

古書古畫
今日看

古書古畫 今日看

王耀庭 著

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

古書古畫今日看 / 王耀庭著. -- 臺北市 :

故宮, 民 101.03

面; 公分

ISBN 978-957-562-641-9 (平裝)

1. 書畫 2. 藝術評論 3. 文集

941.07

101004320

古書古畫今日看

發行人 周筑昆

主編 馮明珠

執行編輯 吳怡青

作者 王耀庭

出版者 國立故宮博物院

地址 臺北市士林區 11143 至善路二段 221 號

電話 02-2881-2021 ~ 4

傳真 02-2882-1440

印刷 昆毅彩色製版股份有限公司

地址 新北市三重區中正北路430號8樓之6

電話 02-2971-8809

中華民國一百年五月 初版一刷

中華民國一〇一年八月 初版二刷

定價 700 元

展售處 有限責任國立故宮博物院員工消費合作社

地址 臺北市士林區 11143 至善路二段 221 號

電話 02-2881-2021 轉 2264

劃撥帳號 1961234-9

GPN : 1010100434 ISBN : 978-957-562-641-9

※版權所有 翻印必究

目錄

序

作者的話 4

畫中有畫 8

古書畫上的違「章」建築——收傳印記片談 14

漫談界畫 22

國畫技法裏的奇門怪招 31

中國古畫裏的愛情題材——已有丹青約 千秋指白頭 43

說草蟲畫——兼記故宮草蟲畫特展 55

鄒一桂其人其藝 70

略述王羲之〈快雪時晴帖〉 78

明代畫家陸治其人其畫 89

乾隆的宮廷畫師金廷標 102

宋冊頁繪畫研究 112

蒙元王朝帝后圖像 132

荒寒之美——宋人〈小寒林圖〉軸 144

傳移模寫 148

故宮名畫鬧雙胞——再說傳移模寫 160

薛紹彭雜書卷——北宋的王羲之守護者 178

新視界——郎世寧與清宮西洋風 186

一字一金〈千金帖〉——唐懷素〈小草千字文〉述論 196

