

An Advanced Reader in Chinese Art History

Edited by Wallace Johnson

International Studies, East Asian Language Texts, No. 2
Center for East Asian Studies
The University of Kansas

PRICE \$2.00

Available From

**LIBRARY SALES SECTION (EXCHANGE AND GIFTS DEPT.)
UNIVERSITY OF KANSAS LIBRARIES
LAWRENCE, KANSAS 66045**

AN ADVANCED READER IN CHINESE ART HISTORY

Edited by Wallace Johnson

International Studies, East Asian Language Texts, No. 2
Center for East Asian Studies
The University of Kansas

The research represented herein was performed pursuant to a contract with the U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, under the provisions of Title VI, Section 602, N.D.E.A. as amended.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE

Office of Education

Preface

My experience in teaching the Chinese language has led me to feel the need for a textbook which would prepare the student to read books and articles in Chinese independently; that is to say, a textbook that would enable the student to go beyond simplified material glossed in English and to escape dependence on Chinese-English dictionaries. Such a book has to overcome two principal obstacles. The student must become familiar with the different prose styles used by modern Chinese writers, and he must likewise become accustomed to definitions given in Chinese--an essential if he is to use dictionaries written in the Chinese language.

Many persons have had a share in compiling this book. But the main work was done by Susan Tai who picked out the new vocabulary and wrote the definitions and Stella Ting who did the typing.

WALLACE JOHNSON
Project Director

Introduction

This book offers three main features. It contains a graded selection of writings by some of the most important modern Chinese writers. Secondly, all new words and phrases encountered in the lessons are defined in Chinese, so that the reader becomes accustomed to the use of dictionaries written in the Chinese language. Lastly, a series of questions is appended to each lesson, which it is hoped will lead the student to use his knowledge of Chinese to discuss the leading points presented in the lessons.

All the lessons are written in modern Chinese, but they present several prose styles of differing complexity. The first lesson in each of the four groups is written in a relatively simple style which closely resembles that of the spoken language. Then follow two lessons in ascending order of difficulty which use the somewhat more complex grammatical constructions most often found in modern historical writing. The last lesson in each group confronts the student with a complicated style which approaches that of classical Chinese in difficulty but which is still favored by some scholars. Thus in each group of lessons the student progresses from the easiest to the most difficult level of modern historical writings.

Each lesson has five parts: a short biography of the author, a précis of the lesson, the lesson itself, a glossary of unknown words and phrases, and questions about the lesson. The text of each lesson is approximately ten pages long. No changes in either vocabulary or grammar have been made to reduce the difficulty for the reader. Explanation of the grammatical problems encountered in the lessons is left to the individual teacher, but it is hoped that such explanations will be given in Chinese so far as possible.

English is used in this reader only for certain proper nouns which could not otherwise be understood. The glossaries for the lessons assume that the student knows the approximately 1,200 single characters and 7,000 compounds introduced in the series of texts authored by John DeFrancis and published by Yale University Press.¹ This basic Chinese vocabulary is used to define the new words and phrases

¹This basic group of characters and phrases has probably been learned by anyone who has used a comparable series of textbooks. But students who have used other textbooks might find the Index Volume of the DeFrancis series helpful.

contained in the present reader. The biographies, précis, through the DeFrancis series.

Vocabulary items are defined in the glossaries only on first occurrence, but there is also a complete index in the back of the reader. Since the level of prose given in this reader is that normally used by scholars, it is recommended that the student master the vocabulary of the lessons. Of course, many specialized words and proper nouns may be ignored, but the proper way to learn vocabulary is through its occurrence in a variety of contexts rather than through memorization in isolation.

The forms of definition and the guide to pronunciations used in this reader are those of the Gwoyeu tsysrdean (Shanghai: Commercial Press, 1937); a table of the syllabary with the English equivalents is included in the present volume. This is the best dictionary of modern Chinese currently available, and the first that a student should learn to use. A valuable introduction to its use is Grace Wan's A Guide to the Gwoyeu tsysrdean (Taipei: Ch'engwen Book Co., 1971).

Some of the lessons use simplified characters. The standard forms of these characters are given in the glossary as well as in a list at the back of the book. The lessons also unavoidably contain quotations written in classical Chinese. The vocabulary of these quotations is given in modern Chinese and where necessary the whole quotation is paraphrased in modern Chinese.

Within the limits of selection this reader tries to present a wide range of viewpoints. Having reached this level of reading and discussing mature work written in the Chinese language the student can justifiably feel that his many hours of study have proved worthwhile.

TABLE OF CONTENTS

顧愷之的繪畫及其藝術理論 · · · · ·	馬國權	1
試論古代花鳥畫的源流及發展 · · · · ·	鄭 爲	21
關於院體畫和文人畫之史的考察 · · · · ·	滕 固	59
李成略傳 · · · · ·	何惠鑑	93

第一課 顧愷之的繪畫及其藝術理論
馬 國 權

作者小傳

馬國權，廣東省廣州市中山大學教授。

本課簡介

本篇取自《中國古代十大畫家》一書，全書包括十篇文章，分別論介十位名畫家。本篇專論顧愷之，共分三部份。第一部份論其生平，及歷代諸家對他的評說。第二部份簡述顧氏傳世的作品，包括現存的宋代摹本。第三部為畫論研究，討論顧愷之在畫論方面的重要主張。通過這些研討，達到對顧愷之其人其藝的了解。

顧愷之，字長康，小名虎頭，晉陵無錫人。據一般的考定，他生於東晉成帝咸康七年（公元三四一年），死於東晉安帝元興元年（公元四〇二年）。（另有兩說：其一是生於三四六年，卒於四〇七年；其二是生於三四四年，卒於四〇五年。）今年（一九六一年），剛好是他誕生一千六百二十周年的紀念。愷之在青年時代就顯露了他的藝術天才，二十歲光景，在當時著名的瓦棺寺繪製維摩詰像，就轟動一時，畫名大著，並為該寺募了上百萬的「布施」。後來，他曾經當過參軍、散騎常侍等官職，但他的表現，主要還是在文學藝術方面。他最擅長的是繪畫，而詩文的創作，也有他超卓的才能。他的詩，鍾嶸在《詩品》裏曾給予「氣調警拔」的讚譽。他的《琴賦》，自以為也可以跟嵇康的《琴賦》相媲美。其他像描繪會稽山水之勝的「千巖競秀，萬壑爭流」等的千載傳誦的佳句，都可以看出他在文學方面的才華。正因為他在文學方面具有深厚的修養，因此他的繪畫詩情畫意處理得非常融洽，像「洛神賦圖卷」，它是忠實於原詩的精神的，但絕不是原詩的圖解，而是藝術形象的再創造。愷之之所以成為一代宗師，主要原因之一，是把剛剛脫離了建築和其他工藝而獨立開來的繪畫藝術提高到一個新的高度。他既繼承了工匠畫的優秀傳統，但又運思精微，講求構思和神韻，劃時代的文人畫，便是在愷之等手裏開創出來的。這是繪畫藝術的一次大革命。

顧愷之的繪畫，歷代都有很高的評價。在愷之生活的時代，謝安已有「顧長康畫，有蒼生以來所無」

的讚歎。南齊的謝赫曾評說：「除體精微，筆無妄下；但迹不逮意，聲過其實。」肯定之外，也有微辭，並把他列在第三品第二人。有人曾經論證，謝赫的批評是跟他所處的時代有關的，因為那時文學上是盛行崇尚纖巧的齊梁體，這很自然會影響到繪畫方面的看法，像顧愷之那樣的旨趣與之迥異的畫風不大得到歡迎，這是完全可以理解的。南陳的姚最，在《續畫品》中已為這個評價進行翻案。唐代的評論家，像張懷瓘、李嗣真、張彥遠等，也認為「謝氏黜顧未為定鑒」，當時前代繪畫存世尚多，評論家們經過比較和仔細研究，其議論自然是有根據的。張懷瓘說：「顧公運思精微，襟靈莫測。……象人之美，張（僧繇）得其肉，陸（探微）得其骨，顧得其神。神妙亡方，以顧為最。」李嗣真說：「顧生天才傑出，獨立亡偶。……思侔造化，得妙物於神會，足使陸生（探微）失步，荀侯（勗）絕倒。」張彥遠則說他：「傳寫形勢，莫不妙絕。」善於掌握人物的特點和性格，這確實是顧愷之人物畫的特色。所謂「遍觀衆畫，唯顧生畫古賢得其妙理，對之令人終日不倦。」無疑，這些品評並不是偶然的。根據敘說，愷之在瓦棺寺繪製的維摩詰像之所以被認為「光照一寺」、哄動了京師上下，這是因為深刻地表現了維摩詰「清羸示病」的容貌，和病中與文殊師利進行辯論時的「隱几忘言」的神態。無怪四百年後，杜甫見到這個畫稿，也寫下「虎頭金粟影（維摩詰號金粟如來），神妙獨難忘」的讚美的詩句了。當然，顧愷之的作品並不是無疵可指的，以思想內容來說，就多數是為封建貴族服務；張懷瓘所說

的「不可以圖畫間求」，說明在畫面上也有可以商榷的地方。但作為一個承先啓後的偉大的藝術家，他的「葦路藍縷，以啓山林」的業蹟、嚴肅認真的創作態度，和在畫迹、畫論中所含孕着的深邃的學問，無疑是值得我們重視的。

顧愷之是一位全面發展的畫家。他的畫題，最多的是人物，但也有禽鳥、獸類和山水。據唐張彥遠《歷代名畫記》的記載，愷之的作品，在當時還有三四十種的留傳。宋、元以後，留下來的作品就愈來愈少了。清初卞永譽著《式古堂書畫彙考》，共著錄了五種。現在，流傳有緒的顧氏作品，只有「洛神賦圖」、「女史箴圖」、「琴賦圖」（斲琴圖）和「列女仁智圖」四種。「斲琴圖」畫的是嵇康「琴賦」中的東西，宋代的《宣和畫譜》已有著錄，可惜殘缺較多，現只賸下製琴一段。「列女仁智圖」風格比較特別，可能是齊梁時代畫迹的摹本。能夠作為顧愷之代表作品的，只有「洛神賦圖」和「女史箴圖」兩個圖卷。在早期繪畫資料不多的今天，這些名迹，實在是一份難能可貴的藝林瑰寶。

「洛神賦圖」是以魏詩人曹植的《洛神賦》洛水遇宓妃的故事為題材的。現在所存的四本都是宋摹本。故宮博物院藏的是乾隆所題的「第一本」，為北宋初期所摹，作風嚴謹古樸。遼寧省博物館所藏是「第二本」，藝術比較生動，但受摹寫者時代的影響也較多。之外，故宮博物院還藏有南宋的摹本。美國佛里爾美術館也奪得其一。這些雖是宋摹，但都保留了晉人繪畫的精神風貌，用它們來研究顧愷之，可靠性還是很

大的。

在「洛神賦圖」中，顧愷之以生動的形象，把詩人在詩篇中的幻境巧妙地體現了出來，成功地開創了詩畫結合的先例。畫面從曹植初見洛神（宓妃）起，便開展了一幅哀怨纏綿的畫面。畫家通過精神面貌和感情的刻劃，女神含情脈脈、顧盼回眸，和心坎裏的無眼情意，已在眉間心目表露無遺。在侍者簇擁下的曹植，驟見這位婀娜嫵雅的女子，忽的凝視遐想，神魂飄蕩，一望而知，他是給愛神征服了。隨着詩意的發展，畫家也作了富有感情的描畫。最後，洛神是坐着雲車凌空而去了，曹植雖然想跟上去，但人神殊道，終究是不可能了。在圖卷的末端，畫家還細緻地描繪了曹植坐在洛水岸邊徹夜佇候意中人而不可得，和在回車途中，一路回頭悵望那種懊喪和留戀的神態。由於作者善於揭露人物的內心世界，因此畫卷自始至終都是動人的。通過具體的形象藝術，在封建勢力壓迫與禮教束縛下的男女遭到壓抑和痛苦的事實，得到了很好的揭發與控訴。

「女史箴圖」是根據西晉張華的《女史箴》一文而作圖畫。古本原藏清宮內府，從米芾《畫史》開始，各時代的許多鑒賞家都認為是顧愷之的原作。但更多的人則根據所錄《女史箴》原文的書法跟唐初虞世南褚遂良的一系很接近，定作唐初摹本。不管怎樣，在傳世號稱顧氏的作品中，它最能代表愷之的風格和特點，則是毫無疑問的。原卷有十一圖，前兩圖因殘缺太甚已被割去。這一作品，歷代評論家都認為畫品高古端麗，筆彩生動，氣韻絕倫。此畫現藏倫敦大英博

博物院。故宮博物院現在還藏有一個完整無缺的本子，那是南宋人所臨摹的。

「女史箴圖」用書畫相間的橫卷形式出現，像這樣連環插圖的書本，它應該是這一藝術品類的最早的作品之一。《女史箴》是教育宮庭婦女的一篇封建道德的箴規，是完全為維護封建權力而虐待女性的一種說教。「女史箴圖」雖然是據文而作，但在客觀上，它却真實地描繪了古代宮庭婦女在封建壓迫與禮教束縛下的實際生活，是一部傑出的反映現實的藝術作品。在「人咸知修其容，莫知飾其性；性之弗飾，或愆禮正，斧之藻之，克念作聖」一圖中，原文本來是就專愛打扮容貌而不講求德性修養的人而說的，而在顧愷之的筆下，則成了一幅生動真實的風俗畫——臨鏡理妝圖。我們要考索四世紀左右貴族婦女們的服裝佩飾和身姿儀態，這便成了極可寶貴的參考資料。其他像描馮捷好挺身擋熊等故事，構想精深，筆意緊勁，確具不凡的功力。可見「女史箴圖」的經營，決不是簡單的現實反映，而是通過「以形寫神」、「遷想妙得」的。至於線描之如「春蠶吐絲」，或「春雲浮空，流水行地」，恰如其分地表現了物象的質感，則是有目可以共觀的。

顧愷之不僅以精湛的技法豐富和提高了中國的繪畫藝術，同時還給後代留下了不朽的現實主義的畫學著作。在現在保留下來的收在《歷代名畫記》裏共約一千六百字左右的三篇論著，這是中國古典畫論的最早的作品。在《論畫》裏，愷之對繪畫藝術的審美觀點作了許多精闢的論斷；在《魏晉勝流畫贊》中，則

具體地介紹了他自己模寫古人肖像的經驗和要訣；《畫雲臺山記》^①，那是作者在繪畫這座離塵絕俗的仙山之前所設計的一個精密的方案。這裏邊，有繼承和發展前人的地方，而最可寶貴的，是他提出了一系列新的繪畫理論的體系。

顧愷之在繪畫理論方面重要的主張，大致說來，有這麼三方面：

（一）主張繪畫藝術應該真實地反映現實。顧愷之曾說：「凡生人亡有手揖眼視而前亡所對者，以形寫神，而空其實對，荃生之用乖，傳神之趣失矣。空其實對則大失，對而不正則小失，不可不察也。」所謂「實對」，就是一個「寫實」的過程。在顧愷之看來，脫離對象、無的放矢的「空其實對」，這固然無法真實的再現生活；就是面對物象，缺乏準確的觀察，「對而不正」，對象的精神面貌也不可能生動的表現出來。因此，他對「覽之若面」的「漢本紀」的畫幅，和「如其人」的「嵇興」象的評論，是流露着讚美的情緒的。描繪人物的姿態、表情當然重要，但人物的社會屬性、階級面貌也應該有鮮明的表現，顧愷之在「小列女」評說中所講的：「且尊卑貴賤之形，覺然易了，難可遠過之也。」就正是這個意思。

社會生活是這樣，對自然現象的刻劃也大抵如此。《畫雲臺山記》的「山有面，則背向有影。」「下爲礪，景物皆倒作。」這種對自然界的明暗關係、投影關係的深入觀察，正好是真實地反映現實的基礎。這些議論，毫無疑問是跟他現實主義的藝術思想分不開的。

(二)「以形寫神」、「遷想妙得」的「傳神」美學，這是顧愷之畫論中最傑出的部分。一件藝術品，僅具「形」似是不夠的，還需要把形象的內在生命——「神」很好地表現出來。顧愷之認為，「神」和「形」是辯證統一的，相互依存的。神是裏，形是表。「神」借適當準確的「形」來表現，而一定的「形」又寄寓於一定的「神」之中。他畫人像經過反覆琢磨，甚至數年之後才點睛，為的就是把對象的「神」——內心世界刻劃得好。為了使畫家免於被表面現象所迷惑，簡單的「翻版」現實，而要更好地表達出對象的精神，他更提出了「遷想妙得」的主張。所謂「遷想」，就是叫畫家在觀察事物，思感感情相與聯繫、遐想時不要執着，要與之「神與物游」。而「妙得」，就是要妙巧地得其「神氣」。一個藝術家要創作一件成功的作品，他必需具有充沛的熱情，熟悉對象、深入對象的靈魂深處，加以提煉、集中。只有這樣，才能作到「思侔造化，得妙物於神會。」能夠繪畫出像「洛神賦圖」、「女史箴圖」這樣具有高度藝術性的不朽之作。

(三)技法應該服從於主題思想。顧愷之曾說過：「物宜利其筆，重宜陳其迹，各以全其想。」這就是說，筆墨技法和繪畫的一切形式因素都應該為圓滿表達作者的思想願望而服務。根據《畫雲臺山記》的記載，可以知道，作者所畫的並不是一幅簡單的風景寫生，而是要描寫畫家所嚮往的「悽愴澄清，神明之居的超離塵世的仙境。不管是五彩的「慶雲」，或紫硃各色的崖岸、峯巖，以及「側身大怖」「流汗失色」

的弟子，其所以設計出這樣一個色彩絢爛，布局險絕的畫面，目的是爲了表現他所追求的清虛超脫的理想境界。在顧愷之遺下的論畫文字中，對空間結構問題，色彩、構圖和筆墨問題，都作過精當的述說，從字裏行間可以看出，這些技法都是爲緊扣主題、表現主題而說的。顧氏的這些表現，跟後世的某些一味陶醉「筆墨」的畫家是大異其趣的。

顧愷之的繪畫和畫論，是我們民族藝術寶庫中的一份珍貴遺產。在唐以前名家畫迹幾不可尋，而早期的畫論也卷帙寥寥的今日，他的作品，自然是顯得更加可貴了。如何去蕪存精，闡幽發微，把這位繪畫大師的藝術遺產繼承下來，這應該是我們的共同責任。

1. 1. 顧愷之 ㄍㄨˋ ㄎㄞˋ 約公元 341—402，晉朝畫家。字長康，小名虎兒，江蘇省無錫人。善畫人物。
2. 1. 晉陵 ㄇㄨˋ ㄌㄩㄥˊ 地名，指今江蘇省鎮江縣東南，包括無錫縣。
- 無錫 ㄨˊ ㄩˋ 地名，位於江蘇省，長江以南。
2. 2. 考定 ㄎㄠˋ ㄉㄧㄥˋ 研究而得的結論。
- 東晉 ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ 朝代名，公元 317—420。
- 成帝 ㄔㄥˊ ㄉㄧˋ 東晉皇帝名，在位期為公元 326—342。
- 咸康 ㄒㄧㄢ ㄎㄨㄥ 晉成帝年號，公元 335—342。
2. 3. 安帝 ㄢㄨㄢ ㄉㄧˋ 東晉皇帝名，在位期為公元 397—418。
- 元興 ㄩㄢ ㄩㄥ 東晉安帝年號。公元 402—404。
- 元年 ㄩㄢ ㄩㄥˊ 開國或建號的第一年。
2. 8. 瓦棺寺 ㄨㄚˊ ㄍㄨㄢ ㄙㄨˋ 寺名，晉武帝時建，位於金陵，原名瓦棺閣，高三十五丈。
- 維摩詰 ㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄓㄧˋ (Vimalakṛti) 見《維摩詰經》，為佛在世時之大居士，以善辯名。
- 轟 ㄄ㄨㄥ 東西破裂時的巨大聲響。
- 動 ㄉㄨㄥˋ 引起許多人注意。
2. 9. 該 ㄍㄞˋ 那個。
- 該寺 ㄍㄞˋ ㄙㄨˋ 指瓦棺寺。
- 募 ㄇㄨˋ 招集，徵求。
- 布施 ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ 把東西施捨給人。見《維摩經》。
2. 10. 參軍 ㄘㄢ ㄐㄨㄣ 舊官名，參與軍事計劃之官，即今之參謀。
- 散騎常侍 ㄙㄢˊ ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄕㄨˋ 舊官名，主管奏事。
2. 12. 超卓 ㄔㄨㄠ ㄓㄨㄛˊ 特別高超的，與眾不同的。
- 鍾嶸 ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄥˊ 人名，公元 480—552。南朝梁人，著有《詩品》。

詩品 ㄆㄨㄣˇ 書名，鍾嶸撰，品評自漢及魏晉以來至六朝梁朝諸詩人的作品，共一百三人，分上中下三品，為中國最早的有系統的詩論集。

2. 13. 予 ㄩˇ 同『與』。

警拔 ㄉㄩㄥˋ ㄆㄛˋ 精警超卓，與別不同。

讚譽 ㄓㄨㄢˋ ㄩˋ 稱賞推崇。

箏 ㄗㄥ 中國樂器名，古時為十二弦，後改十三弦。

賦 ㄉㄞˋ 古代文體的一種，為有音樂性的散文，以鋪陳及形容事物為主。

箏賦 ㄗㄥ ㄉㄞˋ 顧愷之所作的賦，主題為箏。

2. 14. 嵇康 ㄉㄨㄛˋ ㄎㄨㄥ 人名，三國時魏人。博學多才，為『竹林七賢』之一。

媲美 ㄉㄨㄛˋ ㄉㄨㄛˋ 同『比』，媲美即比美。

會稽 ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄛˋ 地名，位於浙江省，今名紹興。

2. 15. 勝 ㄕㄨㄥˋ 幽美。

巖 ㄩㄢˊ 石頭很多的高山。

競 ㄉㄩㄥˋ 比賽。

千巖競秀 ㄑㄧㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄩㄥˋ ㄕㄨㄥˋ 謂山峰一個比一個秀麗。

萬壑爭流 ㄨㄢˋ ㄉㄨㄛˋ ㄗㄥˋ ㄉㄨㄛˋ 表示山間飛瀑激流極多。

誦 ㄙㄨˋ 大聲的朗讀。

千載傳誦 ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄉㄨㄛˋ 千百年來不斷的被傳述。

佳句 ㄉㄨㄛˋ ㄉㄨㄛˋ 美好的句子。

2. 16. 才華 ㄘㄞˊ ㄉㄨㄛˋ 顯露出來的才能。

2. 17. 詩情畫意 ㄆㄨㄣˊ ㄉㄨㄛˋ ㄉㄨㄛˋ 像詩畫般美麗和諧的意境。

2. 18. 洛神賦 ㄌㄨㄛˋ ㄕㄨㄣˋ ㄉㄞˋ 魏曹植（公元192—232）作。

洛神賦圖卷 ㄌㄨㄛˋ ㄕㄨㄣˋ ㄉㄞˋ ㄉㄨㄛˋ 顧愷之作，以《洛神賦》的故事為題材的畫卷。

2. 19. 圖解 交 畫 用圖畫的方法來解釋事物。
 形象 形 象 事物外表的形狀及樣子。
2. 20. 宗師 宗 師 一派的首領，成就最大，為其他人學習的典範的人。
2. 22. 工匠 工 匠 做手藝工作以維生的人。
 工匠畫 工 匠 畫 指職業畫家的作品，其創作性多受買主的影響。
2. 23. 文人畫 文 人 畫 學者文人為自娛而作的畫，與工匠畫成對比。
2. 27. 謝安 謝 安 人名，公元 320 — 385。晉朝名臣，字安石，博學，能書畫。淝水之戰時為征討大都督，有功，聞名於時。
顧長康 顧 長 康 即顧愷之。
 蒼生 蒼 生 指老百姓。
3. 1. 謝赫 謝 赫 人名，其活動期約在公元 500 時。南朝齊人。善畫人物，著《古畫品》二卷，論繪事六法及品評歷代畫家。
3. 2. 迹不逮意 迹 不 逮 意 意思很高妙，但畫出的作品不能很好地把意思表現出來。
 聲過其實 聲 過 其 實 名聲很大，超過了事實。
 微辭 微 辭 略帶不滿的言辭。
3. 4. 崇尚 崇 尚 推揚，注重。
3. 5. 巧 巧 精細小巧。
梁 梁 朝代名，南北朝時南朝之一，公元 502 — 556。
- 齊梁體 齊 梁 體 南北朝時齊梁兩朝所流行的詩體，注重文字上的修飾華麗。
3. 6. 旨趣 旨 趣 主要的意思或主題。

