

看見花開的美好

臺中「花之禮讚」展故宮名畫選介

■ 張華芝

十月隆重登場的臺中世界花卉博覽會，書畫處除了在國立故宮博物院推出歷代形繪瓶花與盆景畫的特展「百卉清供——瓶花與盆景畫特展」及預計明年第一季上檔，藉歷代畫家敏銳觀察和彩筆，以展現自然界禽鳥和花果間和諧奏鳴的「來禽圖」共襄盛舉外，另精選十二組件明清花卉作品（分A、B兩檔）參與臺中國立臺灣美術館的展出，期以傳統藝術作品豐富花藝展示的面向，同時藉由畫作中的花卉主題，引領觀者與古人對話，激盪出雋永的共鳴。

此次特展精選的畫作屬明、清時代（十四至二十世紀初），其中並包含本院暫行分級的國寶〈懋壽平花卉〉及重要古物〈李士達瑞蓮圖〉。作者多是專擅畫花鳥的名家，其中也包含兩位女性畫家曹妙清（活動於元末明初）、陳書（1660-1736）在列；作品除水墨淋漓的墨畫之外，亦有色彩斑斕的重彩畫；技法上的運用有寫意、沒骨、白描及雙鉤填彩兼具。而形繪的主題，更合括四季常見花卉。件數雖然不多，但絕對精彩可期！

農曆暮春三月，適逢穀雨時節，正是「花中之王」牡丹盛放之際。千古以來多少文人墨客為之傾倒，牡丹因其花型碩大、色澤艷麗、香氣怡人、雍容華貴，可說集姿、色、香、韻於一身，故自古以來就為中國傳統名花。牡丹花被視為繁榮昌盛、富貴吉祥的象徵，因而牡丹畫自被視為富貴畫，如畫瓶插牡丹表示「富貴平安」；牡丹、海棠合繪，表示「滿堂富貴」；同畫牡丹、玉蘭，則寓意「玉堂富貴」。清懋壽平〈花卉〉軸（圖1），就是這類代表作。畫家懋壽平（1633-1690），初名格，字壽平，後以字行，江蘇人。詩文為崑陵六逸之首，畫名與清初四王、吳歷（1632-1718）相埒，合稱四王吳懋。初善作山水，因自謙無力與王翬（1632-1717）爭勝，遂改工花卉。以徐崇嗣（十世紀後半）沒骨法參酌己意，成為清代花卉畫宗師。

此軸除描畫了二主花外，還加入代表長壽的柏枝為襯，折枝式構圖，工細的沒骨技法，清淡的用色，將此慣見的吉祥題材，呈現出雅逸不俗的韻致。畫家不需先墨線鉤形；全靠用色、敷粉，層層填染塗暈，留下水線，花葉層次自是分明。隨後鉤上筋脈、略皴樹紋，畫作如真實再現，懋氏聲譽自是其來有自！

圖1 清 懋壽平 花卉 軸 國立故宮博物院藏 A檔

同樣能將筆下牡丹，表現得華而不艷、貴卻不俗的，還有選展的金廷標（活動於1760-1778）〈畫墨牡丹〉軸。（圖2）金廷標為浙江籍畫家，原為民間畫師，藉清高宗乾隆二十二

圖2 清 金廷標 畫墨牡丹 軸 國立故宮博物院藏 A檔

年（1757）南巡時，自薦畫作進呈，遂得以召入內廷擔任供奉，直至病逝，於宮中留下許多畫作。不論人物、山水、花卉畫，皆為所工。本幅採全景式構圖，牡丹花依傍著湖石盛放，地上綠草如茵，蒲公英也競相抽出花朵爭榮，如戶外庭院一隅的寫生。所繪五朵牡丹，上方三朵，或正向、或反面、或隱於叢葉間；下方兩朵，一含苞、一盛開。偃仰穿插之間，姿態饒富變化。繪葉一葉三面，四方兼顧，翻轉展折，變化多端。老皺湖石面以側鋒筆橫擦帶染形容。全圖純用墨色的深淺濃淡、層次變化而來，雖未填加他色，卻是墨彩斑斕，鮮活奪目！

不同於工細的沒骨墨牡丹，下筆立就的寫意墨色牡丹更顯墨韻舞動。畫者李培雨，字伯霖，是清朝末年的宮廷畫家，生卒不詳。民國後居天津，以賣畫為生，傳世作品並不多見。院藏《畫牡丹》冊（圖3），計十二開，或用水墨畫各種折枝牡丹。此開墨色牡丹，以溼筆尖蘸墨，一筆暈染成一瓣一葉，預留水線間的空白，造就瓣瓣分明。待花朵組成，調藤黃點花蕊，精神立顯。畫家下筆純熟而率性，全冊能融合傳統沒骨法與寫意畫的技巧，充分利用水分的流漾，締造色的濃淡間多層次變化。畫面輕透而明亮，展現宛如水彩畫一般的氤氳效果，兼得華麗與瀟灑之趣韻。

