

秋意上心頭

明呂紀秋渚水禽

譚怡令

月明夜，煙嵐迷漫，蘆葦芙蓉坡岸，豆雁群棲，一警戒守夜，對月長鳴，蕭瑟的秋意，動人心弦。

呂紀，字廷振，號樂愚，亦作樂漁，浙江寧波人，是明代中葉具代表性的宮廷花鳥畫家。畫風取法唐宋名蹟和當時名家如邊文進（約一三五六～約一四二八）、林良（約一四二四～一五〇〇之後），發展出

結合工筆和寫意的繪畫風格。擅長表現情境之美，用色鮮明亮麗，卻不失

溫潤沈厚。由於任職宮中，自不免因應宮廷之需作畫，於是在渾樸的風格外，也有富麗的面貌。

〈秋渚水禽〉（圖一）屬呂紀渾樸風格的作品。畫秋夜煙嵐迷漫，明月高懸，水渚坡岸，蘆葦與盛開的芙蓉交互生長。豆雁四隻棲息於岸上，三隻休眠，一隻對月長鳴，伴著淒迷

的夜色，呈現秋夜的蕭瑟。粉色的芙蓉和下方菊花的白不但帶入明亮的色彩，也添加一份柔美的氣息。右方二隻豆雁隱於嵐霧中的模糊身影和後方水渚（圖二），則加強了空間感，讓景緻層層延伸，顯得更為幽遠。幅中的筆法富於變化，豆雁的工細流暢，展現鳥身和羽毛的光滑細緻。（圖

三）芙蓉和蘆葦方面，花的部分隨花型或起伏，或細筆點頓；葉的部分依據葉型分別使用轉折和平順的筆法。

（圖四）下方坡石草叢的用筆趨於疏放（圖五），調合工寫，帶來另一番意趣。用色沈穩潤澤，全幅的基調為

褐和綠色。煙嵐分段烘染而成，頗有煙嵐縹緲的真實感。蘆葦和芙蓉葉受光處的顏色較鮮明；在近處者色澤較

圖一 明 呂紀 秋渚水禽 國立故宮博物院藏

圖二 風霧中的雁影和後方水渚

圖三 豆雁的工細流暢筆法，可看出豆雁肩背羽的白色羽緣、尾羽的白色端斑和兩脅的橫斑

圖四 芙蓉和蘆葦的花和葉

重，遠處與受煙嵐掩蓋者較淡，再點綴以粉色的嬌媚芙蓉花朵，破除了色彩的單調性。至於豆雁，明確表現其特色如嘴黑色，先端有橙色帶斑，腳的橙黃色；肩、背部羽色灰褐，有白色羽緣；尾羽暗褐具白色端斑（圖三）；喉、胸淡棕褐，腹白；兩脅有灰褐橫斑（圖三），並將喉至腹的緣線染白，展現黑夜裡，在月光的映照

下所呈現的光影效果，足見作者對各細節的敏銳感受力。除了精采的構圖、筆法和用色外，這幅作品另一引人入勝的重點，就在畫面所帶來的那份寧靜，將觀賞者帶入情境中，觸動人心，充分展現呂紀繪畫之所能。