古書古畫 今日看

王耀庭 著

序

國立故宮博物院前院長秦孝儀先生於民國七十二

年元月接任不久，即鼓勵同仁以淺顯易懂的文字，配

以精美的圖版，向民眾介紹故宮文物，以深入淺出的方

式推廣華夏文化。《故宮文物月刊》在上述目的之下，於

民國七十二年四月創刊問世，迄今已近二十八年，發刊達

三百三十一期，並每月按時出書。許多本院典藏策展的研

究同仁，自創刊以來便是月刊撰稿的基本支持者，每遇缺稿，

主編一邀，文章即送到。這些同仁成為支撐月刊持續發展的基

本力量。廿多載已過，這些撰稿同仁也從初出茅廬的博物館從

業人員，晉升為資深的藝術史或文史研究者，在各自專業領域中卓

然有成。他們在月刊發表的文章，累積下來有多達數十甚至百篇者。

《月刊叢書》出版的發想，便是將長年為月刊撰稿的同仁文章，由作者

自行采擷精作，分類編目，串珠再集，以個人專集方式問世，以饗讀者。

首輯共八本，分別為馮明珠副院長的《清宮檔案叢談》、書畫處前處長王耀庭的

《古書古畫今日看》、書畫處副處長李玉珉的《佛陀形影》、登錄保存處處長嵇若昕的《雙溪文物

隨筆》、器物處前研究員廖寶秀的《茶韻茗事—故宮茶話》、器物處鄧淑蘋研究員的《古玉新詮》、

書畫處劉芳如副研究員的《丹青之間》及器物處處長蔡玫芬的《雜說說雜》。這八冊叢書所涉主

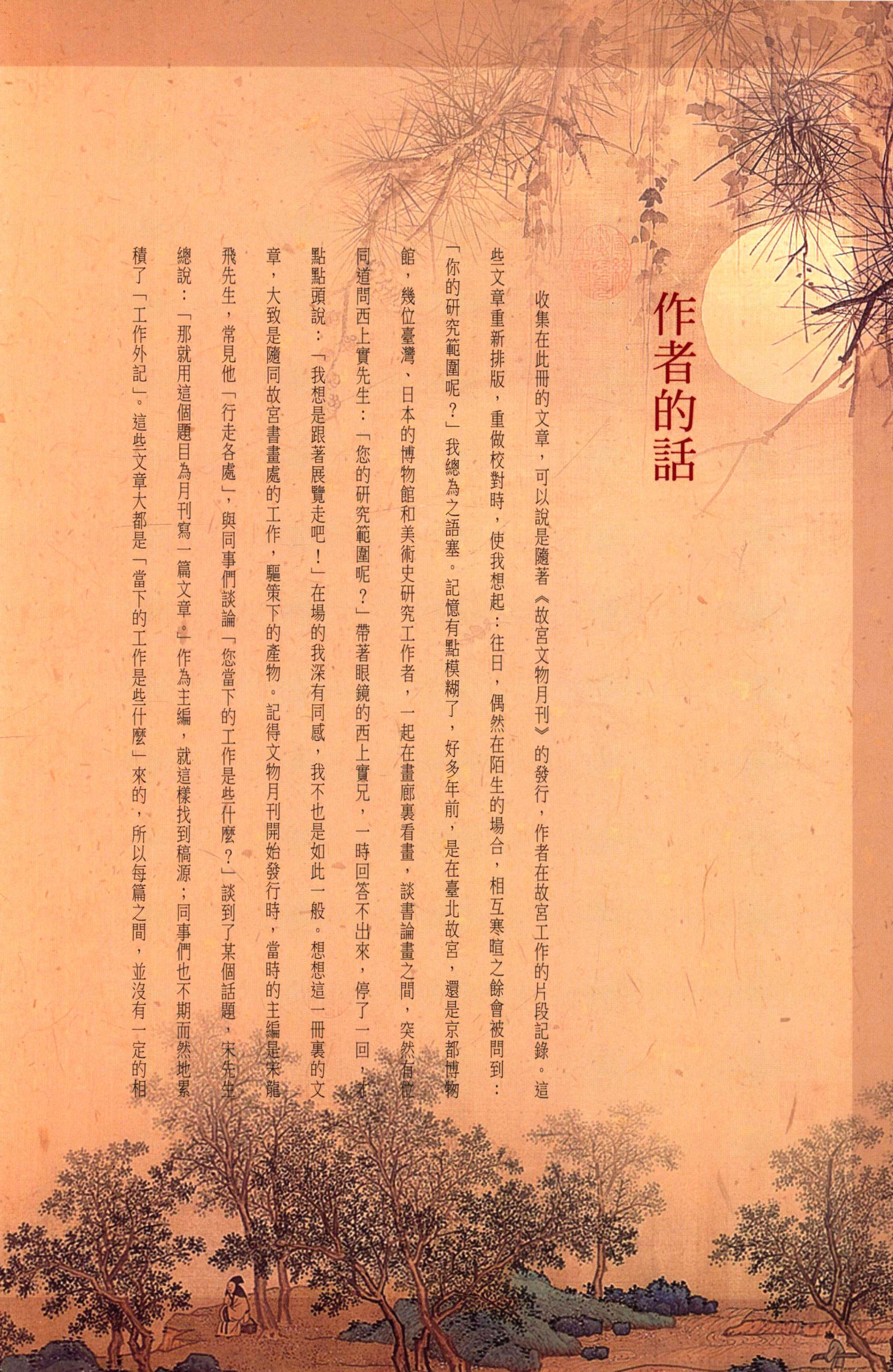

題甚廣，介紹內容包含書法、繪畫、佛教藝術、玉、陶瓷、漆等各類器物、珍玩、茶藝與文獻檔案等，為讀者提供多元閱讀選擇。

功鑫自民國九十七年五月二十日重回故宮服務後，即鼓勵同仁經由策展進入研究，也以研究帶動展覽。展覽的品質築基於研究深度，沒有深入的研究，策畫不出好的展覽，「雍正—清世宗文物大展」與「文藝紹興—南宋的藝術與文化特展」如此，正在策展中的「康熙大帝與太陽王路易十四特展」亦復如此。為了鼓勵同仁研究，功鑫恢復已停刊十年的《故宮甲種叢編》，創刊《故宮乙種叢編》，並責成月刊主編規劃《月刊叢書》，除能彰顯同仁們多年來的研究成果，又可達到華夏文化推廣的效益，可謂一舉兩得。是為序。

