

南宋院畫和禪畫選析

楊牧晴 YANG, Muqing¹

由於長期受到北方少數民族的威脅，宋朝國運日漸衰微。1126 年金兵攻陷都城汴京，史稱“靖康之難”。此後宋宗室南渡，定都杭州²。政權穩定后，沉浸于南方美好風光，官僚士大夫們進行各種閒適優雅的人文活動，比如遊山玩水，賞月觀潮等等，這些雅緻的生活都通過繪畫反映出來。北宋時期建立的畫院也一併沿襲下來，但通過與剛才北宋畫院作品的比較，我們會發現南宋院畫有一些變化。南宋院畫在構圖拉近了觀者和景物的距離，選取景物的局部進行描繪，這一點與北宋院畫全景式的構圖有所不同。在筆法上，可能由於生活環境的改變，描繪的山水也有所不同，筆墨中的水分更多³。

馬遠《華燈侍宴圖》

馬遠是南宋光宗、寧宗時期畫院的傑出畫家，他的作品深得皇室成員的喜愛，我們可以在他的作品中看到皇室成員的題字。

這幅畫是馬遠擔任宮廷畫家創作的重要作品，畫的內容也充分體現了當時宮廷畫家的其中一項職能——記錄宮廷中重要事件。這幅畫記錄了宋寧宗招待皇后義兄和其他親屬這一事件，展現的是貴族宴飲的場景。畫上部分的題字描述的就是這一事件。還有馬遠的署名的“臣馬遠”。⁴

畫面中有一座燈火通明的宮殿，室內隱約可見幾個相互作揖的男性，以及象征著皇室的紅色裝飾。室外有一群舞女在翩翩起舞。在宮殿後面我們可以看到被濃霧遮掩住的樹林和遠山。

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

² 林天人、廖伯源、蔡學海：《中國通史》，五南圖書出版有限公司，2002。

³ 薛曄：《宋室南渡與畫風流變》，北京：外文出版社，2009。

⁴ 板倉聖哲：〈南宋宮廷畫家的歷史認識——以馬遠為中心〉，網址：

<http://www.npm.gov.tw/hotnews/9910seminar/download/all/B12.pdf>，檢索日期：2017年5月12日。

這幅畫在構圖上將主景置於畫面一側，留出大片空白，拉近景物與觀者之間的距離。這種邊角式的構圖在馬遠的畫中尤為顯著，因此他也被稱為“馬一角”。在畫樹枝時馬遠使用一種向下拖垂的、瘦硬而顫動的焦墨線條，十分具有力度，這也是馬遠的標誌性風格，叫做“拖枝”。馬遠使用這種手法生動地描繪了樹木各種各樣的姿態，舞女婀娜的舞姿互相映襯，使得畫面具有動感。在描繪宮殿時，馬遠使用界畫的技法，用工整的線條畫出宮殿繁複的輪廓。⁵

馬遠在背景中使用或深或淺的墨染，使得整幅畫的背景暈染出霧氣迷茫的感覺，遠方山體的輪廓若隱若現，展現了空間的縱深感。他還通過細節點出宴飲發生在華燈初上的時分。樹幹和遠山的輪廓用焦墨來畫，而室外舞女用淡色的墨線來勾畫，這種濃淡之間的對比表現出在“光線微弱的夜晚，無法把景物看清楚的幽暗狀態”。⁶

馬遠《雪灘雙鷺圖》

馬遠在這幅作品中描繪了被雪覆蓋的山坡、岩石，姿態奇異的枯樹，還有樹下岩石旁的白鷺，它們身體蹙縮，似乎畏懼寒冷。

在構圖上，這幅作品仍然是“馬一角”式的取景，以留白的方式來造境，使得畫面具有詩般的抒情效果。馬遠使用大斧劈皴描繪山石明暗凹凸，更加簡潔有力。畫面后的淡淡幾筆大斧劈皴描繪遠山，配合淡墨染描繪天空，表現出空曠感和空間的層次感。描繪樹枝時也用到了前面提到的“拖枝”，筆勢向下拖垂。而為了表現雪景，馬遠用濃重的焦墨勾畫枯樹、山石的輪廓，遠山和後面的蘆草則用淡墨渲染而成，被雪覆蓋的地方和白鷺都用留白的方法處理，這種黑白對比充分點題，表現出“雪灘”在冬天清冷寂靜的氛圍。⁷

