

請瀏覽本館網站下載網上版本或 探索更多學習資源

使用說明	P2
參觀須知	P3
展覽概覽	P4
學習目標	P5
教學主題一:中國畫的基本知識及概念	
◎ 1. 以題材分類──人物畫、山水畫、花鳥畫	P8
◎ 2. 以形式分類──立軸、手卷、冊頁、扇面	P10
○ 熱身活動──找找看	P12
◎ 3. 以材質分類──絹本、紙本、金箋	P13
○ 延伸活動──動腦筋	P13
教學主題二:中國畫的常用詞彙及明代著名畫家	
◎ 1. 名詞小檔案(一)──技法分類及用色分類	P14
◎ 2. 名詞小檔案(二)──題跋、款識、鈐印	P17
○ 熱身活動──配對	P18
○ 延伸活動──動手做做看	P19
◎ 3. 風格流派	
○院體畫派	P20
○浙江畫派	P24
○吳門畫派	P26
○南陳北崔	P28
延伸閱讀及參考資料	P30

此教師資源手冊由香港故宮文化博物館學習及參與部製作, 供帶領自助學校團體參觀的教師作參考之用,以便策劃參觀 行程及相關學習活動。

此手冊集中介紹展廳4「香港賽馬會呈獻系列:故事新說 故宮博物院藏明代人物畫名品 |展覽, 旨在協助教師掌 握展覽內容及重點展品資料。手冊亦提供熱身活動、延伸活 動、名詞小檔案、畫家小檔案和畫作賞析等不同內容。教師 可按學生的興趣及程度,靈活調節手冊內的建議活動。

手冊内容

手冊聚焦於兩個教學主題 …………

教學主題一 中國畫的基本 知識及概念

學習程度:小學、中學

教學主題二 中國書的常用詞彙 及明代著名畫家

學習程度:中學

教師能以展品的風格、顏色、材質作為切入點,引導學生進 行實物教學 (object-based learning), 從觀察實物展開探索 及討論,探討不同的課題。

為令學生獲得更深刻的學習體驗,同時培養他們對藝術及展 品的興趣及賞析能力,手冊內的學習活動與探究會包含四種 學習元素:

鼓勵學生於參觀前、參觀期間及參觀後,無論在學校還是家 中都能以自主方式與展覽內容及展品互動,引導學生觀察、 思考、分享及討論。教師更可配合不同學科的內容,為學生 提供更全面的學習體驗。

參觀須知

參觀前

- ◎ 建議教師預先到博物館參觀展覽,深入了解展覽內容,以 便策劃參觀路線及學習活動。
- ◎ 教師可預先向學生介紹展覽內容及預期學習目標。

請教師事前提醒學生參觀博物館的基本禮儀[,]以確保入場及參觀過程暢順:

- ◎ 建議到訪師生只攜帶輕便行裝或必需的隨身物品。
- ◎ 基於安全理由,在本館入口處或館內,所有隨身物品均可能須要接受保安檢查。本館職員有權拒絕參觀者攜帶任何本館認為不合適的物品進場。
- 請勿攜帶大於55厘米×35厘米×20厘米的大型物品,包括手袋、背包、盒子或行李,以及任何長傘、摺椅和凳子進場。個別展廳或場地或有特別行李尺寸限制。
- 請勿攜帶危險品如腐蝕性和易燃物品(包括壓縮噴霧、止 汗劑噴霧),以及剪刀、鎅刀等美勞用具進場。
- 如遇雨天,請將雨具放在雨傘袋內或館內的傘架。
- ◎ 本館不設飲水機,到訪師生請自備飲用水。
- ◎ 請勿在館內喧嘩、奔跑或嬉戲。
- ◎ 請將手提電話調至靜音模式。
- 本館展廳內禁止飲食或嚼食口香糖。
- ◎ 如有需要於館內攝影(僅作私人用途),可於自由參觀時間進行。
- 為保護文物,請勿使用閃光燈、自拍器及腳架。
- ◎ 導賞員講解期間不建議進行拍攝,以達至更佳之學習效果。
- ◎ 請勿塗污或損毀博物館內的展品、裝置、牆壁及設施。
- ◎ 請尊重館內其他參觀者和本館工作人員。

