增添比對的趣味,來回味花卉繪畫的 題,著重表現技法面貌的相互對照, 展出,第一期共七十四件,分爲「一 以花卉爲主題的作品九十件,分二期 芳—歷代花卉名品特展」,特選歷代 二期十六件,只延續「丹青面目」主 面目」和「祥瑞吉兆」四個單元。第 年好景」 多樣性和不同美感。 此次國立故宮博物院舉辦「滿庭 、「境由心造」、「丹青

畫家;宋代(九六〇—一二七九) 爲影響後世花鳥畫風格的二位重要 的徐熙(約活動於十世紀初),成 九六〇)時「黃家富貴」的黃筌(約 邊鸞(活動於八世紀末九世紀初)、 壁畫上描繪花卉,並出現代表畫家如 時期;唐代(六一八─九○七)有於 要題材。在繪畫史上,魏晉南北時期 花鳥和人物,花卉爲花鳥主題中的重 九〇三-刁光胤(十世紀);五代(九○七− (二二〇-五八九)爲花鳥畫的創始 中國繪畫有三大主題— 九六五)和「徐家野逸」 山水、

賦予更多的含意。 也。」對花卉喻意抒情,寄託情懷, 輒動欣戚,誰謂寄興賞心,無關情性 艷質奇葩,未易綜攬,而榮枝開落, 偕群卉而並育,或以違時而見珍,雖 外,再如明王象晉《群芳譜》所說: 的描繪,除兼顧形色面貌和神韻風采 使畫有詩情,詩有畫意。於是對花卉 寓興于此,與詩人相表裏焉。」提出 其榮枝語默之候;所以繪事之妙,多 於鳥獸草木之名,而律曆四時,亦記 飾大化,文明天下,亦所以觀眾目, 其自形自色,雖造物未嘗庸心,而粉 秀茂,見於百卉眾木者,不可勝計, 陽一噓而敷榮,一吸而揫飲,則葩華 鳥,《宣和畫譜》是其內府收藏繪畫 筌畫風,達到花鳥畫的興盛期,徽宗 建立完備的畫院制度,主要承襲黃 了結合詩畫來表現主題的形氣精神, 協和氣焉。……故詩人六義,多識 作品的完備著錄,在花鳥門的敘論中 「試觀朝華之敷榮,弘秀之競爽,或 (一〇八二—一一三五)本身擅畫花 「五行之精,粹於天地之間,陰

本次展覽特以「一年好景」

代表節令的花卉爲起點,展現自然的 意義所產生的意趣。 花卉之美,再去了解花卉被賦予吉祥 致和情境,運用技法來表現繪畫裡的 美感,到觀賞畫家如何構造不同的景 瑞吉兆」四個單元,從開放於四季和 「境由心造」、「丹青面目」和「祥

一年好景

色彩沈郁,顯現秋高氣爽的明媚; 生態,雖氣候趨寒,卻繽紛綻放, 清鄒一桂(一六八六—一七七二) 清涼之意。菊花是典型的秋日花卉, 荷花亭亭玉立於水面,伴著荷葉水波 放的氣息,輕柔嬌嫩,也帶來春風輕 蕩漾,不展現夏日的濃鬱,而是一片 拂的舒適感。明陳洪綬(一五九九― 圖〉(圖一)中的碧桃,有著春花綻 平(一六三三—一六九〇)〈春風 現時間,也展現季節風情。像清惲壽 秋冬四季總有代表性的花卉,不但表 的花卉花期長,能跨越季節,但春夏 〈畫菊〉(圖三)中呈現菊花的自然 一六五二)的〈畫荷花〉(圖二), 隨著季節氣候的變化,雖然有

