光華照臨，燦於倒景
院藏「畫中倒景」畫欣賞

張華芝

隨著四時更替，以及晨曦夕霞、曉星夜月的轉化，自然山水之美千變萬化。只要穹蒼有光照，無論晴日或月夜，山石景物皆能臨水而影倒，造就出水中虛幻之景。對於「水中之影」這種大自然常態現象，中國繪畫如何呈現？試就故宮藏畫欣賞之。

和林格爾漢墓　後室南壁莊園圖（摹本）

楔子

中國人很早就欣賞到了由山之堅硬穩定與水之柔順流動，二者間的對比構組，所造就的自然山水之美，也觀察到了水中的天光雲影和水邊周圍山石等景物的倒影，所成就出的景中之景。《文選．晉孫興公遊天台山賦序》：「或倒景於重溟，或匿峰於千嶺。」注：「山臨水而影倒，故曰倒景也。」「積水涵倒影，萬象凌虛來。」元代楊敬悳所作〈臨湖亭〉五言詩句，正是對這種大自然景致的傳神形容。

明．孫穀《古微書》：「按廣雅，赤霄、濛澒、朝霞、正陽、陰陰、沆瀣、列缺、倒景，此天地之常氣也。」水中之影既是大自然的常態現象，它的虛靈幻化美，讓歷朝文士「觸景生情」，而爲之吟詠不絕。除此，老祖宗更將這種自然山水中的意境美，帶進傳統人造園林藝術中，利用堆山、理水等處理手法，將自然的天光雲影及周圍的景觀、建物俯借入水，營造出上下天光、萬象倒影等園林景色。藉著人爲的山水再造，體現了中國人對於大自然，所懷抱著「山得水而活；水得山而媚。」的人文情懷。

倒影圖的回顧

一九七二年發掘於內蒙古自治區的和林格爾漢墓，在墓穴後室南壁上，有一幅描繪著山巒環抱、疏林掩映的莊園壁畫。畫工以鳥瞰的角度，精心描寫墓主人生前宴居的莊園，莊園內除了有耕牧等等經濟活動外，尚有一山坡倒影錯落其間的水池。平靜池水中映照的幾筆青峰倒影，以流暢滑順的色線線條，從容交待，爲這幅莊園圖增加了不少生動活潑的寫實興味。

倒影的描寫，從東漢末墓室壁畫大場景的一角落，到唐代畫家以擅畫此景聞名，代表歷來畫家對光影的觀察和表達，日趨穩健。據畫史所載，唐畫家戴嵩，曾畫過飲水之牛，水中倒影，唇鼻相連。（《廣川畫跋》卷四）；唐僧夢休畫「雪竹一幅，巨石倒影下，落葉數片浮水上，旁一枯木亦倒影。」（南宋．鄧椿《畫史》）；北宋畫家祁序有〈倒影牛圖〉藏於御府。（《宣和畫譜》卷十四）；畫家燕肅（九九一～一〇四〇）則畫有〈山林倒影圖〉（《畫

明　沈周　夜坐圖　軸　國立故宮博物院藏

光影，有較具體的印象。

月華下的倒影圖

大自然的光源，來自於耀日、明月和滿天的星斗。如果此時大氣清朗，天空中光照來源明亮穩定，地面上又有大面積的積水，水面無波如鏡，萬象倒影自然而生。夜景，是畫家常描畫的主題之一，中國畫家善用隱喻的手法來描繪此景，藉由筆墨烘染背景或刻畫出三兩燭光，畫面中未必需要藉著明月高掛來強調時間，夜晚特有之寧靜、幽冥氣氛，反之表達無遺。如明沈周〈夜坐圖〉，圖中描畫亭屋數間倚巖而築，旁繞修竹迴溪，一士人於堂中點燭夜讀。畫家（一四二七～一五〇九）以花青墨筆烘染夜色，營造出清寒靜謐氣氛，加上長篇記文，述及性喜夜坐，每每澄心靜思而自得的感受。圖文相襯，雖未刻畫明月（記中有「月色淡淡映窗戶」之句），但夜景主題鮮明，氣氛烘托足讓觀者動容。