展覽概覽

中國人物畫以描繪人物形象和活動為主要內容,故事性鮮明,反映了人們豐富的生活和精深的思想情趣,歷來為大眾所喜愛。人物畫歷史悠久,是比山水、花鳥更早成熟的中國三大畫科之一。人物畫在唐代(618–907年)迎來了鼎盛時期;隨着主題、技法的日益豐富,人物畫在明代(1368–1644年)有了新的發展和特色。

本展覽從故宮博物院的繪畫收藏中精選了八十餘套明代人物畫名家名作,大體按朝代的早、中、晚期分為三個單元,展示宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家的藝術成就與創作歷程。 展品共分四期展出,每期時長為三個月,每次展出約二十套展品。

這些人物畫描繪了哪些引人入勝的的故事?展示了明代人怎樣的生活方式?當中又具備哪些時代特色?讓我們走進明代 人物畫,一窺古人的物質生活與精神世界。

展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦,由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助。

展覽單元

學習目標

此教學資源手冊依據展覽主題進行內容設計,旨在讓學生:

學習程度:小學、中學

◎ 掌握中國畫的基本知識

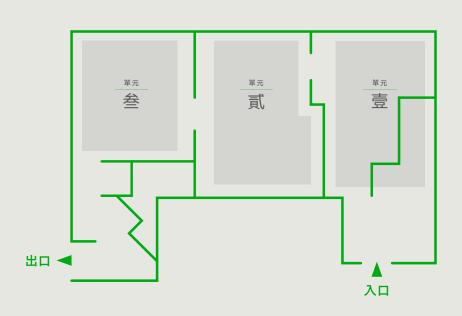

學習程度:中學

- ◎ 認識中國畫的常用詞彙及明代著名畫家
- ◎ 了解如何欣賞中國畫

此教材可配合教育局《小學教育課程指引》(常識、視覺藝術、人文科等)和《中學教育課程指引》(歷史、中國歷史、視覺藝術、其他學習經歷等)以增加學生對中華文化的認識。 教師可按個別科目課程要求及校本需要適度調節及使用教學資源。

展覽平面圖

展覽單元主題及展品

富麗與野逸

明代早中期,院體畫派和浙江畫派隨着新王朝的誕生逐步興起。院體畫派主要以宮廷畫師為代表,「浙派」則是由民間職業畫家戴進(1388-1462年)、吳偉(1459-1508年)和他們的追隨者所組成。

兩派畫家皆熱衷於創作人物畫,前者風格工整富麗,後者則粗放野逸。兩派雖在藝術風貌和創作思維上各不相類,但傳統淵源同為南宋(1127-1279年)院體畫派。戴進和吳偉兩位畫家,兩派皆通,宮廷與民間的繪畫創作得以交流互通。

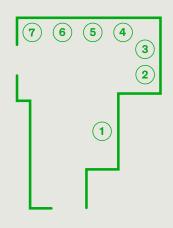
古意與風雅

明代中期,江南地區經濟繁榮發展,人們於物質、精神層面上,着意追求優雅的生活。在「雅」的審美觀引領下,活躍於今江蘇蘇州一帶的畫家們,創作了眾多風格清新秀雅的作品,其中的人物畫堪稱經典。這些畫作或反映時人對古代風雅的追憶,如東晉(317-420年)陶淵明故事、王羲之蘭亭雅集等;或承載着明人對現實雅致生活的記載,如官員宦跡圖、雅會圖等。繪畫風格則整體上趨於典雅、明潔,並通常飽含抒情的詩意。

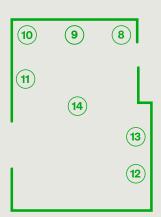

世俗與奇變

明代中晚期,風俗畫與奇變風格繪畫湧現,將人物畫發展再度推向高峰。哲學領域「百姓日用即道」等思想的提出,肯定了通俗文化的價值。袁尚統(1590-1661年後)、張宏(1577-1652年後)等畫家着眼於世俗生活,創作了大量展現平民生活的風俗畫作品。在士紳階層「慕奇好異」的時潮背景下,崔子忠(1594-1644年)、陳洪綬(1598-1652年)等畫家大膽革新,發展出高古而具有奇變特徵的人物畫新風。與此同時,隨着傳教士來華及西洋畫作的傳入,曾鯨(1564-1647年)等畫家亦為畫史留下了眾多融入西洋繪畫技法的名士畫像傑作。