李迪《風雨歸牧圖》

⁵ 胡賽蘭：〈宋馬遠《華燈侍宴圖》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：http://www.npm.gov.tw/dm2001/b/exhibition/landscape/K2A000114N_adv.htm，檢索日期：2017年5月12日。

⁶ 台北國立故宮博物院：〈瓊樓玉宇〉，網址：<http://theme.npm.edu.tw/khan/Article.aspx?sNo=03009131>，檢索日期：2017年5月12日。

⁷ 譚怡令：〈宋馬遠《雪灘雙鷺》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：https://www.npm.gov.tw/dm2001/B/exhibition/creature/K2A000113N_adv.htm，檢索日期：2017年5月12日。

李迪，浙江杭州人，在南宋孝宗，光宗，寧宗三朝就職于畫院，擅長寫實描寫花鳥走獸竹石，擅長從生活中常見的現象中發現美感。《風雨牧歸圖》就是他的著名作品。

這幅作品描繪了江南水鄉常見的景象，富有生活氣息。表現的是風雨將至之時，天色昏朦，柳枝、蘆葦叢在風中搖曳，落葉在疾風中狂舞。兩名牧童身披蓑衣，騎著水牛，逆風前行。

畫家對牧童和水牛姿態和神態的描繪生動傳神，栩栩如生。我們可以看到其中一名牧童附身前傾，一隻手扶住斗笠，身下的水牛身體彎曲，似乎在風中艱難前行。另一名牧童爬在牛背上，轉身向后，撿取被風吹落的斗笠。畫家通過一戲劇性的場面表現了風的強勁，使人身臨其境。牛蹄和牛的軀幹肌肉線條的生動描繪表現了水牛奔走的姿態，如絲線般的線條的使用繪出牛毛的尖細堅硬的質感。⁸

背景的大部分空間畫的是一顆巨大的柳樹，但這樣的佈局並不顯得枯燥。畫家用不斷重複的中鋒線條一筆一筆精細地畫出柳葉，其間還有枝條穿過，錯落有致。這種濃淡相間的畫法，使得這部分的畫面“繁而不亂，密而不堵”⁹。而樹下的蘆葦叢也是用了疏密長短不同的線條疊畫出來，這種凌亂感襯托出風力的強勁。天空和畫面空白處都用淡墨暈染，仿佛被雨霧籠罩，營造出一種狂風驟雨將要來臨的氣勢。這幅畫中，作者並未直接描寫風雨，而是通過對畫面中各種物象在風雨中表現栩栩如生的描繪，將風雨聲勢十分真切地表現出來。這些都體現了李迪作為宮廷畫家高超的繪畫技藝。

梁楷《潑墨仙人圖》

除了宮廷畫以外，另一種類型的南宋時期繪畫，禪畫，打破了宋代崇尚“形似”的主流風格。禪畫繪畫題材來自禪宗，是佛教從印度傳入中國以後的本土化，宗教，其中的南宗主張“頓悟”，還有“無相、無住、無念”的思想在當時受到不少推崇。由於禪宗的這種理念，禪畫因而具有區別于其他類型的最大特點，即對寫實要求的降低，不拘泥于傳統的繪畫規矩，更追求的是觀者能從畫中體會到一種平和超脫的意境。

⁸ 尚熙：〈風雨歸牧圖〉，《金秋》，2015年24期，頁33。

⁹ 台北國立故宮博物院：〈造型與美感—中國繪畫選粹_展品選件〉，網址：<http://theme.npm.edu.tw/exh102/form10204/ch/ch02.html>，檢索日期：2017年5月12日。