國立故宮博物院院長 周功鑫

民國九十九年十月十日

作者的話

收集在此冊的文章，可以說是隨著《故宮文物月刊》的發行，作者在故宮工作的片段記錄。這些文章重新排版，重做校對時，使我想起：往日，偶然在陌生的場合，相互寒暄之餘會被問到：「你的研究範圍呢？」我總為之語塞。記憶有點模糊了，好多年前，是在臺北故宮，還是京都博物館，幾位臺灣、日本的博物館和美術史研究者，一起在畫廊裏看畫，談書論畫之間，突然有位同道問西上實先生：「您的研究範圍呢？」帶著眼鏡的西上實兄，一時回答不出來，停了一回，才點點頭說：「我想是跟著展覽走吧！」在場的我深有同感，我不也是如此一般。想想這一冊裏的文章，大致是隨同故宮書畫處的工作，驅策下的產物。記得文物月刊開始發行時，當時的主編是宋龍飛先生，常見他「行走各處」，與同事們談論「您當下的工作是些什麼？」談到了某個話題，宋先生總說：「那就用這個題目為月刊寫一篇文章。」作為主編，就這樣找到稿源；同事們也不期而然地累積了「工作外記」。這些文章大都是「當下的工作是些什麼」來的，所以每篇之間，並沒有一定的相

互關聯，難免從晉唐到晚清，上下千年了。

月刊發行，由於院藏圖像資料豐富，能以圖文並呈的方式寫作，套句成語，古人理想中的左圖右史，輕易地實現。我一向認為書畫是視覺藝術，也常有機會陪同朋友進入欣賞中國書畫的領域，我總會先介紹一幅齊白石的〈耳食圖〉，畫的是餐桌後的一位食客，拿著筷子挾著食物往耳朵裡送。畫是幽默諷世，引起笑聲，而我是借著圖，說「看書看畫」，絕對不能「耳食」，用自己的眼睛「看」，不是用耳朵「聽」我的說詞。因此，我把這一冊取名為「古書古畫今日看」。「今與古」也是相對的，這個「今」，只是我的「一時所「看」而已。人生有緣到故宮工作，工作中「看書看畫」，「今」也超過三十年。借著書的出版，感謝一起工作的同道，對我的提攜與扶持。