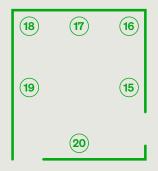

- 1. 丁氏(活躍於16世紀早期) 五同會圖
- 件名
 明熹宗朱由校坐像
- **3.** 佚名 文天祥像
- **4.** 王仲玉(活躍於14世紀晚期) 陶淵明像
- **5.** 倪端(活躍於15世紀中晚期) 聘龐圖
- **6.** 汪肇(活躍於16世紀早中期) 嬰羊圖
- 7. 史文(活躍於15世紀晚期至16世紀早期) 停舟待月圖(一作人物圖)

- 8. 沈碩(活躍於16世紀晚期至 17世紀早期)
 - 攜琴觀瀑圖
- **9.** 佚名 西園雅集圖
- **10.** 尤求(活躍於16世紀) 品古圖
- **11.** 周臣(約1460-1535年) 明皇遊月宮圖

- **12.** 錢穀 (1509-1579年後) 遷史神交故事圖
- 13. 唐寅(1470-1524年) 王公拜相圖(一作王鏊 出山圖)
- **14.** 仇英(約1494–1552年) 臨蕭照高宗瑞應圖

- 15. 李士達(活躍於16世紀中期至17世紀早期) 虎溪三笑圖
- **16.** 袁尚統(1590-1661年後) 曉關舟擠圖
- **17.** 吳彬(活躍於1573-1620年) 菩薩像
- **18.** 陳洪綬(1598-1652年) 升庵簪花圖
- **19.** 曾鯨(1564-1647年) 葛震甫像(一作葛一龍像)
- 20. 佚名(仇英款) 清明上河圖

教學主題

中國畫的基本知識及概念

1 以題材分類

人物畫、花鳥畫及山水畫是中國傳統三大畫科,每個題材皆有獨特的技法來展現畫中之物。人物畫專注於人物神情的表現,如肖像畫及故事人物畫等等。山水畫着重描繪自然景觀,如樹木及溪流。花鳥畫則為花卉和禽鳥等自然生態細緻入微的寫生。

人物畫

中國人物畫以描繪人物形象和活動為主要內容,故事性鮮明,反映了人們豐富的生活和精深的思想情趣,歷來為大眾所喜愛。人物畫歷史悠久,是比山水、花鳥更早成熟的中國三大畫科之一。

升庵簪花圖 明,十七世紀早中期 絹本設色立軸 故宮博物院

陳洪綬(1598-1652年)

© 故宮博物院

王蒙(?—1385年) 夏日山居圖 元,至正二十八年(1368年) 紙本墨筆立軸 故宮博物院

© 故宮博物院

© 故宮博物院

李迪(活躍於十二世紀) 楓鷹雉雞圖 南宋,慶元二年(1196年) 絹本設色立軸 故宮博物院

學生在參觀展覽時可以從展板上的 展品說明獲得基本資料,包括展品名 稱、畫家和展品所屬時期等。以下為 展品說明的例子,教師可引導學生閱 讀展品說明以了解展品。

山水畫

山水畫以自然界的山光水色為題材,在平面的畫布上表現空間感,而古代畫家的「三遠法」是指「高遠」、「深遠」和「平遠」。「高遠」是指從山下仰望高聳的山巔,「深遠」是指把山石前後或斜向 S 形推展,加強空間的深入感,「平遠」是指將山水景物向左右水平伸展,形成空間開闊的效果,一望無際地遠眺。除了透視功用之外,「三遠法」還可以營造意境,以山水表達自己內心的嚮往。

花鳥畫

花鳥畫是一個廣泛的概念,除了畫花卉和 禽鳥之外,還包括了畜獸、昆蟲、樹木和蔬 果等植物。中國花鳥畫是透過花、鳥、昆蟲 等,傳達人的情懷,寄託人的感情,表現鳥 語花香的大自然和人文關懷。

