繪心寫意——
一窺書畫裡所蘊含的人情味

浦莉安

「繪心寫意——書畫裡的人情味」展覽以心意的傳遞爲核心，展現古人如何以書畫作品，將心意化爲可見、可感的文化載體。作品包括私人書信、繪畫作品、題贈的詩文，以及具贈物意涵的圖像等，其中都可見得對收受者的重視，也展現了人們藉以維繫和深化彼此關係與情誼的期望。展覽規劃爲「寓意於物」、「寄興風雅」、「寫景存念」、「遠行贈別」、「願祝嵩高」五個單元，從不同視角呈現人際往來間之溫暖。

寓意於物

宋代餽贈之風興盛，爲禮儀文化的表徵，亦體現了文人間的意氣相交。從傳世往來書信中，常見隨信致贈物品、答謝饋贈等記載。蘇軾（1037-1101）〈書尺牘〉（覆盆子帖）便是其託人送物給好友陳季常（約活動於十一世紀後半），並同時向收件者答謝之信（圖 1）。此札墨色濃潤、用筆蒼勁，能見蘇軾喜用濃墨，結字矮扁且略帶橫勢的特色。文中首先感謝收件者先前所饋贈的覆盆子，表示由於果類摘採、保存不易，對方還不辭勞煩寄贈，讓他十分感動。關於覆盆子，北宋《本草衍義》便曾記載其功用及名稱由來：「益腎藏，縮小便，服之當覆其溺器，如此取名。」[1] 敘述食用覆盆子，可減少頻尿，便可將溺器覆蓋不使用，故得此名。關於名稱也有另一種說法，明代李時珍（1518-1593）《本草綱目》記載其「子似覆盆之形，故名之」，認爲此名乃取其形狀之意。[2] 信中所提陳季常，與蘇軾交情甚篤，當蘇軾因烏臺詩案被謫貶至黃州時，陳氏曾特地前往迎接，蘇軾〈岐亭五首〉詩序便記載此情景：「元豐三年（1080）正月，余始謫黃州，至岐亭北二十五里山上，有白馬青蓋來迎者，則余故人陳慥季常也。」[3] 展現了陳季常對故交的深厚情義。

蘇軾另一友人王鞏（1048-?）所書〈書尺牘〉（冷淘帖），亦爲答謝友人的回信（圖 2）。此札書風相當接近蘇軾，點畫醇厚，幸、幹、拜等字末筆拉伸，行氣連貫，結體自然而不拘泥。信中向友人致謝所惠贈的團餅，團餅爲餅狀圓形的茶葉，北宋中晚期團茶做得極爲精緻，社交往來中常贈以團餅致意。文中首句還提及已做了冷淘，此爲涼冷的麵製品，《唐六典》中已見宮廷朝會燕饗已有供食冷淘的記載，[4] 杜甫（712-770）亦有〈槐葉冷淘〉一詩，[5] 細緻地描述了從採摘槐葉、製作麵食等過程。到了宋代，冷淘也是常見的麵食品，蘇軾便曾作詩，敘述攜酒、鱸魚，至友人處食用槐葉冷淘一事。[6] 據宋代《歲時廣記》〈飧冷淘〉記載：「立春日，京師人家以韭黃、生菜食冷淘」，[7] 可知其可搭配各種佐料食用，爲當時相當普遍的食物。