三至六月，花冠多呈漏斗形、鐘形、管形，簇生在枝端的杜鵑，花色多彩豐富，向有「映山紅」、「滿山紅」等別稱。清代善畫花卉的蔣廷錫（1669-1732），在色箋紙上，以彩筆描畫杜鵑花枝（圖4），濃重的花形線和局部多次加染，豐富了花瓣層次；快速鈎畫的花筋和葉脈，看似不經意的線條，顯得穩勁而堅韌；朱紅的花色在黑色背景襯托下，益顯精神。畫家為江蘇人，清代康熙朝進士，官至文華殿大學

圖3 清 李培雨 畫牡丹 冊 第十幅 牡丹 國立故宮博物院藏 B檔

圖4 清 蔣廷錫 畫群芳擷秀 冊 第十幅 杜鵑 國立故宮博物院藏 B檔

圖5 清 蔣廷錫 畫群芳擷秀 冊 第五幅 碧桃 國立故宮博物院藏 A檔

士。除善畫花卉，草蟲亦佳，精於以簡逸筆墨寫生，傅色暈墨能自然融洽，得憚壽平韻味。

碧桃花原產於中國，多為四、五月開花，屬於觀賞桃花類的重瓣品種。畫家先鈎畫線條（圖5），花朵則以白粉平塗為底色，其上再以洋紅調白粉成粉紅色筆多次填染，形容出層層開疊的花瓣，並顯現出漸層的粉色，時隱時現的墨線底，反而立體感凸顯；披針形的葉片，翻轉的葉脈，也以紅色提點出它的鮮嫩。畫家以寫實畫風，畫出春花的生趣。這兩開冊頁，皆選自蔣廷錫同套畫冊《畫群芳擷秀》中。內含十二開冊頁，每開皆為不同色彩的箋紙，左幅畫花，畫家以雙鈎填彩法為之；右幅康熙皇帝以墨書或泥金書題句，書體或楷或行。各幅花卉俱形象真實而敷彩明麗，且有色底為襯，加上與詩題交相輝映，全套含蘊妍雅的趣韻。

到了炎天暑月，一塘田田青荷，滿池艷艷

紅蓮，待荷風送上清香，成了烈日酷暑中最美的情事。荷花自古因其特徵部位及所處地區而有不同的稱呼，對它的形繪，也因畫家的慧心巧手而展現了不同的風情。明代畫家李士達，號仰槐，江蘇人。萬曆二年（1574）進士。善畫人物，並寫山水。萬曆丙午年（1606）五月，李氏於友人家山池中，見到二蓮並蒂花開，形象可人，又為吉祥徵兆，「遂敢戲圖以志瑞」。〈瑞蓮圖〉（圖6）畫一石、二葉柄、一花梗，採沒骨筆法，水墨畫湖石，以汁綠畫荷葉與花莖。利用色或墨的深淺交融、濃淡互暈，巧妙表現出石的陰陽與葉的向背。並蒂的花朵則出以白描法，僅以淡墨鈎勒花瓣，未施色彩，在葉石相襯下，益顯清雅絕俗。畫家在題語中雖自謙不善花枝，但此圖的布局精要、筆墨清潤，縱專擅於此者亦不能過！

一樣畫荷，清朝女畫家陳書筆下的〈畫荷

圖6 明 李士達 瑞蓮圖 軸 國立故宮博物院藏 B檔

圖7 清 陳書 畫荷花 軸 國立故宮博物院藏 A檔

圖8 明 曹妙清 牽牛花 收入《歷代集繪》第二十幅 國立故宮博物院藏 B檔

花》(圖7)，畫面呈現就顯得熱鬧不少。水墨畫蘆葦荷塘一角，二葉、一花，一蓮蓬，成熟的蓮實還引來水鳥停駐欲啄。善畫山水、花鳥與草蟲的陳書，浙江秀水人，號上元弟子，晚號南樓老人。太學生堯勳長女，嫁嘉興錢綸光(1655-1718)為繼室。初因夫家貧而好客，陳書典衣鬻飾以供，也曾賣畫以給。教子嚴而有法。長子錢陳群(1686-1774)，康熙辛丑進士，入翰林，後居官顯貴，陳書因而受誥封為太淑人。此幅自題：「摹家白陽(指明代花鳥畫家陳淳，1483-1544)」。陳書的寫意筆墨，雖然不像陳淳那麼縱橫豪放，但其出筆瀟灑靈秀，別具女性特有的柔美韻致，筆下所形容的夏荷，儘管華美將過，依然婉約娉婷！