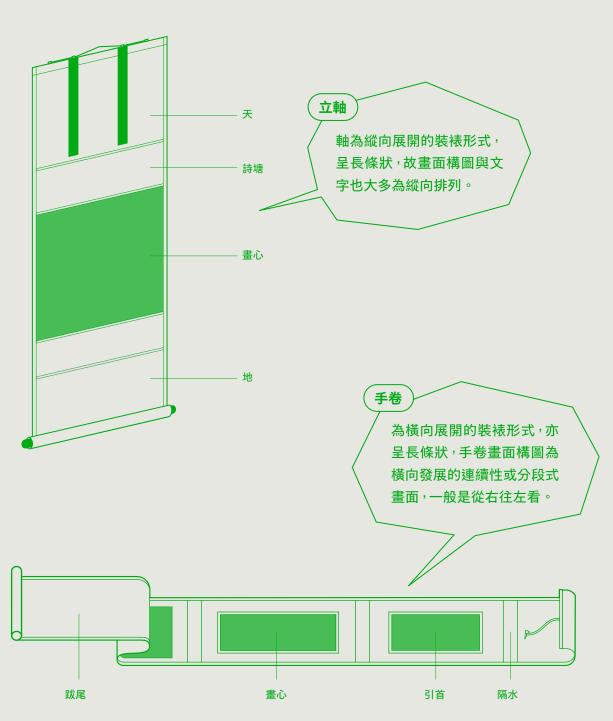
如何閱讀展品標籤

陳洪綬(1598-1652年) 升庵簪花圖 明,十七世紀早中期 絹本設色立軸 故宮博物院

材質 技法 裝裱形式

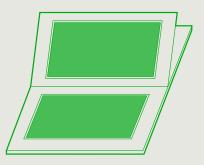
2 以形式分類

裝裱是一種展示和保存畫作的方式,可彰顯畫家的設計巧思,亦是一種美感的展現。傳統裝裱方式包括立軸、手卷、 冊頁和扇面等。

冊頁

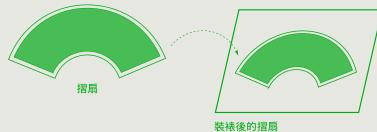
畫家或是收藏家有時候會將一 些個別獨立或有相關性的小件 作品裱裝成頁,集頁成冊,以 便翻閱欣賞,此裝裱方式稱為 「冊頁」。依照裝裱方式又分為 「摺裝」、「蝴蝶裝」以及「推篷 裝」等。

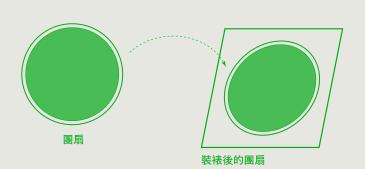

推篷裝

蝴蝶裝

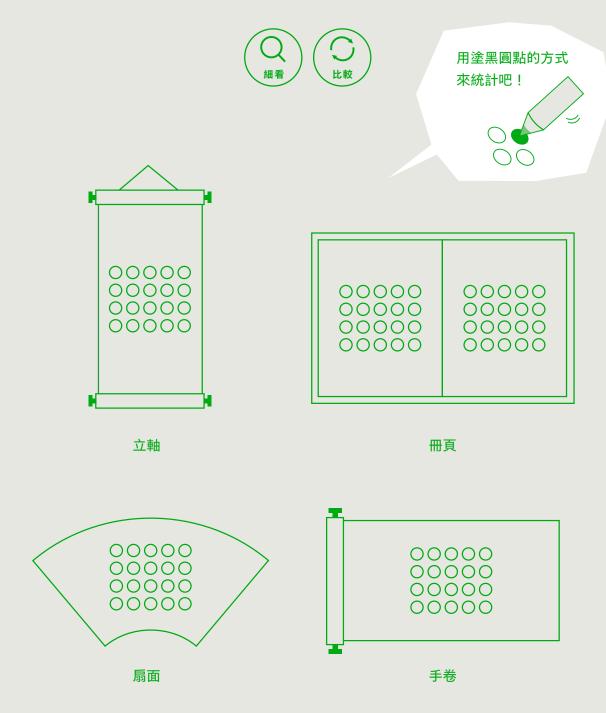

扇面

依照扇面的形式主要分為圓 形的「團扇」與上闊下狹的 「摺扇」。「團扇」為中國傳 統扇面之形式,而「摺扇」則 為宋代由日本傳來的扇面形 式,並普及於明代。

展廳4內有20幅畫作,裝裱形式包括有立軸、手卷、冊頁和扇面等。嘗試統計一下展廳內的20幅畫作中的不同裝裱形式,完成以下的圖表。

答案請參閱 P30

3 以材質分類

隨着年代和技術的變遷,畫作的材質亦會有所不同。絹本是最早出現的傳統材質,其色彩明淨,更可彰顯工筆畫的細膩效果。隨着造紙術的發展,紙本開始成為主流的材質,逐漸取代絹本。金箋(讀音:煎 zin1)亦是常用畫作材質,其效果獨特,能營造出華麗的視覺效果。