王耀庭

百年十月十日

目錄

序

作者的話 4

畫中有畫 8

古書畫上的違「章」建築——收傳印記片談 14

漫談界畫 22

國畫技法裏的奇門怪招 31

中國古畫裏的愛情題材——已有丹青約 千秋指白頭 43

說草蟲畫——兼記故宮草蟲畫特展 55

鄒一桂其人其藝 70

略述王羲之〈快雪時晴帖〉 78

明代畫家陸治其人其畫 89

乾隆的宮廷畫師金廷標 102

宋冊頁繪畫研究 112

蒙元王朝帝后圖像 132

荒寒之美——宋人〈小寒林圖〉軸 144

傳移模寫 148

故宮名畫鬧雙胞——再說傳移模寫 160

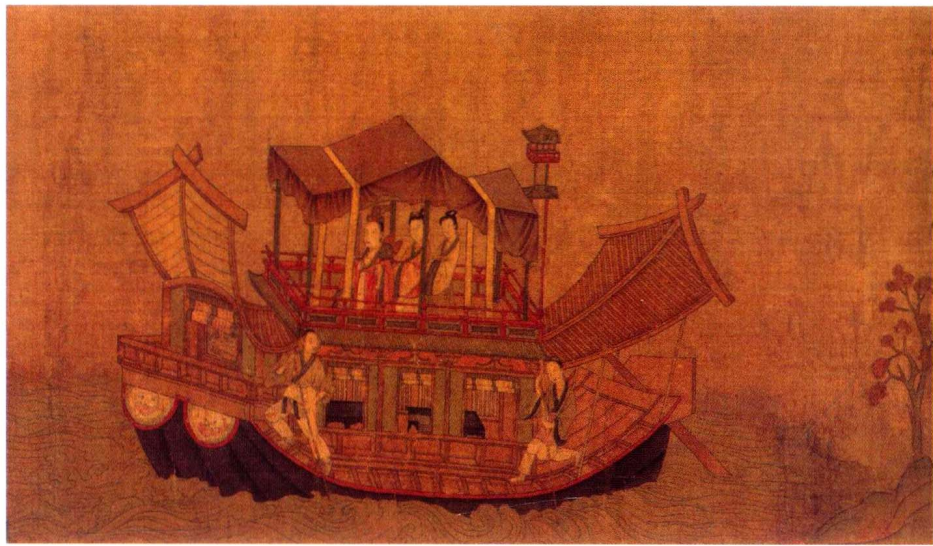
薛紹彭雜書卷——北宋的王羲之守護者 178

新視界——郎世寧與清宮西洋風 186

一字一金〈千金帖〉——唐懷素〈小草千字文〉述論 196

畫中有畫

圖一 洛神圖 北京故宮博物院藏

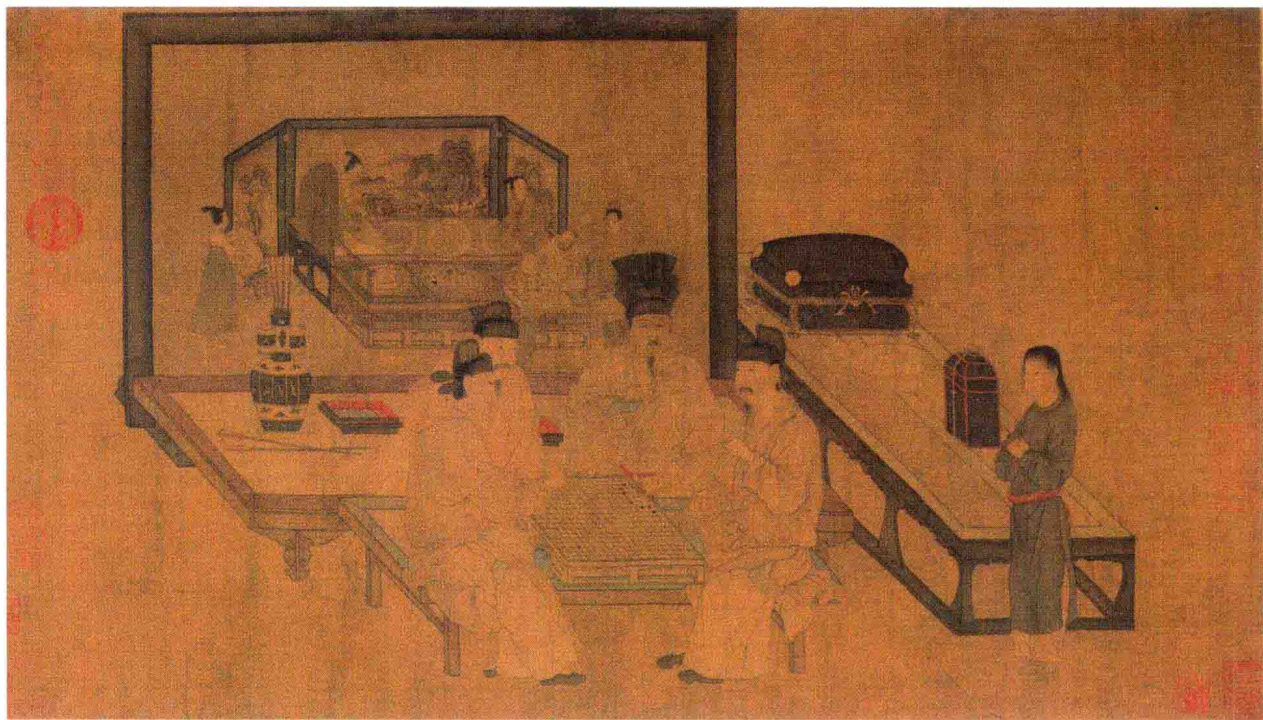
「畫中有畫」主題限定在畫的題材裏頭又包含了另一幅畫，當然並不是每張畫都能具有這種條件，主要是描寫的對象裏有「畫」的擺設，也有以「觀畫圖」為題的，那畫中就少不了一張畫。畫家命題構思，各逞其巧，位置經營，務求其適切妥當，所謂：「增一分則太長，減一分則太短，敷朱則太紅，敷粉則太白。」對畫面上賓主、虛實輕重之分要做得恰到好處，畫中有畫時，畫家又是個怎樣的情況呢？

首先讓人想到的是鼎鼎大名的顧愷之〈洛神圖卷〉，傳世中題名為顧愷之的洛神圖倒有五本，圖一所見收藏在北京故宮博物院。〈洛神圖〉是以三國時代曹子建所寫的〈洛神賦〉為依據，圖一所示已是卷末部份，畫中的洛神已經無影無蹤，思念洛神的曹