書家筆下的常物與日常生活場景，不僅爲當時贈物往來、答謝留下紀錄，更是呈現了人際間的關懷及禮儀之道。

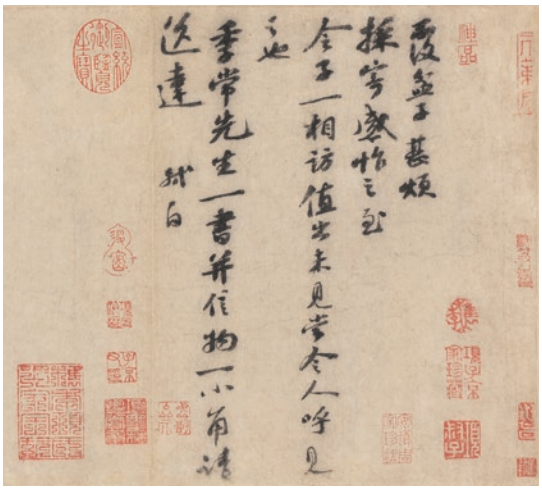


圖 1　宋　蘇軾　書尺牘（覆盆子帖）　冊　國立故宮博物院藏　故書 000240

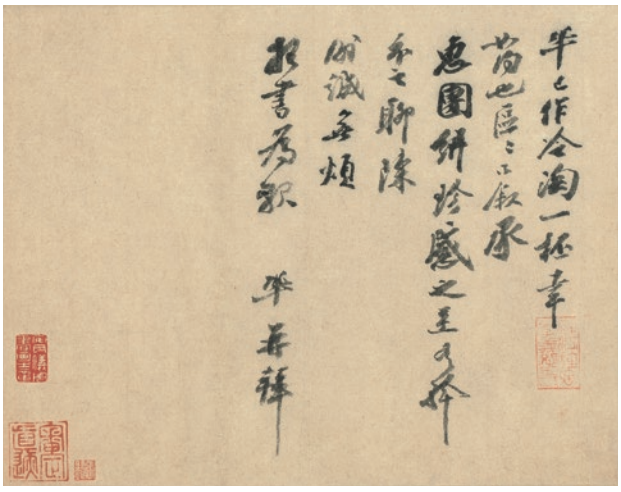


圖 2　宋　王鞏　書尺牘（冷淘帖）　冊　國立故宮博物院藏　故書 000238

圖 3　元　顧安、張紳、倪瓚合作　古木竹石　軸　國立故宮博物院藏　故畫 000806

圖 4　明　陳淳　崑璧圖　軸　國立故宮博物院藏　故畫 0002214

圖 5　明　文徵明　關山積雪圖　卷　國立故宮博物院藏　故畫 001040

寄興風雅

山、水、竹、石等自然物象向來爲文人寄託情懷的對象，反映了文人對萬物的感悟，也常作爲寫贈友人時的題材。元代合作畫之珍品〈古木竹石〉即爲一例（圖 3）。顧安（約 1289-1370 後）與張紳（約活動於十四世紀後期）應隱士通玄之請，共筆合作，由顧安繪竹，張紳畫木。畫成後，張紳與楊維禎（1296-1370）分別在畫作左側、上方題詩。洪武六年（1373），倪瓚（1301-1374）觀此畫，遂在右側補添一墨石並題詩。這幅畫集結了三位畫家的筆墨，加上楊維禎的題詠，成爲元代文人共創作品之代表。全圖墨色勻淨，筆法簡練，雖出自多人之手，卻渾然一體。作品意境高雅清逸，詩、書、畫相互輝映，爲文人酬贈、相互唱和之佳作。

明代陳淳（1483-1544）所繪〈崑璧圖〉（圖 4），創作於嘉靖癸卯年（1543），是陳淳爲答謝文社友人贈送崑山石盆景所作。崑山石產自崑山市馬鞍山（又稱玉峰山）下，以質地雪白，洞孔遍布著稱，色澤、造型爲文人所喜好，明代林有麟《素園石譜》記載昆山石產自「蘇州府崑山縣馬鞍山，於深山中掘之乃得，玲瓏可愛，鑿成山坡，種石菖蒲花樹及小松柏。近詢其鄉人，山在縣後一二里許，山上石是火石，山洞中石玲瓏，栽菖蒲等物最茂盛，蓋火暖故也」。[8] 文中述及此石產地及石質特性。畫中崑山石以焦墨點苔，用筆簡約，生動灑脫。石旁、石上皆綴以細長草葉，或許即爲菖蒲。畫幅上以草書題記，敘述見此附石盆景愛不釋手，文云：「主人見余酷嗜，因割贈余。余愧奪人所好，故寫此紙謝之。余得奇玩，固可喜矣。主人得此，亦可少慰乎。」字裡行間流露對友人割愛相贈之感謝，因而特繪此圖作爲回禮。