絹是一種質薄而堅韌的織品,由動物纖維(如蠶絲)製成,時間久遠會喪失原有的柔韌性,並容易脆化,稍一用力就會產生摺痕。

紙主要又分為生紙和熟紙, 前者吸水性強,墨色易暈 開,適合寫意創作;而後者 因表面塗有明礬,紙質較硬 且抗水性強,故適用於工筆 創作。

隨着工藝技術的發展,出現了一種經過特別加工的書法 用紙,上面灑附金粉或金箔 片,以增華美。

從文物保護的角度出發,古代書畫這類紙質或絹本文物均屬於有機質文物,對光照、溫度和濕度十分敏感,因此故宮博物院藏明清書畫的展期不能超過三個月,展出後亦要回到故宮博物院休眠。是次展覽分成四期展出,每期約為三個月。

除了以上提到的幾種材質之外,請發揮想像力, 思考一下還有沒有其他可以作為畫作的材質或媒介?教師可引導學生從不同方向去思考,例如從 時代、科技和地理環境等不同因素去進行分析。

陶瓷 2

沙書?

壁畫 2

教學主題

中國畫的常用詞彙及明代著名畫家

1 名詞小檔案(一)

中國畫的主題內容、構圖、技法和形式等均與西洋畫迥異,因此認識中國畫的一些常見名詞,有助我們掌握更多作品的基本資訊並了解如何欣賞中國畫。

技法分類

白描

使用墨線描繪物體,不施任何 色彩,以線條的方式來表現 物象。

© 故宮博物院

王仲玉(活躍於14世紀晚期) 陶淵明像(局部) 明,十四世紀晚期 紙本墨筆立軸 故宮博物院

工筆

勾勒一絲不苟,線條精緻細巧, 有力而不虛,敷色可輔以顏色 創作,顏色妍麗,繪畫時間相對 較長。

© 故宮博物院

吳彬(活躍於1573-1620年) 菩薩像(局部) 明,十六世紀晚期或十七世紀早期 紙本設色立軸 故宮博物院

寫意

與工筆相較,不追求精緻細巧, 而以流暢自然、着筆較少的方式 寫出畫意,不求形似而求神似, 為一種帶有藝術家主觀情感的創 作手法。

© 故宮博物院

吳偉(1459-1508年) 太極圖(一作人物圖) 明,十五世紀晚期或十六世紀早期 絹本墨筆立軸 故宮博物院

皴法是甚麼?

這次展出的畫作之中亦有使用到皴(讀音:春 ceon1)法。皴法是指用畫筆來表現山石和樹 皮的紋理,而「斧劈皴」是皴法的其中一種。由 於用筆有力,表現出山石堅硬之特質,狀似刀 削斧劈而得名。

© 故宮博物院

唐寅(1470-1524年)

王公拜相圖(一作王鏊出山圖)(局部)

明正德元年(1506年)

紙本墨筆手卷

故宮博物院

斧劈皴

© 故宮博物院

聘龐圖

明,十五世紀中晚期 絹本設色立軸 故宮博物院

蟹爪枝

用色分類

設色

設色泛指畫作使用相對鮮艷 顏料的技法,是一個寬泛的 概念。

© 故宮博物院

淡設色

淡設色是指以墨水為基礎, 略施色彩的淺淡設色。

© 故宮博物院

袁尚統 (1590-1661年後) 曉關舟擠圖 (局部) 清順治三年 (1646年) 紙本設色立軸

故宮博物院

水墨

與設色相較,水墨是指主要 用水和墨所作之畫,畫面中 不出現彩色。

© 故宮博物院

王仲玉(活躍於14世紀晚期) 陶淵明像 明,十四世紀晚期 紙本墨筆立軸 故宮博物院

明熹宗朱由校坐像

佚名

2 名詞小檔案(二)

書畫結合是中國畫的一大特點,而題跋鈐印亦是構圖的重要組成部分,而畫中的題跋、款識及鈐印更有助專家為畫作進行鑒定及 判斷。 學生知道甚麼是題跋、 款識及鈐印嗎?

