

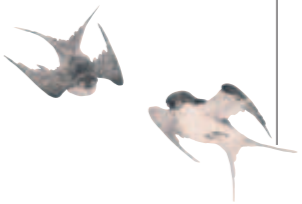

明 文徵明 花卉 冊 局部 國立故宮博物院藏

意趣自來

明文徵明花卉冊

譚怡令

文徵明自題〈花卉〉冊曰：「大抵古人寫生在有意無意之間，故有一種生色。余於此冊，不知於古法何如，援筆時亦覺意趣自來，非效邯鄲故步者耳。」顯示雖信手捻畫窗間所見花卉，卻是頗為自得之作。

明四大家之一的文徵明（一四七〇—一五五九），他的繪畫作品以山水題材居多，花鳥、人物不常見，但亦多佳作，〈花卉〉冊即其中之一。本冊共九幅，畫幅八幅，自題一幅。（圖一）八幅畫幅中，第一幅題名〈寒香仙伴〉，水墨畫，畫梅花與山茶花；第二幅為〈春林燕喜〉，水墨畫，畫杏花

與燕子；第三幅為〈瓊葩結翠〉，淺設色畫，畫玉蘭、竹與奇石；第四幅為〈金英作壽〉，設色畫，畫萱花、竹與奇石；第五幅為〈芳塘淨植〉，水墨畫，畫荷花與水生植物；第六幅為〈南國聯芬〉，淺設色畫，畫梔子花與茉莉；第七幅為〈綠天歧秀〉，淺設色畫，畫芭蕉與奇石；第八幅為

〈洛浦凌波〉，水墨畫，畫水仙、竹與奇石坡岸。作於明世宗嘉靖癸巳年（一五三三）夏天，文徵明時年六十四歲，正避暑於蘇州洞庭西山，友人徐緒（一五〇五進士）邀約他到家中，清談酣適之際，興起了作畫的興致，徐緒於是拿出空白的畫冊來向他求畫，因以窗間所看到賞心悅目的花卉為題材，創作

圖三 清 惲壽平 摹古 冊 第九幅 國立故宮博物院藏

圖四 明 文徵明 絕壑高閣 軸 國立故宮博物院藏

逸，突顯前後層次，呈現粗、細筆相映、濃淡深淺變化導致有黑白虛實效果的對比感。同時縱是雙鉤、白描細筆，原應工整，卻依然展現文人風味的清朗、舒暢筆意。這些特點形成文

徵明作為文人畫家，有別於專業畫家的特有面貌，讓本冊更具獨創性，令人耳目一新。
冊中明顯的濃淡深淺對比效果和樹石筆法墨趣，均可在文徵明的山

水人物創作中覓得踪跡。濃淡深淺對比方面，如〈絕壑高閣〉軸（圖四）的濃重墨筆，和留白的坡地瀑布、淡筆鈎畫的水面等處形成了分明的對照感；〈洞庭西山圖〉軸（圖五）

圖二 明 徐渭 寫生 卷 局部 國立故宮博物院藏

了這八幅畫作。完成後不只徐緒讚賞，文徵明在自題中也說古人的寫生之作，大都在有意無意之間展現出生意，而己此冊並未刻意要遵循古人之法，卻在作畫時覺得意趣自來，這段話顯示他創作得相當得心應手，在未特別著意間完成滿意之作，頗有自得之意。
本冊不但文徵明當時頗覺滿意，現今來看也確有其特殊之處。冊中的筆力挺健，富於各種筆法，生意盎然，自題也勁挺有力，結體優美靈動，多變化，屬他書法中之佳品。在常見的花卉手卷或冊頁中，如較文徵明時間略晚的徐渭（一五二一—一五九三）〈寫生〉卷（圖二），通幅以水墨寫意分段畫牡丹、荷、菊、蘭、繡球、山茶、玉簪、石榴、水仙、竹和梅，或清代花卉畫名家惲壽平（一六三三—一六九〇）的〈摹古〉冊（圖三）共十幅，分別用雙鉤、沒骨、白描手法及寫意筆意畫百合、菊、雁來紅、牡丹、碧桃、山茶、水仙、玉簪、石竹、竹等，雖有工細和寫意的筆法，墨色也有濃淡深淺的變化，但都沒有文徵明〈花卉〉