寫景存念

文人往來贈答，以描繪實景者尤見深意，或繪園林宅邸，或寫名山勝境，均爲受畫者的生活軌跡留下了生動的視覺紀錄。〈關山積雪圖〉便是文徵明（1470-1559）爲摯友王寵（1494-1533）所繪（圖 5）。兩人初識因王寵父親王貞好古嗜書畫，與文徵明等文士交遊頻繁，由此結緣。雖有二十四歲的年齡差距，文徵明卻極爲欣賞王寵的人品與氣節，在〈王履吉墓誌銘〉中便特別稱許其節操明潔，因惜才而深感悲痛。文、王二人意氣相投，堪稱莫逆之交。[9]

嘉靖七年（1528）冬日，文徵明與王寵同遊，借宿於江蘇上方山的楞伽寺，適逢大雪紛飛，王寵拿出佳紙求畫，文徵明遂乘興揮毫，因未能盡興，便攜卷歸返續作，歷時五年完成。卷末有文徵明自述創作緣由（圖 6），陸師道（1510-1573 左右）亦題：「衡翁與王履吉爲忘年交，意氣投合，眞所稱金石椒蘭。每同寓

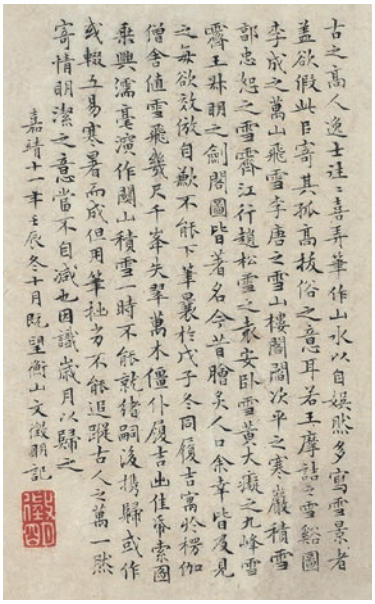


圖 6　明　文徵明　關山積雪圖　卷　文徵明題識　國立故宮博物院藏　故畫 001040

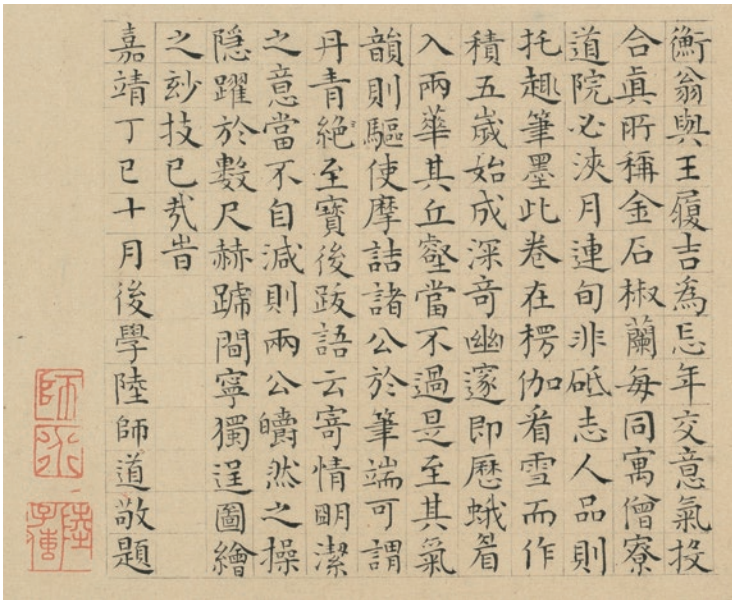


圖 7　明　文徵明　關山積雪圖　卷　陸師道題跋　國立故宮博物院藏　故畫 001040

圖 8　清　王翬　雲溪草堂圖　卷　國立故宮博物院藏　故畫 001090

僧寮道院，必淡月連旬，非砥志人品，則托趣筆墨。此卷在楞伽看雪而作，積五歲始成。」（圖 7）讚頌了這段彌足珍貴的友誼。作品設色典雅，雪峰間以青綠、淡赭點染，呈現千峰隱翠之景，其間點綴行走騎乘的人物，筆觸簡率卻生趣盎然，充分展現了文徵明的藝術造詣。

