

北宋文人畫選析

盧胤言 LO, Yan Yin ¹

文人畫，又被稱為“士夫畫”，是泛指中國古代社會中的文人、士大夫的繪畫。文人畫是於北宋時期，由幾位卓越的士大夫促成的新理論。當中的中心成員都是當時優秀的詩人、散文家、政治家、書畫家，蘇東坡亦是當中要員之一。

² 但是，從另一角度看，當時不少文人畫家都是仕途失意。文人畫家認為畫作的品質能反映出畫家本人的品質；而畫作的內容都是來自畫家的心靈。所以他們會透過畫作來傳達他們的思想、性情。同時亦為觀者提供了新的評賞方法。³

文人畫家除了採用古人的風格，他們還會在古人的風格技巧上加上新的詮釋。在繪畫技巧中，由於他們都是文人的背景，對於書法的技巧都有一定的認識。因此，他們除了運用古人的墨染、工筆設色等技巧，還會把書法技巧融入畫作中，例如中鋒用筆的線條運用及控制都能在文人畫中一一體現。以下將會欣賞四位文人畫家的畫作從而細看當時的文人畫的風格和特色。

文同：《墨竹圖》

首先是文同的《墨竹圖》。文同自號為笑笑先生，跟蘇東坡為表兄弟的關係。文同曾任邛州、洋州等知州，於元豐初出任湖州知州，但未到任就去世，享年六十一歲，人稱“文湖州”。文同擅長詩文書畫，並以畫墨竹聞名。他非常喜愛竹，

¹ HUMA 2660, The Introduction to Chinese Painting 本科學生

² 維基百科：〈文人畫〉，網址：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BA%BA%E7%94%BB>，檢索日期：2017年4月29日。

³ 梁江：〈文大畫的藝術理念〉，載于劉素真主編，《書畫藝術與文學：二零零五兩岸藝術學術研討會論文集》，新北：中華發展基金管理委員會，國立臺灣藝術大學，2005，頁20-31。

認為“畫竹必先愛竹，愛竹必先由觀竹而起，觀竹則必須親自養竹。”⁴據說他在自己的家營造了一個竹林，蓋了一個亭子專門用作欣賞竹林，細心觀察竹的不同形態，在晴晦雨雪不同條件下的變化，才能畫出竹子的神態。

在《墨竹圖》中，上方的題字是由唐代收藏家寫上的。從整幅畫作看，文同捨棄了工筆設色，只用墨筆來表現竹子。在墨竹的技巧上，未有完全採用書法用筆，反而是在畫與寫之間。畫中，文同用了三種不同的筆法。在竹幹中，他是用大筆畫出比較粗的線條，並用淡墨和中峰筆法，一筆一節地去畫出每一節的竹幹。一筆一節的畫法和每節的竹節中的飛白都會令人聯想起書法。竹節之間用了環節法，加強了整個竹幹的立體感，令人看上有一種圓潤的感覺。在竹葉中，文同的畫法令人感覺到竹葉的鋒利感，剛好與圓潤的竹幹造成對比。而且，他運用濃墨畫竹葉的正面，淡墨畫背面，能為觀者增加視覺上的效果。並能表現出竹葉不同角度、四方八面翻轉的姿態。最後，小竹枝則令人感覺到當中的力度及速度感。再看看竹幹的生長姿態，先往下再彎向上，令人覺得是在一些細窄的地方長出來的。而且呈“S”形的、變形而頑強生長的姿態，給人一股不屈而上的感覺，更能反映出文同的思想。

吳鎮：《墨竹》

吳鎮是一名元代的畫家，元四家之一。他從來都沒有做官，只是一直隱居。在隱居期間，他亦有於村塾教書。由於他長期隱居，因此他的山水畫作多以隱居為題。他博學多識，工書法，善草書，能詩文，善於水墨山水和墨竹。⁵ 吳鎮與