3. 6. 迥異 迥、大不相同。
畫風 畫中表現的風格。
3. 7. 南陳 南北朝時南朝之一。
姚最 人名，活動期約在公元 550。南北朝時陳江蘇省吳興人，繼謝赫《古畫品錄》作《續畫品》。
3. 8. 張懷 唐朝人，約公元 725 時。工書法，著有《用筆十法》等書。
李嗣真 唐朝人，活動期約在公元 690 時。著有《畫品錄》等書。
張彥遠 唐朝人，活動期約在公元 847 時。博學，工文辭，善書畫，著有《歷代名畫記》。
謝氏 指謝赫。
黜 排斥、拒絕。
顧 指顧愷之。
3. 12. 襟靈 內心的構思。
張僧 公元 500 — 550 時活躍於梁朝，為當時名畫家，善山水及佛像。
3. 13. 陸探微 南北朝時宋畫家，活動期為公元 465 左右。善山水、人物、草木。
亡 沒有。
神妙亡方 其精妙之處沒有可相比的。
3. 14. 亡偶 相配為『偶』，亡偶即無人可及。
3. 15. 侔 相等。
思侔造化 思想與大自然會合相通。
神會 精神上的交通與了解。
荀侯 名，南北朝時晉人，活動期約在公元 289 時。字公曾，博學多才，善畫人物。

3. 18. 古賢 古時有學問及德行的人。

3. 21. 哄動 引起許多人的注意。

3. 22. 羸 瘦弱。

清羸 清瘦病弱的樣子。

3. 23. 文殊師列 菩薩名，簡稱文殊，常侍釋迦如來之左，而司智慧。

隱 倚靠着。

几 有扶手的坐具。

隱几忘言 坐着不言語。

3. 24. 金粟 金粟如來，維摩詰的別號。

虎頭金粟影 顧虎頭所畫的維摩影像。

3. 26. 疵 毛病，過失。

4. 1. 商榷 商量討論。

4. 3. 蕞 荆草。蕞路是荆草紮成的車子。

藍縷 破舊的衣服。

蕞路藍縷 表示始創事業時之困難。

4. 4. 深邃 深遠，深奧。

4. 8. 歷代名畫記 書名，唐張彥遠撰，內容有畫理，畫評及歷代畫家略傳。

4. 10. 卞永譽 清初鑑賞家，字令之，號仙客，工書畫。著有《式古堂書畫彙考》，著錄其收藏或所見之書畫。

4. 11. 流傳有緒 由古代流傳下來而有記錄可查的。

4. 12. 箴 規勸。

女史箴圖 顧愷之所作的畫之一，以規勸女子守德為題材，取材自張華《女史箴》。切斷。

- 列女 ㄌㄧㄝˋ ㄌㄩˋ 同『烈女』，剛正有操節的女子。
4. 16. 摹本 ㄇㄛˊ ㄅㄨㄣˇ 摹仿他人作品的字畫。
4. 19. 藝林 ㄧˋ ㄌㄩㄣˊ 藝術界。
- 瑰 ㄍㄨㄟ 奇異可貴。
- 瑰寶 ㄍㄨㄟ ㄅㄨㄠˇ 奇異珍貴的寶物。
4. 20. 曹植 ㄘㄠ ㄓㄧˋ 公元192 — 232，三國時曹操之子，魏文帝之弟。富文才，尤長於詩賦，爲《洛神賦》之作者。
- 洛水 ㄌㄨㄛˋ ㄨㄛˇ 河名，源出陝西，東南支流入渭水，東北經洛陽流入黃河。
4. 21. 妃 ㄍㄨㄟ 皇帝的妾。
- 妃 ㄍㄨㄟ 人名，伏羲氏女。相傳溺死於洛水，遂爲洛神。
4. 22. 故宮 ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ 清朝的宮庭，在北京紫禁城內。
- 故宮博物院 ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄩㄛˊ ㄇㄨˋ ㄩㄛˊ 中華民國成立後，把清宮改設爲博物院。現在的故宮博物院有二：一在北京故宮原址，一在台北。
- 乾隆 ㄑㄩㄢˊ ㄌㄩㄢˊ 清高宗年號，在位期爲 1736 — 1795。
4. 23. 嚴謹 ㄧㄢˊ ㄓㄩㄣˇ 嚴守一定的法度。
- 寧省 ㄋㄩㄥˊ ㄕㄨㄥˊ 省名，在中國東北。
4. 25. 佛里爾美術館 ㄈㄨˊ ㄌㄩˊ ㄩㄝˊ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄟ Freer Gallery。
5. 5. 纏綿 ㄔㄢˊ ㄇㄩㄢˊ 情意相連不斷。
5. 6. 脈 ㄇㄨˋ 連續不斷之意。
- 含情脈脈 ㄏㄢˊ ㄑㄩㄥˊ ㄇㄨˋ ㄇㄨˋ 不斷用眼睛表露情意。
- 看 ㄎㄨㄢˋ 看。
- 顧 ㄍㄨˋ 回頭看。
- 眸 ㄇㄡˊ 眼珠。

顧 回眸 回頭看的意思。

坎 ㄎㄢˇ 低下的地方。

心坎 ㄒㄧㄣ ㄎㄢˇ 心之深處。

5. 7. 眉間心目 ㄇㄟ ㄅㄧㄣ ㄇㄨˊ 指眉目中流露出的神情。

簇 ㄘㄨˋ 聚集。

簇擁 ㄘㄨˋ ㄩㄥ 被一群人圍着。

5. 8. 驟 ㄗㄨˋ 突然。

婀娜 ㄜ ㄋㄚ 女子柔弱美麗的體態。

遐想 ㄒㄧㄤˋ ㄆㄨˊ 想得很遠。

5. 9. 神魂飄蕩 ㄕㄨˊ ㄏㄨㄢ ㄆㄨㄠ 精神被對方緊緊吸引了，顯得心神不定的樣子。

愛神 ㄞ ㄕㄨˊ 指希臘神話中的愛情之神。

5. 11. 凌 ㄌㄨㄥ 升高。

5. 12. 終究 ㄓㄨㄥ ㄐㄩㄥ 到底還是，畢竟。

5. 13. 徹夜 ㄔㄜˋ ㄧㄝˋ 整個夜晚。

佇候 ㄘㄨˋ ㄏㄟ 站着等候。

意中人 ㄧˋ ㄘㄨˋ 心中喜愛的人。

5. 14. 悵 ㄎㄜˋ 失意。

悵望 ㄎㄜˋ ㄨㄤˋ 懷着失意的心情等待守望。

5. 15. 揭露 ㄉㄟ ㄌㄨˋ 把事情真相表露出來。

5. 19. 西晉 ㄒㄧ ㄇㄨˋ 朝代名，公元 265 — 316。

張華 ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄚ 公元 232 — 300。晉時河北人，學業優博，後為趙王倫所害，著有《博物志》。

5. 20. 內府 ㄋㄟ ㄈㄨˇ 指皇宮之內。

5. 22. 虞世南 ㄩ ㄕㄨˊ 公元 558 — 638。唐浙江餘姚人，博學精思，尤工書法，為中國著名書法家。

5. 23. 褚遂良 ㄔㄨˋ ㄙㄨㄟ 公元 596 — 658。唐浙江錢塘人，學問優博，工書法，為名書法家。

6. 4. 連環 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 連續不斷，像連扣着的圓環。

連環插圖 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄉㄨㄢˋ 用連續的圖畫來敘述故事。

6. 6. 箴規 ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ 規勸。

6. 10. 咸 ㄉㄨㄢˋ 都，皆。

人咸知修其容 人人都知道修飾自己的容貌。
莫知飾其性 却不懂得要修養性情。

愆 ㄉㄨㄢˋ 過失，錯過。

愆禮正 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 不合禮法。

6. 11. 斧 ㄉㄨㄢˋ 修改。

藻 ㄉㄨㄢˋ 品評。

克念作聖 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 克服錯失，修養心志而為聖人。

6. 13. 妝 ㄉㄨㄢˋ 修飾外表。

6. 14. 考索 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 追查，研究。

佩飾 ㄉㄨㄢˋ 掛在身上的裝飾品。

6. 16. 媵 ㄉㄨㄢˋ 古時女官名。

馮媵 ㄉㄨㄢˋ 漢元帝時妃，帝遊御園，有巨熊
逸出籠外，左右隨從皆各自逃生，獨馮媵

以身護帝，見《漢書》列傳第九十七。

6. 18. 遷想妙得 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 通過豐富的想像而巧妙地得
其形像。

6. 19. 春蠶吐絲，春雲浮空，流水行地

ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

形容顧愷之描畫人物的筆法，有如春蠶吐出的絲一般細巧，如春天的浮雲般輕靈，又如地上流水般通暢。

6. 20. 質感 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 真實的、物質的感覺。

6. 21. 覩 ㄉㄨㄢˋ 看見。

6. 23. 不朽 ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ 永不敗壞，永遠存在。

6. 25. 三篇論著 三篇論著 指顧氏所作的《論畫》《魏晉勝流畫贊》《畫雲臺山記》。
6. 26. 審美觀點 對事物美醜辨別的主觀觀念。
6. 27. 精關 精確的富有啓發性的。
論斷 判斷性的結論。
勝流 名流。
7. 1. 要訣 主要的、有效的方法。
7. 2. 雲臺山 山名，在江蘇省丹徒縣西北。
塵俗 俗世人間。
7. 3. 方案 辦事的方針。
生人 生民，即人類。
7. 9. 手揖眼視 兩手作着揖讓的禮節，眼望着某一地方。
而前亡所對者 而前面却什麼也沒有。
7. 10. 實對 面對的實物。
荃 同『筌』，捕魚之竹器。
乖 違背。
荃生之用乖 違背了圖畫作為捕捉生命真像、反映生命的功用。
7. 13. 的 目的，箭靶。
矢 箭。
7. 16. 覽之若面 看畫仿佛面對真人。
漢本紀 描寫漢代歷史故事的畫傳。
7. 17. 如其人 就像真的是這個人。
7. 20. 覺然易了 明白容易了解。
7. 22. 大抵 大概。
7. 24. 澗 同『澗』，山谷中的流水。

8. 2. 美學 美學 研究美的性質及其法則之學。
8. 5. 辯正統一 辯正統一 哲學名辭，謂事物有正、反、合三方面。此處謂形與神是兩個不同的東西，但又是調和的，互相依存的。
8. 7. 反覆 反覆 重覆不斷之意。
琢磨 琢磨 製玉器時的工作方法，借用為細心的研究。
8. 8. 點睛 點睛 畫家作畫時以筆點畫眼目，稱為點睛。
顧氏認為眼目最能傳神，故『點睛』是最重要及最後的一步。
8. 10. 翻版 翻版 覆製原版的東西。
8. 15. 充沛 充沛 充盛。
8. 25. 悽愴 悽愴 幽冷清寂的。
8. 26. 慶雲 慶雲 五彩的雲，為吉祥之瑞。
硃 硃 鮮紅色。
8. 17. 崖岸 崖岸 近水的山邊。
8. 27. 側身大怖 側身大怖 因身臨深淵，而縮着身子，深感害怕的表情。
9. 1. 布局 布局 結構，構圖。
9. 6. 陶醉 陶醉 迷醉，沉迷。
9. 7. 大異其趣 大異其趣 趣味大不相同。
9. 10. 帙 帙 用布做的包書畫的套子，通常即作為書畫之稱。
寥寥 寥寥 稀少。
9. 11. 去蕪存精 去蕪存精 除去不純的雜物而保留其精華。
闡幽發微 闡幽發微 把不明顯的地方解釋顯露出來。

討論問題

1. 歷代評論家對顧愷之的藝術成就，有何評價？
2. 洛神賦圖所描寫的是什麼？
3. 女史箴圖是根據什麼寫成的？內容有什麼意思？
4. 顧愷之畫論的要點如何？

第二課 試論古代花鳥畫的源流及發展

鄭 為

作者小傳

鄭為（鄭爲），中國現代的美術史評論家，其生平不詳。

本課簡介

本篇取自鄭爲在《文物》雜誌一九六三年第三期中發表的文章。全文共分三部份，討論中國古代花鳥畫的源流及其發展。第一部份『徐黃異體』，論及花鳥畫派系的由來，其源流可遠溯至五代。五代徐熙的『墨骨』與黃筌的『鈎勒填彩』創造了兩種花鳥畫的技法。第二部份『院牆內外』簡述徐黃之後至清代間花鳥畫發展的歷史。其中對各派系的技法、風格及意圖都有系統化的陳述。第三部份『造化爲師』討論中國畫家對自然的審美態度與創作思想方法上的聯繫。本文只錄第一、二部。

去年，上海博物馆曾经将历年收藏的花鸟画举办了一次规模较大的展览。展品自两宋至清代鸦片战争为止计一百四十余件。包括了各时期著名画家的代表作品，展示出中国花鸟画发展体系的大致轮廓。其中自然涉及到花鸟画的发展渊源和传统特色等有关问题。作者就观感所及，试择要论之。

(一) 徐黄异体

花鸟画派系的由来，溯源当在五代“徐黄异体”，所谓“黄家富贵，徐熙野逸”。现在，徐黄两家创始者的作品，除黄筌有传世的《珍禽图》外，徐熙的真迹尚付阙如，所以很难肯定两家风格体制的渊源究竟不同何在？从北宋人留传的记述和作品来看，显然徐黄两家在表现方法上存在着严格的区别。郭若虚在《图画见闻志》里说：“黄家富贵，徐熙野逸。不惟各言其志，盖亦耳目所习，得之于手而应于心也”。本来不同风格的形成，是与作家不同生活思想相关联的。但是在表现技法上徐、黄两家的不同究竟是什么？恐怕还不能用“设色”和“钩勒”作为区别的界限。理由是要五代宋初的花鸟画脱出“设色”和“钩勒”的表现形式，不免为时过早。如根据画史说徐熙“以墨定其枝叶蕊萼，而后傅之以色”，“根干节叶皆用浓墨粗笔，其间带比略以青绿点拂”等一些宋人记述而作出徐熙注重“钩勒”的结论，是欠公允的。因为这些文献只能说明徐熙注重“墨”而不是什么“钩勒”问题。在中国绘画史上注重用墨，在五代的山水画已经获得显著成就，但对于那时花鸟画却只能说是在萌芽时期。所以徐熙用墨的创格，在当时是新颖的。

《宣和画谱》说：“今之画花者，往往以色晕淡而成，独熙落墨以写其枝叶蕊萼，然后傅色，故骨气风神为古今绝笔”。沈括的《梦溪笔谈》也说：“徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已”。如果徐熙的用墨，仅仅是“勾勒”物象的轮廓，就不是什么“墨笔画之……略施丹粉”的说法了。《宣和画谱》也不会提到他“骨气风神，为古今绝笔”。至于徐熙用墨的特色，在文献中最值得注意的是《图画见闻志》引徐鉉的话：“（徐熙）落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映也”，又熙自撰《翠微堂记》云：“落笔之际，未尝以傅色晕淡细碎为功”。可见徐熙不同于黄筌技法体制的主要区别是在“落墨为格”这一点上。但所谓“格”，究竟是什么模样？现在没有看到徐熙的真迹，很难肯定。但从董道《广川画跋》的一段话中颇能发人深思。他说：

“徐熙作花，则与常工异矣，其谓可乱本失真者非也，若叶有向背，花有低昂，氤氲相成，发为余润，而花光艳逸，曄曄灼灼，使人目识眩耀”。

既然徐熙的设色，一般记载都认为是“殊草草”。那末董道在这里所说的，应该是他“墨格”所达到的成就。在用墨上能够做到“叶有向背”“花光艳逸”，可见这个“墨格”不仅是线，而且包含有面，在用墨上具有不同层次的色阶，所以《宣和画谱》在论述丘庆余时说：“至其草虫独以墨之浅深映发，亦极形似之妙，风韵高雅，为世所推，初师滕昌祐，及晚年遂过之，人谓其得意处，不减徐熙也”。过去美术史家对于“没骨法”的创立，有不同的看法。除去以“没

骨”为芍药花名外，一般认为始于徐崇嗣，而非徐熙。但“以墨为格”的“格”，如果不仅是墨线勾勒，而是具有深浅层次的面，那末它是不是包括有“没骨”技法的成份在内，这是值得研究的。徐崇嗣迫于当时黄家体系的轧己，不得已舍墨就色，“直以彩色图之”，改变了祖傅“野逸”的家风。这个改变也许仅仅是以色彩的“富贵”去代替墨色的“野逸”，而并非在技法上与黄家完全同调。如果在技法上跟黄家完全同调，《图画见闻志》和《宣和画谱》就不会说他“善继先志”、“绰有祖风”了。当然，一种技法的形成，是需要一定的发展过程。所谓“以墨为格”实际就是墨骨。而“不用墨笔，直以彩色图之”的“没骨”，正是反墨骨之道而行之的称谓。但是应该看到“直以彩色图之”的“没骨”，在技法上却还是从墨骨而来，它不同于黄家勾勒填彩的方法是很显然的。所以相反的从徐崇嗣的“不用墨笔，直以彩色图之”的“没骨”变法，可以推想到徐熙“落墨为格”的技法成就，也正是徐熙注重的是在墨骨、“略施丹粉而已”。因此后来梅圣俞在咏徐熙的《夹竹桃花图》的诗里说：“年深粉剥见墨踪，描写功夫始惊俗”了。以水墨气韵著称的米芾，多少看到过徐、黄二人的真迹，因为徐熙用墨的表现方法，颇合他的口味，所以在《画史》里说：“黄筌画不足收，易摹；徐熙画不可摹”。其道理也就在这里。

（二）院墙内外

自西蜀、南唐设置画院以来，屡经兴废，一直持

续到明代天启，院体花鸟画已有六百多年的发展历史。它的作用和影响，与其他画科比较起来，在当时尤为显得重要。因为粉饰太平、装点门面，可以搽脂抹粉以供“睿览”的，莫若花鸟画。同时御苑之中，奇禽异卉，目遇神随，自然成为画家现实生活中得心应手的题材。加之既身为画院画士，职守在画，可以有充分时间，在艺术上精工细琢，使技艺臻于妙境。所以从西蜀、南唐初具画院规模以后，花鸟画就获得空前发展。当然作为画院画士不免要体仰皇家鼻息，这对创作的约束是很大的。例如北宋初期占画院统治地位的是“黄家富贵”一系，就迫使不同体系的徐崇嗣，不能不变化祖传的“重彩没骨”，来求得画院一席之地。但另一方面也应该看到当时院体画虽然把重彩钩填作为体制标准，但对物象刻意求真的态度，却是十分踏实的。试看仁宗时长沙易元吉，本来是画花果草虫的画家，后来见到赵昌写生，觉得难以超越，于是改写獐猿，《图画见闻志》说他：

“尝游荆湖间，入万守山百余里，以覘猿狖獐鹿之属，逮诸林石景物，一一心传足记，得天性野逸之姿。寓宿山家，动经累月，其欣爱勤篤如此。尝于长沙所居舍后，疏鑿池沼，间以乱石丛花，疏篁折葦。其间多蓄诸水禽，每穴窗伺其动静游息之态，以资画笔之妙”。

从传世认为易元吉的作品《聚猿图》等看来，他显然不属于黄家体制，由于他写生写实的工力所致，终于进殿作画。他曾欣欣然对他的亲友说：“吾平生至艺，于是有所显发矣”。所以院墙里面这支模真的

标尺，对于花鸟画的发展是有推动作用的。当时大举“写意”旗帜的苏轼、文同，倡“论画以形似，见与儿童邻”的傳神论调，但又何尝意味着要放棄形似。到北宋末期徽宗赵佶对当时不同画风体制能兼收并蓄，他的《柳鸦芦雁》（图一 上海博物馆藏）、《池塘秋晚》不同于他的《蟠梅山禽》和《五色鸚鵡》等的作风，就是有力的证据。其中特别是上海博物馆收藏的《柳鸦芦雁图》卷，更多的带有徐熙“落墨为格”的方法。他允许画院不同风格体制的发挥，但严格反对脱离对象真实的制作。邓椿在《画继》里记有赵佶的故事两则，是饶有深意的。其一是：

“徽宗建龙德宫成，命待诏图画宫中屏壁，皆极一时之选，上来幸，一无所称。独顾壺中殿前，柱廊栱眼斜枝月季花，问画者为谁？实少年新进，上喜赐绯，褒锡甚宠，皆莫测其故。近侍尝请于上，上曰：月季鲜有能画者，盖四时朝暮，花蕊叶皆不同，此作春时日中者，无毫发差，故厚赏之”。

另一则是：

“宣和殿前植荔枝，既结实，喜动天颜，偶孔雀在其下，亟召画院众史令图之，各极其思，华彩烂然。但孔雀欲升藤墩，先举右脚。上曰，未也，众史愕然莫测。后数日，再呼问之，不知所对。则降旨曰：孔雀升高，必先举左。众史骇服”。

这两个故事说明当时赵佶那种刻意求真的态度，对写意风气逐渐渗入写实而达到“画写物外形，要物

形不改”的宋代花鸟画，是有一定功迹的。南宋时期，画院花鸟画受到五代、北宋以来山水画的影响，出现了新的变化。布局开始摆脱北宋，倾向于装饰趣味的重彩满填的结构，而注意到空间的灵活应用。技法上，也往往多用工笔写翎毛和粗笔写树石相结合的方法，来达到对客观对象不同物性的描绘。李迪《雪树寒禽图轴》（图三 上海博物馆藏），是国内仅存的李迪真迹之一。停留在积雪枝干上的伯劳，显出在严寒气候中飞禽特有的神态。树枝的坚致劲挺，恰恰和伯劳柔润松和的羽毛，成为对象不同性质的比照。南宋花鸟画的变格，还不止于此。它的发展还应该看到自北宋院外的文同、苏轼一系文人“墨戏”的影响，如仲仁、扬补之、汤正仲等清静婉约的作风，在体制上虽然不同于文同、苏轼，但在创作思想上，却有着深刻的关连。由于这种关连，才能使后者把北宋院体的壮健凝炼的真实感，变化为清疏淡雅的写意作风，而仍不失工整细丽的感觉。在南宋时期，这是属于院外花鸟画体制中发展缓慢而对院墙带有冲激的新生力量。此外也应该提到南宋末期所出现的梁楷、牧溪等豪纵奔放的水墨一系。在画风上虽然也不同于文同、苏轼，但与后者的技法表现不是全无关系，这一系在南宋末期打进了院墙而成为主流之一。

元代是画院的瘫痪时期，不堪于民族压迫的文人士大夫，把绘画作为发抒自己感情的一种工具。于是北宋以来水墨写意的文人画风，自然得到空前未有的发展。花卉画中“梅、兰、竹、菊”的题材，

也成为这时期文人气节情操的反映。李衍、吴镇、顾安、柯九思等，是直接继承文同、苏轼的画竹高手。此外影响更为重要的花鸟画家，还有赵孟頫、钱舜举、王渊等。他们提炼了西蜀、南唐以至北宋院体的精英，而发展了南宋扬补之、汤正仲、赵孟坚等清静婉约的一路。这一时期，使长久以来，存在着画院内外花鸟画的工笔与粗笔、写意与写实、院体和文人画之间的冲击状态，达到了融化成熟的阶段。这是一个巨大的变化。五代黄家系统的花鸟画，孕育过两宋院体画，而成为那时的主流；北宋文人系统的写意画，却在这时取得了主要的地位。其原因，除上述由于历史背景的不同，影响作家的创作思想外，在元代像赵孟頫、钱舜举、王渊等大家，他们设有舍弃院体写实的既有成就，而在原有的基础上进一步的发挥了文人写意的笔墨技法，因此使两宋院体花鸟画不但在形式上而且在本质上起了根本的变化。