王翬（1632-1717）所繪〈雲溪草堂圖〉（圖 8），景色平遠開闊，展現江南水鄉煙嵐縹緲景致。屋舍錯落有致，點景人物生動鮮活，或泛舟採菱，或乘舟捕魚，或忙於農務等。全幅筆墨精練，用色清雅，呈現出文人居所之生活情景。從卷末題跋可知，此畫繪於 1699 年，是王翬應友人徐永宣（1674-1735）之請所作。楊椿（1675-1753）在題跋中提到（圖 9），雲溪草堂原是徐母爲督促其課業而親築之居所，徐永宣後請王翬爲之圖繪，以表孝思，諸友並題詠其上。其母過世後，徐氏因思慕亦常撫視此卷，史鳳輝便於跋中提及：「今圖中光景澄鮮，人物嬉適，宛在目前。而先生瞻慕其親，已有欲養無從者。撫斯卷也，能勿潸然也歟。」道出徐氏觀此卷時，有著深感無法盡孝之遺憾。此畫尚有朱彝尊（1629-1709）、王士禎（1634-1711）、宋犖（1634-1714）等文士題詠，爲這幅作品又添一層文人交誼的深意。

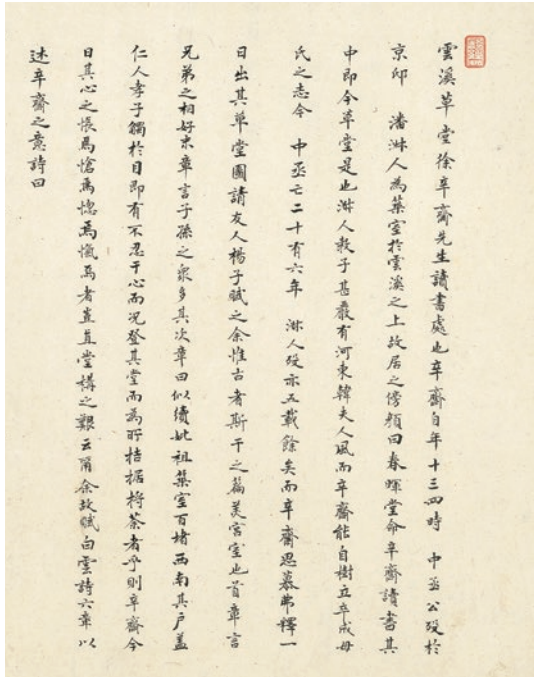


圖 9　清　王翬　雲溪草堂圖　卷　楊椿題跋　國立故宮博物院藏　故畫 001090

遠行贈別

古時別離多因遠行、宦遊、退休、征戰、嫁娶等，交通不便使得重聚更加困難。因此，贈送具有別離意涵的詩詞書畫，便成爲道別時常見的表達方式，透過藝術與文學的永恆性延續著情感。

圖 10　明　王紱　鳳城餞詠　軸　國立故宮博物院藏　故畫 000384

圖 12　清　陳書　仿王蒙山水　軸　國立故宮博物院藏　故畫 002526

〈鳳城餞詠〉是王紱（1362-1416）爲即將榮歸故里的翰林院同僚所繪（圖 10）。前景描繪平坡水岸，江邊樹石後的亭內有三人圍桌餞飲，岸邊舟船已整裝待發，準備送客返鄉（圖 11）。遠處山巒層疊，山石紋理以扭動交錯的皴筆描繪，墨色濃淡相間，清雅秀潤。上方留白處題有諸多送行詩句，從詩意來看，送行時間應是在秋日時節。此幅山水畫不僅寄託惜別之情，亦展現了文士間以詩畫相贈的文化內涵。在當時社交生活中，以詩文書畫贈別風氣