⁴ 山東省文藝創作研究院：〈湖州竹派重 | 文同〉，網址：

<https://knews.cc/zh-hk/culture/3r5pgg.html>，檢索日期：2017年4月29日。

⁵ 百度百科：〈吳鎮〉，網址：<http://baike.baidu.com/item/%E5%90%B4%E9%95%87/15320>，檢索日期：2017年4月29日。

文同一樣都是一輩子很喜歡竹子，因此，吳鎮墨竹的技法都會和文同的墨竹有相似的地方，亦會把自己的喜愛表現在畫竹子上。

這幅《墨竹譜》中的《逕深竹倚》，是他七十一歲時所畫的。上方的題跋也是由吳鎮親自題上。⁶ 內容均是他畫竹的心得和對古代畫家，如文同，的讚美。當中“逕深茅屋陋，竹倚夕陽斜”，正正描寫當時吳鎮畫竹是的景象。把吳鎮的《墨竹譜》和文同《墨竹圖》比較，他們二人都是直接用水墨畫出竹子，沒有輪廓線，亦不是工筆設色的描寫性畫的竹子。但在吳鎮的《墨竹譜》中，他的竹子是直而向上生長。他描繪的竹葉都是切風擺葉的姿態，很爽利的、接近寫實的。與文同相比，吳鎮的竹幹都是水潤的，沒有特別強調飛白，只是直接一筆一節地畫出來。雖然吳鎮沒有在竹葉上用不同的濃淡墨，但他在繪畫竹幹則用了濃淡墨來表現遠和近、前和後的空間感。比起文同畫竹的技巧，吳鎮運用更多的書法技巧來繪畫竹子。例如，竹幹和竹枝用了中鋒、竹葉則用了偏鋒拉出爽利的感覺、枝節則帶出中筆斷氣連的效果。而且，吳鎮竹葉的分佈都講求四面八方，因為竹葉生長也是四面八方的。但文同的都只是平面散開。因此，我們能看到吳墨竹風格的不同及更多的書法用筆入畫。

巨然：《層巖叢樹》

巨然是文人山水中一位著名的文人畫家。巨然主要活動於十世紀後半，即南唐後期。他是南京人，師從董源，在北宋統一天下後，他便跟隨著南唐的皇帝一齊到了汴京。因此，他的畫作具有南北方的特色。巨然多運用疏緩的筆調、苔點、

⁶ 〈《墨竹譜》堪稱現代畫竹「教科書」！元四家之吳鎮 71 歲力作〉，網址：

<http://www.yidianzixun.com/article/0ErSG7G2>，檢索日期：2017 年 4 月 29 日。

長披麻皴去描繪山水的質地及柔化整幅畫。⁷

在《層巖叢樹》中，整幅畫都是以淡灰的墨調描繪。雖然有些地方，如山林、山頭，用了比較濃黑的墨，但整幅畫、大部份的山都是用比較淡的墨描繪。他用小量的濃墨點綴，能為觀者視覺上帶進突出的地方。集中於山體的部份，山的形狀並不陡峭，山體有一種一層一層往後延伸好像海浪一樣，給人一種非常和緩音律感。在描繪南方潮濕的天氣時，他運用了留白和淡墨的渲染去形造出雲霧的效果。由於整幅畫的墨調都是淡墨與和緩的線條，能給人一種寧靜透逸、和諧的美感。在技法上，從樹就能看出兩種技法。第一種，一點一點的葉子就是用了點葉法。第二種則是像松樹的針葉就是用了針葉法。在山坡上一條一條很長的線條就是長披麻皴，能夠表現出山坡的質感。雖然極幅畫都是用淡墨，但在山頭上則點上一些濃墨點，在視覺上面便打破了淡墨的規律性，形造有濃淡的對比，這樣的畫風可以用“秀潤”來形容。