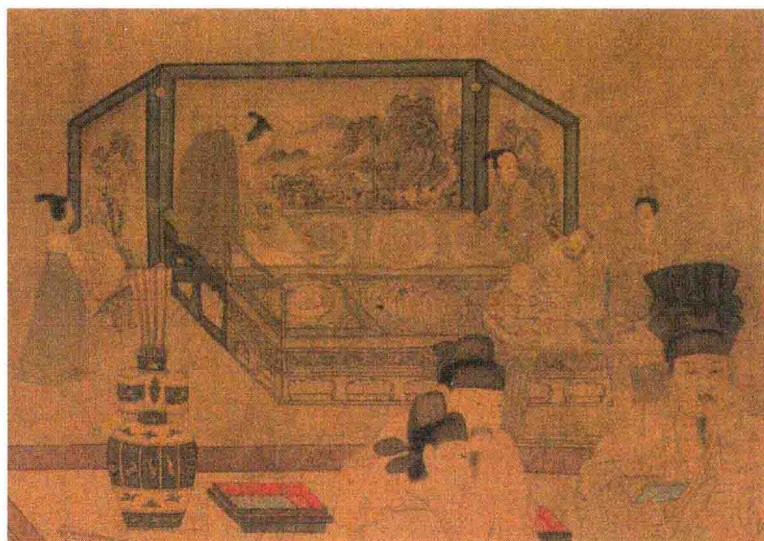
子建却「冀靈體之復形，御輕舟而上溯。」看他高站在上層的船艙裏，全神貫注，兩名侍者隨後站立，可惜的是他白追了一夜，終無所獲，只徒增思慕之情了。這艘船的前頭，擺設了一張畫，地位比較隱密，畫幅也小，所以較不容易發現，仔細看來，簾卷處有幅方形的山水，畫法倒是了了草草，這種畫法真是出乎人意料之外，因為這卷畫裏出現的山石、樹木，都還是工工整整，稚拙純樸的魏晉時代畫法，像這種近乎潑墨式的作品，藝術史家總認為該是宋朝後才有的書法，古畫轉移摹寫極多，假如顧愷之時代沒有這種畫法，是不是臨摹者在這隱晦處透露了他的「畫中有『話』」，讓人欣賞時有蛛絲馬跡可供尋覓。

屏風是房屋裏擺設的傢俱，三國時代孫吳的名畫曹不興，就因為在屏

圖二 五代 周文矩 重屏會棋圖 國立故宮博物院藏

重屏會棋圖（局部）

風上畫圖時，不小心灑下了一點點的墨痕，他反而利用這些墨痕，把它改為蒼蠅，「落墨成蠅」的故事成為畫史上的美談。畫中的屏風，畫家往往又讓它出現了另一幅圖畫，畫中有畫以這種情形最多。我們且看看一卷題名為五代南唐周文矩畫的〈重屏會棋圖〉（圖二），這一卷畫也有數本流傳，圖二是淪陷在大陸的，看畫中胡床前面有

兩人正下著圍棋，兩個人旁觀，一個小童僕侍立著，畫中這位正面戴高帽者是南唐中主李璟，其他三人是李璟的兄弟。右邊的几上放置著衣笥巾篋，榻的左邊有投壺棋盒。背後豎立一個屏風，上面畫了老翁靠床而臥，旁邊站著一位婦女，另外三個人正為他捧來被褥，鋪上毡子，床的後面又圍繞著一個屏風，屏風上又畫了山水，屏風裏有屏風，題名為「重屏圖」是很恰當的，這一卷畫上就出現三幅畫了。

屏中的人物畫，根據元朝哀楠的《清容居士集》和陸友仁的《研北雜志》，畫的是唐朝大詩人白居易的「偶眠」詩：「放懷書案上，枕臂火爐前。老愛尋思事，慵多取次眠。妻教卸烏帽，婢與展青毡。便是屏風樣，何勞畫古賢。」畫家在題材的選擇上，正題是宮庭中的兄弟休閒活動，陪襯的是脫離公務的官員家居生活。前景是凝神靜思，後景是忙忙碌碌，只是老翁一派悠閒。處理這兩羣人物，前景中的主角李璟特別被強調，位置格外的大。這和歷代帝王圖像一樣，把皇帝的體形都誇張了。四位人物也近在眼前，相對地，屏風上的人物被推得好遠，畫