—■滿庭芳-歷代花卉名品特展

圖五 清 汪承霈 春祺集錦 卷 國立故宮博物院藏

圖二 明 陳洪綬 畫荷花 軸 國立故宮博物院藏

圖四 清 惲壽平 山茶 冊頁 國立故宮博物院藏

圖一 清 惲壽平 春風圖 冊頁 國立故宮博物院藏

圖三 清 鄒一桂 畫菊 軸 國立故宮博物院藏

二月:杏花:辛夷

六月:蓮花・玉簪 五月:芍藥・紫藤

- **9** 故宮文物月刊·第334期 - 2011年1月 **8** -

節令,也可以花卉來作表徵,像傳明

圖十二 明 李士達 瑞蓮圖 軸 國立故宮博物院藏

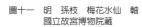
景,把花卉帶入生活中。並生活裡的 御筆秋花詩〉(圖八)裡營造花園美 靄(一七一三—一七四六)〈畫高宗 花秋藝〉(圖七)中去買花,甚張若清黃鉞(一七五〇—一八四一)〈霜 愛,帶來賞花、惜花的心情, 轉而如 表一個月份,做爲當月的花神,更細 的變換。沈振麟(一九世紀)〈繪 也讓觀賞者走過時光隧道,經歷四季 錦〉卷(圖五)中安排四時花卉一一 欲同時感受到各季節的美景,便如清 十二月花神〉(圖六)則以冊頁的形 十二開作品中,每開的花卉可代 方面像是生態記錄,一方面 一八〇五)在〈春祺集

圖七 清 黃鉞 霜花秋藝 冊頁 國立故宮博物院藏

添加暖意,如再襯以白雪,更是分外

醒目,妝點著天色暗沈的季節。而若

出大紅與粉紅的美麗花朵,

圖十 明 陸治 榴花小景 軸 國立故宮博物院藏

圖九 傳明 邊文進 歲朝圖 軸 國立故宮博物院藏

- **11** 故宮文物月刊·第334期

圖八 清 張若靄 畫高宗御筆秋花詩 軸 國立故宮博物院藏

圖十八 清 傳綮 水仙 冊頁 國立故宮博物院藏

圖十七 明 陳栝 芭蕉紫薇 冊頁 國立故宮博物院藏

境由心造

景的近景方式,明李士達(一六-次和空間感俱備;「小景」屬攝影取 如明孫枝(活動於一五三五—一六〇 和「瓶插」四種基本方式。「全景」 納出「全景」、「小景」、「折枝」 討論的要項。首先是構圖,畫史中歸 大元素—構圖和技法,便成爲觀賞和 便給荷石做了特寫,頗有可以再靠沂 大範圍的自然景致,坡石植物前後層 七世紀)的〈瑞蓮圖〉(圖十二) 〈梅花水仙〉 (圖十一) 中較

月端午佳節花卉,且就像當日插菖蒲 榴成束構圖,不但所畫均是應景的五 陸治(一四九六—一五七六)〈榴花 用的花材,成爲了慶賀新年的象徵。 中插入梅、山茶、水仙等新春時節常 邊文進(約一三五六—約一四二八) 〈歲朝圖〉(圖九),銅質的花器 (圖十)折取菖蒲、百合和石

等於門口的情景,一看便可感受到節 日的氣氛。

折取花枝來構景,一點看的粉彩 關的形式,元人〈天中佳景〉 品,筆墨淳厚,色彩潤澤,以籃代籃〉(圖十六)是宋代繪畫中的精 十五)是典型的代表;宋李嵩〈花 名,但不限於瓶,是與插花藝術相 惲壽平〈花卉〉 洪綬的〈紅杏〉 多,常在呈現枝幹姿態之美,如明陳 合成的構圖之美; 點看的精緻;「折枝」顧名思義是 (圖十四) 裡排列組 (圖十三) 一般以小幅作品居 「瓶插」以瓶爲 ,或是清

展現巧思,或個人特色。如明陳栝 畫家描繪的題材,如清張若靄〈畫花卉雖有其自然情態,可作爲 向後安排成三層的形式;清傳綮(約 想景緻,故曰:「境由心造」,來 融會貫通,創造自己想要表達的理 高宗御筆秋花詩〉中的皇家內廷花園 瓶,呈現不同的樣式。 實景。畫家卻也常將觀察的經驗加以 一六二六一一七〇五) (一六世紀中葉) 七)刻意將湖石、芭蕉和紫薇由前 〈芭蕉紫薇〉