至於夜間會產生倒影之景，必藉一輪明月高高在天作爲光照來源。中國畫家取材此景的手法同樣含蓄洗鍊。清董邦達〈蘆汀泛月圖〉，畫家（一六九九～一七六九）描畫蘆汀印月景。一堵垂掛著藤蘿的石壁，佔佈畫幅斜向三分之一處，其對角散置著三塊小石磯，蘆草簇生，餘則爲蘆葦叢聚的水面，一輪滿月就倒映在畫幅斜向中段底部，水波微興的溪水中，光采婆娑。士人乘舟觀鷗瞰月，狀甚怡然。若依乾隆詩題所指，這幅詩意洋溢的畫作，描畫的正是泛舟浣花溪上，愛看殘夜月的詩聖杜甫。

不同於賞月吟詩的沈靜氛圍，農曆正月十五日的上元、七月十五的中元和八月十五日的中秋夜，水中映月景，該是衆人同觀、雅俗共賞之樂事。明代畫家吳彬（活動於一五六八～一六二七）無疑爲描繪此類倒影圖的翹楚。〈歲華紀勝圖〉冊以及內容大致，唯秩序稍異，疑爲後人臨仿的〈月令圖〉卷，皆以畫面記錄了一年裡各個月份的節慶勝事。首開〈元

清　董邦達　蘆汀泛月圖　軸　國立故宮博物院藏

明　吳彬　元夜　冊頁　選自《歲華紀勝》第一開　國立故宮博物院藏

明　吳彬　元夜　局部

夜〉，即圖繪傳統元宵燈節。通常此夜，地上萬燈齊明，天上光華圓滿，寒夜中仍是光照如晝的熱鬧景象。畫中滿佈城池市街，戶戶張燈結彩；市集廣場，處處遊人如織。或聚觀燈山樂棚，或三兩醉扶而歸，一片興榮歡樂之景。構圖上以右下角的入城橋爲起，進入取角斜向的城牆門樓，隨後是市街屋舍，直到左上方，隔河遠眺對岸席地而憩的民眾。畫家極具匠心的獨留此處空間，在纖細水紋中，一方月影倒映，既是點景，又爲歡鬧節慶增添浪漫幽思。

同樣描畫十二月份節令，以宮廷貴族爲對象、皇家園庭院落爲場景的〈清畫院畫十二月月令圖〉中，一月景亦是描畫元宵夜。單點透視的構圖裡，遠景在夜幕籠罩下，市集屋舍只見鱗次屋頂和二、三座觀景樓臺。臨溪街道上，人們正在提燈鬧元宵。中段圍牆院落內，處處張燈結采，珠燈、紗燈製作精巧。婦女們相互走動，孩童扮裝演戲，或放煙火花炮。近景迴廊花園中，男士們或觀燈或賞梅，還有臨池聚觀落在微暗池水中的

清畫院　畫十二月月令圖（一月）軸　國立故宮博物院藏

那方圓月倒影。花好月圓、富麗堂皇的場面，院畫家們成功營造出皇家的尊榮和氣派，同時也展現了他們精細的畫技。僅限畫幅右下邊角的園池，以花青調墨渲染水紋和月暈，呈現上下水天一色，正是「皎潔在天漢，倒影入華池。」（梁．沈約〈和王中書德充詠白雲〉）的寫照。

時值秋季正中，以家人團聚賞月爲主要活動的八月十五，又是中國另一個重要的傳統佳節。吳彬〈歲華紀勝圖〉冊第八開〈玩月〉即繪此

明　吳彬　玩月　冊頁　選自〈歲華紀勝〉第八開　國立故宮博物院藏

明　吳彬　玩月　局部

夜。座落在叢樹巖壁間，一方有小徑通往佛塔寺院，一方以拱橋越過湍瀑溪流，三面環水、景色十分宜人的院落人家，院中擺放著祭月供桌，村人正向月而拜。四周巖臺、曲橋、篷舟上，另有三三兩兩的士人，席地聚坐賞月。通幅筆墨精謹，設色純淨清雅。構圖上並未將代表時間主題的圓月明顯刻畫在天，反以遼闊江面上，左上方、右方中段二處水中映月來點題，同時以臨江而築的塔橋水榭，水中產生的清朗倒影爲襯，相互倒映成趣。畫家佈局之巧妙、寫實之精要，在此得見。