題跋

凡寫在書籍、碑帖、字畫等 前面的文字稱為「題」,在後 面的稱為「跋」,總稱為「題 跋」。內容多為品評、鑑賞、 考訂、記事等。

款識

款識指書畫上的落款與 題字。

鈐印

鈐(讀音: 鉗 kim4) 印指中國古代官方文件或書畫、書籍上面的印章符號。

書畫上印章十分講究,而印章主要分為三大類:

姓名章

主要為姓章、名章、字號章、年齡章、齋堂館章等。

閒章

閒章內容包括詩、文、詞、 句、吉語、年代、生肖等。

藏鑒章

藏鑒章是指某收藏家或鑒 賞家所用之印章。

你知道題籤、跋尾、款識及鈐印分別代表甚麼 嗎?請將畫作上所標示的不同位置的內容與適當 的名詞進行配對。教師可請學生細看展品上的文

字,看看有甚麼發現?

© 故宮博物院

唐寅(1470-1524年) 王公拜相圖 (一作王鏊出山圖)(局部) 明正德元年(1506年) 紙本墨筆手卷 故宮博物院

「贊化調元屬重臣 相君歸國節旄新 大廷入覲新天子 四海應沾鼎外春 門下生張靈」

唐寅私印 (白文正方印)

「門生唐寅拜寫」

「唐六如寫王文恪公出山圖 真跡神品 過雲樓秘藏 吳雲題」

3

鈐印

跋尾

題籤

款識

答案請參閱 P30

如果請你為自己創作一款閒章,你會選擇甚麼內容? 綽號?星座?血型?

你希望自己的印章是甚麼形狀?試於以下空白位置創作出你的專屬印章。

明代早、中、晚期的宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家藝術成就豐富,後人按他們的繪畫風格分成不同的流派:

院體畫派

明代初期的宮廷陸續招 攬了一批畫家,並對他 們授予官職。這些畫家 主要為皇家服務。

主題內容

作畫的主題與內容非常謹慎,主要反映當朝 德政,或展現明朝皇帝禮賢好士,富有鮮明 的政治與教育功能。

風格技法

這些畫家的作品一般筆法工謹嚴整,用色明 麗濃艷,以體現皇家的氣勢與威嚴。

代表畫家

呂紀、呂文英等

畫家小檔案

呂紀(約1439-1505年)

浙江寧波人,明代宮廷畫家代表之一。於明代弘治年間(1488-1505年)被徵召入畫院,其傳世作品多以花鳥為主,擅長鴛鴦、孔雀一類的題材,作品生動自然。他經常在自己的畫中以隱喻手法來規諫皇帝,在歷代宮廷畫家中亦不常見,所以明孝宗曾經稱讚他:「工執藝事以諫,呂紀有之。」

竹園壽集圖

© 故宮博物院

呂文英(1421-1510年) 呂紀(約1439-1505年) 竹園壽集圖(局部) 明弘治十二年(1499年) 絹本設色手卷 故宮博物院

1 從畫作的標題,你是否可以猜到這是一個怎樣的場合?現場的環境如何?有沒有看到甚麼擺設?從畫中人的衣着你又是否可以猜到他們的身份?你認為現場的氣氛如何?

此圖由宮廷畫家呂文英和呂紀共同創作,呂文英繪人物,呂紀繪花鳥、竹石等背景。此圖描述三位大臣齊聚於竹園私邸慶賀壽辰,畫中主人公身穿官袍,連僮僕亦刻畫細緻。畫中賓主或坐談,或題詩,或觀畫,白鶴於庭園間起舞,一派祥和喜樂的氣氛。畫中主要人物甚至有姓名標註,具有肖像畫的特徵。

全 卷尾正在觀賞畫軸的二 人正是畫家呂紀和呂文 英,旁邊還有他們的姓 名標註。

* 故宮博物院圖像連結

五同會圖

請於展覽中找到這幅作品,仔細觀察,然後回答以下問題, 教師可以按學生程度加以輔助。

© 故宮博物院

丁氏(活躍於16世紀早期) 五同會圖 明,十六世紀早期 絹本設色手卷 故宮博物院

1 五同是甚麼意思?

「五同」,指同時、同鄉、 同朝、同志、同道。 **3** 庭院中有甚麼擺設?畫中有哪幾種不同的動物?

庭院中有寓意長壽吉祥的仙鶴、 麋鹿、松樹,以及體現文人雅趣 的琴棋書冊、芭蕉竹石。

② 從畫中人的衣着你又是否可 以猜到他們的身份?