圖三 五代南唐 顧閎中 韓熙載夜宴圖 北京故宮博物院藏

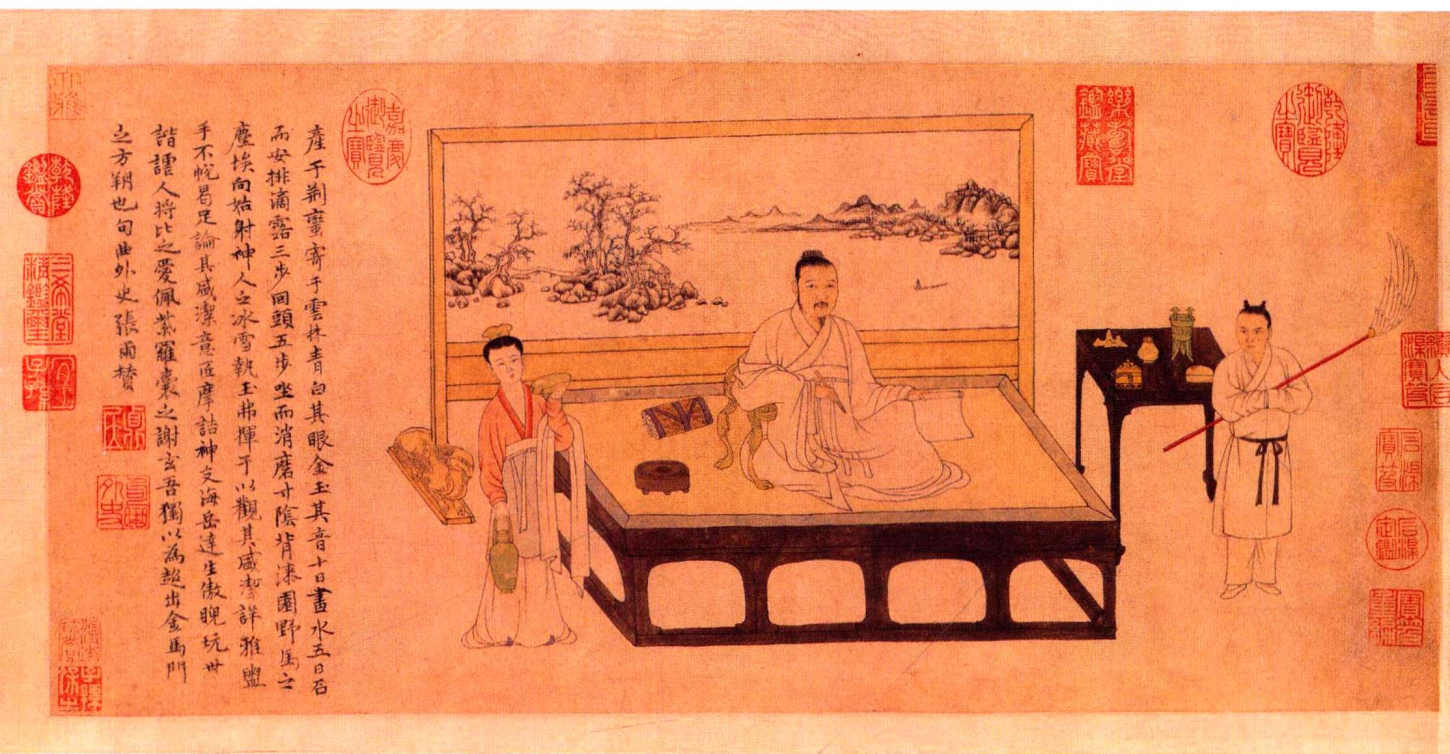
家故意在視覺上造成一種很大的差距，使這兩羣人物不相混淆；屏風中的屏風，樣式也被改變成三片的「三」字形，使屏中別具一番天地；再看這幾位屏中人物，雖然沒有唐人堅實厚重的氣度，造形也頗為古拙，畫家用心並不下於正題，屏中屏上的橫幅山水，畫家似乎不著意於此，勾染中，山勢的體積重量仍被傳達出大山堂堂的面貌。屏風可分隔內外，畫中長卷的形式，表現內容往往具有故事性的發展時間因素，屏風可以把故事中的高潮，一幕幕地分隔開來表現，南唐顧閎中畫的〈韓熙載夜宴圖〉（圖三），就是利用這種手法。畫中的幾個情節以屏風隔開，屏風上以山水為題材，說來該是畫家特意安排，這卷重彩的人物畫，配以輕靈的山水，輕重有別，賓主立見，這是畫家高明的地方。我們且選其中一件大屏風來看看，畫中雙松亭立，遠山於煙雲變滅中若有似無，大可取名為「雙松圖」，也正因為這幅山水畫太像南宋人的畫法，有人認為畫中之畫是點綴性質，結構上比較單純，不能如此嚴謹計較了。