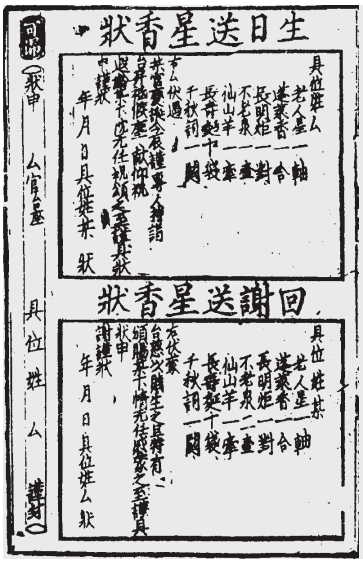
盛行，此畫即爲典型之贈別圖作品。

陳書（1660-1736），號上元弟子，晚號南樓老人，爲清代著名女畫家，〈仿王蒙山水〉爲陳氏晚年之作（圖 12），本幅畫高山峻嶺，巨松直上青天，山體以繁複具動態的墨線描繪，爲師法元代王蒙（1308-1385）風格。畫中描繪一觀泉人（圖 13），恰與畫家自題詩句「山徑邈難尋，只有泉飛路。試問觀泉人，探本在何處」相映。後由其孫錢汝誠（1722-1779）特以祖母之畫，贈行入京謁見皇帝即將歸返的官員。

願祝嵩高

「願祝嵩高」之名取自宋代劉子寰（約活動於十三世紀前期）祝壽詩〈齊天樂 · 壽史滄洲〉之「願祝嵩高，歲添長命縷」詩句，[10] 藉嵩山巍峨之勢，寄寓長壽延年之意。慶生與祝壽是

圖 11　明　王紱　鳳城餞詠　軸　局部　國立故宮博物院藏　故畫 000384



左圖 13　清　陳書　仿王蒙山水　軸　局部　國立故宮博物院藏　故畫 002526
右圖 14　《新編事文類要啓劄青錢 · 冊 8》刊載的「生日送星香狀」　取自《中國哲學書電子化計劃資料庫》：https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=189008&page=7，檢索日期：2024 年 10 月 15 日。

圖 15　明　宣宗　畫壽星　軸　國立故宮博物院藏　故畫 002129

圖 16　明　沈周　廬山高　軸　國立故宮博物院藏　故畫 000884

圖 17　明　項元汴　倣蘇軾壽星竹　軸　國立故宮博物院藏　故畫 000569

日常生活中既具個人意義，又能展現社會共同祈願的儀式性行爲。這類畫作經長期發展，視覺符號漸趨定型，各種元素亦能相互結合，構成此類畫作獨特的藝術語彙。例如，人物圖像常見南極仙翁、八仙，及以長壽著稱的歷史耆老等；動植物圖像則有鶴、松、靈芝等。除此之外，也常取高山之勢，及山石恆久常存的特質來祝頌壽主。

元代日用類書《新編事文類要啓劄青錢》中刊載祝賀壽辰所用的「生日送星香狀」，[11] 內容提及以老人星畫軸、蓬萊香、長壽麵及〈千秋詞〉等物品作爲賀禮（圖 14）。老人星即爲南極仙翁，俗稱壽星老人，反映此圖像在民間祝壽活動中的普及性。

院藏明宣宗〈畫壽星〉爲宮廷使用壽星圖像的另一例證（圖 15）。依據題識「其壽我皇家，億千萬齡歟」，可知此畫寓有祝願國運永昌之意。明宣宗（1399-1435），姓朱，名瞻基，年號宣德，喜好藝術，擅長書畫創作，[12]《明史》亦記載宣宗曾畫〈壽星圖〉賜予臣子一事。[13] 畫中壽星額頭高隆，軀幹短小，面容以細筆描繪，衣紋則採粗曠放逸的筆觸，充分展現了畫家用筆的多樣性。