> 此圖描繪的是明中期五位蘇州籍高官 在京城雅集的場景,他們皆着官服, 氣質儒雅,面貌具肖像寫實特徵。

故宮博物院圖像連結

4 此圖對於我們了解明代中期的 情況有甚麼幫助?

> 《五同會圖》是明代群體肖像畫的佳作,除了反映明代官員雅集 與交遊的情境,更有助我們了解 當時的政壇情況和文化風俗。

畫家小檔案

丁氏

關於繪者,從吳寬序所說「禹疇(吳洪) 以越人丁君彩妙繪事,俾寫為圖,飾為 長卷」來看,畫家姓丁,來自浙江,可能 是在京城生活的民間畫師,與吳洪有私 交,惜其生平未見畫史記載。

浙江畫派/浙派

明代早中期,在長江以南的江浙一帶,有一批 以繪畫為生的職業畫 家。其風格自成一派, 被後世統稱為「浙江畫 派」,簡稱「浙派」。

主題內容

畫作題材上則以描繪日常生活為主,深入尋常巷陌,例如昇平村樂、牧牛、漁樂等題材。

風格技法

作品大多用筆剛勁迅捷,靈活多變,整體畫 風蒼勁豪放。

代表畫家

戴進、吳偉等

嬰羊圖

© 故宮博物院

汪肇(活躍於16世紀早中期) 嬰羊圖 明,十六世紀早中期 絹本設色立軸 故宮博物院

學生看到畫中的羊嗎? 能猜猜古代畫家為甚麼 常以羊入畫呢?

在中國古代文字中,「羊」字與「祥」、 「陽」相通,如「吉祥」一詞古文中便寫作 「吉羊」。古人常以「三陽」(羊)寓示「泰」 卦,而「三陽開泰」意思即在一年起始、 冬去春來之際,喜迎新春之意。藝術家們 常以三羊為題材來裝飾工藝品,寓意太平 盛世,國泰民安。

浙江畫派在清代一直未受到重視,因此早期對浙江畫的研究並不多。直到20世紀,研究「浙派」的情況才有改善。 浙派創立者戴進等畫家曾在明宮廷供職作畫,後回到民間,以畫業為生。因此繪畫題材主要圍繞日常生活。

畫家小檔案

汪肇(活躍於16世紀早中期)

汪肇,安徽休寧人,工繪畫,長於翎毛 花卉,人物則多受吳偉影響,為浙派後 期代表畫家之一。

吳門畫派

明代中期出現一派後世稱之為「吳門畫派」的畫家。當時江南地區的經濟發展日趨繁榮,社會漸漸變得富裕,開始追求風雅的精神生活。

主題內容

吳門畫派的畫家大多詩、文、書法俱佳,因 此作品題材多樣,包括山水、人物及花鳥, 既有對古代風雅的追憶,又有對現實雅緻生 活的記載。

風格技法

繪畫風格清新秀雅,主要繼承元代趙孟頫、 黃公望、王蒙等人為代表的文人畫傳統。

代表畫家

沈周、唐寅、文徵明、仇英等

王公拜相圖(一作王鏊出山圖)

© 故宮博物院

唐寅(1470-1524年)

王公拜相圖(一作王鏊出山圖)(局部)

明正德元年(1506年)

紙本墨筆手卷

故宮博物院

中國畫主要是由白描、工筆和 寫意等技法而繪製的,學生能 看出這幅是用了哪種技法嗎?

白描/水墨

1 「吳門四家」除了唐寅,還 有哪些畫家嗎?

> 還有被稱作為「吳門四家」的沈 周、文徵明、仇英,他們及其追 隨者被稱作「吳門畫派」。

現時有多部影視作品是關於 「江南四才子」,你能從中找出 並說出其餘三位的名字嗎?

> 祝允明、文徵明、 徐禎卿

畫家小檔案

唐寅(1470-1524年)

唐寅,字伯虎,號六如居士,吳縣(今 江蘇蘇州)人。才氣縱橫,詩文書畫 俱精,為「江南四才子」及「吳門四 家」之一。

南陳北崔

明代中晚期,風俗畫與奇變風格繪畫 湧現,將人物畫發展再度推向高峰。 哲學領域「百姓日用即道」等思想的 提出,主張從日常生活中去尋求真 理,肯定了通俗文化的價值。晚明變 形主義畫作大膽突破創新,人物、花 鳥形象古拙,擅用誇張變形手法,獨 樹一幟。