仍舊是描畫月華倒影，明仇英〈松林村落〉，冊頁小景畫中，既未以特定節令作主題，更未聞世俗人聲的喧擾，只有如入仙境般的清幽，聽聞到韻清而遠的經聲。湖邊水岸松林成蔭，有屋數間，對岸青峰連絲，山谷間古井一口，伴隨著古剎竿頭旛旗飄展。山腳下煙嵐四起，輕烟薄霧籠罩上湖面和松針葉頂，此時一輪滿月初昇，皎潔月光穿透山烟，影倒湖面如鏡。依後副葉項元汴跋語，此冊乃仇英（約一四九四～一五五二）臨古之作，本幅如同攬月對「鏡」的構圖，毋論是否爲十洲原創，仇英這位以傳彩居明清諸家之冠的畫家，畫來分外引人入勝。

水底映月景既傳遞了闇夜中一種代表圓滿的意境美，水中疏影婆娑則表現出夜色裡另一種迷離之美。宋．林逋〈梅花詩〉：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」爲這種倒影美景留下永恆詠嘆。畫家馬麟（約一一八〇～一二五六）更將其轉化爲圖像，成就千古絕唱！〈暗香疏影〉冊頁中，一支梅幹橫跨而出，竹葉數

明　仇英　松林村落　冊頁　選自〈臨宋元六景〉第五開　國立故宮博物院藏

宋　馬麟　暗香疏影　冊頁　選自〈歷朝畫幅集冊〉第三開　國立故宮博物院藏

清　郎世寧　百駿圖　卷　局部　國立故宮博物院藏

清　郎世寧　百駿圖　局部

支搭附在旁，在小石露出和泛起微微漣漪的淺水面上，留下了橫幹垂葉的倩姿倒影。通幅底絹加墨暈染，強調昏暗的背景，雙　填粉的梅花瓣，在夜色中益顯白潔，堅韌的墨線筆觸，將枝梢葉片的形質眞實形容。觀覽此作，啓人幽思。「影疏水淺處，香暗月昏時；自是詩中畫，茲爲畫裏詩。」乾隆所題爲是。

天光下的倒影圖

基於光照的來源、亮度或時間不同，天光下所產生的倒影，尤其大自然山川倒影，既全面又穩定持久，這是月光下的倒影所無可比擬的。清郎世寧〈百駿圖〉卷，成畫於雍正六年（一七二八），是義大利畫家郎世寧（一六八八～一七六六）早年精心之作。七百多公分的長卷中，帶有濃厚的西洋畫風，由於郎氏曾習油畫，三十七歲來到中國後，參酌中西畫法，形成了新體畫風。畫中舉凡遠簡近繁、近大遠小、此重彼輕，無一不合乎西方透視原理。橫亙的河谷川原上，圍人紮營於此，放牧百駿。草原上喬木花草繁茂，或壯碩或羸弱的百駿，動靜之姿、遊息之態，無一雷同。本幅後段，圍人引馬渡河，馬兒全身浸泡在水中，奮力涉水而過的形貌，更在傳統繪畫中難得一見。全卷在水岸處皆可看到對倒影的描繪，無論是坡岸上林木的枝幹葉叢倒影；或水濱的礁岩倒影；或飲水之馬，口口相連的水中之影；或是洗浴之馬，堂堂玉立的水中之影，皆讓觀者如身臨其境，親賞實景！天光下，可謂萬象倒影俱美。