畫藝術來表現花卉時,繪畫創作的兩

當從欣賞、融入生活中,

到以繪

圖十五 元人 天中佳景 軸 國立故宮博物院藏

圖十六 宋 李嵩 花籃 冊頁 國立故宮博物院藏

圖十三 明 陳洪綬 紅杏 冊頁 國立故宮博物院藏

圖十四 清 惲壽平 花卉 軸 國立故宮博物院藏

13 故宮文物月刊·第334期 - 2011年1月 **12**

-■滿庭芳-歴代花卉名品特展

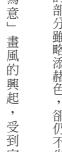
呈現的是具水彩畫風味的意趣;郎世 透視法的呈現,又是不同面貌。 纏枝牡丹〉(圖二五)則是西洋光影 感。而李培雨〈畫牡丹〉(圖二四) (一六八八—一七六六)的〈百合

所顯示。「白描」卻正保留「雙鉤塡 如清惲壽平〈姚魏丰神〉 線條的美感,而是色塊結合之美,一 染深淺濃淡等層次變化,呈現的不是 的線條,純用色彩來直接描繪,再分 「沒骨」法少了「雙鉤塡彩」 (圖二六)

> 色層次,也只用墨來分染,呈現出已,單以墨線鉤畫對象,若要加染顏 黑、白、灰間的清雅風味,清惲壽平 彩」的線條,在色彩中只留墨色而

> > 此特色。 型,花的部分雖略添赭色,卻仍不失 〈水仙〉(圖二七)中葉的部分是典

圖二三 清 柳遇 畫鶯粟 軸 國立故宮博物院藏

圖二二 明 仇英 水仙蠟梅 軸 國立故宮博物院藏

顯現出時代和個人特色。 明、清總合前代風格,各技法並存, 偏向文人意趣,以「寫意」法著稱, 筆「雙鉤塡彩」法發展到極致,元代 廷畫院的倡導,承襲自黃筌風格的工 彩」和「沒骨」法的先驅。宋代因宮 筌和「野逸」的徐熙,成了「雙鉤塡 節,發展出四種基本技法—「雙鉤塡 丹青筆墨表現花卉形色變幻的細 。五代時分別號稱「富貴」的黃 技法是繪畫創作的第二大元素, 「沒骨」、「白描」和「寫

本次展覽分二期來展現「丹青面

墨,幅中蘭竹迎風搖曳的感覺,更帶

出風的意味。

明(一四七〇一一五五九)〈畫蘭

(圖二十)除精采的律動揮灑筆

月表月夜,點出秋夜的主題;明文徵

的介紹和各時代的變化;第二期雖也目」之美,第一期偏重在對四種技法 沈穩潤澤,表現出了亮麗明艷的美 的韻味則是畫家本身的特色。清柳遇 折,色彩溫潤,層次豐富,達到宋代 繪畫形神兼備的要求。明仇英(約 二一),筆法隨物形而或流暢、或轉 亦展現同時代同一技法的不同面貌和 延續技法的時代性和相互的對照,然 (圖二二) 的細膩一如宋代,但秀雅 一四九四—一五五三) 一種花卉以不同技法呈現時的美感。 〈畫鶯粟〉 「雙鉤塡彩」法的宋人〈芙蓉〉 (圖二三) 不同於宋代的 〈水仙蠟梅〉 (圖

圖二十 明 文徵明 畫蘭竹 軸 國立故宮博物院藏

15 故宮文物月刊 · 第334期

—■滿庭芳—歷代花卉名品特展

圖二七 清 惲壽平 水仙 冊頁 國立故宮博物院藏

圖二六 清 惲壽平 姚魏丰神 冊頁 國立故宮博物院藏

圖二九 清 黃慎 牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

圖二八 元 王冕 幽谷先春 冊頁 國立故宮博物院藏

三五),風味各異,不但不同畫家可 漓筆墨:惲壽平的二幅〈牡丹〉,一 三三)中已幾乎不辨爲何花,但見淋 以牡丹爲例,清傳綮〈牡丹〉(圖 過畫家的巧手,縱相同的技法也可 塡彩」和「沒骨」法的色彩鮮明的作 動於一七四七—一七五七)〈東籬秀 有不同表現,同一畫家亦是如此,這 水墨的沒骨加寫意手法(圖三四), 品,卻一顯亮麗,一顯清秀,足見經 正是繪畫之妙和吸引人之處。 一設色的工筆加沒骨手法(圖 人不同的感受。而若只一種花卉, (圖三二)都是清代兼用「雙鉤 (圖三一)和余省(活