冊粗筆和細筆、濃與淡對應的那般明顯，例如第一幅〈寒香仙伴〉中寫意粗放的梅幹，搭配有寫意筆趣的梅花和白描的精細山茶；第三幅〈瓊葩結翠〉濃郁沈厚的寫意奇石，襯托白描式的雅緻玉蘭花和竹，尤其竹本身又有濃筆、淡筆和留白的黑白間對照；第四幅〈金英作壽〉寫意蒼郁的奇石、八分書筆意的濃墨竹，配以花朵色彩鮮明、葉莖用色典雅的雙鈎萱花；第五幅〈芳塘淨植〉白描的清雅荷花，襯以帶有寫意筆意、具暈染效果的荷葉和如行草書般瀟灑的水生植物，白花墨葉呈現虛實的對應；第七幅〈綠天歧秀〉蒼茫的寫意奇石和雙鈎雅淡芭蕉的對照，以及第八幅〈洛浦凌波〉中，濃墨八分書筆意的竹和白描清雅的水仙，形成黑白、虛實相對應的效果。另第二幅〈春林燕喜〉和第六幅〈南國聯芬〉雖對比比較不顯著，卻仍有著粗細和輕重之別。全冊運用習見花鳥畫的技法雙鉤、沒骨、白描和寫意法來描繪花卉，卻加上山水畫的坡石樹木筆法，濃重縱放的樹幹和奇石，特別襯托出花葉等的秀

圖八 明文徵明 蕉陰仕女圖 軸 國立故宮博物院藏

圖七 明文徵明 做董源林泉靜釣圖 軸 國立故宮博物院藏

中，山石少皴，多以墨線分塊，樹幹亦少皴，但見輪廓線條，樹葉又以淡、濃墨密點，雖墨色的濃淡差別不如〈絕壑高間〉顯著，但黑白、疏密對比的層次清晰可辨。〈古木寒泉〉軸（圖六）則是在一片密不透風的山

樹間，以如白練的瀑布畫破厚實緊密，讓空間感豁然開朗的極至表現。樹石筆法墨趣方面，樹的部分如第一幅〈寒香仙伴〉樹幹上的長皴筆，具有將〈做董源林泉靜釣圖〉軸（圖七）的皴筆加以延伸和加重之意；並

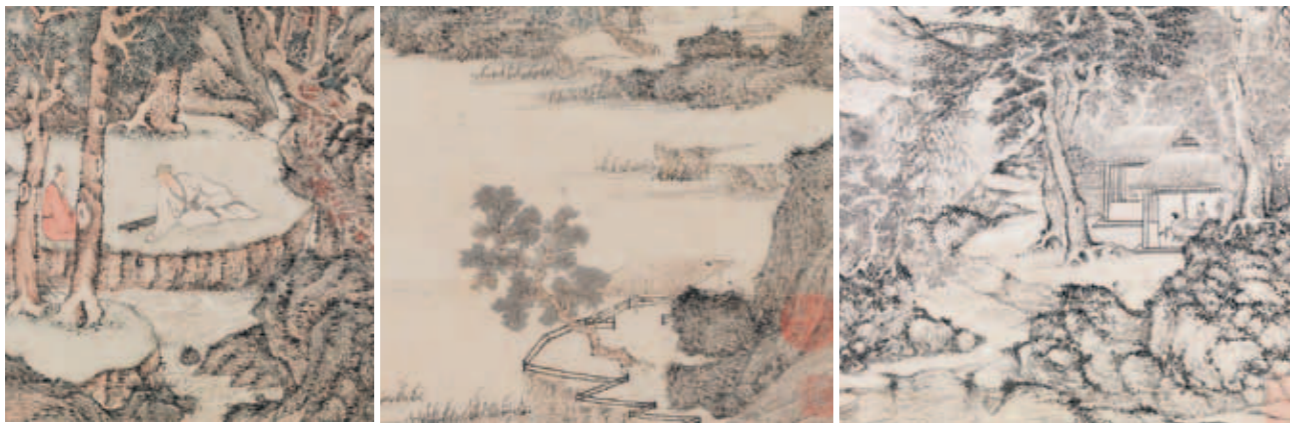
此幅和第二幅〈春林燕喜〉、第六幅〈南國聯芬〉畫細枝的筆法皆和〈蕉陰仕女圖〉軸（圖八）芭蕉花莖的用筆相類。第三幅〈瓊葩結翠〉在表現樹幹上的結時，遠看為一圓圈，中點墨點，這形式在〈絕壑高間〉軸、