畫幅中的主角豆雁，屬雁形目，雁鴨科，雁類鳥類在傳統文化中，有其代表意義，明李時珍《本草綱目》

圖五 坡石和草叢

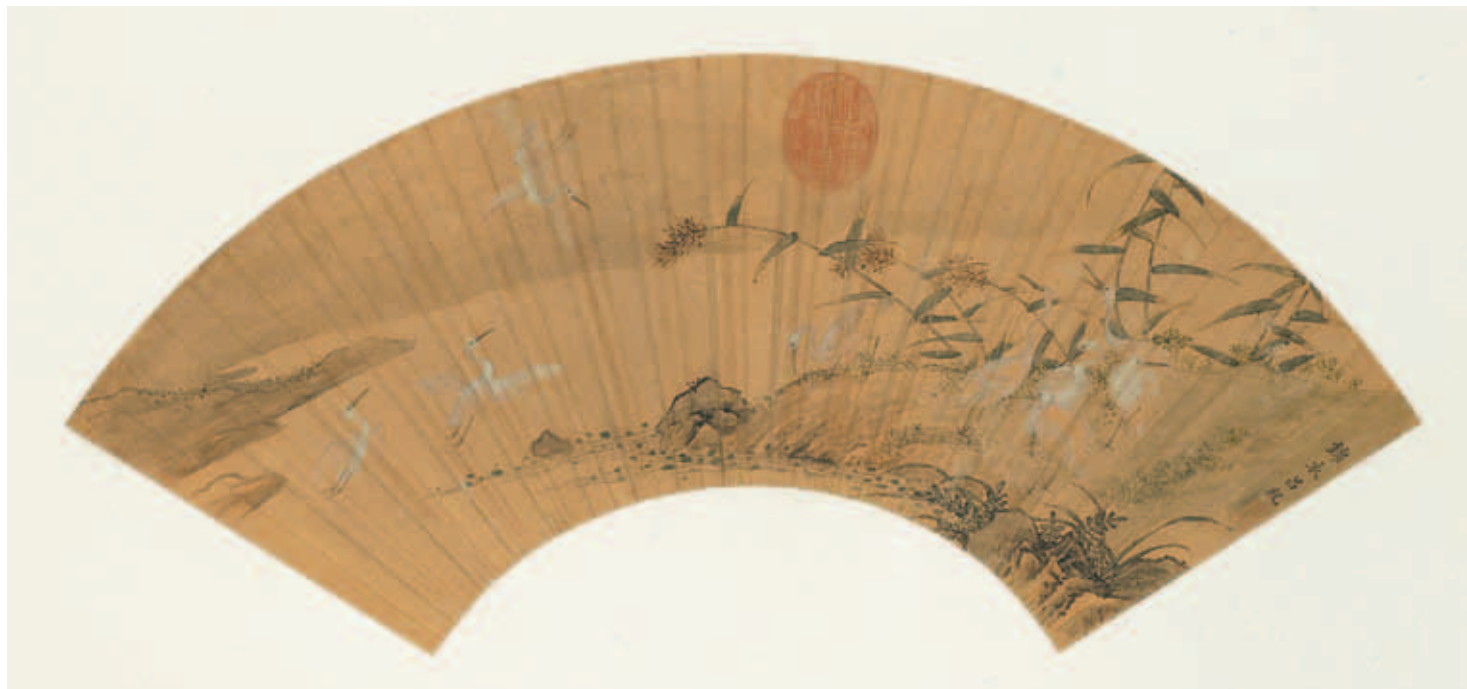
記述雁有四德：「寒則自北而南，止於衡陽，熱則自南而北，歸於雁門，其信也。飛則有序而前鳴後和，其禮也。失偶不再配，其節也。夜則群宿而一奴巡警，晝則銜蘆以避繒繳，其智也。」男女婚姻在提親時，雁也列入納采禮中，就取義在陰陽往來，婦人從夫；不失時、不失節；嫁娶長幼有序，不相誇越和比喻從一而終。本幅呈現了雁屬鳥類在夜間棲息時，爲了群體的安全，會有一隻警戒守夜的習性。幅中守夜的豆雁，對皓月長鳴，似乎在警戒之外，還別有喻意。雁是候鳥，總在原居地和移居渡冬的兩地間往返，夜深鳴叫，引人淒涼之感。而高懸的明月半隱煙嵐中，月光普照大地，不論他鄉、故鄉均可得見，不免引起人們對彼方的思念，唐杜甫的〈月夜憶舍弟〉中有「月是故鄉明」句；圓月也象徵中秋，是月圓人圓的佳節，作者是否以對月長鳴的豆雁寄喻思鄉的情懷呢？又只是單純表達情境，還是作者身在宮中，也在傳達自己思念故鄉的心情？另從雁

圖七 游鵝圖中的鵝和秋渚水禽中的豆雁

圖六 明 呂紀 游鵝圖 摺扇 國立故宮博物院藏

圖八 明 呂紀 飛鵝圖 扇面 國立故宮博物院藏

的飛行由低處漸行向高處，引申出官職升遷或漸入佳境的意思，是否此作也為符合宮庭所需的吉祥意義而兼有此意？以上這些含義，由於沒有相關著錄，也沒有作畫的確切年代，終只能留待觀賞者去自行體會那份畫外之意，增添意趣了。

〈秋渚水禽〉中的雁類、蘆葦、芙蓉和近景坡石、中景水渚，都是呂紀繪畫中常見的題材，也因此成為仿作中往往會出現的元素。以本院所藏的兩幅標名呂紀的作品〈游鵝圖〉和〈飛鵝圖〉為例，〈游鵝圖〉（圖六）畫的是鵝，不是雁，但造形接近〈秋渚水禽〉中守夜的豆雁，就連仰首鳴叫的姿式也相類（圖七），還有蘆葦和對岸坡腳亦明顯源自〈秋渚水禽〉的蘆葦和中景水渚，並掌握了同樣的煙嵐情境。〈飛鵝圖〉（圖八）中的白鷺，當然來自另幅呂紀的作品〈秋鷺芙蓉〉（圖九），但也依然出現仰首長鳴的神態，且再次出現蘆葦、坡岸和煙江情景。當真蹟和仿作並列，類似的題材和情境出現在不同

妙奪化機 呂紀繪畫展

Marvelous Attainments of Creation: The Paintings of Lü Ji

展覽時間：101年1月10日至3月26日

展覽地點：國立故宮博物院 正館212陳列室

的作品中，營造出似曾相識的感覺，但筆墨卻不同，〈游鵝圖〉和〈飛鷺圖〉不如〈秋渚水禽〉渾厚，然〈飛

鷺圖〉仍較〈游鵝圖〉沈穩，〈游鵝圖〉為三者中顯單薄者。比對三者的異同，帶來不同的面貌和感受，提供

有趣的欣賞角度讓觀者體驗。

作者任職於本院書畫處

圖九 明 呂紀 秋鷺芙蓉 國立故宮博物院藏