明代初期，画院虽然复兴，但它与文人画系的力量比较起来，已经不是元代以前的局面。永乐、弘治年间，画院杰出的花鸟画家，有承继南宋李迪、鲁宗贵传统的边文进、吕纪，擅长工笔设色；有承继梁楷、牧溪传统的林良、卢朝阳，擅长水墨大写。卢朝阳的《双鹭图》（图四 上海博物馆藏），气势壮阔，在章法上仍然不失院体的严谨规矩。从成化开始，沈、文一系在江南崛起，大大扩展了文同、扬补之、赵孟頫、吴镇等院外水墨写意的文人体系。其特色是追求笔墨情韵，达到对象神态和画家情趣

的合一。本来笔墨作为绘画表现的手段来看，或多或少带有作家自己性格气质在内的，但由于明代中期，对笔墨情韵的抒发尤为强调，因此派系面目逐渐变得复杂，往往越出师承关系的约束。沈周、文征明在花鸟画的师承关系上是比较接近的，但依然有它的不同。譬如前者多沉雄蕴蓄之意，而后者多清丽婉润之姿。石田用笔浑厚，而征明秀雅。沈周《墨笔花果卷》（图二 上海博物馆藏）和文征明《花鸟册》（图五 上海博物馆藏），笔墨气质的悬殊是十分明显的。师承文征明的陈淳、陸治，王世贞认为有真、妙之分。陈淳的俊逸处，也越出了老师婉润的格局，所以文征明对白阳的看法是：“吾与道复，举业师耳，渠书画自有门径”。陸治的秀媚，亦不同于文氏清丽的体制。但应该肯定他们两人都属于文、沈体系，是毫无疑问的。这次展出中陈淳《四季花卉屏》（上海博物馆藏），幅式巨大，画面结构复杂，然而丝毫不失他俊逸空灵的特色。其原因就在他的取象不管是形是色，能够做到无一笔不求简洁；无一物不求凝炼的缘故。这正是沈、文笔墨的工力所在。陸治在用色上善于轻妆淡写，有明快鲜丽的特色，这原是当时对水墨技法的理解，反映在设色问题上的结果。早于陸治的孙龙所作《花鸟草虫册》（图九 上海博物馆藏），已经看到这种利用色彩不同色阶所取得的变化，而陸治的不同，却在于他是受吴门画派的熏染，因而显得更为秀雅而富有笔意。《陸治花鸟卷》（图七 上海博物馆藏），可以作为他这方面造诣的代表作

品。此外在吴门画系中，像周之冕、孙克弘等，却仍然给我们看到明代院画传统的余辉。稍晚于陈淳、陆治的徐渭，在画风上更趋简炼，情意所致，湿笔、燥笔、破笔，或偃或立，恣意汪洋，脱出沈、文、白阳的体制，而更多倾注于画家主观情意的抒发。他那种燥灼锋利的笔墨，是径接南宋梁楷的泼墨画风，这与继承赵孟頫、吴镇的沈、文粗笔有所区别，他对于后来的石涛、八大以及扬州八怪有着重要的影响。明代后期，在沈、文系统之外，可谓独树一帜的是陈洪绶，他与徐渭一样，是明代中期以后最具有创新精神的花鸟画家。徐渭是借南宋院体梁楷的阔笔变沈、文写意之风。陈洪绶却以北宋院体的质实劲利开扬补之、钱舜举、王渊神采之奇。他的作品不论设色、水墨、工笔或粗笔，都表现出独特的性格和深湛的工力。在他方棱俊峭的线里，见到的是神圆意定；在游丝环忽的线里，见到的是吞吐沉着。设色愈秾艳处愈显得宁静高古；古拙处却又生意迸发。他与徐渭真可称得是明代花鸟画中借古开今、推陈出新的一代巨匠。

清初石涛、八大，是带有身世之痛而寓情笔墨的画家，在性格上两人有着显著的不同，因此作为性情抒写的笔墨也自然异趣。石涛情发于外而挥洒淋漓；八大是蕴含凝聚，点滴似冰。八大《鱼雁图卷》（图八 上海博物馆藏），联队疾行的鱼群和停渚而立的孤雁，与其说是自然的景象，不若说是遁世独处的孤臣写照。清初花鸟画这一系统的发展，在绘画史上对它的艺术成就，评价是很高的。然而

作为继承传统，无疑有它的局限性。石涛的影响在当时限于他活动的范围扬州地区，这不是偶然的。一种倾向主观情趣愈多的艺术派系，作为它共同风格所蕴含的个性，势必更多。承继徐渭、石涛、八大的扬州八怪，就是一个具体的实例。在创作思想上，他们与徐渭、石涛、八大是一致的。郑板桥刻有“青藤门下牛马走”一印，但板桥何尝以徐渭的面目为自己面目。对石涛他也是非常佩服，然而在诗里明说：“当面石涛还不学，何能万里学云南”。可见从自己性情气质来取象的画风，不是可以用工力貌取所能达到的。因此扬州八怪中金农古质，板桥挺崛，黄慎狂犷，近人秀俊，复堂奔放，高翔清逸，凤翰奇致，两峰冷僻，各有其自己的蹊径和面目，这在继承传统上是不失为好的榜样。清代画院虽然废置，而院体的影响，却仍然通过明代文征明、周之冕、徐青藤、陈洪绶等不同体系而留传下来，当时占着重要地位的花鸟画家除石涛、八大和扬州八怪外，还有从陆治、周之冕、孙克弘系统变化出来的王武、恽南田、蒋廷锡以及扬州画派中自成一格的华嵒。其中当以恽南田和华嵒的成就为最重要。他们在写生方面所达到的成就，是当时画家所难以企及的。恽南田《花果扇册》（图六 上海博物馆藏），设色渲染，纤丽妍雅，一如他自己所说：“向背欹正，烘日迎风艳露，各尽其变，但觉清芬拂拂，从纸间写出”。可谓“绚烂之极，仍归自然”。而水墨技法的运用，在恽南田的花卉系统中，却又起了工笔写照的作用，描写物体的阴阳向背，成为中国花鸟

画中的没骨素描。与南田一系的唐光（匹士）《墨荷图轴》（图一〇 上海博物馆藏），是一幅绝妙的佳作。他善于描写“蒲塘菡萏，游鱼萍影”的题材，南田赞赏他的画认为：“若身在西湖香雾中，濯魄冰壶，遂忘炎暑之灼体也。其经营花叶，布置根茎，直以造化为师，非时史碌碌抹绿涂红者所能窥见”。华岳与南田的不同，除风格上南田秀丽、新罗俊逸外，在笔墨上南田善用湿笔渲染，而新罗好用干笔斡旋，其长处也就在于虽然是干笔斡旋，却能够表现鲜润柔和的韵味。

从画院内外以及对花鸟画发展中一些主要派系的代表作家具体风格的分析，可以看到存在在我国花鸟画中的师承和派系之间的关系相当复杂。工笔和粗笔、写实和写意、院体画和文人画，始终是既有自己的体系而又有交融交织相互吸取的一面。任何一种技法和风格的创新，都是在这种交织、交融的传统基础上，通过作家对自然对象的深入细致的观察所得。“画写物外形，要物形不改”，是我国传统花鸟画写实和写意相结合的基本原则。工笔和粗笔的体制，也不是代表作家风格面目的特定样式；甚至也不能单纯的理解为技法发展的先后程序。从目前所发现的新石器晚期彩陶装饰看来，中国花鸟画是否从工笔开始，还值得研究。同时，直到现在，工笔仍然不失是中国花鸟画的表现技法，兼善工笔和粗笔的作家亦复不少。作为表现技法的工笔和粗笔在花鸟画发展历史中，一直是相互牵引，成为写实和写意之间的调节。因此工笔和粗笔，都有它从

写实向写意的过度历程。唯有理解这一点，才能进一步理解所谓院派和文人画，在中国花鸟画发展历史上相互影响的作用和意义。

1. 1. 花鳥畫 花鳥畫 中國畫中以花鳥爲題材的畫。
2. 1. 举办 舉辦 (舉辦)
2. 2. 兩宋 兩宋 朝代名，即北宋 (960—1126) 及南宋 (1127—1279) 的合稱。北宋末年，金人入侵中國，佔領了北方，並擄去宋徽宗、欽宗。宋室南渡，高宗即位於建康，只保有長江以南的部份領土，史稱南宋，而把南渡前的宋代稱爲北宋。
- 鴉片戰爭 鴉片戰爭 (鴉片戰爭) 清朝道光二十年至二十二年 (1840—1842)，因英國人販賣鴉片給中國日漸增多，屢禁無效，欽差大臣林則徐至廣東，迫令英人交出鴉片二萬餘箱，火焚之。並驅英人出澳門，斷絕通商，遂引起戰爭。
2. 4. 体系 體系 (體系) 由多部份構成、有秩序有功能的系統。
- 輪廓 輪廓、邊沿，大概的外形。
2. 5. 淵 淵 水深的地方。
淵源 淵源 事情的 根本及來源。
2. 8. 徐 徐 指五代南唐著名花鳥畫家徐熙。
- 黃筌 指五代前蜀著名花鳥畫家黃筌 (黃筌)。
- 徐黃異體 徐黃異體 謂徐熙與黃筌的畫風爲不同的體系。
2. 9. 溯 溯 追想，逆流而上。

2. 9. 溯源 ㄅㄨˋ ㄙㄨㄢˋ 探究事情的根源。

五代 ㄨㄟˋ ㄉㄨㄛˋ 時代名，中國 歷史上介於唐朝與北宋之間的時代。（公元 909 — 960）

2. 10. 逸 ㄩˋ 放脫，灑脫。

野逸 ㄩˋ ㄩˋ 豪放，不受限制。

始創者 ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄛˋ 領頭創造的第一人。

2. 11. 傳世 ㄉㄨㄢˋ ㄕㄨˋ 流傳下來，歷代爲人所知道的。

禽 ㄑㄩㄢˊ 鳥類的總稱。

珍禽圖 ㄓㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ 畫名。珍貴希有的鳥類爲珍禽。

2. 12. 迹 ㄩˋ 痕跡。

真迹 ㄓㄨㄢˊ ㄩˋ 真正出於某畫家之手的作品。

闕 ㄑㄩㄢˊ 缺失。

尙付闕如 ㄕㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄩˋ ㄕㄨˋ 仍然空缺，還沒有消息。

格 ㄍㄜˊ 型式、式樣。

風格 ㄍㄜˊ ㄍㄨˋ 在文學或藝術上所表現的與衆不同的式樣。

体制 ㄉㄨㄢˋ ㄕㄨˋ（體制）體裁和格式。

2. 14. 郭若虛 ㄍㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄨㄛˋ 北宋神宗時（1068 — 1085）

朝官，作畫，精通畫理，著有《圖畫見聞志》

2. 15. 圖畫見聞志 ㄉㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ ㄕㄨㄛˋ 書名，宋郭若虛著。記載自五代（909 —）至宋神宗之間的名人藝士，藝術流派及其本末。是中國藝術史上的

重要記錄。

2. 16. 蓋 𠄎 連接詞，而且。

不惟…蓋亦… 𠄎、𠄎 … 𠄎、𠄎… 不但…而且又…

2. 19. 設色 𠄎、𠄎 畫上塗上顏色。

鈎 𠄎 物體尾部尖細而向內弯。

勒 𠄎 用力拉緊。

鈎勒 𠄎、𠄎 作畫的一種方法，用有力的線條勾畫出物體的外形。

2. 22. 叶 𠄎 (葉)

蕊 𠄎 花的中心部份，即花心和花鬚。

萼 𠄎 花瓣的外部，用以保護花瓣，多為綠色。

傅 𠄎 附着。

傅之以色 𠄎、𠄎、𠄎 塗上顏色。

干 𠄎 (幹)

节 𠄎 (節)

2. 23. 栉 𠄎 (櫛) 梳子，理髮工具。

栉比 𠄎、𠄎 繁密、連續。

拂 𠄎 輕輕的擦過。

2. 24. 公允 𠄎、𠄎 公平合理。

2. 25. 献 𠄎 (獻)

文献 𠄎、𠄎 文章書籍的記載。

2. 27. 获 𠄎 (獲) 得到。

萌芽 𠄎、𠄎 開始。

2. 28. 穎 コ 穀實尖端的細刺。
 新穎 コ コ 初露鋒芒、新異不同的。
3. 1. 宣和畫譜 コ コ コ コ 書名，書成於宋徽宗時（1101—1125），記載宋朝宮廷內所收藏的書畫。
 暈 コ 日月四周的水氣，或光源四周朦朧的光影。
 以色暈淡 コ コ コ 塗上淡淡一層顏色。
3. 2. 落墨 コ コ 落筆用墨。
 骨氣風神 コ コ コ 指畫中表現的形態、氣質與神采。
3. 3. 絕筆 コ コ（絕筆）最成功的、不可及的作品。
沈括 コ コ、宋浙江錢塘人，博學善文辭。著有《長興集》《夢溪筆談》等書。
夢溪筆談 コ コ コ コ（夢溪筆談）書名，宋沈括著。為筆記散文，記載遺文舊典，文章技藝及小說逸聞。
3. 4. 殊 コ 特別、非常。
 殊草草 コ コ コ 非常簡單。
 施 コ 設置，敷設。
 丹 コ 紅色。
 丹粉 コ コ 有顏色的粉，繪畫的顏料。
3. 8. 徐鉉 コ コ、宋江蘇江都人，字鼎臣。初官南唐，後歸宋，以文名。
3. 9. 副 コ 次要。

3. 10. 隱 ㄩㄣˇ (隱) 不明顯。

隱映 ㄩㄣˇ ㄩㄥˋ、互相衝突。

迹 ㄉㄨˋ 指墨迹。

撰 ㄓㄨㄢˋ、著作。

翠微堂記 ㄘㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ ㄉㄨˋ、書名，南唐徐熙撰。

云 ㄩㄥˊ 說。

3. 11. 嘗 ㄔㄨㄥˊ (嘗) 曾經。

未嘗 ㄨㄟˋ ㄔㄨㄥˊ 不會。

3. 14. 董道 ㄉㄨㄥˇ ㄉㄠˋ 宋人，精書畫鑑賞，著有《廣川畫跋》。

廣川畫跋 ㄍㄨㄤˋ ㄘㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄚˋ (廣川畫跋) 書名，宋董道撰，

內多古畫考證之文。

其謂可亂本失真者非也

那些自以為可以模仿徐熙的畫而使別人誤以為是真迹的人，是做不到的。

3. 17. 若 ㄖㄨㄛˋ、例如，好像。

向背 ㄒㄩㄥˋ ㄅㄟˋ、正面及反面。

昂 ㄤˊ 高。

低昂 ㄉㄨㄟ ㄤˊ 低與高，向上或向下。

氤 ㄩㄣ 氣盛的樣子。

氲 ㄩㄣ 氣盛的樣子。

氤氲 ㄩㄣ ㄩㄣ 天地和合的氣。

潤 ㄩㄣˋ、濕而有光澤。

余潤 ㄩˊ ㄩㄣˋ (餘潤) 極度鮮潤。

3. 18. 艷 ㄩㄢˋ (豔) 容顏美麗，光彩鮮明。

3. 18. 艳逸 ㄧㄢˋ ㄩˋ 美麗而脫俗。

曄 ㄉㄨㄞˊ 光明、茂盛。

眩 ㄒㄩㄢˋ 眼目昏花。

耀 ㄩㄠˋ 光彩四射。

眩耀 ㄒㄩㄢˋ ㄩㄠˋ 謂色彩鮮明使人眼目昏花。

3. 19. 认 ㄩˋ (認)

3. 22. 线 ㄒㄩㄢˋ (線) 繪畫的線條。

面 ㄇㄧㄢˋ 畫中有形狀的平面。

3. 23. 丘庆余 ㄑㄩ ㄑㄩㄥˋ ㄩˊ (丘慶餘) 人名，五代後蜀畫家，
善畫花鳥草蟲。

3. 25. 風韵 ㄨㄥ ㄩㄣˋ 優美的神情與態度。

雅 ㄩㄚˇ 不同流俗。

高雅 ㄍㄠ ㄩㄚˇ 清高不俗氣。

滕昌祐 ㄊㄥ ㄔㄨㄥˋ ㄩˋ 五代前蜀畫家，善寫生，尤工花
鳥草蟲。

3. 26. 过之 ㄍㄨㄛˋ ㄓ ㄓ (過之) 超過他。

得意处 ㄉㄜˋ ㄩˋ ㄉㄨˋ 值得驕傲的地方。

3. 27. 沒骨法 ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ 畫法的一種，特別是用在花卉上，
不用線條鉤出物體的形狀，而直接用彩色描
繪，類似現在的水彩畫。

4. 1. 芍药 ㄕㄠˋ ㄩㄠˋ (芍藥) 花名，形似牡丹而略小。

徐崇嗣 ㄒㄩ ㄔㄨㄥˋ ㄙㄩˋ 徐熙之孫，宋朝人。善畫花鳥，
爲『沒骨派』之祖。

4. 5. 軋 ㄩㄢˋ 壓。

軋己 ㄩㄢˋ ㄩˇ 被別人壓倒自己，強過自己。

舍墨就色 ㄕㄛˋ ㄇㄛˋ ㄓㄨˋ ㄕㄞˋ 放棄用墨，改而著重顏色。

4. 9. 先 ㄒㄩㄢ 祖先，先輩。

先志 ㄒㄩㄢ ㄓㄩˋ 祖先的心志。

4. 10. 綽 ㄔㄩㄛˋ 很，甚多。

4. 11. 墨骨 ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ 以墨寫花鳥，不用彩色或鈎勒法。

4. 18. 梅聖俞 ㄇㄟˊ ㄕㄨㄥˊ 卽 梅堯臣 (1002 — 1060) 北宋
著名詩人。

咏 ㄩˇ 吟咏，一般指作詩描述某一事物。

夾竹桃 ㄐㄩㄚˋ ㄓㄨˋ ㄏㄠˊ 植物名，多產於熱帶，夏季開花。

4. 19. 年深粉剝見墨踪 ㄋㄩㄢ ㄕㄨㄢ ㄆㄨㄣˊ ㄅㄛˊ ㄐㄩㄢˋ ㄓㄨㄥˋ 年代久了，畫
上的顏色退了，原來的墨迹露了出來。

惊俗 ㄐㄩㄥ ㄙㄨˋ (驚俗) 不同凡俗，而使普通人看了
覺得驚異的。

4. 20. 气韵 ㄑㄩˋ ㄩㄣˋ 文章或書畫中特有的精神。

4. 21. 米芾 ㄇㄧˋ ㄈㄨˋ 字 元章，宋代著名書畫家 (1051 —
1107)，世稱 米南宮，著有《畫史》。

畫史 ㄏㄨㄚˋ ㄕㄩˋ 書名，宋 米芾 撰。品評書畫，鑑別真
僞。

4. 23. 摹 ㄇㄨˊ 臨摹，模仿。

4. 26. 院 ㄩㄢˋ 指舊時朝廷內設置的畫院，把名畫家集中
起來，給予俸祿，使爲朝廷作畫，始於五代。

4. 27. 西蜀 ㄨㄛˋ ㄒㄩˋ (903 — 963) 五代十國之一，據今四川一帶。

南唐 ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ (937 — 975) 五代十國之一，據今江蘇、安徽、福建、江西等地。

屢 ㄌㄨˋ 多次，不只一次。

持續 ㄆㄨˊ ㄒㄩˊ 連接不斷。

5. 1. 天啓 ㄊㄧㄢˋ ㄑㄩˇ (天啓) 明熹宗年號 (1621—1627)

5. 3. 粉飾 ㄈㄨㄥˋ ㄕㄨˋ 裝飾。

粉飾太平 ㄈㄨㄥˋ ㄕㄨˋ ㄊㄞˊ ㄊㄨㄥˊ 以華麗奢侈來掩飾政治上的不安定，以示國家太平。

裝点門面 ㄗㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄇㄣˊ ㄇㄣˊ 作表面的裝飾。

搽 ㄔㄚ 塗抹。

脂 ㄓㄧ 胭脂，一種紅色的顏料，婦女的化裝品。

搽脂抹粉 ㄔㄚ ㄓㄧ ㄇㄨˇ ㄈㄨㄥˋ 謂粉飾太平。

5. 4. 睿 ㄨㄟˋ 精明，英明。

睿覽 ㄨㄟˋ ㄌㄢˋ 皇帝觀覽。

莫若 ㄇㄛˋ ㄖㄨㄛˋ 都不如，都不及。

御 ㄩˋ 對皇帝的尊稱。

苑 ㄩㄢˋ 花園房屋的總稱。

御苑 ㄩˋ ㄩㄢˋ 皇帝居住的地方。

5. 5. 目遇神隨 ㄇㄨˋ ㄩˋ ㄕㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˋ 眼睛看到的，內心也體會到。

得心应手 ㄉㄣˋ ㄕㄨㄟˋ ㄩㄢˋ ㄕㄨˋ (得心應手) 心中所想的，都能做得到。意謂作事如意。

5. 7. 琢 ㄓㄨㄛˊ 雕刻玉石。

精工細琢 ㄅㄧㄥ ㄓㄨㄛˊ 用精巧的工夫，細細的研究。

臻 ㄓㄨㄢ 至。

妙 ㄇㄧㄠˋ 神奇。

5. 9. 体仰 ㄊㄩㄝˋ 元 (體仰) 表示很恭敬地順從。

鼻息 ㄋㄨㄥˊ 鼻子呼吸的氣，這裏指皇家的吩咐。

束 ㄕㄨˋ 紮在一起。

約束 ㄩㄝˋ ㄕㄨˋ 限制在一個範圍內。

5. 12. 席 ㄒㄧˊ 座位。

一席之地 ㄧ ㄒㄧˊ ㄓㄧˋ ㄉㄧˋ 一個位子。

5. 14. 标准 ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢˋ (標準)

刻 ㄎㄜˋ 深入。

刻意 ㄎㄜˋ ㄩˋ 非常用心。

5. 15. 踏實 ㄊㄚˋ ㄖㄨˊ 切實認真。

仁宗 ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˊ 指宋仁宗，在位四十一年（1023—
1064）

長沙 ㄓㄨㄤˊ ㄕㄚˊ 地名，位於湖南省。

易元吉 ㄩˋ ㄩㄢˊ ㄓㄧˊ 宋仁宗時畫家，以畫猴猿著名。

5. 16. 趙昌 ㄓㄠˋ ㄔㄨㄤˊ (趙昌) 宋仁宗時畫家，善畫花果草
蟲。

寫生 ㄩㄝˋ ㄕㄨㄥˊ 畫法的一種，專對實物而描畫其形態。

5. 17. 獐猿 ㄓㄨㄤˊ ㄩㄢˊ 兽名，狀似人，與猴同類，Ape 的一
種。

5. 18. 尝 𠄎 曾經。

荆湖 𠄎 𠄎 地名，即今湖北湖南一帶。

万守山 𠄎 𠄎 𠄎 (萬守山) 山名。

5. 19. 覘 𠄎 偷看。

狢 𠄎 兽名，猴的一類。

鹿 𠄎 兽名，Deer。

逮 𠄎 至。

心傳足記 𠄎 𠄎 𠄎 用心來記住腳走過的地方。

5. 20. 寓宿 𠄎 𠄎 住宿，歇宿。

累 𠄎 數目增加。

累月 𠄎 𠄎 連續數月。

5. 21. 篤 𠄎 專心一意。

凿 𠄎 (鑿) 以利器擊穿。

沼 𠄎 低而積水的地方。

池沼 𠄎 𠄎 積水的地方，圓的叫池，曲的叫沼。

5. 22. 篁 𠄎 竹叢。

葦 𠄎 生在水邊的高草。

水禽 𠄎 𠄎 生活在水中的鳥類。

穴 𠄎 山洞。

5. 23. 伺 𠄎 窺察，潛伏等候。

5. 25. 寫實 𠄎 𠄎 創作方法的一種，以反映事物的真相
為主。

殿 𠄎 高大的堂，這裏指皇帝住的宮殿。

5. 27. 至艺 ㄓㄣˋ 一 (至藝) 最好的藝術。

6. 1. 标尺 ㄅㄧㄠ 一 (標尺) 量度的標準。

6. 2. 寫意 ㄩㄥˋ 一 畫法的一派，與寫實派相對，不求形似，而以表現事物的精神為主。

帜 ㄓˋ (幟) 用來作標記的旗子。

蘇軾 ㄙㄨ 一 (1036 — 1101) 宋 眉山 人，字子瞻，自號東坡居士。中國歷史上屈指可數的大文豪，詩文書畫均為後世模式，著有《東坡全集》《東坡詞》等，卒諡文忠。