元　張中　枯荷鸂鶒　局部

元　張中　枯荷鸂鶒　軸　國立故宮博物院藏

元張中〈枯荷鸂鶒〉，畫臨水坡岸上一對鴛鴦佇立，岸旁水草已帶枯黃，殘存的荷葉低垂著頭，托著飽滿蓮實的蓮蓬，更是不勝負荷，顯示已到初秋時分。身著彩羽的雄鳥望向水塘，引領觀者將視點帶向漣漪水波裡，那若隱若現的殘斷荷莖倒影。清澈池水中，水面下的坡岩石壁明晰可見，兩道長條倒影，美化了畫面中枯荷所帶出的殘缺荒涼之感。通幅筆墨灑脫，輕淡的施彩，扼要而不造作，構圖清簡的殘荷水鳥景，在張中（活動於一三三六～一三六〇）筆下另現新意！

明　仇英　雲山樓閣　冊頁　選自〈臨宋元六景〉第二開　國立故宮博物院藏

「夕陽無限好，只是近黃昏。」李商隱〈樂遊〉詩中句，道盡日落時分，天空色彩繽紛，美景無限，但此刻卻也稍縱即逝，引人生憾。夕陽西下，彩霞滿天的美，既有詩情，亦成畫境，傳統繪畫偶見描寫。明仇英〈雲山樓閣〉畫中，日將落西山，天空因大氣中的水汽和灰塵含量多而呈現一片胭紅，矗立的山巖巨嶂，直上天表，在斜陽返照下，染就一身金光，加以青山白雲的烘托，璀璨美景，渾然天成。同題爲仿古之作，清畫家趙澄（一五八一～？），年七十七所畫〈仿荊浩晚照翻壁圖〉，不僅是夕陽晚霞景，也是落日餘暉倒景。畫中一潭湖水，靜如止水，旁臨柱狀峭壁，松枝、蔓藤、紅葉木垂伸而出，石縫隙裡也長著茂密的野草小花，紅紅紫紫，甚是可人。離地平面不遠的一個紅火球，將天空映照的燦若綺霞。湖面上一停歇的獨木舟子，船中紅衣士人雙手支頤，彎身俯視著水中的身影，狀極悠然，似乎時間在此刻凝滯，周遭萬籟俱靜，唯有「斜陽倒景天如醉」（宋．范成大〈上沙舍舟〉）、「狀出餘霞散綺詩」（宋．陳巖〈綺霞峰〉）。在這幅長方式小景畫中，畫家以佔全圖七分之三的比例描畫水中倒影，構圖別出心裁。水線上的實景，墨彩濃郁；水線下的虛景，色調清雅，呈迷離虛渺之感，但對倒置之人、舟、日、樹、花、石的形體刻畫，無一輕忽，如鏡對照。通幅取景清幽，尤以特寫方式對水中之影作大範圍之形容，最爲獨到。

結語

上述院藏之「畫中倒影」畫作，呈現了從南宋以來，畫家對「水中之影」現象的觀察和詮釋。雖然這種大自然的常態，經由他們的繪影後，非但保有自然寫實之美，同時兼具了人文內涵美，只是對這景象的描繪，在本院眾多山水繪畫藏品中，出現之比例稍低。究其緣由，概和繪畫者內心所想要表達、呈現的主題重點有關。中國繪畫是一種講求形神兼具的「主觀表現」藝術，和西方強調眞實的「直觀再現」藝術有所不同，中國畫家下筆前對山水的觀察，既是移動式也是全面性的，對於主景所處的特定大環境和周遭一些隨時變化的因素，如確切的時間或光線的來源、方向及強度等等，就不會刻意去講究，畫家要求的反而是主題物象的一些規律，如山石的組織和結構等。對水中倒影或者影子種種自然現象，中國畫家絕不是沒有觀察到，或者說傳統繪畫技巧不足以具體呈現這些細微處，而是這些細微現象不是畫家所要強調呈現出的主題重點。由前述畫作及歷來畫史所記，可資證明，中國傳統繪畫者對倒影寫實的表現，並非不能而是有所爲也有所不爲也！

作者任職於本院書畫處

清　趙澄　仿荊浩晚照翻壁圖　冊頁　選自〈仿古山水〉第七開　國立故宮博物院藏