同馬遠一樣，梁楷也曾經擔任南宋畫院待詔。他擅長山水人物，早期他畫的人物精緻細膩，畫風遵循畫院寫實、形似的要求，畫技深受皇帝喜愛。但梁楷本人性情豪放，不拘禮法，不願受制於人，自稱為“梁瘋子”。他被皇帝授予了作為畫院畫師最高榮譽的金帶，他卻將金帶掛在院中，後來辭官而去。後來梁楷繼承了唐朝五代一些佛教人物畫的風格，畫風變得粗放不羈，用簡練的筆墨描繪物象的本質特征，同時能夠傳達出畫家本人的情感。他的筆墨之間具有一種飄逸的格調，這種風格開創了中國水墨寫意的新局面。

這幅作品是由梁楷所作，也是一幅著名水墨寫意人物畫作。畫中描繪了一位袒胸露懷，步履蹣跚，憨態可掬的仙人，他的臉上仿佛掛著洞察世事而又神秘的微笑。

梁楷使用潑墨的畫法，用飽含墨汁的粗筆橫塗豎掃，有一種水墨淋漓的效果。而在描繪仙人衣物時筆觸具有方向性，也能表現出仙人正在行走時衣帶的飛動，使得畫面具有動感，展現出仙人飄逸的氣質。這幅作品還具有“減筆”的畫風，表現在筆墨變少，除了面部五官、胸部用了細筆勾勒，其他地方甚至沒有輪廓，只有墨染。減筆的畫風力求單純簡括，與工筆畫的細微縝密剛好相反。畫中僅使用簡單數筆描繪的仙人的腰帶，便生動地體現仙人肚子的形狀和行走時腰帶的飛動。雖然畫家對仙人的描繪不拘形似，省去不必要的細節，但用簡單的筆觸已經能準確地抓住仙人的表情神態特點。¹⁰

簡潔而又無拘無束的筆觸，使我們感受到畫家梁楷不拘一格的個性。這種類型的畫作真實地展現了畫家的自我，而這也是“寫意畫”的重要特點。

¹⁰ 王耀庭：〈宋梁楷《潑墨仙人》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：<https://www.npm.gov.tw/dm/album/selection/02/k2a001292n000000002fd.htm>，檢索日期：2017年5月12日。

參考文獻：

1. 王耀庭：〈宋梁楷《潑墨仙人》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：
<https://www.npm.gov.tw/dm/album/selection/02/k2a001292n000000002fd.htm>，
檢索日期：2017年5月12日。
2. 台北國立故宮博物院：〈造型與美感—中國繪畫選粹_展品選件〉，網址：
<http://theme.npm.edu.tw/exh102/form10204/ch/ch02.html>，檢索日期：2017年
5月12日。
3. 台北國立故宮博物院：〈瓊樓玉宇〉，網址：
<http://theme.npm.edu.tw/khan/Article.aspx?sNo=03009131>，檢索日期：2017
年5月12日。
4. 尚熙：〈風雨歸牧圖〉，《金秋》，2015年24期，頁33。
5. 板倉聖哲：〈南宋宮廷畫家的歷史認識——以馬遠為中心〉，網址：
<http://www.npm.gov.tw/hotnews/9910seminar/download/all/B12.pdf>，檢索日
期：2017年5月12日。
6. 林天人、廖伯源、蔡學海：《中國通史》，五南圖書出版有限公司，2002。
7. 胡賽蘭：〈宋馬遠《華燈侍宴圖》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：
http://www.npm.gov.tw/dm2001/b/exhibition/landscape/K2A000114N_adv.htm，
檢索日期：2017年5月12日。
8. 薛曄：《宋室南渡與畫風流變》，北京：外文出版社，2009。
9. 譚怡令：〈宋馬遠《雪灘雙鷺》進階賞析〉，台北國立故宮博物院，網址：
https://www.npm.gov.tw/dm2001/B/exhibition/creature/K2A000113N_adv.htm，
檢索日期：2017年5月12日。