖7 傳唐 薛稷 徑山圖 《天下名山圖冊》第9開 國立故宮博物院藏

是山林間的松濤，也可能是空谷間迴盪的梵音。筆墨線條靈活多變，又能保持畫面明淨感，予人秋日颯爽的氣息。

清代畫家關槐（十八世紀），字晉卿，晚號青城山人，浙江杭州人。清乾隆朝進士，為詞臣畫家。〈洞天仙聚〉（圖9）描繪叢聚在水渚邊的水仙花，搭配造型別致的太湖石。在特別處理過的紙張上，畫家展現了對顏色、水分嫺熟的控制技巧，並將兩者碰撞的自動化現象調和得宜，通幅清雅明亮，展現一派和煦春色。水仙花題材通常與農曆新年時節密切相關，是一件既有時令氣息，又兼具仙境意象的作品。

周鯤（十八世紀），字天池，江蘇常熟人，

乾隆朝（1735-1796）供職如意館，擅畫山水、人物。〈傲李成峨嵋積雪〉（圖10）收在《仿古山水冊》第十二開，峨嵋山既是道教的「蜀中三山」之一，也是普賢菩薩的道場、佛教的四大名山之一。畫中群峰聳立，溪流以及兩側山壁暗示不斷深入的空間，扭動的山體引導視線指向溪澗廊橋，再帶向自深谷潺潺流出的瀑布。以節制皴法處理的山體與留白的屋簷，捕捉層層積雪覆蓋下渺無人煙的清冷景象。

寺宇之外，神祇形象也是塑造神聖場域的要素。清人繪製〈天后安瀾〉（圖11）為本院唯一的媽祖圖像。媽祖原名林默，福建莆田湄洲島人，活動於西元十世紀下半葉，為家中老

圖8 清 鄒一桂 秋山禪寺 國立故宮博物院藏

圖9 清 關槐 洞天仙聚 國立故宮博物院藏

圖10 清 周鯤 倣李成峨嵋積雪 《仿古山水冊》第12開 國立故宮博物院藏

圖11 清人 天后安瀾 《天開壽域南極圖冊》第11開 國立故宮博物院藏

圖12 明 孫龍 雨山 《寫生冊》第12開 國立故宮博物院藏

么，自幼有異能，聰慧過人。媽祖在世時便展現神蹟，拯救海上遇難船隻，過世時未到三十歲。而自北宋起，有人建廟膜拜而開始神格化，宋、

元、明、清歷代皇帝多次褒封的紀錄，清代更達到女神敕封的頂端——天后。〈天后安瀾〉收於《天開壽域南極圖冊》，「壽域」為長生域

圖13 明 文伯仁 圓嶠書屋圖 國立故宮博物院藏

土之意，清晰地指出此冊的祝壽用途。配置採右圖左文，左幅題詩以泥金書寫，邊框飾以多色的泥金纏枝紋，光彩煥然。右幅以乘坐輦車、隨從簇擁的媽祖為中心，一旁有仙人作揖相迎，全幅使用色彩鮮明的礦物性顏料，恰到好處的金彩更凸顯富麗典雅的效果。畫中輦車行經處風平浪靜，對比周圍洶湧波濤，呼應題詞「海不揚波」，彰顯天后媽祖之海洋守護神形象。

藝術心靈

具體的元素之外，有一些難以具狀卻蘊涵了宗教元素的藝術表現。孫龍（十五世紀中葉），又名隆，江蘇常州人，是明前期宮廷沒骨花鳥畫代表，山水宗二米。根據清仁宗（1796-1820在位）題跋，這件山水畫因為雨後山林的景色而訂為〈雨山〉（圖12），然而綜合畫面與題詩，畫家捕捉的應是夕陽西下時刻，描繪光線在空氣與山頭折射的迷濛效果。正中以楷書加註「御賜」的「崆峒遺跡」印，是明宣宗讚賞其作品有如仙人筆墨，彰顯孫龍御前畫家的尊榮，也反映其道教背景與畫藝成就。³

明代文伯仁（1502-1575）〈圓嶠書屋圖〉（圖13）是繪製給友人的別號圖。文伯仁，字德承，號五峰，蘇州人，為文徵明（1470-1559）姪兒，受其畫風影響甚深。本幅是以「圓嶠書屋」設計的山水畫，屬於明代流行的齋室圖，也是文氏最早的青綠作品。建有道教寺觀的仙島圓嶠山，隔著遼闊水域與文人書齋相望，岸邊小船暗示仙境與人境的可親近性。⁴山石樹木造型與設色皆承襲自文徵明，設色清潤而秀雅。

清代王鑑（1609-1677），江蘇太倉人。崇禎六年（1633）舉人，後仕至廉州太守，人稱王廉州。〈倣黃公望煙浮遠岫圖〉（圖14）是一件臨仿黃公望（1269-1354）的作品，黃公望