文同 ㄨㄣ 一 (1019 — 1075) 宋 文人兼畫家，字與可，善詩文書畫，尤以墨竹知名，著有《丹淵集》。

6. 3. 儿 ㄦˊ (兒)

邻 ㄌㄧㄥˊ (鄰)

見與兒童邻 ㄩㄥˋ ㄨㄟ ㄦˊ ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ 蘇軾 的詩句。謂見識與幼稚的兒童相差不遠。

傳神 ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄥˊ 用圖畫或文字描寫事物，而能表現其精神。

6. 4. 徽宗 ㄏㄨㄟ 一 北宋皇帝，名趙佶，在位二十五年 (1101 — 1125)。通百藝，尤精書畫，書以瘦金體，畫以花鳥著名，並設立畫院。金人南侵，被擄而死。

兼收並蓄 ㄐㄧㄢ 一 ㄨㄟ 一 ㄨㄟ 一 ㄨㄟ 一 容納不同性質的東西。

6. 5. 柳 カヤ 植物名。(Willow)
 芦 アシ (蘆) 植物名，生於水邊的高草。
 雁 カモ 鳥名，野生的候鳥，秋分後飛往南方，春分後飛往北方。
6. 6. 蟠梅 カマキリ 枝幹盤曲的梅樹。
 山禽 ヤマトリ 山野裏的鳥類。
 鸚鵡 カモメ 鳥名，Parakeet。
6. 8. 卷 カマ 指手卷，中國畫的一種特別形式，橫幅長形。
6. 10. 鄧椿 カマキリ (鄧椿) 宋代文人，著有《畫繼》一書，記載宋代畫家及其作品。
6. 12. 龍德宮 カマキリ (龍德宮)
 詔 カマ 皇帝的命令。
 待詔 カマ、カマ 舊文官名，屬翰林院。此處指畫院待詔。
 屏 カマ 屏風，(Screen)
6. 13. 上 カマ 對皇帝的尊稱。
 幸 カマ 爲皇帝所親愛。
 上來幸 カマ、カマ 謂皇帝親自來察看。
 顧 カマ (顧) 看。
 壺中殿 カマ、カマ。女子居住的地方古時稱爲『壺』，與『閨』字同，此處指內殿。

6. 14. 柱廊 ㄉㄩˋ ㄌㄨˊ 有柱的走廊。

拱眼 ㄍㄨㄥˇ ㄩㄢˇ 圓門。

月季花 ㄩㄥˋ ㄩˋ ㄉㄩˋ 植物名，四季均開花。

6. 15. 新進 ㄒㄩㄥˋ ㄐㄩㄢˋ (新進) 新起的特出人才。

賜 ㄇㄛˋ 上級給下級東西叫賜。

緋 ㄈㄟ 淺紅色，這裏指淺紅色的絹帶。

賜緋 ㄇㄛˋ ㄈㄟ 皇帝賞賜淺紅色的絹帶，以示獎譽。

褒 ㄅㄠ 贊賞。

褒錫 ㄅㄠ ㄒㄩˋ 賜物以表示贊賞及喜愛。

6. 16. 請 ㄑㄩㄥˋ 請問。

鮮 ㄒㄩㄢˋ 少有。

四時 ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ (四時) 春夏秋冬四季。

朝暮 ㄇㄠ ㄇㄨˋ 早上和晚上。

6. 17. 毫发 ㄏㄠ ㄈㄨˋ (毫髮) 比喻極細微的東西。

6. 20. 宣和殿 ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄩㄢˋ、宋徽宗 時的殿名。

植 ㄓ 動詞，種植。

天顏 ㄊㄩㄢ ㄩㄢˋ 古時稱皇帝為天子，天顏謂皇帝的臉色。

偶 ㄨˇ 偶然。

荔枝 ㄌㄧ ㄓㄩˋ 果樹名 (Lycee)。

孔雀 ㄎㄨㄥˋ ㄎㄨㄟ 鳥名，(Peacock)

6. 21. 亟 ㄩˋ 急切。

6. 22. 烂然 ㄌㄢˋ ㄢˋ (爛然) 烂漫非常。

藤 ㄊㄥˊ 蔓生植物。

墩 ㄉㄨㄥ 小土堆。

藤墩 ㄊㄥˊ ㄉㄨㄥ 長滿蔓生植物的小土堆。

6. 23. 愕然 ㄜˋ ㄢˋ 驚奇的樣子。

6. 24. 对 ㄉㄨㄟˋ (對) 回答。

降旨 ㄐㄩㄥˋ ㄓㄩˇ 皇帝對人說話謂降旨。

駭服 ㄏㄞˋ ㄈㄨˊ 驚奇而又佩服。

6. 27. 滲 ㄙㄣˋ 水從小孔裏慢慢的流出來。

7. 3. 布局 ㄌㄞˋ ㄩˋ 詩文書畫中的結構及次序。

7. 5. 工筆 ㄍㄨㄥ ㄅㄩˇ 畫法的一種，用細小工整的筆來描畫，
注重每一細節。

粗筆 ㄘㄨ ㄅㄩˇ 與工筆相反，用較粗大的筆勾畫，只
注重大意。

7. 7. 李迪 ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ (c. 1100 — 1197) 南宋院畫家，工
畫花鳥。

轴 ㄓㄨˊ 指長條形的掛轴，為中國畫形式的一種。

7. 8. 伯勞 ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ 鳥名。

7. 9. 飞禽 ㄈㄟ ㄇㄧˊ (飛禽) 會飛的鳥。

7. 10. 堅致劲挺 ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ ㄉㄩㄥˋ 形容樹枝直而強硬。

柔潤 ㄖㄡˊ ㄩㄢˋ 柔軟而有光澤。

松和 ㄙㄨㄥ ㄏㄜˊ (鬆和) 鬆軟有質感，而顏色調和。

7. 11. 比照 ㄅ、ㄟ、比較對照。
7. 11. 变格 ㄅ、ㄟ、不遵從正統的風格，而按照己意，改變而成的風格。
7. 13. 墨戏 ㄇ、ㄩ、（墨戲）指寫意畫法，好像用墨作遊戲，通常指文人畫。

仲仁 ㄓ、ㄨㄥ、宋代畫家，僧。浙江會稽人，愛梅，專工畫墨梅，著有《華光梅譜》。

揚補之 ㄩ、ㄅ、（揚補之）宋畫家，（12世紀中期），字無咎。工詩，善畫水墨花卉木石。

湯正仲 ㄊ、ㄓ、宋畫家，字雅叔，揚補之甥，善寫墨梅。

7. 14. 婉約 ㄨ、ㄩ、圓轉柔和。
7. 16. 凝炼 ㄋ、ㄩ、（凝煉）液體結為固體是凝，以火鍊金屬為煉。意謂精鍊。
7. 19. 冲激 ㄔ、ㄩ、（衝激）衝突、激揚。
7. 20. 梁楷 ㄌ、ㄎ、南宋時畫家，號風子，曾為畫院待詔，善畫山水、人物、道釋、鬼神等。
- 牧溪 ㄇ、ㄩ、南宋畫家，僧名法常，牧溪為其號。四川人，居杭州，善畫山水人物。
- 豪纵 ㄏ、ㄩ、（豪縱）豪放不拘小節。
- 奔放 ㄅ、ㄩ、豪放，不被拘束。
7. 24. 瘫痪 ㄊ、ㄩ、（癱瘓）四肢麻木，不能行動。

7. 25. 士大夫 尸 ㄅㄛˋ ㄉㄞˋ 舊稱做官的人。

8. 1. 李衍 ㄌㄧˊ ㄩㄢˋ (1245 — 1320) 元朝畫家，字仲賓，號息齋道人。善寫竹，著有《竹譜》。

吳鎮 ㄨˊ ㄓㄨㄣˋ (1280 — 1354) 元畫家，字仲圭，浙江嘉興人。詩書畫三絕，尤長於山水及墨竹。在中國畫史上被尊為元四大家之一。

8. 2. 顧安 ㄍㄨˋ ㄢㄨㄢ (顧安) 字定之，元畫家，江蘇揚州人，善寫竹石。

柯九思 ㄎㄛ ㄑㄩˋ (1290 — 1343) 元畫家，字敬仲，號丹丘，以墨竹著名。

高手 ㄍㄠ ㄕㄨˋ 技藝高超的人。

8. 3. 趙孟頫 ㄓㄠˋ ㄇㄨˋ (趙孟頫) (1254 — 1322) 元初畫家，字子昂，號松雪道人。浙江吳興人。本宋宗室，降於元，官翰林學士承旨，工書法，善畫。是中國畫史上一個承先啓後的重要畫家。

8. 4. 錢舜舉 ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ (c 1235 — 1300) 元畫家，名選。工畫人物花鳥及山水。

王淵 ㄨㄤ ㄩㄢ 元畫家 (act c 1310 — 1350) 字若水，畫法師趙孟頫，善花鳥。

8. 5. 精英 ㄉㄩㄥ ㄩㄥ 非常出色的人。

趙孟堅 ㄓㄠˋ ㄇㄨˋ (c 1199 — 1267) 字子固，趙孟頫從兄，善畫水仙及蘭。

8. 8. 击 ㄐㄩˋ (擊)

融 ㄖㄨㄥˊ 融合，調和。

融化 ㄖㄨㄥˊ ㄉㄨㄚˋ 兩種不同的風格調和融合爲一。

8. 10. 孕 ㄩㄥˋ 雌性動物懷有胎兒稱爲孕。

孕育 ㄩㄥˋ ㄩㄞˋ 在原有的傳統上培育出新的風格或思想。

8. 19. 永乐 ㄩㄥˋ ㄌㄜˋ (永樂) 明成祖 年號 (1403 — 1424)

8. 20. 弘治 ㄏㄨㄥˊ ㄓㄧˋ 明孝宗 年號 (1488 — 1505)。

杰 ㄐㄧㄝˊ (傑)

8. 21. 魯宗貴 ㄌㄨˋ ㄗㄨㄥˊ ㄍㄨㄟˋ 南宋 畫家，浙江 錢塘 人。爲畫院待詔，善寫花竹、鳥獸及木石。

边文进 ㄅㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄐㄩㄣˋ (邊文進) 明 院畫家，其活動時期約爲 1426 — 1435，博學能詩，兼畫花鳥果實。

呂紀 ㄌㄩˇ ㄐㄩˋ、明 院畫家，活動期爲 1500，工花鳥，山水，設色明麗。

8. 22. 林良 ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˊ 明 院畫家，十五世紀末期爲畫院待詔，工花鳥。

卢朝陽 ㄌㄨˋ ㄇㄠˊ ㄩㄥˊ (盧朝陽) 福建 人，明 畫家，善花鳥。

8. 23. 鷲 ㄐㄩˋ 鳥名，體格甚大，居於深山，捕食動物。

8. 24. 严谨 ㄧㄢˊ ㄓㄩㄣˋ (嚴謹) 緊密小心。

成化 ㄔㄥˊ ㄏㄨㄚˋ 明憲宗 年號 (1465 — 1487)。

8. 25. 崛起 峯、凸 凸出，突起。

9. 4. 師承 取法、學習、承受。

沈周 (1427—1509) 明畫家，江蘇吳縣人，字石田。是畫史上『吳派』之首，與文徵明、唐寅、仇英並稱爲明四家。

9. 5. 文徵明 (1470—1559) 明畫家，江蘇吳縣人。名璧，字衡山，詩文書畫均超卓，著有《甫田集》。

9. 6. 沉雄 沉着有力。

蘊蓄 深厚含蓄。

浑 (渾)

浑厚 深厚有力。

9. 10. 悬殊 (懸殊) 差別很大。

陳淳 (1483—1544) 明畫家，字道復，號白陽山人，通經學，古文，詩詞，書畫。師文徵明，尤精花卉。

陸治 (1496—1576) 明畫家，字叔平，號包山子。能詩，善畫山水及花鳥。

9. 11. 王世貞 (1526—1590) 明學者，江蘇太倉人，字元美，號鳳洲，別號弇州山人。精詩及古文，好論畫，著有《州山人四部稿》。

俊逸 優美清靈。

9. 12. 白陽 (白陽) 陳淳，號白陽山人。

9. 13. 道復 ㄉㄠˋ ㄉㄨˋ (道復) 陳淳，字道復。

舉業 ㄐㄩˇ ㄩˋ (舉業) 科舉時代應試的文字。

渠 ㄑㄩˊ 他。

門徑 ㄇㄣˊ ㄓㄨˋ (門徑) 道路，指做事初步的方法。

9. 14. 媚 ㄇㄟˋ 柔美，溫順。

9. 16. 幅 ㄈㄨˊ 計算布帛或紙張大小的單位。

幅式 ㄈㄨˊ ㄕㄨˋ 指畫的形狀及大小。

9. 17. 絲毫 ㄙㄧ ㄏㄠ (一點兒，極細小)。

9. 19. 簡潔 ㄐㄧǎ ㄓㄨㄞˋ (簡潔) 簡單明白。

9. 20. 工力 ㄨㄥ ㄌㄧˋ、工夫、造詣。

9. 22. 孫龍 ㄙㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ (孫龍) 明朝畫家，善花鳥。

9. 25. 吳門 ㄨ ㄇㄣˊ 吳派之門庭，意謂屬於吳派。以沈周及文徵明為首的文人畫派，是明代畫壇的主流，因兩人都是江蘇吳縣人，他們的學生也多是吳人，或在江蘇居留的畫家，故稱之為吳派。

熏染 ㄩㄢ ㄣˇ 長期的影响及感染。

9. 27. 詣 ㄩˋ 到，所到的境界。

造詣 ㄗㄠˋ ㄩˋ 學業或修養到達的程度。

10. 1. 周之冕 ㄓㄠ ㄓㄨㄣˊ ㄇㄧㄢˋ (c. 1580—1610) 明畫家，通書畫，工古隸，善畫花鳥。

孫克弘 ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄥˊ (c. 1532—1610) 明畫家，字允執，善畫山水花鳥。

10. 3. 徐渭 ㄒㄩˋ ㄨㄟˋ (c 1521 — 1593) 明畫家，浙江 紹興人，字文長，一字天池。知兵，工詩文，善書畫，著有《徐文長集》等。

10. 4. 燥筆 ㄅㄠˋ ㄅㄩˇ 乾筆，含水份不多的筆法。

破筆 ㄅㄛˋ ㄅㄩˇ 秃筆，筆的尖端破去。

汪洋 ㄨㄤ ㄩˉ 水勢盛大，比喻氣勢浩大。

恣意 ㄘㄩˋ ㄩˋ 任意，隨意。

10. 6. 燥灼 ㄅㄠˋ ㄓㄠˋ 焦急，指筆法急促剛勁。

泼墨 ㄅㄛˋ ㄇㄛˋ (潑墨) 畫法的一種，用極濕的墨很快地揮掃。

10. 8. 石濤 ㄕㄨˊ ㄊㄠˋ (石濤) (c 1641 — 1720) 清初畫家，明宗室的後代，明亡後出家為僧。號道濟，別號大滌子，苦瓜和尚。著有《畫語錄》。

八大 ㄅㄨˋ ㄊㄠˋ 指八大山人，(c 1625 — 1705)，明末清初畫家。本明宗室，國變後為僧，字入屋，號八大山人。好飲酒，工書，善畫山水、花鳥、竹石，不拘常法，為世所寶。

揚州 ㄩˉ ㄓㄠ 地名，在江蘇省。

揚州 八怪 ㄩˉ ㄓㄠ ㄅㄨˋ ㄊㄠˋ 指清代中葉在揚州的八位畫家，即金農、羅聘、高鳳翰、鄭燮、李鱣、黃慎、汪士慎、高翔。他們的畫風獨特，不拘常格，與當時所謂正統派的四王對立，專以花鳥、草虫、人物及竹石見長。

10. 9. 独树一帜 ㄉㄨˋ ㄊㄩˋ ㄓㄨˋ ㄓㄨˋ (獨樹一幟) 有自己特別的作風。
10. 10. 陈洪綬 ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˋ (c. 1599—1652) 明末清初 畫家，浙江 諸暨 人，字 章侯，號 老蓮，善畫山水，尤工人物。
10. 15. 深湛 ㄉㄨㄥˊ ㄓㄢˋ 深水，此處用來形容功力深厚。
- 棱 ㄉㄨㄥˊ (稜) 物體的角。
- 峭 ㄑㄩㄟˋ 山高而險。
10. 16. 神圓意定 ㄕㄨㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟˋ ㄉㄩㄥˋ 神智安定。
- 游絲 ㄩㄠˊ ㄙㄩˊ 細而不定的線。
- 环忽 ㄏㄨㄢˊ ㄨㄟˋ (環忽) 盤轉飄忽。
- 吞吐 ㄊㄨㄥˊ ㄊㄨㄢˋ 形容筆勢有時放縱，有時收斂。
10. 17. 沉着 ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄟˋ 不慌不忙，沉厚有力。
- 秾艳 ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢˋ (濃豔) 謂顏色多而鮮麗。
- 高古 ㄅㄨㄛˊ ㄍㄨˋ 高雅而古典。
- 古拙 ㄍㄨˋ ㄓㄨㄟˋ 風格簡單樸實，不華麗。
10. 18. 迸发 ㄅㄥˋ ㄝˋ 同時不斷地發生。
10. 20. 寓情 ㄨㄟˋ ㄓㄩˋ 把感情寄託於某事。
10. 21. 異趣 ㄧˋ ㄑㄩˋ 『趣』同『趨』，謂不同的方向，不同的趣味。
10. 23. 淋漓 ㄌㄧㄥˊ ㄌㄩˊ 水流得很快，借喻筆墨的線條很隨意，很痛快。
- 蘊含凝聚 ㄩㄢˋ ㄏㄢˋ ㄋㄩㄥˊ ㄉㄨㄥˋ 積藏聚集的意思。
- 点滴似冰 ㄉㄢˋ ㄊㄩㄢˋ ㄨㄟˋ 指畫中每一筆都很有份量。
10. 26. 遁世 ㄉㄨㄣˋ ㄕㄨˋ 離開世俗而隱居。

10. 26. 臣 ㄔㄩㄣˊ 帝王時代官吏的總稱。

孤臣 ㄍㄨ ㄔㄩㄣˊ 亡國或被帝王驅逐的、沒有君王的臣。

写照 ㄨㄛˋ ㄓㄞˋ (寫照) 事象之描寫，畫像。

11. 1. 局限 ㄍㄨ ㄓㄞˋ 受到限制的。

11. 2. 范围 ㄨㄢˊ ㄞˋ (範圍) 界限。

11. 4. 势必 ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ 一定會。

11. 6. 郑板桥 ㄓㄥˋ ㄅㄚㄥˊ ㄑㄩㄞˋ (鄭板橋) (1693—1765) 本名燮，字板橋。清初畫家，揚州八怪之一，著有《板橋集》。

青藤 ㄑㄩㄥ ㄊㄨㄥˊ 徐渭 晚年號青藤老人。

青藤門下牛馬走 鄭板橋的印章，表示願以青藤的畫為師。

11. 9. 云南 ㄩㄢˊ ㄩㄢˋ (雲南) 省名，位於中國南部，與越南、緬甸交界。

11. 11. 金农 ㄐㄩㄣ ㄥㄨㄥˊ (金農) (1687—1763) 字壽門，號冬心，清初畫家。浙江杭州人，揚州八怪之一，工詩文，善書畫，以梅、竹及人物著名，著有《冬心先生集》。

古質 ㄍㄨˋ ㄓˋ 古典而質樸。

挺崛 ㄊㄩㄥˋ ㄅㄨˋ 堅強有力地直立。

11. 12. 黄慎 ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄣˊ (1687—1766) 字恭懋，清初畫家，揚州八怪之一，工畫人物。

11. 12. 狂狷 ㄎㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˋ (狂獷) 放蕩，狂野不拘。

近人 ㄐㄩㄣˊ ㄣˊ 汪士慎 (1686—1759) 字近人，號巢林。安徽人，揚州八怪之一，善畫梅花水仙。

复堂 ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˊ (復堂) 李鱣 (d 1762) 字復堂，

清初畫家，揚州八怪之一，工畫人物。

高翔 𠄎 𠄎 (1688 — 1753) 字鳳崗，號西唐，揚州八怪之一，善梅花。

鳳翰 𠄎 𠄎 (高鳳翰) (1683 — 1747) 字西園，號南邨。清畫家，揚州八怪之一。

11. 13. 兩峰 𠄎 𠄎 羅聘 (1733 — 1799) 號兩峰，字幼文，清畫家，揚州八怪之一，金農的學生，善畫人物及鬼。

冷僻 𠄎 𠄎 孤獨。

蹊徑 𠄎 𠄎 (蹊徑) 小路。

11. 18. 王武 𠄎 𠄎 (1632 — 1690) 字勤中，清畫家，工花鳥。

11. 19. 惲南田 𠄎 𠄎 𠄎 (1633 — 1690) 原名惲格，字壽平，一字正叔，晚年稱南田老人。清初畫家，初畫山水，後改畫花卉，創沒骨法一派。蔣廷錫 𠄎 𠄎 𠄎 (1669 — 1732) 清畫家，善寫生，多作折枝怪石。

華嶠 𠄎 𠄎 (華嶠) (1682 — 1765) 號新羅山人，清畫家，善花卉。

11. 23. 向背 𠄎 𠄎 正面及背面。指各種角度。

欹正 𠄎 𠄎 傾斜或直立。

11. 24. 烘日 𠄎 𠄎 照映在日光之下。

拂拂 𠄎 𠄎 輕輕的帶過，撫過。

11. 25. 绚烂之極，仍歸自然 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 經過極度的鮮麗光華之後，又回復平淡自然的境界。

11. 27. 素描 𠄎 𠄎 用單純的線條來描繪，不加色彩的一種畫法。

12. 1. 唐光 尧 尧 (1626 — 1690) 字于光，又字匹
士，清畫家。
- 荷 ㄏㄨㄛˊ 花名，水生。Lotus。
12. 3. 蒲 ㄆㄨ 生在水邊的草，其葉可編蒲席及扇子。
 塘 ㄊㄨㄥ 積水的小池。
 菡萏 ㄏㄢˋ ㄉㄢˋ 荷花的別名。
12. 4. 西湖 ㄩㄛˊ 湖名，在浙江杭州西部，為中國風景
 名勝之一。
- 霧 ㄨˋ (霧)
12. 5. 濯 ㄓㄨㄛˋ 洗。
 壺 ㄏㄨˊ 壺。
12. 6. 时史 ㄕㄨㄟˊ ㄕㄨㄟˋ
 碌碌 ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ 平庸。
 窺見 ㄎㄨㄟ ㄐㄨㄟˋ 偷看到。
12. 7. 新罗 ㄒㄩㄛ ㄌㄨㄛˊ 即華岳，號新羅山人。
12. 9. 斡旋 ㄉㄨㄛˋ ㄒㄩㄢˊ 旋轉。
12. 16. 交融 ㄐㄨㄟ ㄓㄨㄟˊ 混合調和。
 交织 ㄐㄨㄟ ㄓㄨㄟˊ (交織) 連結交接在一起。
12. 22. 新石器 ㄒㄩㄛ ㄕㄨㄟˊ 時代名，Neolithic。
 彩陶 ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ 新石器時代的陶器，上有彩色圖案，
 故稱彩陶。
12. 26. 互相牽引 ㄒㄩˋ ㄕㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˋ 互相有連帶關係。
13. 1. 过度 ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ (過渡) 事物由一種狀態轉變到別一
 狀態的中途，即所謂轉換期。