圖六 明文徵明 古木寒泉 軸 國立故宮博物院藏

圖五 明文徵明 洞庭西山圖 軸 國立故宮博物院藏

圖十二 明文徵明〈茂松清泉〉、〈綠陰草堂圖〉和〈做王蒙山水〉三軸中皴石筆法

〈古樹茅堂〉冊（圖九）和〈茂松清泉〉軸（圖十）中均可見，尤以〈茂松清泉〉最為明顯。石的部分如第四幅〈金英作壽〉中奇石的皴筆，近似〈仿吳鎮山水〉卷和〈關山積雪圖〉卷中皴山之法（圖十一），皆染底，再淡溼皴加疊較重色皴筆。第七幅〈綠天歧秀〉奇石的層疊皴筆短皴，呈現出的意趣和〈茂松清泉〉、〈綠陰草堂圖〉軸較橫式走向與〈做王蒙山水〉軸較長式的山石皴法（圖十二）相同，均屬源自元四大家之一王蒙（一三〇八～一三八五）牛毛皴的筆意，山石上點苔的方式亦頗相類。第八幅〈洛浦凌波〉之石的筆法和他仿元四家倪瓚（一三〇一～

一三七四），卻帶有吳鎮（一二八〇～一三五四）豪率風味的〈疏林茆屋〉軸（圖十三）屬同一脈絡，亦具元趙孟頫（一二五四～一三二二）「石如飛白」意趣。文徵明作畫結合山水和花卉，或許因他擅畫山水而自然顯現，但形成別樹一幟的風貌，可算創意成功的佳例。

文徵明在繪畫上，二十歲拜沈周（一四二七～一五〇九）為師，後並廣臨前代名家，對各種風格均不偏廢，畫風的多樣性充分反映於山水畫作，而在本冊中也可一見端倪。除上述提及具趙孟頫、王蒙筆意外，全冊的設色，不論雅淡或鮮明，均沈著雅緻，無火氣，有宋人之風。第一幅