同為女性畫家，活動於元末明初的曹妙清，

圖9 明 陳洪綬 花卉 冊頁 收入《明花卉畫冊》第一幅 國立故宮博物院藏 A檔

圖10 清 蔣廷錫 畫群芳擷秀 冊 第十一幅 菊花 國立故宮博物院藏 B檔

就採取了自古用來形容山色的青綠重彩，來描寫五至八月間習見，花型似喇叭的牽牛花。（圖8）這幅邊角式的小景畫，雙鉤填彩法描畫牽牛花緣著竹枝蔓生。花朵運用白粉及石青粧點，藤蔓和葉片則塗以明艷的石綠。斜出的竹幹帶葉，以墨綠填色，並以石青加染在竹葉亮面處，呼應了花瓣的色澤，實屬別裁。全圖布局用色甚為精緻，為院藏閨閣畫家重彩畫風的代表作之一。畫家杭州人，字比玉，號雪齋。只知事母孝謹，三十不嫁。善於鼓琴，工詩章。行書點畫，皆有法度。有《曹氏弦歌集》。惜對其生平未能見到更多相關記載。

帶著五片黃色花瓣，基部呈暗紅色，蕊柱顯眼的秋葵，早上開花，當天午後即便凋萎，短暫的花期讓賞花者不免扼腕。對於人物、花鳥、草蟲的描繪皆為精妙的明代畫家陳洪綬（1598-1652），即以自己的彩筆在摺扇面上重

現秋葵綻放的美，展露對畫面布局獨到的新意！此開〈花卉〉（圖9）畫中先鉤輪廓再填色的主枝從右往左方延伸，花苞滿佈枝節並爭相開放，右側輔以沒骨畫法形容的單柄叢生藍紫小花，空白處再添加彩蝶、蜜蜂飛舞。左幅邊際留下不多的空白，作者刻意署款鈐印於此，所欲營造的平衡盈滿構圖，突顯畫中盎然生意。

走過溽暑，迎接而來的是秋天的雲淡風輕和菊花的華茂。「更教不為黃花醉，枉卻今年一片秋」（宋楊萬里〈賞菊〉）。賞菊，向為秋天盛事。上述《畫群芳擷秀》冊第十一開（圖10），畫紅、紫、黃三色杭菊。畫家用色雅澹，在米色灑金箋背紙的襯托下，舌狀花瓣層層聚合，明麗花朵陪襯綠葉，益顯清新高潔，花中隱士，實質名歸。

冷冽寒風中，眾物蟄伏，大地看似一片寂寥，其實生機無限。〈做陸治茶花水仙〉（圖

圖11 明 張宏 倣陸治茶花水仙 軸 國立故宮博物院藏 B檔

圖12 清 惲壽平、王翬、笪重光、楊晉 合景歲朝圖 軸 國立故宮博物院藏 B檔

11) 軸是明代畫家張宏（1577- 約1652），成畫於冬季的寫生之作。善於畫山水、人物，兼工花卉的畫家，以向榮盛開的茶花、水仙，表達冬花不畏寒的生趣。小景式構圖，自題仿陸治（1496-1576）筆意。畫面下方為緩坡石岸，山茶枝幹從右側斜出，姿態挺勁，枝梢花朵爭相綻放。生長於坡石上的水仙花也順勢斜倚，含苞競秀。全畫筆致剛柔並蓄，敷彩古樸淳厚，布局尤其別具巧思。

和工筆描繪的水仙相較，白描水仙另具逸姿。〈合景歲朝圖〉（圖12）由四位皆以善畫山水、花卉，聞名於時的畫家，在庚申年（1680）冬日，同客蘇州百花里，銅盤燃炬夜坐時，合作而成。王翬（1632-1720）先畫松枝、水仙；惲壽平（1633-1690）續作天竺；王翬的高徒楊晉（1644-1728）再補茶花；最後笪重光（1623-1692）又添加白梅。四家皆出以寫意筆法，落筆穩健，設色清雅。雖先後下筆，布局卻渾然天成，實為合筆花卉的佳構。

此次故宮名畫來到臺中，期待大眾熱情參與花博盛會，除了漫步各園區，觀賞到鮮活花海的壯闊，傾聽到花開的聲音！更冀望觀眾走入藝術殿堂，親炙古畫名作，看見紙絹上花開盛茂的美好，感受到千百年花開不謝的永恆！

作者任職於本院書畫處

四大美術館聯合大展

A Masterpiece Exhibition by
Four Major Museums

國立故宮博物院
National Palace Museum

東京富士美術館
Tokyo Fuji Art Museum

奇美博物館
CHIMEI Museum

國立臺灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

Flowers of Immense Charm

花之禮讚

花之禮讚

總策展人 | 蕭瓊瑞 Hsiao Chong-Ray
Chief Curator

2018 | 10 | 06

2019 | 02 | 10

地點
Venue

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

www.ntmofa.gov.tw

臺中市40359五權西路一段2號
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd., Taichung 40359, Taiwan

2018
THE SOUND
OF THE WORLD
FLORA
EXPOSITION
世界聽見
THE SOUND
OF THE WORLD

指導單位
Supervisors

主辦單位
Organizers

協辦單位
Co-organizers

合作媒體
Media Partner

贊助單位
Sponsors