討論問題

1. 黃筌和徐熙兩家風格的不同點如何？
2. 宋徽宗對繪畫的態度如何？
3. 試論元代士大夫對花鳥畫的看法。
4. 明代文、沈畫派的傳統是什麼？

第三課 關於院體畫與文人畫之史的考察 滕 固

作者小傳

滕固（公元 1901 — 1941）字若渠，江蘇寶山人。早年赴德國研讀中國美術史，獲德國柏林大學博士學位，曾任德國東方藝術協會的名譽會員。1932年回國，任中國行政院參事，1938年任國立藝術科校校長。著有《唐宋繪畫史》《中國美術小史》等。

本課簡介

本篇取自《論山水畫》一書，書中包括不同作者討論有關中國山水畫的文章。院體畫與文人畫的對立，是中國繪畫史上的重要問題。本文共分三部份，第一部份為『繪畫史上的盛唐』，論及盛唐時期山水畫的演變，及其在畫史上的重要地位。第二部份『翰林畫院與院體畫之成立』，論及宋代畫院之興及其在繪畫發展上的作用。第三部份為『士大夫生活的高蹈型式與文人畫運動』，討論士大夫的生活、思想及其與文人畫的直接關係。本課只錄第三部份。

山水畫在宋代錯綜地現出暢茂的發展，逮至院體畫成立而沉入於爛熟時期。這一點，未嘗沒有人注意到。郭若虛說：「畫山水惟營邱李成，長安關仝，華原范寬，智妙入神，才高出類。三家鼎峙百代，標程前古。雖有傳世可見者如王維，李思訓，荆浩之倫，豈能方駕？近代雖有專意力學者如翟院深，劉永，紀真之輩，難繼後唐。」又說：「或問近代之藝與古人如何？答曰：近代方古多不及，而過亦有之。若論佛道，人物，仕女，牛馬，則近不及古。若論山水，林石，花竹，禽魚，則古不及近。」（並見圖畫見聞志）湯垕說：「宋山水家超絕唐世者，李成，董源，范寬三人而已。嘗評之，董源得山之神氣，李成得體貌，范寬得骨法。故三家照耀古今，足爲百代師法。」（畫鑒）明屠龍說：「評者不以院畫爲重，以巧太過而神不足也。不知宋之畫，亦非後人可造堂室。如李唐，劉松年，馬遠，夏珪，此南渡以後四大家也。畫家雖以殘山剩水目之，然可謂精工之極。」（畫箋）這個爛熟時期的意義，就是發展到圓滿的豐富化之意義。延至元初，錢選之流，還是緬詳於這爛熟時期的圈圍中。趙孟頫，高克恭的作品上雖有些轉迴的徵候，但決定的轉迴方向，則在元季四家——黃公望，倪瓚，王蒙，吳鎮輩的作品上，才無忌憚地實現了的。這就是前引王世貞的所謂「大痴（黃公望）黃鶴（王蒙）又一變也。」的那個關節。這一變，實在是對於爛熟時期的一個反動。所以和盛唐時代同樣含有劃時代的意義。盛唐之際山水畫取得獨立地位而作了繪畫的本流，逮至宋代由簡純化而達到豐富化。到了元季四家，

背着豐富化而復歸於單純化，給予繪畫史以一大轉機。我們若將中國畫史劃分時期，盛唐以前是一時期；盛唐以後至宋末之初是一時期，元季四家及其以後又是一時期。最後一時期，中經明末清初文人畫運動的張揚，一直迄於晚近。所以宗派論者的文人畫運動，不是王維開始的，是元季四家所召致的。

元季四家的一變，不是驟然變出來的。當宋代畫院作者把題材開拓之際，他方面不但有李范董巨的山水，並且有文同，蘇東坡，米氏父子等墨戲感興之作，相互錯綜地發展開來。他們的畫風縱和院體不同，但從歷史的觀點來說，他們還是從唐五代的一條沿線上展化開來的。到了劉李馬夏，盡量把院畫的豐富性移植於山水畫上，完成了由單純化達到豐富化的一個階段；這是勢所必然的。宗派論者把李范董巨二米納入南宗王維的一個系統之下，把劉李馬夏納入北宗李思訓的一個系統之下；這我們早就聲明不能承認的。但在這個發展過程中，確有二種不同的傾向銜磨着。第一種：畫家生活，不好拘束，不好受制於人。這種傾向，很早就有，張彥遠記唐初的閻立本說：「太宗與侍臣泛遊春苑，池中有奇鳥，隨波容與，上愛玩不已，召侍從之臣歌詠之；急召立本寫貌。……立本時已爲主爵郎中，奔走流汗，俯伏池側，手揮丹素，目瞻坐賓，不勝愧赧。退戒其子曰：我少好讀書屬辭，今獨以丹青見知，躬廝役之務，辱莫大焉。爾宜深戒，勿習此藝。」（歷代名畫記）宋李成亦有一段故事，劉道醇記云：「開寶中，孫四皓者延四方之士，知成妙手，不可遽得，以書招之。成曰：我業儒者，粗識去

就，性愛山水，弄筆自適耳，豈能奔走豪士之門，與工技同處哉！遂不應。」（聖朝名畫錄）托跡於帝室侯門，躬廝役之務，與工技同處，他們視為莫大的恥辱。第二種：自翰林圖畫院成立以後，把繪畫膠結於科舉制度。畫家生活，不能不戰戰兢兢，侷促於法度之內。第一種人所恥而不為的，他們不能不逆來而順受之。第一種人傾向於優遊自適的生活，其反映於畫面上，不尚形似而尚天趣，不尚格法而尚新穎。蘇東坡詩云：「論畫以形似，見與兒童鄰，為詩必此詩，定知非詩人。詩畫本一律，天工與清新。」（畫鄴陵王主簿所畫折枝）又說：「古今畫水，多作平遠細皴，其善者不過為波頭起伏。人至以手捫之，謂有窪隆，以為至妙；特與印板水紙爭工與毫釐之間！」（東坡題跋）歐陽修詩云：「古畫畫意不畫形，梅詩詠物無隱情，忘形得意知者寡，不如見詩如見畫。」（盤車圖詩），第二種人身居翰林院，進退於法度繩墨之中；生活之反映於畫面上，以形似如鴟的，爭工爭巧，以邀在上者的品選。宗派論者執住了這一點，名前一種為士大夫畫或文人畫，名後一種為院體畫，且隱隱中視院體畫和工技同類的。這無異說，前種是士大夫，後一種是工技。其實士大夫作家由工技中分別出來，也是很早的事情，晉王廙就有「學畫可以知師弟行己之道」的話，唐張彥遠更露骨地說：「自古善畫者，莫非衣冠貴胄，逸士高人，振妙一時，傳芳千祀，非閭閻鄙賤之所能為也」。（並見歷代名畫記）一直至宋，還是這麼主張，郭若虛說：「竊觀自古奇迹，多是軒冕才賢，岩穴上士，依仁遊藝，探頤鉤深。高雅

之情，一寄於畫。人品高矣，氣韻不得不高；氣韻既高矣，生動不得不全。所謂神之又神，而能精焉。」（前引書）翻開中國繪畫史來一看，畫家什九是士大夫；書院中人，亦教養有素，有何理由可屏之於士大夫文人之外？像郭熙通常也算做院人的（御書院藝學，並有列他為北宗的），他所說的：「今之執筆者，所養之不擴充，所覽之不淳熟，所經之不衆多，所取之不精粹；而得紙拂筆，水墨遽下，不知何以綴景於煙霞之表，發興於溪山之顛哉！」（林泉高致）的幾句話，屢被後代的所謂文人畫家們稱述。由此可知非院體畫與院體畫之分別，不是士大夫與工技的分別；乃同一身分的士大夫生活之中，潛存着二種不同的傾向之分別。我現在假定二個名稱：前一種是士大夫不甘囿於規矩法度，而傾向於玩世高蹈的「高蹈型式」，後一種士大夫被科舉制度所束縛，進退於規矩法度之中的「館閣型式」。（按前人稱華貴而近於干祿的文章，叫做館閣氣；翰林應詔的文章或書法，叫做館閣體。）在宋代繪畫上，確有這二種型的存在，但不是上下層的，而是在銼磨中發展的；中間還沒有十分明顯的決定的分裂。所以院畫的影響傳達到山水上而成就劉李馬夏的作品，當初絕不勉強而極自然的事。一入元代便不同了，第一，宮庭方面對於繪畫的限制放鬆了，不再繼續翰林圖書院的盛事了。第二，異族入主，經一度亂離，士大夫隱遯鳴高，成了風習。有這二個原因，足使繪畫向着「高蹈型式」發展。當時如畫家趙孟堅和趙孟頫是從兄弟，由宋易元，趙孟頫仕元，幾至兄弟誼絕。元姚桐壽說：「趙子固（孟堅）

宋宗室也，入本朝不樂仕進；隱居州之廣成鎮，時載以一舟，舟中琴書尊杓畢具；往往泊寥汀葦岸，看夕陽賦曉月爲事。縣令宣城梅黻刺船訪公，公飛棹而去。梅曰：昔人所謂名可聞而身不可見，殆謂先生歟？公從弟子昂（孟頫），自茗中來訪公，公閉門不納，夫人勸之，始令從後門入。坐定，第問弁山笠澤近來佳否？子昂云佳！公曰；弟奈山澤佳何！子昂退，使人濯其坐具，蓋惡其作賓王家也。」（孫承澤庚子銷夏記所引）此種高蹈型式，到了元季極度發展，我們看了元季四家黃倪王吳的生涯，即可明白。明李日華記黃公望云：「黃子久終日只在荒山亂石叢木深篠中坐；意態忽忽，人不測其爲何。又每往泖中通海處，看急流轟浪，雖風雨驟至，水怪悲詫而不顧。噫！此大痴之筆，所以沉鬱變化，幾與造化爭奇哉！」（畫媵）孫承澤記倪瓚云：「元末倪雲林，顧阿瑛，皆以風流文藻相尚；二人資雄江南，亭館聲妓，妙絕一時。兵起，皆毀家自全。……倪有雲林堂，清閼閣，名聞四夷。至亂，斥賣田宅，得錢數百紙。會稽張伯雨至，倪念其貧且老，悉推與之，不留一紙。遍舟遨遊，終於故人之家。」（前引書）四家的生活，似從一個型範裏脫胎出來的，而四家的作品便反映出極度的高蹈型式。他們轉了一個方向，他們將作院體畫之特質的形似與格法，也全然毀棄了。倪瓚說：「僕之所謂畫者，不過逸筆草草，不求形似，聊以自娛耳。」又說：「余之竹，聊以寫胸中逸氣耳；豈復較其似與非，葉之繁與疏，枝之斜與直哉！」吳鎮說「墨戲之作，蓋士大夫詞翰之餘，適一時之興趣，與夫評畫者流，大

有寥廓，嘗觀陳簡齋墨梅詩云：意不足求顏色似，前身相馬九方臬。此真知畫者也。」（並見秦祖永編畫學心印）雖有人說，四家之畫出自荆關董巨，但他們不會被古人拘束過的，明李流芳說：「夫學古人者，固非求其似之謂也。子久、仲圭學董巨，元鎮學荆關，彥敬學二米，然亦成爲元鎮，子久，仲圭，彥敬而已，何必如今之臨摹古人哉？」（秦編畫學心印）因此，元季四家的作品，充分地顯出了劃時期的意義。當山水的院體畫成立後，豐富而至於爛熟，不能不轉迴方向了。隨伴士大夫生活中高蹈型式的發展，而繪畫也復歸於單純化了。這關節是在元季四家的作品上實現的。有元季四家的作品，才有從院體畫分別出來的文人畫。倘若覺得宗派論者的士大夫與非士大夫的分別不妥，那末名院體畫爲「館閣派」，名文人畫爲「高蹈派」，亦無不可。

元季高蹈派成立了後，牠就召致了明末清初的文人畫，或南宗運動。雖然明代規撫宋制，恢復畫院，有浙派院派等的院體畫之興起：雖然像浙派的王履有「意在形，取意舍形，無所求意；意溢乎形，失其形者，意云何哉！」（華山圖序）的挑撥的主張；但當時的院體畫，只是前代風格之零星的殘存，未曾蒸爲大規模之運動的。自嘉靖（一五二二）以後，文徵明、沈周等出現，一直到董其昌，高蹈派的發揚運動發軔了，南北宗之說，即始於是時。較董其昌略微前輩的莫是龍說：「禪家有南北二宗，唐時始分，畫之南北二宗，亦唐時始分也。北宗則李思訓父子着色山水，流傳而爲宋之趙幹，趙伯駒，伯驪，以至馬夏輩。南

宗則王摩詰始用渲淡，一變拘斫之法，其傳爲張璪，荆關，董巨，郭忠恕，米家父子，以至元之四大家。」（畫說）董其昌紹述了他的主張後，即站在南宗方面，予南宗以「文人畫」的稱謂。他說：「文人之畫自王右丞始，其後董源，巨然，李成，范寬爲嫡子；李龍眠，王晉卿，米南宮及虎兒，皆從董巨得來。直至元四大家黃子久，王叔明，倪元鎮，吳仲圭，皆其正傳。吾朝文，沈，則尤遠承衣鉢。若馬，夏，及李唐，劉松年，又是李大將軍之派，非吾曹所當學也。」（畫禪室隨筆）他把歷史說明了後，歸結到決定地走南宗的路；這不啻是南宗運動的宣言。這個運動起於明末，到清初四王吳惲六大家，還是繼續擴大。王時敏說：「唐宋以後，畫家正脈，自元四大家趙承旨（孟頫）外，吾吳文，沈，唐，仇，以既董文敏，雖用筆各殊，皆刻意師古，實同鼻孔出氣。」（西廬畫跋）王鑑說，「畫之有董巨，猶書之有鍾王，舍此則爲外道。惟元季大家，正脈相傳；近代自文，沈，思翁（董其昌）之後，幾作廣陵散矣。獨大痴一派，吾婁烟客（時敏）奉常，深得三昧，意此外無人。客冬遇王子石谷，沈子伊在於金閶；得覩所作，俱師子久，而有出藍之妙，不啻如朝彩夜光，令人應接不暇也。」（染香庵畫跋）王原祁說：「畫家自晉唐以來，代有名家；若其理趣兼到，右丞始發其蘊。至宋有董巨，規矩大備矣。沿習既久，傳其遺法而各見其能，發其新思而各創其格如南宋之劉李馬夏，非不驚心炫目，有刻劃精巧處，與董巨老米之元氣磅礴，則大小不覺逕庭矣。元初趙吳興發藻麗於渾厚之中，高房山示筆墨於變化之表，

與董巨米家精神爲一家眷屬。以後黃王倪吳，闡發其旨，各有言外意。吳興房山之學，方見祖述不虛。董巨二米之傳，益信淵源有自矣。」又說：「畫自右丞以氣韻生動爲主，遂開南宗法派；北宋董巨集其大成，元高，趙，四家俱宗之。用意則渾朴中有超脫，用筆則剛健中含婀娜。不事粉飾而神彩出焉，不務矜奇而精神注焉。」（雨窗漫筆）偃曝餘談作者也說：「山水畫自唐始變古法，蓋有二宗，李思訓王維是也。李之傳爲宋趙伯駒，伯驢，以及於李唐，郭熙，馬遠，夏珪，皆李派。王之傳爲荆浩，關仝，董源，李成，范寬，以及大小米，元四家，皆王派。李派粗硬無士人氣；王派虛和蕭瑟，此又慧能之禪，非神秀所能及也。至郭忠恕，馬和之，又如方外不食烟火，另具一骨相者。」（厲鶚南宋院畫錄所引）他們以南宗爲正脈，爲法派；以北宗爲外道。僅就此點，已足看出他們擁戴南宗的熱烈了。

但這裏有矛盾發生了。卽如郭忠恕乃一界畫作者，似乎應歸入北宗，而莫是龍卻以之歸入南宗。李公麟（龍眠）依米芾之說，他是「效唐李小將軍」（西園雅集圖記）的，鄧椿也說他「山水似李思訓」（畫繼），似乎亦應歸入北宗，而董其昌偏把他列入南宗。唐寅原本馬夏（見方薰的山靜居論畫），仇實父是繼承李昭道一派（見董其昌前引書）的，那末這二人應該也是北宗了，而王時敏卻以之列入南宗。董其昌以郭熙與李成並列，他說：「成（李）畫有郭河陽爲之佐，亦猶源（董）畫有僧巨然副之也。」（前引書）那末郭熙似乎一南宗，而偃曝餘談作者，卻把郭熙列入北

宗。並且優曝餘談作者，將郭忠恕和南宋院人馬和之特別撇開來，要別立第三派的樣子。這些都是宗派論者之代表的言論，然而矛盾的暴露，不能自掩竟至如此。可知分南宗北宗，實在是很勉強的事。到了後來，更有人依畫法上的演變與鈎斫，畫人的能文與不能文之標準來分南北宗派，更不成爲理由了。對於這一點，王翬和惲格比較聰明了。他們雖然是南宗的擁護者，但他們的說話中，對於宗派，已甚疲乏了。王翬說：「大小李以降，洪谷（荆浩）右丞，逮至李范董巨，元四大家，皆代有師承，各標高譽。未聞衍其餘緒，沿其波流。如子久之蒼渾，雲林之澹寂，仲圭之淵勁，叔明之深秀，雖同趨北苑（董源）而變化懸殊。此所以爲百世之宗而無弊也，泊乎近世風趨日下，習俗愈卑，而支派之說起。文進小僊以來，而浙派不可易矣。文沈而後，吳門之派興焉。董文敏起一代之衰，挾董巨之精，後學風靡，妄以雲間爲口實，瑯琊太原二王先生，原本宋元，媲美前哲，遠邇爭相倣效，而婁東之派又開。其他旁流緒沫，人自爲家，未易指數；要之承訛藉舛，風流都盡。翬自齡時搦管，乞乞窮年，爲世俗流派拘牽，無繇自拔。大抵右雲間者，深譏浙派，祖婁東者，輒詆吳門；臨穎茫然，淺微難洞。已從師得指法；復於東南收藏好事家，縱覽右丞，思訓，荆，董，勝國諸賢，上下千餘年，名蹟數十百種。然後知畫理之精微，畫學之博大如此，而非一家一派所能盡也」。 (清暉畫跋)惲格說：「自右丞洪谷以來，北苑南宮相承，入元而倪黃輩出，風流浩蕩，傾動一時，而畫法亦大明於天下。後世士大夫追風慕效，縱

意點筆，輒相競高；或放於酣邪，或流於狂肆，神明既盡，古趣亦亡。」又說：「宋法刻劃，而元變化；然變化本由刻劃，妙在相參而無碍。習之者視爲歧而二之，此世人迷境。」（甌香館畫跋）他們二人看透了當時作者，口裏嚷着何宗何派，下筆時漫不能自辨的一種畸異現象，不覺感喟噓唏了。在一時代裏面，縱有前代不同的風格之殘留，而發展過程中，有相用相成的職能，細分門戶是無益的事。將亘着數時代之複雜錯綜的歷史，劈成二片，其無裨益，更可想見。

然則文人畫到底有沒意義？有的，就是沿元季四家所成立的高蹈派之路線發展開來，而把元季四家的風格定型化了。董其昌以及四王吳惲，沒一個不是熱烈地追蹤元季四家的人，但是沒一個是純粹的高蹈風格。因爲達到這個程度，不是將元季四家的作品作單純的復現，而集合宋元以來的所長而達到定型化的。這一點在王翬的態度與作品上，最明晰地顯示出了。所以當時的批評家張庚，一方面表示還不能滿意於王翬，說他「非不極其能事，終不免作家習氣。」（浦山論畫）他方面不能不推崇他說：「畫有南北宗，至石谷而合焉。」（國朝畫徵錄）文人畫運動，說祖述王維，說劉李馬夏爲外道，這都是假的；集合前代所長，把元季四家成了定型化，而支配有清一代的山水畫，使一代作者都在這個定型中打筋斗，這是真的。因這個緣故，自元季四家一直至晚近作爲繪畫史上的一段落，似乎不是不合理的劃分。

2. 1. 暢 𠄎 通順，不阻塞。

茂 𠄎 盛多的樣子。

暢茂 𠄎 繁盛的樣子。

院體畫 𠄎 朝廷畫院的畫風。

2. 5. 李思訓 𠄎 (公元 651-719) 唐朝 畫家，唐玄宗 時，進右武衛大將軍，世稱大李將軍，其畫金碧輝煌，設色濃重。

2. 9. 仕 𠄎 官吏。

仕女 𠄎 宮庭中的女人，或有階級人家的女人。

2. 14. 屠龍 𠄎 明文 人，精畫理，著有《畫箋》。

2. 15. 堂 𠄎 屋子中的正廳。

可造堂室 𠄎 即登堂入室，謂能得其精妙。

李唐 𠄎 (公元 1050-1130) ，宋 畫家，河南河陽 人，字晞古，善畫人物山水，又能詩，宋徽宗 時供奉畫院。宋 室南渡後，為南宋 畫院巨匠，開馬夏 一派。

2. 16. 劉松年 𠄎 活動於宋寧宗 時期 (1195-1224) 宋朝 畫家，浙江錢塘 人，宋寧宗 年待詔，師張敦禮，工畫人物，山水。

夏珪 𠄎 南宋 畫家，寧宗 時為畫院待詔，浙江錢塘 人，字禹玉，善畫人物，山水，所畫山水，多取小景，與馬遠 齊名，世稱馬夏。

2. 17. 畫箋 ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄢ 書名，明朝 屠龍，評論畫史及畫論的書。

2. 19. 緬 ㄇㄩㄢˇ ①想念的樣子②悠遠。

緬詳 ㄇㄩㄢˇ ㄒㄩㄥˊ 停留於。

圈 ㄑㄩㄢ 圓形的線條。

圈圍 ㄑㄩㄢ ㄨㄟ 比喻在一定的範圍之內。

2. 20. 高克恭 ㄏㄠ ㄍㄨㄥ ㄅㄨㄥˋ (公元 1248-1310) 元朝畫家，山西 大同人，字彥敬，號房山，原名士安，博學能文，善畫山水及墨竹。

迴 ㄏㄨㄟˊ 同「迴」回轉過來。

徵候 ㄓㄨㄟ ㄏㄡˋ 預兆。

2. 21. 倪瓚 ㄋㄧ ㄉㄨㄢˋ (公元 1301-1374) 元畫家，江蘇 無錫人，字元鎮，自號雲林，荆蠻氏，淨居居士，有潔癖，工詩，善畫山水。師董源，晚年以天真幽淡為宗，所居有清閔閣，雲林堂。著有《清閔閣集》。

2. 22. 王蒙 ㄨㄤ ㄇㄨㄥˋ (公元 1309-1385) 元末 明初畫家，字叔明，亦叔銘，趙孟頫外孫。元末官理問，遇難隱居於黃鶴山，號黃鶴山樵。明太祖時知泰安州事，能文，善畫，山水師王維、巨然，筆墨秀潤。與黃、吳、倪齊名，後因事下獄而死。

忌 ㄐㄧˋ 敬戒。

憚 ㄉㄢˋ 害怕。

忌憚 ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ 心有所戒懼而不敢妄動。

2. 23. 大痴 ㄉㄞˋ ㄇ 黃公望號，同「大癡」。

痴 ㄉㄨ 呆笨，不聰明。

黃鶴 ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˊ 王蒙 號。

鶴 ㄏㄨㄛˊ 鳥名 Crane。

3. 2. 元季 ㄩㄢˊ ㄑㄩˋ 元朝末期。

3. 4. 張揚 ㄓㄤ ㄩㄥˊ 把事情傳出去。

3. 5. 迄 ㄘㄧˋ 到。

迄於 ... ㄘㄧˋ ㄩˊ 到了 ...

