

淺談國畫

從南宋四家到元代的畫作特色

法定語文事務署

高級中文主任陳慧思

宋代山水畫家大師輩出，董源、范寬之外，還有如郭熙以及合稱南宋四家的李唐、劉松年、夏珪、馬遠等巨擘。

李唐(1066-1150)是南宋大家，山水人物俱佳。他繼承了諸家技法，加以變化，別樹一格。論者認為他對後來各朝

的畫家啓迪甚深。夏珪和馬遠都有一個特色，就是不把中心景物置於畫面中央，給畫面留白，使作品帶有畫意空間，跟前人大山大水的“全景”式風光大異其趣。“夏半邊”和“馬一角”這兩個稱號，就是源自這種以少勝多的構圖方法。

談到宋代的山水畫，不能不提有名的“米氏雲山”。“米”指米芾(音“忽”(1051-1107)和米友仁(1086-1165)兩父子。米芾能詩文，也擅書畫，得宋徽宗召為書畫學博士，官至禮部員外郎。米芾為官卻志不在此，為人狂野，故人稱“米癲”。在畫作上，米芾不囿於先勾勒後皴染的傳統山水畫技法，轉用水墨揮灑點染來表現煙雨江南的空濛景象，信筆而作，不求工細，崇尚天真意趣，自成一派。“米家山”和“米點山水”的嶄新畫格，與成熟精練的傳統技法相映成趣。

元初最有名的書畫家當數趙孟頫(音“俯”)。趙孟頫(1254-1322)，字子昂，宋宗室後裔，在元朝官至翰林學士承旨，通詩文音律，書法、繪畫成就尤

趙孟頫的代表作之一：《鵲華秋色圖》

高。他提出“復古”論，主張繪畫“貴有古意”。學者認為這套畫論背後的真義，並不是指畫面酷似前人，而是說畫作應在古人的風格上有所創新。趙又強調以書入畫，筆墨不只是描述形象的工具，本身更具有審美價值。這個“書畫同源”的概念，成就了元代文人畫和墨戲畫的興盛，“寫畫”一詞也源於此。

元畫的主流仍是山水，元四大家黃公望、倪瓚(音“贊”)、王蒙、吳鎮都是以山水畫著稱，黃公望的《富春山居圖》更有畫中蘭亭之譽。不過，元朝疏於文治，不少知識分子隱遁山林，對仕途態度消極。他們把這種感情表現在繪畫上，以筆墨寄寓自身高潔，以水墨作成的四君子畫(即寫梅、蘭、菊、竹的畫)就是這類抒懷之作。趙孟頫的夫人管道昇就是畫竹的名家。到了元末，以水墨創作的蘭竹，已自成風格，與承傳自五代、兩宋花鳥畫那種精工華麗的畫風分庭抗禮。

元以前繪畫多用絹，元代則多用紙，這個轉變使元代的畫家更多使用乾筆，乾筆也令畫面線條趨向簡潔，有別於宋畫的精密細緻。此外，元代畫作以文人畫居多，在畫上題詩、署名、蓋印，甚至述說畫作目的、畫贈何人、對畫的意見等等習尚，也比前朝流行。

黃公望晚年得意之作：《富春山居圖》(局部)

中文顧問 康寶文博士 英語顧問 苗學禮先生

Honorary Advisor Dr Hong Po-man

Honorary Advisor Mr Tony Miller

編輯委員會

Editorial Board

主席 李婉莉女士 委員 何維安先生 委員 張靄玲女士
 委員 彭李若瑤女士 委員 黎林碧珠女士 執行編輯 鄭建華先生
 委員 梅李碧燕女士 委員 魯曼華女士 助理編輯 劉雙成女士

Chairman Miss Li Yuen-lee Member Mr James Ho Member Miss Violet Cheung
 Member Mrs Helen Pang Member Mrs Pamela Lai Executive Editor Mr Cheng Kin-wah
 Member Mrs Stella Mui Member Miss Holly Lo Assistant Editor Miss Catherine Lau