主題內容

畫家着眼於世俗生活,創作了大量展現平 民生活的風俗畫作品。在士紳階層「慕奇好 異」的時潮背景下,有畫家大膽進行革新,發 展出高古而具有奇變特徵的人物畫新風。

風格技法

隨着傳教士來華及西洋畫作的傳入,不少畫 家亦受到西洋繪畫技法的影響,從多位名士 畫像的傑作中亦可看出端倪。「變形主義」 代表畫家陳洪綬與崔子忠的畫作力追奇險高 古,氣格超邁脫俗,又具儒家文人氣息。

代表畫家

陳洪綬、崔子忠等

畫家小檔案

陳洪綬(1598-1652年)

陳洪綬,字章侯,號老蓮,諸暨(今 浙江紹興)人。晚明變形主義繪畫大 家,畫風奇譎,格調高古,與崔子忠 並稱為「南陳北崔」。

升庵簪花圖

© 故宮博物院

陳洪綬(1598-1652年) 升庵簪花圖 明,十七世紀早中期 絹本設色立軸 故宮博物院

心知道鷹っ

生平遭遇

陳洪綬在明朝滅亡後,為躲避清兵,一度出家為僧,後在杭州以賣畫為生。其 畫受藍瑛影響,畫風獨樹一幟,為晚明 變形主義繪畫大師。 **1** 請學生細看畫中的人物[,]能發現人物 有甚麼與眾不同之處嗎?

圖中楊慎雙鬢簪花,臉塗脂粉, 但簪花是古代婦女的妝飾,專用 於髮髻造型。

承上題,學生看到楊慎怪誕行為以 及周遭的環境,能猜到陳洪綬在畫 中反映了他甚麼情感?

> 畫中老樹虬枝與奇崛的湖石,與人物 桀驁的個性相互映襯。主人翁楊慎表 面狂怪的行止,實際亦是陳洪綬等晚 明文人苦悶內心的情感投射。

以下書籍、期刊及網頁均與展覽內容相關,歡迎參考。

書目

- ◎ 石守謙:《中國古代繪畫名品》,杭州:浙江大學出版社,2012年。
- ◎ 余輝:《故宮藏畫的故事》,北京:故宮出版社,2014年。
- ◎ 張東華:《故宮畫譜:綜合卷·基礎導論》,北京:紫禁城出版社,2012年。
- ◎ 張麗華:《故宮名書:找感動·找創意》,臺北:臺灣商務印書館,2009年。
- ◎ 單國強:〈二十世紀對明代『浙派』的研究〉,《故宮博物院院刊》2001年第3期, 頁30-36。
- ◎ 陳浩星編:《梅景秘色:故宮上博珍藏吳湖帆書畫鑑賞精品集》。澳門:澳門藝術博物館,2014。
- ◎ 澳門藝術博物館編:《像應神全:明清人物肖像畫學術研討會論文集》。北京:紫禁城出版社,2015年。
- ◎ 盧素芬:《品味故宮·繪畫之美》,臺北:香港商雅凱電腦語音,2020年。

網頁

- ◎ 故宮博物院,https://www.dpm.org.cn。
- ◎ 故宮博物院數字文物庫,https://digicol.dpm.org.cn。
- ◎ 故宮名畫記, https://minghuaji.dpm.org.cn。

①—(B. 跋尾), ②—(A. 鈴印), ③—(D. 款識), ④—(C. 題籤)

春狀狀——値形皂燒:一題主學媒 上頁冊,2面扇,8巻手,It 輔立

工作小組

策劃

香港故宮文化博物館 學習及參與部 學校及青年組

編寫及審稿

香港故宮文化博物館

學習及參與部 學校及青年組

「香港賽馬會呈獻系列:故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」研究及策展團隊 出版及編輯部

修復及藏品管理部

本教學資源手冊版權由香港故宮文化博物館擁有。內容僅限作非牟利之參考及教學用途。任何人士未經版權持有人書面許可,不得在任何地區,以任何形式翻印、仿製或轉載本教學資源手冊全部或部分內容作商業用途。除特別註明,全部圖片版權屬香港故宮文化博物館所有。

非賣品

「香港賽馬會呈獻系列:故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦,由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助。

展期:12.2023-11.2024

主辦機構

獨家贊助

香港賽馬會慈善信託基金

免責聲明:任何情況下,捐助機構皆不會對任何人或法律實體因此載內容而作出或沒有作出的任何行為負上任何法律責任。