宗派 ㄗㄨㄥ ㄆㄞˋ 學術界或文藝界對事物不同的看法而各自成立的派別。

3. 10. 縱和 ... 不同 ㄗㄨㄥˊ ㄏㄜˊ ... ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ 即使與 ... 不相同。

3. 11. 沿線 ㄩㄢˊ ㄒㄩㄢˊ 沿着下來的系統。

3. 17. 傾 ㄑㄩㄥ 歪在一邊，倒向一面。

傾向 ㄑㄩㄥ ㄒㄩㄢˊ 指意志或事情發展的趨向。

銚 ㄓㄨㄞˊ 大口的釜或有細齒的鋼刀。

銚磨 ㄓㄨㄞˊ ㄇㄨˊ 磨擦，衝突。

閻立本 ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ ㄅㄣˊ (公元? -673) 唐畫家，陝西省長安人，工繪事，善人物，官至右相。

太宗 ㄊㄞˊ ㄗㄨㄥˊ 唐朝皇帝 唐太宗 (597-649) - 唐代第二皇帝，在位二十二年 (626-649)。

3. 20. 泛 ㄈㄢˋ 泛舟。

苑 ㄩㄢˋ 花園，這裡指皇宮內的御園。

春苑 ㄔㄨㄥ ㄩㄢˋ 春天時的御園。

容與 ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ 舒散自適貌。

3. 22. 爵 ㄑㄩㄝˋ 官名的總稱。

主爵 ㄓㄨˋ ㄑㄩㄝˋ 舊官名，主封爵之事。

郎中 ㄌㄤˊ ㄓㄨㄥ 官名，司官之位最高者。

俯 ㄈㄨˇ 向下彎着身子。

2. 17. 畫箋 ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄢ 書名，明朝 屠龍，評論畫史及畫論的書。

2. 19. 緬 ㄇㄧㄢˇ ①想念的樣子②悠遠。

緬詳 ㄇㄧㄢˇ ㄒㄩㄥˊ 停留於。

圈 ㄑㄩㄢ 圓形的線條。

圈圍 ㄑㄩㄢ ㄨㄟ 比喻在一定的範圍之內。

2. 20. 高克恭 ㄅㄨㄛ ㄍㄨ ㄎㄨㄥ (公元 1248-1310) 元朝畫家，山西 大同人，字彥敬，號房山，原名士安，博學能文，善畫山水及墨竹。

迴 ㄏㄨㄟ 同「迴」回轉過來。

徵候 ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ 預兆。

2. 21. 倪瓚 ㄋㄧ ㄉㄨㄢˋ (公元 1301-1374) 元畫家，江蘇 無錫人，字元鎮，自號雲林，荆蠻氏，淨居居士。有潔癖，工詩，善畫山水。師董源，晚年以天真幽淡為宗，所居有清閟閣，雲林堂。著有《清閟閣集》。

2. 22. 王蒙 ㄨㄤ ㄇㄨㄥˋ (公元 1309-1385) 元末 明初畫家，字叔明，亦叔銘，趙孟頫外孫。元末官理問，遇難隱居於黃鶴山，號黃鶴山樵。明太祖時知泰安州事，能文，善畫，山水師王維、巨然、筆墨秀潤。與黃、吳、倪齊名，後因事下獄而死。

忌 ㄐㄧˋ 敬戒。

憚 ㄉㄢˋ 害怕。

忌憚 ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ 心有所戒懼而不敢妄動。

2. 23. 大痴 ㄉㄚˋ ㄇㄨ 黃公望號，同「大癡」。

伏 ㄈㄨˊ 以面向地。

側 ㄘㄟˋ 旁邊。

素 ㄙㄨˋ 白色。

丹 ㄉㄢ 深紅色。

丹素 ㄉㄢ ㄙㄨˋ 指顏料。

3. 23. 赧 ㄋㄢˋ 面孔因慚愧而發紅。

戒 ㄐㄟˋ 勸戒，警戒。

屬 ㄖㄨˊ 作。

屬辭 ㄖㄨˊ ㄘㄧˊ 作文章。

3. 24. 躬 ㄅㄛ 親自。

厮 ㄙ 僕人。

役 ㄩˋ 給人使喚的。

躬厮役之務 ㄅㄛ ㄙ ㄩˋ ㄨㄛ ㄨㄞˋ 做聽人使喚的僕役工作。

辱 ㄖㄨˊ 又讀 ㄨㄞˋ，恥辱，羞辱。

辱莫大焉 ㄖㄨˊ ㄇㄛˋ ㄉㄞˋ 沒有比這更大的侮辱了。

爾 ㄦˊ 你。

3. 26. 開寶 ㄎㄞ ㄅㄞˋ 宋太祖 年號（968-975）。

孫四皓 ㄙㄨㄢ ㄙㄨˋ ㄏㄠˋ 北宋 人，開寶 時人。

延 ㄧㄢˊ 請，聘求。

3. 27. 遽 ㄐㄨˋ 急迫，忽然，立即。

粗識去就 ㄘㄨ ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ ㄐㄨˋ 粗略地懂得進退的道理（不為金錢權勢而損志節的道理）。

4. 1. 豪士 ㄏㄠ ㄕㄨˋ 有勢力的人。

4. 2. 不應 ㄨㄟˋ ㄘㄨㄣˊ 沒有答應。

聖朝名畫錄 ㄕㄨㄥˋ ㄘㄞˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄨˊ 書名，即《宋朝名畫錄》，北宋，劉道醇 撰。

托跡 ㄊㄨㄛˋ ㄘㄞˋ 蹤跡所寄託，即托身投靠。

4. 3. 侯門 ㄏㄡˊ ㄇㄢˊ 稱顯貴的家庭。

4. 4. 翰林圖畫院 翰林院 朝廷所設立的畫院，隸屬於翰林院。

膠結 黏附，連結。

4. 5. 科舉制度 舊時用考試來錄取官吏的制度。

戰戰兢兢 小心害怕的樣子。

侷促 限制，束縛。

法度 規矩。

尙 注重，尊重。

天趣 自然的趣味。

4. 10. 鄴陵 即今河南省開封。

4. 11. 王主簿

皺 物體不平有摺痕。

4. 12. 捫 摸。

窪 低陷的地方。

隆 高出的地方。

4. 13. 爭工 比賽工藝。

釐 牛馬尾上的長毛。

毫釐之間 相差一點點，有如毫與釐之間的差別。

4. 14. 梅詩 宋初詩人梅聖俞的詩。

忘形得意 不求形似而得神韻意趣。

4. 15. 寡 少。

盤車圖詩 北宋歐陽修（1007-1072）詩，題古畫（盤車圖）。

4. 16. 繩 用麻絲做成的粗線。

繩墨 木匠用以畫直線的器具，比喻規矩，標準。

4. 17. 鴟 指鷓鴣，鳥名，形像鳩，腳深紅色，常

對鳴，叫聲像說“行不得也哥”。

4. 18. 邀 邀 招請。

4. 19. 隱隱 中 隱約中。

4. 22. 王廙 廙 (276-322)，晉朝文人及書畫家。

師弟行己之道 指尊師孝悌及自己修身的道理。

4. 23. 露骨 明顯地把真意表露出來。

4. 24. 祀 祭，大祀一年一次，故千祀即千世。

4. 25. 閭閻 人民住的地方。

鄙 粗俗。

賤 地位低微。

4. 26. 竊觀 且看。

奇迹 指奇妙的畫。

4. 27. 軒 ①車前高起的叫軒②高大。

冕 古時大夫以上所戴的禮帽。

軒冕才賢 有地位才能的人。

岩 大石。

穴 地洞。

岩穴上士 隱世的學者。

依仁 出自論語，以仁為依據的。

依仁遊藝 以仁為依據的品性來繪畫。

頤 高妙。

探頤鉤深 探求精妙之理。

5. 2. 焉 語助詞，如“呢”，“吧”等。

前引書 前面引用過的書，即《歷代名畫記》。

什九 十個人中有九個，百分之九十的意思。

5. 5. 御書院藝學 いごがくへい 郭熙所居的官職。
5. 7. 淳 ちゆん 樸實。
 淳熟 ちゆんじゆく 熟練。
5. 8. 綴 ずい 用線把破的縫起來，這裏表示「構」，「做」的意思。
5. 9. 綴景 ずいけい 構圖。
 霞 かすみ 太陽照射在雲層上所發生的紅色光彩。
 顛 てん 頂頭，最高處。
林泉高致 りんせんこうし 書名，北宋郭熙、郭思父子撰，書分六篇，分別討論繪畫之理。
5. 14. 囿 うゐ 有牆的園地，受限制的意思。
 玩世 わんせい 遊戲人間，生活態度不嚴謹。
5. 15. 高蹈 こうたう 高潔的行爲。
5. 16. 館閣 くわんかく 謂臺閣，即職位很高的官吏。
 祿 りやく 高位及俸，即作官。
 干祿 かんりやく 求祿，即謀官。
5. 24. 遯 しゆん 一作「遁」，逃避。
 隱遯 いんしゆん 即退隱，隱居。
 鳴高 めいこう 自鳴清高。
5. 26. 從兄弟 じゆんけい 堂兄弟。
5. 27. 姚桐壽 やうとうじゆ 元文人，字樂年，自號桐江釣叟，著有《樂郊私語》。
趙子固 ちやうこ (1192-1267) 趙孟堅，字子固，是趙孟頫的堂兄。
6. 1. 不樂 ふらく 不喜好。
 仕進 ししん 作官。
廣成鎮 くわんせいちん 鎮名，在浙江省海鹽縣。

6. 2 杓 勺 同「勺」，取水的器具。

尊 罇 飲用的器皿。

畢具 畢 全部齊備。

泊 停 小船停在水上，安靜的意思。

寥 空 空虛，寂靜。

寥汀 寂 寂靜的沙灘。

葦岸 長 長著水草的岸邊。

夕陽 快 快要下山的太陽。

6. 3 賦 吟 吟詠作詩。

曉 天 天明。

曉月 天 天快亮時天空中的月亮。

縣令 官 官名，一縣的長官。

宣城 地 地名，在安徽省南部。

梅黻 人 人名，南宋晚年為浙江省海鹽縣令。

刺船 撐 撐船的意思。

公 指 趙子固。

棹 「櫂」，在小船旁撥水，使船進行的工具。

6. 4 昔人 從 從前的人。

殆 恐 恐怕。

6. 5 子昂 趙孟頫 (1254-1322) 字子昂，元
浙江吳興人，號松雪道人，工書畫。本
宋之宗室，仕於元，官翰林學士承旨。

苕 指 苕溪，吳興縣。

6. 6 弁山 山 山名，在今浙江吳興縣西北十八里，
，一名卞山。

笠澤 水 水名，按《揚州記》：「太湖一名

笠澤，一名洞庭」。

佳 ㄓㄞˋ 美好。

6. 7. 弟奈山澤佳何？ㄉㄧˋ ㄋㄞˋ ㄕㄨㄢˊ ㄓㄞˋ ㄏㄜˊ 弟怎麼知道弁山和笠澤（趙的故鄉）很好？趙子固看不起趙孟頫在北方爲元朝廷做事，故意用此話來氣他。

6. 8. 作賓王家 ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄢ ㄨㄚˊ ㄐㄩㄚˊ 爲朝廷作事。

孫承澤 ㄙㄨㄢ ㄔㄥ ㄗㄞˋ 清河北北平人，字耳北，號北海，又號退谷，收藏豐富。有《庚子銷夏記》。

庚子銷夏記 ㄍㄥ ㄓㄩ ㄒㄩㄠ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ 清孫承澤撰，爲所藏書畫，敘述始末及考證。

6. 10. 生涯 ㄕㄨㄞˊ ㄕㄨㄞˊ 生活的範圍，生平。

6. 11. 篠 ㄒㄧㄠˇ 同「筱」，細竹子。

深篠 ㄕㄨㄞˊ ㄒㄧㄠˇ 指竹林或木林。

6. 12. 柳 ㄌㄧㄡˇ 河灣。

6. 13. 水怪 ㄕㄨㄞˊ ㄍㄨㄞˊ 水中的妖怪。

悲詫 ㄅㄟ ㄘㄚˊ 悲叫，驚號。

水怪悲詫 ㄕㄨㄞˊ ㄍㄨㄞˊ ㄅㄟ ㄘㄚˊ 形容海浪之猛烈。

噫 - 歎息聲。

6. 14. 畫媵 ㄕㄨㄞˊ ㄏㄨㄞˊ 書名，明李日華（1565-1635）撰，全名《竹嬾畫媵》。

6. 15. 倪雲林 ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ 元畫家倪瓚，（1301-1374）號雲林。

顧阿瑛 ㄍㄨˋ ㄞˊ ㄩㄢˊ 卽顧瑛（1310-1369），元畫家。

6. 16. 文藻 ㄨㄢˊ ㄞㄠˇ 文章辭藻，卽學問。

相尚 ㄒㄩㄥˊ ㄕㄨㄞˊ 齊名。

- 資雄江南 ア 江 南 財富爲江南之首。
 聲妓 声 妓 歌妓。
6. 17. 雲林堂 云 林 堂 倪瓚書房名。
6. 18. 夷 夷 古時稱東方沒有文化的民族。
 四夷 四 夷 四方的意思。
 斥 斥 拒，棄。
 斥賣 斥 賣 賣去的意思。
 紙 紙 古代錢的單位。
張伯雨 張 伯 雨 元人，即張雨 (1277-1348)，
 倪瓚的好朋友。
6. 19 悉 悉 全部。
 遨遊 遨 遊 隨意遊玩。
6. 20. 故人 故 人 老朋友。
6. 21. 胎 胎 胚胎，即模型。(Mould)
 脫胎 脫 胎 從模型裏脫離出來。
6. 23. 僕 僕 供人使用的人，古時用作謙虛的自稱。
6. 25. 余 余 「我」的意思。
 胸中 胸 中 心中。
7. 1. 寥廓 寥 廓 空曠，高遠，這裏指相差很遠的意思。
陳簡齋 陳 簡 齋 宋詩人，即陳與義 (1090-
 1138)，字去非，號簡齋。
7. 2. 相馬 相 馬 能察驗馬的好壞的人。
九方臬 九 方 臬 春秋戰國時人，以善相馬出名。
秦祖永 秦 祖 永 (1825-1884) 清文人，字逸
芬，號楞煙外史，善畫，山水師王時敏
 ，著有《桐蔭論畫》，《畫訣》，《畫
 學心印》。
7. 4. 李流芳 李 流 芳 (1575-1629) 明畫家，浙江

嘉定人，字長衡，一字茂宰，號香海，晚稱慎娛居士，工詩善書，尤精繪事，畫中九友之一。

7. 5. 仲珪 ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄟ 吳鎮 (1280-1354)，字仲珪，元畫家。

元鎮 ㄩㄢ ㄓㄨㄣˋ 倪瓚 (1301-1374) 字元鎮，元畫家。

7. 6. 彥敬 ㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˋ 高克恭 (1248-1310) 字彥敬，元畫家。

7. 17. 規撫 ㄍㄨㄟ ㄈㄨˇ 模仿。

7. 18. 王履 ㄨㄤˋ ㄌㄧˇ (1332- after 1383) 明初畫家，江蘇人，字道安，善山水，曾畫華山四十景。

7. 19. 溢 ㄧˋ 水過多而滿出。

7. 20. 華山圖序 ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄢ ㄊㄨ ㄩˋ 序名，明王履題自畫華山圖。

挑撥 ㄊㄧㄠ ㄅㄛˋ 在人或事中製造不合諧的麻煩。

7. 21. 零星 ㄌㄧㄥ ㄧˋ 不成整個的，零碎。

蒸 ㄓㄨㄥ 發展。

嘉靖 ㄐㄧㄚ ㄓㄩㄥˋ 明世宗年號 (1522-1566) 共四十五年。

7. 23. 輓 ㄌㄢˇ 止住輪盤旋轉的木頭。

發輓 ㄈㄚˋ ㄌㄢˇ 開動木輪，比喻事情的開端。

7. 25. 莫是龍 ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟ 活動期為 (1567-1600)，明朝人，字雲卿，更字延韓，華亭人，工詩文書畫，著《畫說》一卷。

禪 ㄔㄢˊ 佛教中的一派，禪宗不立文字，直指

人心，見性成佛。釋迦 Sakyamuni 弟子迦葉 Kasiyapa 爲始祖，達摩 Bodhidharma 爲東土初祖。

南北二宗 ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄥˋ 禪宗自五祖弘忍後，慧能，神秀分傳南北二宗，有南頓北漸之別。在繪畫中，明末董其昌，莫是龍亦將中國山水畫法，自唐以後分南北二宗，南宗祖王維，重渲染而少鈎勒，北宗祖李思訓，山石峭拔，用青綠濃重之色。

7. 27. 趙幹 ㄑㄧㄠˋ ㄉㄢˋ 五代畫家，善山水。

趙伯駒 ㄑㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄑㄩ (活動期爲 c.1120–1135) 宋畫家，宗室，字千里，工花鳥人物山水，極工細。

伯驪 ㄅㄛˊ ㄌㄩˊ (活動期爲 1125) 趙伯驪，伯駒弟，宋畫家，畫山水花木。

馬夏 ㄇㄚˊ ㄒㄧㄚˋ 馬遠和夏珪，均南宋畫家，在畫院。

8. 1. 王摩詰 ㄨㄤˊ ㄇㄛˊ ㄓㄧˋ 王維 (699–759) 字摩詰，唐詩人及畫家，被董其昌等人推崇爲文人畫的始祖。

渲淡 ㄒㄨㄢˋ ㄉㄢˋ 繪畫時用水墨加於紙或絹上，即渲染。

斫 ㄓㄨㄛˋ 用釜劈樹。

拘斫 ㄑㄩ ㄓㄨㄛˋ 指粗硬多劈法的筆法。

張璪 ㄓㄤ ㄆㄛˊ 唐畫家，約八世紀中葉在世，以畫松出名。

8. 2. 郭忠恕 ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄨˋ (c.930–977) 宋洛陽人，字恕先，工書，善畫，放浪縱酒，宋太宗時授國子監主簿，因罪流登州死，著有《

汗簡佩鱗》等書。

8. 3. 紹 ショウ 繼 ケイ 續 コ。

紹述 ショウショ 繼述 ケイショ。

8. 5. 王右丞 オウソウ 卽 王維，唐玄宗時時官尙書右丞，世稱王右丞。

李龍眠 リリウ 卽 李公麟 (c. 1049-1106)，北宋文人畫家，以畫白描人物名。

8. 6. 王晉卿 オウシン 王詵 (c. 1048-1103) 字晉卿，北宋畫家，善畫山水。

米南宮 ミナン 卽 米芾 (1051-1107) 宋人，字元章，世稱米南宮，精書法，畫山水人物，自成一家，官至禮部員外郎。

8. 7. 王叔明 オウソク 王蒙，字叔明，元末畫家。

倪元鎮 ニエン 倪瓚，字元鎮。

8. 8. 文 ブン 文徵明，(1470-1559) 明朝 江蘇 吳縣人，初名璧，以字行，號衡山，詩、文、書、畫稱名於時。

沈 シン 沈周 (1427-1509) 明畫家，皆超詣，世稱待詔，著有《甫四集》。長洲人 (今江蘇吳縣) 字石田。

鉢 ハチ 和尚盛飯的器具。

衣鉢 - イハチ 佛家師徒傳襲有一衣一鉢，師生傳授叫傳衣鉢。

8. 9. 吾曹 オカウ 我們。

畫禪室隨筆 オウサンシ 書名，明 董其昌 撰。

歸結 キケツ 結果。

啻 チ 又讀 チ 僅只。

8. 11. 不啻 チ 不只，不僅。

8. 12 四王 ㄉㄨㄛˋ ㄨㄢˋ 清初四畫家，王時敏（1592-1680），王鑑（1598-1677），王原祁（1642-1715），王翬（1632-1717），均善山水。
- 吳 ㄨˊ 清初畫家吳歷（1632-1718），江蘇常熟人，字漁山，號墨井，與四王齊名。
- 惲 ㄨㄟˋ 清初畫家惲壽平（1633-1690），江蘇武進人，名格，以字行，一字正叔，別署白雲外史，雲溪外史，晚年稱南田老人。初畫山水，後畫花卉，創沒骨花一派。
- 王時敏 ㄨㄢˋ ㄕㄨㄛˋ ㄉㄨㄛˋ （1592-1680）清初畫家，四王之一，字遜之，號煙客，又號西廬老人，工詩文，善書畫，為清初畫家領袖，著有《西田集》（江蘇太倉人）。

承旨 ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄟˋ 舊官名。

8. 14 吾吳 ㄨˊ ㄨˊ 我們江蘇地方。

唐 ㄉㄨㄥˋ 明畫家唐寅（1470-1523）江蘇吳縣人，字子畏，又字伯虎，號六如，善為詩文，尤工畫，山水，人物均稱神品。

仇 ㄑㄨˊ 明畫家仇英，字實父，號十洲，江蘇人，活動期為十六世紀初期，山水人物皆精，明四家之一。

董文敏 ㄉㄨㄥˋ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛˋ 明董其昌（1555-1636），諡文敏，世稱董文敏。

8. 15 西廬畫跋 ㄨㄟˋ ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ 清王時敏撰。

王鑑 ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ （1598-1677）清初畫家，四王之一，字圓照，號染香庵主，江蘇太倉人，王世貞曾孫，以蔭仕至廉州知府，人稱王廉州，善畫山水。

8. 16 鍾 ㄓㄨㄥˋ 鍾繇（151-230）三國人，字元常，書法家。

王 ㄨㄢˋ 王羲之（321-379）晉人，字逸少，曾為

爲右軍將軍，世稱王右軍，書法最爲後人所重，以《蘭亭集序》等爲最。

外道 ㄉㄠˋ 正道之外，即旁門左道。

8. 17. 思翁 ㄙㄨㄨ 即董其昌。

8. 18. 廣陵 ㄍㄨㄤˊ 地名，今江蘇揚州。

廣陵散 ㄍㄨㄤˊ ㄉㄠˋ 琴曲名。晉書嵇康傳，謂嵇康得異人傳授廣陵散一曲，後嵇康被司馬昭所害，世上再無人能彈此曲。此處謂董巨的正統畫法，幾乎斷絕。

婁 ㄌㄡˊ 地名，婁東，今江蘇省太倉縣之別稱，王時敏、王鑑的故鄉。

煙客 ㄩㄢˊ ㄉㄠˋ 王時敏，號煙客。

8. 19. 奉常 ㄈㄥˊ ㄉㄠˋ 官名，王時敏曾任奉常，後世多稱王奉常。

三昧 ㄙㄨㄢˋ ㄉㄠˋ 本佛家語，後借用凡求學做事能得其精妙要訣者爲得三昧。

意 ㄩˋ 認爲，覺得。

客冬 ㄎㄜˋ ㄉㄠˋ 離家旅行在外的一個冬天。

王子石谷 ㄨㄢˊ ㄕㄨˋ ㄉㄠˋ 即王石谷（王翬），子是尊稱。

沈子伊在 ㄕㄨㄣˊ ㄩㄞˊ 沈湄，清初人，字伊在。

8. 20. 金闔 ㄍㄨㄢ ㄉㄠˋ 地名，江蘇省吳縣之通稱，（因舊有金闔亭，在該縣闔門內）。

子久 ㄕㄨˋ ㄉㄠˋ 黃公望，字子久。

8. 21. 朝彩 ㄔㄠˊ ㄘㄞˋ 朝霞的光彩。

夜光 ㄩˋ ㄘㄞˋ ①月亮的光彩。②夜光明珠的光彩。

暇 ㄩˋ ㄉㄠˋ 空閑。

應接不暇 ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˋ 來不及應接。

染香庵畫跋 ㄌㄢˊ ㄒㄩㄥ ㄞˋ ㄉㄠˋ 書名，王鑑撰。

8. 22. 王原祁 ㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄑㄧˊ (1642-1715) 清畫家，王時敏孫，字茂京，號麓臺，康熙進士，官至戶部侍郎，充書畫譜總裁官，畫山水意境高曠，與其祖，及王鑑，王翬並稱四王，著有《雨窗漫筆》。
8. 23. 沿習 ㄩㄢˊ ㄩˊ 依照舊的習俗。
8. 25. 炫 ㄒㄩㄢˋ 光耀，光彩明亮。
炫目 ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ 比喻光彩明亮。
8. 26. 老米 ㄌㄠˇ ㄇㄧˋ 指米芾。
磅礴 ㄅㄠˊ ㄅㄛˊ 精神充沛飽滿。
元氣 ㄩㄢˊ ㄩˊ 人之精神。
逕庭 ㄉㄩˋ ㄊㄩˊ 同「徑」庭，不同的意思。
趙吳興 ㄓㄠˋ ㄨˊ ㄩㄥˊ 指趙孟頫，趙乃吳興人。
8. 27. 渾 ㄏㄨㄣˊ 光滑圓通。
渾厚 ㄏㄨㄣˊ ㄏㄡˋ 厚重。
高房山 ㄅㄠˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄥˊ 即高克恭。
9. 1. 眷 ㄑㄩㄢˋ 親戚，家屬，有血統關係的人。
眷屬 ㄑㄩㄢˋ ㄌㄩˊ 親屬，家屬。
黃王倪吳 ㄏㄨㄤˊ ㄨㄤˊ ㄋㄧˊ ㄨˊ 指元四家黃公望，王蒙，倪瓚，吳鎮。
9. 2. 吳興房山 ㄨˊ ㄩㄥˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄥˊ 指趙孟頫及高克恭。
9. 3. 益 ㄧˋ 更加。
朴 ㄆㄨˋ 同「樸」。
渾朴 ㄏㄨㄣˊ ㄆㄨˋ 厚重樸實。
9. 6. 婀娜 ㄝ ㄋㄚˊ 謂柔美之態。
事 ㄕˋ 作為。
務 ㄨˋ 作，從事。
矜 ㄑㄩㄣˊ 自誇。