圖14 清 王鑑 倣黃公望煙浮遠岫圖 國立故宮博物院藏

為全真教道士。此畫主景偏於左側，以扭動、崢嶸的山勢連貫畫面近、中、遠三景，用溼潤的皴染配以赭石、花青、汁綠，賦予畫面清雅明亮的氣息。畫中綿延堆疊的山勢與茂密的樹木，凸顯出大地蓬勃旺盛的生命力，與黃公望山水「山川渾厚，草木華滋」的意趣相合。

〈喬木圖〉（圖 15）為一件以雙縑拼接的絹本作品，描繪冬日寒林。畫中數株古木聚生於陡峭坡石間，姿態虯蜷，藤蔓纏繞垂掛，枝桠伸展如蟹爪，襯托出挺立的新枝。墨色濃淡運用靈活，變化微妙，彷彿籠罩於煙嵐之間。喬木交互掩映，在冷冽的氣氛裡，增添向榮的

圖15 傳宋 許道寧 喬木圖 國立故宮博物院藏

活力。此畫上並無名款，題簽舊傳為許道寧（十一世紀）所作，然而畫面表現有郭熙（約 1000-1087）影響，應為華北地區受「寒林平遠」畫題影響下的作品。

沈士充（十七世紀前半葉），字子居，上海松江人。師承宋懋晉、趙左，與陳繼儒、董其昌等松江士人交往密切，曾為董其昌代筆。其畫風由仿古中汲取養分，講究雲煙靈動的效果，評論家稱其筆墨清潤、神采奇秀。此卷〈雪景山水〉（圖 16）款題崇禎己巳（1629），畫題雖為雪景山水，卻以淡彩設色，點出自然生機，呈現雪景山水題材的另一種面貌。

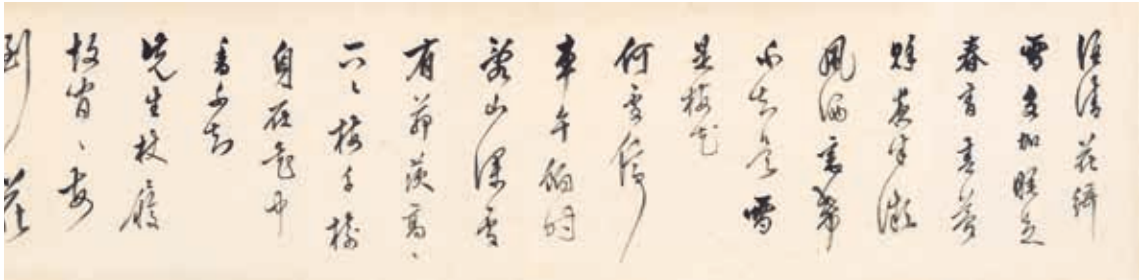

圖16 清 沈士充 雪景山水 國立故宮博物院藏

小結

儘管時代變遷，歲時風俗與宗教文化仍具有跨越時空的影響力，或許今日在春遊踏青時，並不會意識到數千年前的宗教性源流，然而此古老淵源卻是真確地在當下以各種方式被保留、傳遞著。因此這次選件嘗試在畫科分類外，細

分成四個子題介紹觀眾另一種觀賞的角度。展場的設施規畫繼續朝友善空間與近距離觀賞來思考，在降低反光率上也做了努力，期望可以提升優化觀眾的視覺體驗。

作者任職於本院書畫處

註釋：

1. 〈明戴進春遊晚歸〉，收入陳階晉、賴毓芝主編，《追索浙派》（臺北：國立故宮博物院，2008），頁168；晉介塵，〈「戴進作品展」導讀〉，《故宮文物月刊》，209期（2000.8），頁85-86。
2. 在漢傳佛教與大部分的藏傳佛教地區以農曆四月八日為佛誕日，日本在明治維新之後改以陽曆四月八日為佛誕日，也影響了日本統治下的臺灣。回顧過去，臺灣曾有一段時間一年舉行兩次的佛誕慶祝活動，也就是不同團體對陰曆與陽曆認知的差別，甚至有過一年舉行三次佛誕慶祝活動的紀錄。
3. 林宛儒，〈望之若仙——孫隆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）。
4. 林聖智，〈遊歷仙島——文伯仁〈方壺圖〉的圖像源流〉，《故宮文物月刊》，425期（2018.8），頁42-53。

02/03 - 08/29

05/10 - 05/25 換展

GALLERY
S203 展廳

翰墨

故宮書畫賞析

A SPACE FOR BRUSH AND INK

Appreciating Painting and Calligraphy
in the NPM Collection

空間

週二至週五 09:00-17:00 週六至週日 09:00-18:00 週一休館

Tue.-Fri. 09:00-17:00 Sat.-Sun. 09:00-18:00 Closed on Mondays

最新參觀資訊請詳官網 View the latest information on the website
<http://south.npm.gov.tw>

612 嘉義縣太保市故宮大道888號

No. 888, Gugong Blvd., Taibao City, Chiayi County 612, Taiwan (R.O.C.)

服務專線 Service Line
05-3620777

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