圖十三 明文徵明 疏林茆屋 軸 國立故宮博物院藏

圖十 明文徵明 茂松清泉 軸 國立故宮博物院藏

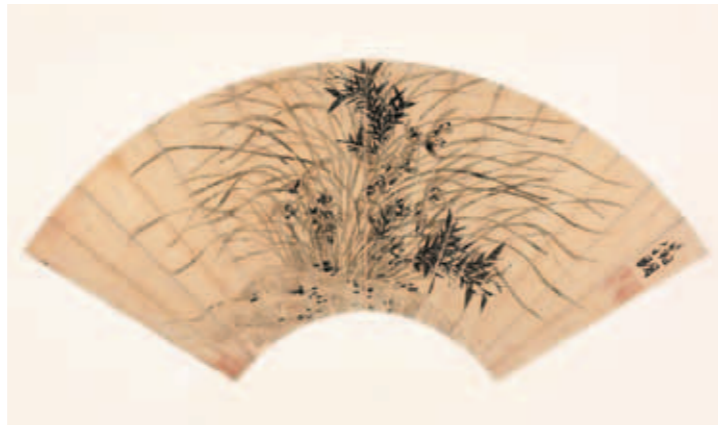
圖九 明文徵明 古樹茅堂 冊 國立故宮博物院藏

圖十一 明文徵明〈仿吳鎮山水〉和〈關山積雪圖〉二卷中皴山之筆

圖十八 明 夏昶 清風高節 軸 國立故宮博物院藏

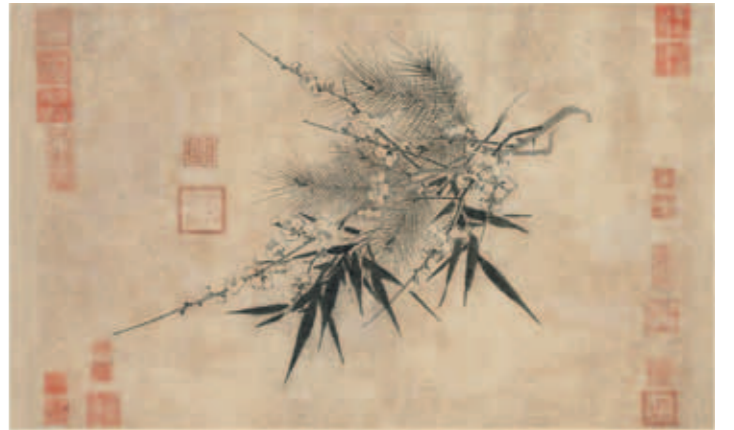
圖十七 明 文徵明 蘭竹 冊 國立故宮博物院藏

知為王蒙，但與王蒙的厚實風味仍有所不同，文徵明臨仿前人時，常是運用其筆法，而非全然地加以沿襲。本幅奇石後的芭蕉，古意盎然，頗有趙孟頫提倡的復古意趣，與人物畫作〈蕉陰仕女圖〉中的芭蕉雖一為雙鉤法，一為沒骨法，卻有著相同的韻味。另不但臨仿前人風格，也有接近同時代畫家之處，如第四幅〈金英作壽〉和第八幅〈洛浦凌波〉中竹的八分書筆意，不如〈畫蘭竹〉軸（圖十六）和〈蘭竹〉冊（圖十七）明顯並灑脫，但和明夏昶（一三八八—一四七〇）〈清風高節〉（圖十八）相比，倒顯現其筆趣。八幅冊頁式的

小幅作品，融合了多家筆墨，卻呈現出屬於自己的特色畫風，足見文徵明兼容並蓄、化古為新之能。

本冊構圖簡潔，納入各家風貌，結合本身山水畫筆墨，將原是對比的粗細虛實並存於同一畫幅中，卻能相襯而不突兀，處處意到筆到，筆未鬆懈，卻又輕鬆自在，充分顯現屬於文徵明的典雅閒適文人風味。一如他的山水畫，也反映出身官宦世家，行事嚴謹有原則，為人溫文儒雅，具包容性等性格特色，誠是畫如其人，人如其畫，展現創作精神。

作者任職於本院書畫處

圖十四 宋 趙孟堅 歲寒三友 冊 國立故宮博物院藏

圖十六 明 文徵明 畫蘭竹 軸 國立故宮博物院藏

圖十五 元 王蒙 具區林屋 軸 局部 國立故宮博物院藏

〈寒香仙伴〉中畫梅幹粗放的用筆，和點畫梅花的筆法，俱有沈周風貌，第二幅〈春林燕喜〉的杏花和第四幅〈金英作壽〉的奇石也有相同意趣。第三幅〈瓊葩結翠〉畫竹的線條，與宋趙孟堅（一一九九—約一二六四）〈歲寒三友〉冊（圖十四）松針的挺勁筆法相近；奇石則在沈周筆法中，參雜著王蒙的筆意。（圖十五）第七幅〈綠天歧秀〉的奇石一如前述具王蒙牛毛皴綿密渴筆特色，然雖一看便