矜奇 矜 誇大。

9. 7. 雨窗漫筆 書名，清王原祁撰。

偃曝餘談 書名，明陳繼儒（1558–1639）作。

9. 12. 蕭瑟 寂靜冷清的樣子。

慧能（公元638–713）唐時僧人，禪宗第六祖，師弘忍禪師，受其法，居韶州曹溪山寶林寺，為南宗之祖。

神秀 唐朝時禪宗名僧，與慧能同時，因慧悟不及慧能而不能受衣鉢，後來成為北宗之祖。

9. 13. 馬和之 南宋朝廷畫家，工山水人物。

9. 14. 厲鶚（1692–1752）清詩詞家，字太鴻，號樊榭，浙江錢塘人，著有《宋詩紀事》《南宋院畫錄》等。

南宋院畫錄 書名，清厲鶚撰，錄南宋畫院畫家。

9. 16. 擁戴 許多人一起推崇。

9. 17. 界畫 畫宮室樓船等，先用界尺作線的畫法。

9. 19. 李小將軍 李思訓子李昭道，唐畫家。

西園雅集圖記 跋名，宋米芾題李公麟畫西園雅集圖。

9. 22. 方薰（1763–1801）清文人，浙江石門人，詩書畫並妙，尤工寫生。著有《山靜居論畫》。

山靜居論畫 清方薰著，雜論諸家

畫派，及各種畫法，極為精到。

仇實父 シヤフス 仇英，號實父，明畫家。

李昭道 カキス 唐畫家，李思訓子，即小李將軍。

9. 25. 郭河陽 クワヘヤウ 北宋郭熙，河陽人，故名郭河陽。

佐 サ 輔助之人。

10. 2. 撇 セ 丟開不管。

撇開 セキ 分開。

10. 3. 掩 カシ 遮蓋的意思。

10. 7. 王翬 カウ 即王石谷，（公元 1632-1717），別號耕烟散人。清初畫家，江蘇常熟人。工山水，為清初四王之一。

惲格 ウイカク 即惲壽平，原名格。

10. 8. 疲乏 ヒキハ 厭倦，沒有精神。

10. 10. 衍 ヘリ 延展。

10. 11. 澹 タン 清淡，平靜。

10. 12. 懸殊 ケンシ 相離太遠。

10. 13. 弊 ヘイ 弊病，錯誤。

泊乎 ハクコ 泊，止也。謂至於。

近世 キンセ 近百年來，近代。

風趨 フウキウ 風氣所趨。

10. 14. 文進 ブンシン 明畫家戴進，字文進，號靜菴，山水師馬夏，浙派領導人。

小僊 コセン 明畫家吳偉，字小僊，師法戴進。

吳門 ウモン 明畫派，即吳派以沈周，文徵明為首。

10. 15. 抉 ケツ 挑選。

10. 16. 雲間 クニノ 地名，江蘇省松江縣之古稱。董其昌爲雲間人，這裏指董其昌畫派。
- 口實 クニノ 藉口。
- 瑯琊 クニノ 亦作琅邪，地名，在今山東省。晉朝時琅邪王氏爲望族，王鑑爲其後代。
- 太原 クニノ 地名，在山西省，王時敏曾在該地爲官。
- 二王 クニノ 指王時敏及王鑑。
10. 17. 邇 クニノ 近。
- 婁東派 クニノ 清初畫派，以王時敏之孫王原祁爲首。
10. 18. 人自爲家 クニノ 人人都各自立一家一派。
- 要之 クニノ 大約而言之。
10. 19. 訛 クニノ 錯誤，不實在的。
- 舛 クニノ 錯誤。
- 承訛藉舛 クニノ 沿習錯誤。
- 搦 クニノ 握著。
- 搦管 クニノ 握筆，指握筆作畫。
- 伂伂 クニノ 高大貌。
- 窮 クニノ 止盡。
- 窮年 クニノ 暮年，晚年。
- 伂伂窮年 クニノ 謂直到年紀老大。
10. 20. 繇 クニノ 同「由」字。
- 無繇自拔 クニノ 沒有辦法將自己從中解脫出來。
- 右 クニノ 靠，傾向於，偏袒。
- 譏 クニノ 譏彈，譏評。
10. 21. 輒 クニノ 往往，常常。

詆 ㄉㄧˇ 詆毀，傷害。

穎 ㄩˇ 筆頭。

臨穎 ㄌㄧㄣˊ ㄩˇ 執筆。

微 ㄨㄟ 精妙幽深。

洞 ㄉㄨㄥˋ 透徹。

已 ㄧˇ 後來。

10. 13. 勝國 ㄕㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˋ 周禮注：勝國，亡國也。已亡之國
為今國所勝，故稱勝國。此處指明朝。

10. 25. 清暉畫跋 ㄑㄩㄥ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄚˋ 清王翬撰。

洪谷 ㄏㄨㄥ ㄍㄨˋ 荆浩，號洪谷子，五代山水畫家。

10. 26. 北苑 ㄅㄟ ㄩㄢˋ 董源。

南宮 ㄋㄤ ㄍㄨㄥ 米芾。

11. 1. 輒 ㄉㄧㄢˋ 同「輒」，往往，常常。

酣 ㄏㄢ 飲酒而樂，充足痛快。

邪 ㄒㄩㄚˊ 意指行為不正。

酣邪 ㄏㄢ ㄒㄩㄚˊ 放縱不守法。

肆 ㄙˋ 放縱。

狂肆 ㄎㄨㄤ ㄙˋ 比喻行為極端放縱。

11. 13. 相參 ㄒㄩㄤ ㄕㄢ 互相提供不同的意見，互相影響。

碍 ㄞˋ 「礙」的簡體字，阻礙的意思。

歧 ㄑㄧ 大路分出的小路，不同的意思。

11. 4. 二之 ㄉㄨㄛˊ ㄓ 分而為二。

甌香館畫跋 ㄨ ㄛ ㄕㄨㄤ ㄍㄨㄢˋ ㄅㄚˋ 書名，清惲壽平撰。

11. 6. 畸 ㄑㄧ 不正常的。

畸異 ㄑㄧ ㄩˋ 奇形怪異的。

喟 ㄨㄟˋ 嘆息聲。

感喟 ㄍㄢˋ ㄨㄟˋ 感嘆。

噓 ㄊㄨ 嘆息聲。

唏 ㄒㄧ 嘆息聲。

11. 8. 亘 ㄍㄨㄥˋ 「互」的俗字，延長，從這一端延到那一端。

11. 9. 裨 ㄅㄨ 補益。

裨益 ㄅㄨ ㄧˋ 補助，幫助。

11. 16. 晰 ㄒㄧ 清楚。

張庚 ㄓāng ㄍㄥ (1685–1760) 清人，原名張浦山，一號瓜田，詩書畫皆精，著有《浦山論畫》等書。

18. 作家 ㄗㄨㄚ ㄩㄚˊ 此處指職業畫家。

浦山論畫 ㄅㄨ ㄕㄨㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄩㄢˊ 清張庚著，首為總論，敘述各派源流及其得失。明季清初各派名稱，實始於此。

11. 23. 筋斗 ㄐㄧㄣ ㄉㄡˋ 以頭點地，把全身上下反轉過來。

討論問題

1. 元季四家的畫，爲什麼特別重要？
2. 中國畫的宗派論者繪畫分爲兩大系統，如何區分？
3. 什麼是士大夫的高蹈型式？
4. 什麼是館閣型式？

第四課 李成略傳

何 惠 鑑

作者小傳

何惠鑑，廣東人，曾在廣州嶺南大學，北京燕京大學，及美國哈佛大學研讀中國文史及美術史。現任克里夫蘭美術館（Cleveland Museum of Art）中國部主任。

本課簡介

《李成與北宋山水畫之主流》全文分爲上下兩部：上篇專論李成的家世與生平，下篇分論李成作品之流傳，李派山水畫之風格及其與北宋其他主要畫派的關係。

本文取自作者在台北《故宮季刊》第五卷第三期中發表的上篇。全篇分爲『前言』、『百代之師』、『李成的家世及生平』三段。在『前言』中作者言明研究李成的問題的重要性與複雜性，第二段『百代之師』討論李成在藝術史上的地位，及歷來給予的評價。第三段追溯李成的家世與生平。本課節錄自第二段『百代之師』。

北宋一代的山水畫，國初爲李成、關仝、范寬三家鼎立。宋初畫論，如劉道醇（仁宗嘉佑四年一〇五九以前）以神妙能三品評第當代畫家，在「山水林木門下標舉神品四人，五代爲荆浩 關仝，宋朝則爲李成 范寬。郭若虛（於神宗熙寧年間一〇七四前後）論李、關、范山水，謂「三家鼎峙，百代標程，前古雖有傳世可見者，如王維、李思訓、荆浩之倫，豈能方駕！近代雖有專意力學者，如翟院深，劉永、紀真之輩，難繼後塵」。三家之中，李成巍然崇高的地位始終如一，關、范的聲望則隨時代與好尚互有消長。如錢易南部新書（嘉佑元年一〇五六序）記教坊都知商訓得山水畫之三昧，至以之比「關李」，而不及范。郭熙在一一一七以前論當代學者最衆的大宗師，則獨推「李范」，而不及關。若以地域言之，這三家正代表齊魯關陝東西兩派的山水畫，在宋初以晉南豫北的中州爲會合同化之地。至於江南的傳統，則雖因李煜的納土歸朝而得與中原畫派接觸並相互影響，但在十二世紀以前的批評史上，江南畫的代表人物如董元輩仍未受宋人所重視，直至米芾獨排衆議力致推崇，董元的地位始日形重要，寢且代替了關仝而與李范並馳方駕。北宋末年善平遠山水的院外名家如趙大年、惠崇，專門化的畫題如「瀟湘八景」，無不或多或少地受董元的影響。故湯垕於元天曆年間「一三二八一—一三二九正式提出董元而首倡「宋畫家超絕唐世者李成、范寬、董元三人」。南宋以後，范寬一派日就式微，夏文彥稍後於至正年間「一三六五」雖仍沿襲湯垕「李董范三家」之說，至黃公望於山水訣中記元末一代風氣，

即直言「近代作畫，多宗董源李成」，而取消了范寬的地位。至此宋元四百年間由東西兩派的對峙便轉變成爲南北兩大傳統的分庭抗禮，不但是山水畫史上一個劃時代的大變革，反映了行家和利家，或職業畫人與士大夫之間的趣尚的推移，且與宋元文化經濟中心由北南移這一連串的史實相表裏，這是後話。

簡括來說，宋初三家鼎峙之局大約維持了不足一百年，至熙寧元年以後，在理論上雖然未廢三家之說，在實際上却已漸定於一尊。李成一派由於後繼得人，鉅匠如燕文貴、許道寧、王詵、郭熙輩或各得一體，或融會發揚，再加上真宗、神宗、徽宗等歷朝皇帝的偏愛，貴戚名流的競爲收藏，與及在當時政府的美術教育政策之下繪畫有「格法化」的需要而轉向定型，遂成爲十二世紀初葉畫院畫學的最高典範。換言之，李郭畫派在北宋末年幾乎可以說是如日中天，君臨中原的畫壇，無論在院內院外都儼然被認爲山水畫的正統。代表這種正統理論的便是韓拙的山水純全集和宣和畫譜。最足以反映官方意見並可能爲院人所撰的畫譜，其僞作的序言雖假託于宣和元年「一一一九」，實則書成於宣和元年以前，並且已經公開說「于時凡稱山水者，必以（李）成爲古今第一」。南北宋之間諸家多踵其說，如邵博河南邵氏聞見後錄（前錄成於紹興二年一一三二）稱「國初營邱李成畫山水，前無古人」。江少虞皇朝事實類苑（紹興十五年一一四五序）和王闢之的澗水燕譚錄同出一源，二者都說：

「成畫山水寒林，前所未嘗有。氣韻瀟灑，煙林清曠，筆勢穎脫，墨法精絕，高妙入神，古

今一人，真畫家百世師也」。

其他如董道廣川書跋稱李咸熙「寓象賦景，得其全勝」，或稍前於宣和畫譜的沈括圖畫歌謂「李成筆奪造化功」等等，其推崇傾倒的至意都是當時的實錄。

自李成在中國畫史上的重要性來說，這一個「百代之師」的稱號倒也不算虛譽。李成一派不但集五代幾個地方傳統的大成而形成北宋山水畫的主流，同時又是南宋的先驅者，為南渡後「賸水殘山」式的空間意匠奠定了理論上和技法上的基礎。李郭的影響在域外東至高麗，在元代通過忠宣王「一三〇九一一三一三」、李齊賢、和朱德潤等人的媒介而成為高麗和李朝山水畫的主導樣式；向南達雲南大理；向西遠逾河西走廊以外，在十四世紀隨同蒙古帝國的擴張在波斯和土耳其繪畫中留下間接的痕跡。在國內則毫無疑問地支配了後來金元兩代大部份的畫壇，其潛力直至明末清初還可以隱約感覺到，例如在所謂浙派殿軍藍瑛和劉度以至董其昌王石谷的作品上。中國古代山水畫派若論影響之廣且深，流傳之長且遠，實無有逾於李郭者。是以在萬曆年間一力維護「北宗」而隱然與董其昌「南宗」畫論對抗的王世貞，在藝苑卮言裡下了這樣一個結論：「人物以吳生為聖，山水以營邱為神」。我們知道在王世貞的批評體系中，「畫至神而能事盡」。他既非議張彥遠「失自然而後神」而以「自然」為「上品上」之論，更不同意鄧椿畫繼謂黃休復首推「逸品」為恰當的說法。其意蓋謂「逸」當置於三品之外，不應濫居「神品」之表。故謂「李成為神」，即至矣盡矣，古今一人的意思，其推尊可見。

即使是董其昌，在一封寫給陳眉公的信中也自言平生所願學者五人，李成即爲其中之一。在這一點；宋以後的批評家不論立場如何都差不多是一致的。

但其中自然也有少數例外。米芾便自詡他自己的畫「無一筆李成關仝俗氣」，在宋初三大家之中，似乎對范寬還稍加許可，說是「物象之幽雅，品固在李成上」。對於米芾這種放言高論的態度，王世貞極表不滿。他說：

「畫家中目無前輩，高自標識無如米元章。此君雖有氣韻，不過一端之學，半日之功。」

自今日看來。米元章對李成的苛刻自有他個人的理由和重大的美術史的意義。其高瞻遠矚實非如王弇洲所想像的狂妄和淺陋。即在米家山水中，有不少地方也許二米自認爲「創意經圖」的，其實也的確未脫李成的範圍。上海博物館藏米元暉和司馬端衡合作的詩意圖卷，其中一部份山和樹的結構便是明顯的例。李日華在竹嬾畫牘中說得好：

「虎兒若到精微處，仍落營邱意地中」，

董其昌有感于「逸品」一名被後人利用作爲藏拙護短的工具，亦曾指出：

「能爲營邱，而後爲二米之雲山」。

這兩家的意見竟似不謀而合，如出一轍。

在米芾以後，反對宣和畫譜獨尊李成的，似乎還有金末的一部份南都文士。元好問在天興三年（一二三四）自跋七言古詩密公寶章小集云：

「宋畫譜，山水以李成爲第一。國朝張太師浩然，王內翰子端奉旨品第書畫，謂李筆意繁碎，

有畫史氣象，次之荆、關、范、許之下。密公賞識超詣，亦以此論爲公」。

案中州集，歸潛志，及金史八五本傳，密公卽完顏瑋 1 1 7 1—1 2 3 2，本名壽孫，世宗賜名仲實（恐爲仲寶之誤）故又字子瑜。爲金世宗興陵之孫，越王允常之長子。明昌初受封公，南渡後于哀宗正大初年由胙國進封密國。家所藏法書名畫幾與中秘等。風流蘊藉，有承平時王孫故態。一時文士皆游其門。所居有樗軒，又有如庵，故自號樗軒老人，詩號如庵小藁。元遺山如庵詩文叙云：

「公家法書名畫，連箱累篋，寶惜固護，與身存亡……少日師三川朱巨觀學詩，龍巖任君謨學書，真積之久，遂擅出藍之譽。於書無所不讀，而以資治通鑑爲專門……名勝過門，明窗棊几，展玩圖藉，商略品第，顧、陸、朱、吳筆虛筆實之論極幽耽。及論二王筆墨，推明草書學究之說窮高妙。而一言半辭，皆可紀錄」。

圍城中以疾薨，年六十一。時爲天興元年壬辰（一二三二）五月。金末「河汾諸老」之一的麻革挽詩所謂「人知尊帝胄，我但識儒冠」者是也。

密國公瑋是金代最大兩個皇室收藏家之一。所藏書畫與金章宗的「明昌內府」幾相伯仲，而與日後元文宗的皇姑魯國大長公主（princess sengge）先後輝映。更重要的，是密公在金末危急存亡之秋，以宗室貴游的身份主持風雅，他對書畫的意見很可以反映當時南都文士集團一種新的美學上的自覺。當時士大夫中最能夠代表這種反抗傳統的新興思潮者當爲王庭筠（一

一五一、一二〇二)，亦即元遺山詩跋中所稱之王內翰子端——書畫史上著名的黃華老人。王庭筠于墨竹則自創「遼江派」以示別於風靡一代的「湖州派」，于樹石則直接繼承蘇東坡「怪怪奇奇無端如其胸中盤鬱」（米芾語）那種寫意的文人墨戲，于書法則為吳雲壑以後米元章一系最傑出的嫡子，他對李成的偏見與其祖述米芾對權威的叛逆是一貫的。以此類推，元好問于同時書畫家中最所服膺的正是王庭筠。遺山詩集中評書論畫所再三致意的「天真」一詞——所謂「繁華落盡見天真」者，正是米芾所反覆贊嘆的董巨一派之「平淡天真」的註腳。「天真」是董巨的特色，而相反的「多巧少真意」却是米芾所認為李成一派的弱點。明乎此，我們便不難了解何以元遺山對李成時有微詞，何以在題巨然松吟萬壑一軸時，會說「方外知音誰具眼，莫將輕比李營丘」。蓋此隻眼，正暗示着米芾的一脈真傳，通過金元之際以王庭筠、元好問、完顏璫等為中心的南都文士藝人集團，為十四世紀後半的文人畫開拓了一個新境界，為明末「南宗」畫論建立了一個源流久遠的基礎。

我們在進入正題前不辭簡略地回顧歷代所給予李成的評價，並不是想要決定誰是誰非的問題。美術史的任務之一，本來是要超越這些身後的毀譽，盡可能的給予古代畫家一個客觀的論定。這任務自然是很不容易的，為了褒崇獎譽並不等於真正的了解，二者往往反而是不能相容的。在畫史上。李成便是一個最特出最有興趣的例：在一方面，李成被稱為百代之師，古今第一，享有山水畫家最高的地位；在另一方面，

適與他的盛名而成反比，則爲其作品之稀少和不可靠，這矛盾的結果使李成身後的聲名基于傳聞或誤解之上者多，而基于事實或客觀分析者少。譬如說，自南北宗之說興，主南宗者自然多數把李成歸入王維的嫡系（如董其昌），但李派的主要繼承人如郭熙王誥却往往被放逐到北宗的世界去（如陳繼儒、沈宗騫），使論者窮于解釋，而學者無所適從。更奇妙的是，室町以後的日本漢畫家，例如狩野派的鉅子探幽、常信等人，却不知何所據地說李成山水類馬遠，故列于上等，而李派健將如許道寧翟院深輩則屈居末秩。十九世紀初年的日本收藏家淺野梅堂于其漱芳閣書畫記至謂夏昶大有李成的遺風。這種種耳食之談，在中國著名的鑑賞家之間（例如高士奇）尙且比比皆然，對海外學人固無須深責。但正因如此，我們更深感今日之治早期繪畫史者，實有澄清這種種錯誤印象的責任。爲了李成及與其有關的問題若得不到較合理的解決，則宋代繪畫史的上半部恐怕要留下一大片空白，無從整理；而晚唐五代至金元的演進流變之跡也要失去最主要的線索。這一個大關鍵，昔賢知之固稔，但未深究而已。

1. 1. 李成 ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ 北宋畫家，山東營邱人，字咸熙，號營邱。宋太祖開寶年間進士，活動期為 960—990 A. D. 喜詩畫，善琴，所作山水為世人所寶。
2. 1. 關仝 ㄍㄨㄢ ㄊㄨㄥˊ 『仝』又作『同』。五代梁朝時畫家，陝西長安人。其活動期約為 907—923 A. D. 善畫山水，喜作秋山寒林。
- 范寬 ㄈㄢˋ ㄨㄢˊ 北宋畫家，陝西省華原人，字仲立，本名中正。性溫和，有大度，時人故稱之為『寬』。活動期為公元 990—1030。善畫山水，師李成，又師荆浩，後以自然為師，自具一派風格。
2. 2. 鼎 ㄉㄩㄥˇ 三足的金屬器，上古時用作傳國之寶。
鼎立 ㄉㄩㄥˊ ㄌㄧˊ 三方面的勢力相等，這裏指李成、范寬及關仝三家，其重要性相等。
- 劉道醇 ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˊ ㄔㄨㄥˊ 宋朝人，其事跡不詳，活動期約在公元 1080。著有《五代名畫補遺》《宋朝名畫評》。這裏所錄出自《宋朝名畫評》一書，以神、妙、能三品評論當代畫家。
- 仁宗 ㄖㄣˊ ㄗㄨㄥˊ 指宋仁宗皇帝，在位時期為 1023—1063。
- 嘉祐 ㄐㄧㄚ ㄩˋ 宋仁宗時年號，共八年，1056—1063。
2. 4. 標舉 ㄅㄧㄠ ㄓㄨˇ 特別提舉出來。
- 荆浩 ㄐㄩㄥ ㄏㄠˋ 五代時畫家，後梁河南沁水人。字浩然，隱居太行山之洪谷，自號洪谷子。活動期為公元 890—950。通經史，善屬文，尤以畫名，著有《筆法記》。