畫中有畫，最能表現畫家巧思

圖四 宋人 人物圖 國立故宮博物院藏

的，該屬院藏的宋人〈人物圖〉，畫是一尺見方的冊頁（圖四），高雅的主人坐在榻上，左手拿著紙卷，右手拿著筆，垂神凝思，似乎費心於文字的推敲。榻前小几上放置著硯墨果碟，旁邊的童子正為他斟上一杯酒，榻的右邊擺的是代表古人生活中最優雅的琴棋書畫，更有行架、矮几布置其間。榻後的屏風上畫的是江邊一角，洲渚間，高長著蘆葦，芙蓉花下一對鴛鴦，波上雙鴨正划水而來，遠處野雁振翅飛去。畫法非常地簡練，既不與主人爭顏色，也不了了草草，輕率而過，使這位主人雖處室中，却是堂開綠野。更妙的是屏上又掛了一幅主人的畫像，畫家意在完整地表現畫中人，採取的是「二而一，一而二」的手法，試看畫中苦吟的高士，臉向左轉，看到的他，只能見到一隻左耳，開臉只有九分，掛軸上的像是相反的，開臉也在八九分之譜，看到的是右邊的耳朵，一左一右，合而為一了，而且兩者的表情也不一樣，掛軸中人物平和，性情和沉思中的本人大不相同。一張畫面表現兩個層次，不是讓內容更加豐富嗎？試想，要把一個人像完整地

圖五 元 張雨題 倪瓚畫像卷 國立故宮博物院藏

表達出來，採取的必然是正面像，高明的畫家固然也可以處理得非常好，但就變化性而言，終嫌單調吧！如果畫出來都像呆板的證件照片，那又有何美感可言？畫家作畫又何必受此束縛？遺憾的是這張畫上沒有作者的款識，想來這位畫家心思巧密，當是一流的高手。布局自是不凡，利用「畫中有畫」，使畫面有更深一分的詮解力。

院藏元代張雨題的〈倪瓚畫像卷〉（圖五），倪瓚的坐姿神情雖然和圖四的宋人〈人物圖〉有別，却同樣的是執筆持紙，身後的屏風畫的是千頃湖山，一葉扁舟，這位與倪瓚同時的不知名畫家，也真能替倪高士傳神。倪瓚是一位志潔高尚的人物，更有趣的是日常生活裏他有「潔癖」，看畫中倪瓚身著白袍，一塵不染，他的潔癖使他到任何地方，總要把起居處掃清潔，因此，清洗的工人常要隨侍左右，畫中也就有了這種特殊的安排，右邊的男僕，懷中抱著一把鷄毛撢子，左側的女侍，右手提著一把水壺，左手掛著一條白抹布，這正是用來清洗的，而這一屏湖山，並不能看成是單純的

背景，畫中雅淡的氣氛，和前景人物調配得極為恰當，儘管筆調不同於倪氏的畫風，但取景造境不正是他有名的「一河兩岸」的構圖嗎？更重要的是他表現了倪高士的情懷，當他晚年把家財散給親友，自己「一葉扁舟」，徜徉於「千頃湖山」，這一屏風不又是他的寫照嗎？畫家寓意其中，一點也不浪擲筆墨。

觀畫圖也出現了「畫中有畫」，大致是以文人雅集的場面，共同欣賞一幅作品，連帶也就把作品上的畫畫出來，院藏題名為宋人〈十八學士圖〉（圖六），就是很好的例子。花園中的一角，或坐或立的雅士，目光都集中在右側童僕高撐著的畫上，立軸上的山水，一角式的構圖，明月在天，蒼崖旁老松高掛著，士人騎驢歸去，兩位僕人，前頭是抱著琴囊，後頭是扛著行李，隨侍而行，水墨酣暢的筆意，分明是浙派的風格。觀畫圖中的圖，也有的畫得極為簡略，圖中隨意點抹，聊示一番，這也不能評其為非，那要看畫面上是如何調配，所謂意到筆不到的情形是可以成立的。

「畫中有畫」只能說是畫中的一小