清錢維城(一七二〇—一七七 充則

導文人畫觀念影響,至元初趙孟頫米芾(一〇五一—一一〇七)倡代蘇軾(一〇三七—一一〇一)、

一三五九)的〈幽谷先春〉(圖法用筆入畫」,王冕(一二八七-(一二五四-一三二二)更提出「書

(一六八七—一七六八後)二八) 便可見其端倪。

〈牡丹〉 清黃愼

圖三十 明 陳洪綬 卷石山茶 軸 國立故宮博物院藏

(圖二九)的筆墨達到縱恣的境地;

ははは

花卉成爲吉祥的象徵,如表「富貴」 徵兆,花卉正可以應時,於是借著 「同音」和「諧音」等方式,使許多 當佳日良辰, 總希望有美好的

圖二四 清 李培雨 畫牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

圖二五 清 郎世寧 百合纏枝牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

- **17** 故宮文物月刊·第334期

—〗滿庭芳—歷代花卉名品特展

圖三七 清 黃鉞 時華紀瑞 軸 國立故宮博物院藏

三六)中牡丹的「富貴」,加上玉蘭的蓮花、「長春」的梅花、「多子孫」的蓮花、「居」的菊花等。並衍生出的蓮花、「居」的菊花等。並衍生出的一次。「長春」的桂花、「官」的雞 長春花的月季,便是「長春富貴」。黃鉞〈時華紀瑞〉(圖三七)裡又名同音,成爲「玉堂富貴」。若再配上 的「玉」字和海棠的「棠」與「堂」

圖三五 清 惲壽平 牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

圖三六 清 沈全 墨牡丹 軸 國立故宮博物院藏

圖三二 清 余省 東籬秀色 軸 國立故宮博物院藏

圖三一 清 錢維城 洋菊 軸 國立故宮博物院藏

圖三四 清 惲壽平 牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

圖三三 清 傳綮 牡丹 冊頁 國立故宮博物院藏

- **19** 故宮文物月刊·第334期 — 2011年1月 **18** —

歷代花卉名品特展

Fragrance Fills the Courtyard: Chinese Flower Paintings Through the Ages

■第一期展期 First Display Date / 2011.01.01~2011.03.25 / 陳列室 Galleries 208, 210, 212 ■第二期展期 Second Display Date / 2011.03.29~2011.05.31 / 陳列室 Gallery 212 全年開放 上午八時三十分至下午六時三十分 / 夜間免費參觀時段:每週六下午六時三十分至晚間八時三十分 / 11143台北市士林區至善路二段221號 / Open every day of the year from 8:30am to 6:30pm Extended evening hours: Every Saturday, 6:30pm to 8:30 (free admission) / No. 221, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin Dist., Taipei City 11143, Taiwan (R.O.C.) / Tel: +886-2-2881-2021 / http://www.npm.gov.tw

南天竺和水仙之「天」和「仙」字成 雖不同科,但都有梅字,「梅」、 書(一六六〇-表長壽,因可謂「眉壽」;而壽石加 「眉」同音,長眉表示長壽,又石亦 一幅作品中吉祥語最多的首推清陳 (圖三八),其中蠟梅和梅花 一七三六)的〈歲朝

> 和「平」同音,與形狀似如意的靈芝 二紅柿的「柿」 根,也可說是「百事如意」 一起,是「平安如意」;靈芝和下方 「事事如意」 ,若再加其旁的百合 「事」同音,成爲 畫名歲

滙集,是最佳吉兆。

自然和藝術之美由衷讚嘆,並體驗到 面的豐富性,讓歷代人們不斷地對其 加以表現,並寄情寓意,增加欣賞層 中的美景,從欣賞到相伴,以繪畫來花卉最先讓人領略到的是自然

大自然和人類的關係密切,值得珍

圖三八 清 陳書 歲朝麗景 軸 國立故宮博物院藏