2. 5. 神宗 カノミ 指宋神宗皇帝，在位期爲公元1068—1085。

熙寧 シニン 宋神宗年號，1068—1077。

2. 7. 倫 リン 等人，等類。

方駕 カウ 並駕，不相上下。

2. 8. 翟院深 カウカウ 北宋畫家，山東營邱人，工畫山水，師李成。

劉永 カウ 北宋畫家，工山水，師關仝。

紀真 カウ 北宋畫家，工山水，師范寬。

2. 9. 巍然 カウ 非常高大。

2. 10. 錢易 カウ 北宋人，字希白。能書畫，工詩文。年十七歲舉進士，著有《南部新書》。

2. 11. 教坊 カウ 唐、明兩朝於宮庭內設教坊，教習音樂、舞蹈，至清雍正時廢止。

都知 カウ 官名，這裏指掌管音樂舞蹈，屬於禮部。

商訓 カウ 北宋畫家，山水學范寬。

2. 12. 三昧 カウ 語出佛經，指精妙深奧的道理。-

郭熙 カウ 北宋畫家，河南溫縣人，活動期爲公元1060—1075。善寫煙山雲樹，影響後世極大，著有《林泉高致集》，論畫之原理。

2. 14. 齊魯 カウ 即今之山東省。

關陝 カウ 入潼關後之陝西省地帶。

晉 カウ 山西省別稱。

豫 カウ 河南省別稱。

中州 カウ 指河南省一帶，謂其居天下之中。

2. 16. 江南 カウ 長江以南的總稱。

李煜 カウ (937—978) 南唐最後的皇帝，史稱李後主。

2. 16. 納土歸朝 ㄋㄚˋ ㄊㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄉㄨㄛˊ 指李煜亡國後，奉納南唐的土地，歸降於宋朝。
2. 17. 中原 ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˊ 黃河下流之地，即河南，山東之西部，河北，山西之南部，以及陝西東部等地，通常稱為中原。
2. 18. 董元 ㄉㄨㄥˊ ㄩㄢˊ 又作董源，南唐畫家。江蘇南京人，字叔達，又字北苑。工畫山水，為江南畫的代表。其活動期約為公元 940—970。
2. 20. 寢 ㄑㄧㄢˇ 慢慢的。
2. 21. 趙大年 ㄓㄠˋ ㄉㄢˊ ㄉㄨㄢˊ 原名趙令穰（ㄓㄠˋ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˊ），字大年。北宋末期畫家，其活動期約為公元 1070—1100 左右。善書，尤工草書。所畫山水煙雲迷漫，自成一家。
- 惠崇 ㄏㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ 宋初九僧之一，工吟咏，善畫山水。其活動期約為公元 1000—1030 左右。
2. 22. 瀟湘 ㄒㄠ ㄒㄩㄥ 河名，即瀟水及湘水，在湖南省，風景幽美，常為詩畫的題材。
2. 23. 湯垕 ㄊㄨㄥ ㄏㄟˋ 古『厚』字。元朝人，精通畫理及畫史，著有《畫論》及《古今畫鑑》。
- 天曆 ㄊㄧㄢ ㄌㄧˊ 元朝文宗時年號，1328—1329。
2. 25. 夏文彥 ㄒㄧㄚˊ ㄨㄢˊ ㄩㄢˊ 元朝浙江吳興人，字士良，精畫理，著有《圖繪寶鑑》。
2. 26. 至正 ㄓㄧˋ ㄓㄥˋ 元順帝時年號，1341—1367。
- 沿襲 ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ 依照別人的老樣子。
2. 27. 黃公望 ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄥ ㄨㄤˊ 公元 1269—1354。元朝名畫家，江蘇常熟人，本姓陸，嗣於黃氏。字子久，號一峰。後隱居富陽，改名堅，號大癡道人，

博通經史，工詩文，尤精繪事，山水師法董源、巨然。爲元四大家之首，其畫風影響明清兩代至爲重大。著有《山水訣》《大癡山人集》。

山水訣 山水畫書名，黃公望撰，寫山水畫法之秘要，凡二十則。

3. 2. 峙 ㄓˋ 高而直立的樣子。

對峙 ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ 相對、對立。

東西兩派 ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ 指齊魯及關陝兩地對立的畫派。

3. 3. 南北兩大傳統 中國因南北風景的差異，形成南北兩派不同的畫風。北方山水畫寫崇山峻嶺，以李成、范寬爲代表。南方畫派寫平遠山水，以董源、巨然爲代表。

3. 4. 行家利家 ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ 明朝何良俊在《四友齋畫論》中分畫家爲兩派：行家及利家。行家指以賣畫爲生之人，其作畫要符合別人的興趣。利家指文人畫家，以繪畫自娛。

職業畫家 ㄓㄧˊ ㄓㄨㄚˊ ㄏㄨㄚˊ 指宮庭畫家或以賣畫爲生的人。

3. 9. 尊 ㄓㄨㄥ 尊崇於一。

3. 10. 鉅 ㄓㄨˋ 巨大。

燕文貴 ㄩㄢˋ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ 宋初畫家，浙江吳興人。善畫人物山水，細緻清潤，有『燕家景致』之稱。其活動期爲 960 — 990 左右。

許道寧 ㄒㄩˇ ㄉㄠˋ ㄢㄨㄥˊ 北宋畫家，陝西長安人，工詩，善爲山水。官著作佐郎。其活動期爲十一世紀初。

王詵 ウヂノ 北宋畫家，陝西太原人，字晉卿。與蘇軾等爲友，能詩書畫，山水師郭熙。其活動期約爲十一世紀末。

3. 11. 眞宗 マコト 指宋眞宗，其在位期爲 993 — 1022。

3. 13. 格法化 カクホウカ 變爲一定的形式，形式化。

3. 15. 君臨 クニミ 像君王一樣居高臨下，即領導之意。

3. 16. 儼 ケン 正式，莊重。

正統 テイシュ 指學術或宗教上直系或正派的主流。

3. 17. 韓拙 カンソク 北宋畫家，徽宗時畫院中人。善山水木石，著有《山水純全集》。

山水純全集 北宋韓拙撰，討論繪畫秘訣及觀畫別識。

假託 カダク 借用。

3. 18. 畫譜 カクポ 即《宣和畫譜》，記載宋徽宗時宮內收藏的書畫目錄。

3. 19. 僞 ケイ 假的，與真相反。

宣和 ケンワ 宋徽宗時年號，公元 1119 — 1125。

3. 22. 踵 シュウ 脚跟，用作動詞時謂緊跟隨着前人。

邵博 ショウハク 北宋末年人，字公濟，著有《聞見後錄》。

前錄、後錄 即《聞見錄》，分前後兩部，北宋邵博撰。

3. 23. 紹興 ショウセイ 南宋高宗時年號，公元 1131 — 1162。

營邱 エイシュ 李成號。

3. 24. 江少虞 カウショ 南宋初人，字虞仲。政和進士，著書百卷。

皇朝事實類苑 カウシヤク 書名，江少虞撰。

3. 25. 王闢之 カウハク 北宋人，治平年間（1064 — 67）

進士，編有《澗水燕譚錄》記紹聖以前朝野雜事。

3. 26. 寒林 ㄏㄢˊ ㄌㄧㄣˊ 冬天的叢林。

瀟洒 ㄊㄨㄛ ㄅㄛˋ 清高放脫而優雅的樣子。

3. 27. 清曠 ㄑㄩㄥ ㄎㄨㄤˋ 空濶。

穎脫 ㄩㄥˋ ㄊㄨㄛˋ 把自己的才能顯露出來，出《史記》『平原君列傳』。

4. 2. 李威熙 ㄌㄧˊ ㄨㄟ ㄒㄩˊ 李成字威熙。

寓 ㄩˋ 寄居，託付。

寓象 ㄩˋ ㄒㄩㄥˋ 用形象來表現意境。

賦景 ㄈㄨˋ ㄑㄩㄥˋ 描繪景色風光。

寓象賦景，得其全勝 謂李成所畫的山水，能够成功地以形象表現大自然的精華。

4. 3. 沈括 ㄕㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˊ 宋人，字存中，嘉祐進士。精百藝，著有《長興集》《夢溪筆談》。

圖畫歌 ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄨ 北宋沈括（1030—1094）撰。

4. 6. 集大成 ㄇㄛˋ ㄉㄨㄥˋ 集合各家的優點，而得到完美的成績。

4. 8. 先驅 ㄒㄩㄢ ㄑㄩ 走在前面的人，開創者。

南渡 ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ 公元1127年，宋徽宗及欽宗被金人所擄，宋高宗南渡長江，從河南開封遷都浙江杭州，史稱南渡。

賸 ㄊㄨㄥˋ 同『剩』。

賸水殘山 ㄊㄨㄥˋ ㄨㄛˋ ㄕㄨㄢˊ ㄕㄨㄢˊ 比喻國土分裂，山河不整。

而南宋的山水畫，構圖多只截取風景的一角，而沒有完整的山川，論者謂賸水殘山。

4. 9. 奠 ㄉㄨㄢˋ 奠定。

4. 10. 高麗 ㄍㄠ ㄌㄧˋ 即韓國。

忠宣王 충선왕 高麗王，公元 1309 — 1311。

4. 11. 李齊賢 이齊賢 元時高麗人，公元 1288 — 1367，
字仲思，號益齋，著有《益齋集》。

朱德潤 주덕윤 元畫家，公元 1284 — 1355。工
畫山水人物，能詩，應奉翰林院。

李朝 이조 朝鮮朝代名，公元

4. 12. 大理 대리 古時國名，在雲南境內。

4. 13. 走廊 走廊 屋子外長形的通道。

河西走廊 河西走廊 地區名，泛稱黃河以西之地，
今陝西、甘肅兩省，古時為中原地區通往西域
的主要道路。

波斯 페르시아 國名，今之 Iran。

4. 14. 土耳其 터키 國名，Turkey。

4. 15. 金 금 朝代名。公元 1115 — 1234。為女真族，
姓完顏氏，滅遼攻宋，後亡於蒙古。

潛力 잠력 隱而未顯出來的實力。

4. 16. 隱約 은연 不明顯的。

浙 제、浙江省的簡稱，這裏指浙派畫。明朝初期，
宮庭畫家以戴進等畫家為首，以南宋馬遠、夏
圭的風格為模範，稱名於時。馬夏風格盛行
於杭州，戴進等則多為浙江人，故稱為浙派。

殿 전、在後的。

殿軍 전군、후군 1. 行軍的後隊。2. 考試或比賽取錄的
最後一名。這裏指浙派最後的兩位畫家。

藍瑛 안경 公元 1583 — 1660。明畫家，浙江錢
塘人，字田叔，蝶叟，善畫山水，為浙派晚
期畫家。

4. 17. 劉度 リウタク、明末清初畫家，藍瑛弟子，善山水人物。

董其昌 チュウキチヤウ 公元 1555 — 1636。明書畫家，華亭人（今江蘇松江）。字玄宰，號香光，官至禮部尚書，謚文敏。其書畫集宋元各家之長，而以董、巨為宗，自成面目。其畫論對清代畫風影響甚大。著有《畫禪室隨筆》《容臺集》等。

王石谷 ウシヤク 原名王翬，字石谷，清初畫家，公元 1632 — 1717。江蘇常熟人，別號耕煙散人，善畫山水，為清初四王之一。

4. 20. 藝苑卮言 イエンシヤン 明王世貞撰，雜論書畫。

4. 21. 吳生 ウシヤウ 指吳道子，唐代著名畫家，名道玄，道子為其字，其活動期約為 720 — 760。善畫山水、尤工佛像人物，時稱畫聖。

4. 24. 黃休復 ウエツフク 字歸本，通春秋之學，喜圖繪，著有《益州名畫錄》，錄精於繪者五十八人，品為逸、神、妙、能四格。

濫 ラン 水溢為濫。意謂過份，不合。

濫居 ランキョ 享有過份的地位。

5. 1. 陳眉公 チュンメイコウ 即陳繼儒，公元 1558 — 1639。明華亭人，董其昌之友。工詩文小品，能書畫，著有《眉公全集》。

5. 4. 詡 シュ 誇耀。

5. 10. 端 タン 開頭，物的頭部。

一端之學 イツンノガク 部份的，不完全的學識。

5. 11. 苛刻 コウカク 極端的強求。

5. 12. 瞻 テン 仰望。

高瞻遠矚 ㄏㄠ ㄉㄨㄥ ㄩㄢ ㄩㄢˋ 表示目光遠大。

王弼州 ㄨㄥˋ ㄩㄢˋ ㄓㄨ 王世貞的號。

5. 13. 狂妄 ㄨㄥˋ ㄩㄢˋ 言行大胆，亂做。

淺陋 ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ 眼光短小，知識不豐富。

米家 ㄇㄧˋ ㄐㄧㄚ 指宋代米芾（1052—1107）及其子米友仁（1086—1165）煙雲迷漫的畫風。

5. 14. 二米 ㄉㄨㄛˊ ㄇㄧˋ 即米芾及其子米友仁。

5. 15. 米元暉 ㄇㄧˋ ㄩㄢˋ 即米友仁，字元暉，小字虎兒。

司馬端衡 ㄙㄩㄇㄚˊ ㄉㄨㄥˋ 北宋畫家，原名司馬槐，為司馬光（公元1019—1086）之子。

5. 17. 李日華 ㄌㄧˊ ㄉㄨㄛˊ 公元1565—1635。明朝人，字君實，號九疑，又號竹嬾。萬曆年間進士，能書畫，善鑑賞。

竹嬾畫牘 ㄓㄨˊ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄢˋ 明李日華撰，錄題畫之詩。

5. 18. 虎兒 ㄏㄨˊ ㄦˊ 即米友仁。

5. 19. 藏拙 ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄛˊ 隱藏自己不好的地方。

5. 22. 不謀而合 ㄅㄨˊ ㄇㄛˊ ㄨㄝˊ ㄉㄨㄛˊ 沒有事先計劃而結果却彼此相合。

轍 ㄑㄩㄝˋ 車輪經過的痕跡。

如出一轍 ㄖㄨˊ ㄔㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄛˊ 好像一個輪子印出來的一樣，意謂兩件事情很相似。

5. 24. 南都 ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨ 指今河南南陽縣。

南都文士 ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨ ㄨㄣˊ ㄊㄨˊ 指仍然居住在北方的文人。

元好問 ㄩㄢˊ ㄏㄠˊ ㄩㄢˊ 公元1190—1257。字裕之，號遺山，金朝著名文學家，尤精於詩，著有《遺山集》。

天興 ㄊㄩㄢ ㄩㄥˊ 金哀宗年號，公元1232—1234。

5. 25. 跋 ㄅㄚˊ 寫在書畫或文章後面的文字。

5. 25. 七言古詩 シヤク 中國古詩體的一種。每句以七個字爲主，有時也會插入三字或五字的短句，句數不限，音節古拙激越爲上。

密公寶章小集 ヒツコウホウシヤウコウシツ 書名，金完顏璫撰。

5. 26. 張浩然 シヤウコウ 金朝畫家。

5. 27. 內翰 ウチノカン 舊官名，翰林之別稱，主文學。

王子端 ウシノヘ 公元 1151 — 1202。王庭筠，字子端，金朝翰林，爲米芾之侄，工畫山水及枯木竹石。

品第 ヒンテイ 評論好壞，而將之排列成高下的次序。

6. 1. 密公 ヒツコウ 指完顏璫（公元 1172 — 1232）金文士，以詩文名。

荆、關、范、許 指荆浩、關仝、范寬及許道寧。

6. 2. 超詣 シヤウキ 學問高超，達到超越常人的地步。

公 コウ 公平，公道。

6. 3. 案 アン 按照，根據。

中州集 チュウシュウシツ 書名，爲金朝詩選集，元好問編。

歸潛志 キウセンシ 書名，金劉祁撰（公元 1203 — 1250），記金末名人小傳，雜記，詩文。

金史 キンシ 書名，金代的歷史，元朝脫脫等撰。

完顏璫 ウツノヒツコウ 公元 1171 — 1232）本名壽孫，字仲實，博學多才，善書畫，累封密國公。著述甚豐，有《如庵小稿》。

世宗 セウシュウ 指金世宗，在位期爲 1161 — 1189。

越王 セツオウ 完顏璫父，名允常，封越王。

6. 6. 明昌 メイチャウ 金章宗年號，公元 1190 — 1196。

封公 フキョウ 皇帝賜封土地及爵位，公爲高級之官。

6. 6. 哀宗 アノ 金哀宗，其在位期爲 1224—1234。
正大 テイダイ 金哀宗年號，公元 1224—1231。
胙國 ソククニ 金官封號。
法書 ホフショ 卽書法。
中秘 チュヘイ 指宮中秘書處，宮禁內所藏的書法。
風流 フウリウ 優美的儀表態度。
6. 8. 蘊藉 ウンゲキ 含蓄。
承平 テイヘイ 國家太平。
王孫 オウソン 王公貴族的子孫。
6. 9. 樗軒 シュケン 完顏璘住的屋子，其中之一名樗軒，故亦用作其號。
如庵 ニョウアン 完顏璘住的屋子之一，亦用作其號。
6. 10. 元遺山 ゲンイサン 卽元好問，見前注。
6. 11. 公 コウ 指密國公完顏璘。
累 ライ 累積，許多。
篋 ケツ 小箱子。
6. 12. 少日 ショジツ 少年之時。
三川 サンセン 朱巨觀之號。
朱巨觀 シュキョクワン 金朝人，以詩名。
龍岳 リウガク 任詢之號。
任君謨 ニョウキョム 人名，金朝書法家，原名任詢。
6. 13. 眞積 シンキツ 謂求學用功不間歇，原出荀子《勸學篇》：『眞積力，久則入。』
出藍 シュラン 謂學生的能力超過老師，語出莊子：『青出於藍而勝於藍。』
6. 14. 資治通鑑 シ 書名，宋司馬光（公元 1019—1086）撰，爲戰國至五代的編年史。
名勝 メイヘイ 名流，名人。

過門 𠄎、𠄎 過訪。

棊 𠄎 同榧，窗格子。

几 𠄎 小桌子。

6. 15. 藉 𠄎 書藉。

商略 𠄎、𠄎 討論。

顧 𠄎、指顧愷之，晉朝畫家，善寫人物，約在公元 344 — 406。

陸 𠄎 陸探微，南北朝時畫家，善人物佛像。約公元四世紀時人。

朱 𠄎 或係朱僧辯（約 720 — 760）是南北朝時的畫家。

吳 𠄎 吳道子，唐朝畫家，善畫人物。

6. 16. 幽眇 𠄎、𠄎 『眇』同『縵』，深奧，深遠。

二王 𠄎、𠄎 指王羲之（公元 321 — 379）及王獻之（344 — 388）父子，皆為晉朝名書法家。

推明 𠄎、𠄎 推究研明。

6. 17. 窮 𠄎 深究，極致。

薨 𠄎 諸侯死叫作薨。

疾薨 𠄎、𠄎 生病而死。

壬辰 𠄎、𠄎 計時的符號，壬是天支第九位，辰是地干第五位，這裏指 1232 年。

6. 19. 河汾 𠄎、𠄎 地名，指黃河及汾水交界一帶。

河汾諸老 𠄎、𠄎、𠄎、𠄎 南宋時期，留在北方金朝統治下的學者及詩人。

麻革 𠄎、𠄎 金詩人，河汾諸老之一。

挽 𠄎 同『輓』，追悼死去的人。

6. 20. 胄 𠄎、𠄎 後代子孫。

帝胄 𠄎、𠄎 皇室子孫。

人知尊帝胄 인지존제우、別人只尊敬密公是個帝
皇的後代。

我但識儒冠 나지만식유관 我却認識他博學文雅的一
面。

6. 22. 伯仲 보중、兄弟爲伯仲，借以謂彼此相等之意。

6. 23. 元文宗 원문제 皇帝名，在位五年（公元 1329 —
1333）。

皇姑 황고 皇帝父親的姐妹。

6. 24. 存亡之秋 존망지추 國家面臨滅亡的時候。

6. 25. 風雅 풍야 指文藝之事。

6. 27. 王庭筠 왕정筠（公元 1151 — 1202）金人，字子
端。山西人，大定年間進士，調恩州軍事判
官，章宗時試館職罷歸，讀書黃華寺，因自
號黃華老人，復召爲應奉翰林文學。能詩書
畫，尤善山水竹石。

7. 3. 遼江派 요강파 王庭筠所創墨竹畫派。

風靡 풍미 風行一時，使人着迷。

湖州派 호주파 湖州爲浙江北部之一州，即今吳
興縣。北宋時文同以寫墨竹著名，（公元 1019
— 1079），曾任湖州太守，後世以此名其墨
竹畫派。

7. 4. 蘇東坡 소동파 蘇軾（公元 1036 — 1101）。

盤鬱 판억 積聚在一塊，不舒展。

7. 6. 吳雲壑 우운학 人名，即吳琚，南宋人，能詞，
其活動期爲 1190 左右。

嫡 적 正妻所生的兒子。

嫡子 적자 指這一派系的直接傳人。

7. 7. 叛逆 반역 不同意某種已定的規範而有反抗的行爲。

7. 8. 服膺 ㄈㄨˊ ㄨㄥˊ 膺爲心胸，服膺謂心中佩服接受。
7. 11. 平淡天真 ㄆㄢˋ ㄊㄢˋ ㄊㄩㄢˋ ㄊㄩㄢˋ 不故意做作，而是天然的，自然的流露。
- 註脚 ㄓㄨˋ ㄓㄨㄛˋ 註解，附在正文下面的說明文字。
7. 14. 巨然 ㄐㄩˋ ㄖㄢˊ 南唐畫家，董源之學生，江寧開元寺僧人，工山水，與董源並稱『董巨』。
- 壑 ㄏㄜˋ 山谷深下聚水之處。
- 方外 ㄈㄨㄥˊ ㄨㄞˋ 世外，指僧道人物等。
- 知音 ㄓㄨˋ ㄩㄢ 能了解自己的親密朋友。
7. 16. 脉 ㄇㄞˋ 同『脈』，血管，借謂事物的組織文理。
7. 18. 拓 ㄊㄨㄛˋ 推廣。
7. 22. 毀譽 ㄏㄨㄟˋ ㄩˋ 別人的批評，稱譽或攻擊。
8. 1. 反比 ㄈㄢˋ ㄅǐ 算學上的一種方法，意謂因果適得其反。
8. 6. 沈宗騫 ㄕㄨㄥˊ ㄗㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ 清朝時浙江吳興縣人，字熙遠，號芥舟，工書畫，著有《芥舟學畫編》。
8. 7. 室町 ㄕㄨㄛˋ ㄊㄩˋ 日本朝代名（Muramachi）公元1392—1573。
- 漢畫家 ㄏㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄚ 從中國畫中探求靈感的日本畫家，一般指追隨南宋畫風者。
8. 8. 狩野 ㄎㄨˋ ㄩㄝˋ 日本畫派，Kano School。爲十六至十九世紀時極流行的畫派。
- 探幽 ㄊㄢˋ ㄩㄠ 日本畫家，全名狩野探幽，公元1602—1674。
- 常信 ㄕㄨㄥˊ ㄒㄩㄢˋ 日本畫家狩野常信，公元1636—1713。
8. 9. 馬遠 ㄇㄚˊ ㄩㄢˋ 南宋畫家，浙江錢塘人。爲光宗(1190—1194) 寧宗(1195—1224)時宮庭畫院待詔，山水人物花鳥皆獨步一時。

8. 10. 屈居末秩 くつぐ末秩 委屈地被放在最末的位置。

8. 11. 淺野梅堂 あさのばいどう 日本畫家，公元 1816 — 1880，
爲南畫（文人畫）畫家。

漱芳閣書畫記 しゅうほうかくしゆゐかく 書名，日人著。

夏昶 あつた 公元 1388 — 1470，明朝畫家，字仲
昭，永樂年間進士，詩文書畫皆精，畫竹石
師王紱。

8. 12. 耳食 みみく 隨便聽信傳聞。

8. 13. 高士奇 たかしき 公元 1645 — 1704，清浙江錢塘
人，號江村。官至禮部侍郎，善鑑賞書畫，
著有《江村消夏錄》。

比比皆然 ひひたつ 全都是這樣子。

8. 15. 澄清 しやうせい 去除水中雜質，使之清潔。借用謂把
誤會或疑難處解釋清楚。

8. 19. 昔 むかし 從前。

稔 しん 熟識。

固稔 こしん 一直來都很熟識。

討論問題

1. 試論北宋初年山水畫三家鼎立的局面。
2. 李成爲什麼被稱爲百代之師？
3. 米芾及南都文士對李成的看法如何？
4. 從美術史的觀點來說，我們應怎樣處理李成的問題？