〈廬山高〉爲明代沈周（1427-1509）慶賀老師陳寬七十大壽而作（圖 16），借廬山之巍峨崇高，頌揚師長的德行。畫面描繪群山澗谷，遠方山峰綿延，雲氣繚繞。中景山體層疊緊密，左側瀑布流洩而下。中央斜面石壁上方留白，

側面略染，與後方山石共同創造出空間的層次感。全幅以元代王蒙風格的繁密且具律動感之筆觸表現山石質理，展現盎然生機。下方水岸邊有一人佇立，渺小身形襯托出山體的崇峻。沈周以山水景致與長篇題詩，呈現出對師長的景仰之情。

項元汴（1525-1590）〈倣蘇軾壽星竹〉則爲應友人之請（圖 17），爲其父壽辰所作。畫中兩竿細竹立於坡地石旁，一濃一淡，相互映襯。畫石粗放，寫竹纖巧，以不同筆法表現物象特質。蘇軾曾遊杭州壽星院，後於謫貶黃州期間追憶舊地，作詩〈壽星院寒碧軒〉吟詠其竹林景致，並於數年後（1090），將此詩贈予通悟禪師。[14] 因壽主篤信禪宗，此畫意境更顯契合其志趣。

本次展覽中的書畫作品，既展現了書畫家的才情與意念，同時也是社會禮儀與人際關係的縮影，更可說是醇厚人情味的具體呈現。

作者任職於本院書畫文獻處

註釋：

1. （宋）寇宗奭，《本草衍義》，卷 18，清十萬卷樓叢書本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 19 日）。
2. （明）李時珍，《本草綱目》，卷 18 上，清文淵閣四庫全書本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 19 日）。
3. （宋）蘇軾，《東坡集》，收入《蘇文忠公全集》，卷 14，明成化本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 26 日）。
4. （唐）李林甫，《唐六典》，卷 15，明刻本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 26 日）。
5. （唐）杜甫所作〈槐葉冷淘〉一詩，收入於杜甫，《杜工部集》，卷 6，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 26 日）。
6. （宋）蘇軾所作〈二月十九日攜白酒鱸魚過詹使君食槐葉冷淘〉一詩，收入於蘇軾，〈東坡後集〉，收入《蘇文忠公全集》，卷 5，明成化本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 26 日）。
7. （宋）陳元靚，《歲時廣記》，卷 8，清十萬卷樓叢書本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 26 日）。
8. （明）林有麟，《素園石譜》，卷 1，明萬曆刻本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 11 月 2 日）。
9. 有關文徵明與王寵之交遊研究，參見童文娥，〈閑逸清俊──文徵明〈關山積雪圖〉賞析〉，《故宮文物月刊》，347 期（2012.2），頁 40-49。
10. （宋）黃昇，《中興以來絕妙詞選》，卷 10，〈宋詞〉，四部叢刊景明翻宋本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 11 月 2 日）。
11. （明）不著撰者，《新編事文類要啓劄青錢》，冊 8，檢自《中國哲學書電子化計劃資料庫》https://ctext.org/library.pl?if=gb&res=103346（檢索日期：2024 年 11 月 9 日）。
12. 有關明宣宗書畫藝術研究，參見吳誦芬，〈宣德宸翰──允文允武的藝術天子明宣宗書畫作品〉，《故宮文物月刊》，349 期（2012.4），頁 50-59。
13. （清）萬斯同，《明史》，卷 196，列傳 47，清鈔本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 11 月 2 日）。
14. （宋）蘇軾，《東坡集》，收入《蘇文忠公全集》，卷 18，明成化本，檢自《中國基本古籍庫電子資料庫》http://server.wenzibase.com/（檢索日期：2024 年 10 月 5 日）。