米芾：《春山瑞松圖》

米芾是一名北宋書畫家，也是鑑賞收藏家。他熟悉古代風格，並把古風揉合在自己的技法中，追求“平淡天真”的山水畫。⁸ 他為人比較瀟灑不羈，相傳他小時聰穎，對藝術和文字有濃厚的興趣，有驚人的記憶力。但他在官場上并不是非常順利。

在《春山瑞松圖》，他所使用的皴法比較像董源和巨然，沒有使用北宋北方山水的皴法，如雲頭皴、斧劈皴、雨點皴。⁹ 他所描繪的山都是比較和緩的、植

⁷ 傅申：〈巨然存世畫跡之比較研究〉，《故宮季刊》，1967年第2卷第2期，頁51。

⁸ 康凱：〈米芾把“平淡天真”作為繪畫美的標準〉，網址：

<http://www.yhsf.org/bencandy.php?fid=14&id=15981>，檢索日期：2017年4月29日。

⁹ 陳曉丹：《中國藝術經典2》，北京：中國戲劇出版社，2011。

坡比較豐富的、水份比較多的山水，他也會運用淡墨的渲染強調霧氣迷蒙的感覺。米芾在山體所用的技法會令人聯想起西方的點描法，同時也採用了董源及巨然的苔點技巧，但米芾在董源及巨然的技巧上作出了變化，大大簡化了山體。在觀賞巨然的《層巖叢樹》時，觀者仍然能夠感受到當中的真實感和立體感。反之，在米芾的《春山瑞松圖》中，他只運用了不平均的苔點分佈來做出輕微的立體感，而且山體也只是山的基本形狀。在山坡的質感，巨然會運用長披麻皴表達質感。但米芾的山則先用淡墨渲染，然後只用了「點」的技巧。再仔細看，就能發現米芾的苔點都是有規律性、同是水平方向的苔點，而且都是橫點。前方的樹則用了工筆設色，並用了留白來製造出雲霧虛實的效果。米芾這種簡化山水則為了後期文人畫家昇創了新的理念。

總括而言，從而上四名文人畫家中都能體現到不同的技法，但是，他們的共同之處都是把書法的技巧融入到描畫當中。北宋文人畫給人的感覺並不是很戲劇化的、具故事性的，更不是為了顯出自己用筆技巧有多么高深。反之，他們都是用平淡和緩的感覺去描繪，更重視畫中表達的情感。因此，他們所追求的畫作，從寫實的風格漸漸變成平淡簡化的風格，畫作變得更隨意、隨心。

參考文獻：

1. 《〈墨竹譜〉堪稱現代畫竹“教科書”！元四家之吳鎮 71 歲力作》，網址：
<http://www.yidianzixun.com/article/0ErSG7G2>，檢索日期：2017 年 4 月 29 日。
2. 山東省文藝創作研究院：〈湖州竹派重 | 文同〉，網址：
<https://kknews.cc/zh-hk/culture/3r5pgg.html> 檢索日期：2017 年 4 月 29 日。
3. 百度百科：〈吳鎮〉，網址：
<http://baike.baidu.com/item/%E5%90%B4%E9%95%87/15320>，檢索日期：
2017 年 4 月 29 日。
4. 康凱：〈米芾把“平淡天真”作為繪畫美的標準〉，網址：
<http://www.yhsf.org/bencandy.php?fid=14&id=15981>，檢索日期：2017
年 4 月 29 日。
5. 梁江：〈文大畫的藝術理念〉，載于劉素真主編，《書畫藝術與文學：二零二零五兩岸藝術學術研討會論文集》，新北：中華發展基金管理委員會、國立臺灣藝術大學，2005。
6. 陳曉丹：《中國藝術經典 2》，北京：中國戲劇出版社，2011。
7. 傅申：〈巨然存世畫跡之比較研究〉，《故宮季刊》，1967 年第 2 卷第 2 期。
8. 維基百科：〈文人畫〉，網址：
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BA%BA%E7%94%BB>，檢索日期：2017 年 4 月 29 日。