

廣達〈游於藝 17〉巡迴展「文藝紹興-宋朝好好玩」

講師簡介及大綱

何傳馨 處長簡介

Ho, Chuan-hsing

經歷：

1982 台灣大學歷史研究所藝術史組碩士
1983 國立故宮博物院書畫處助理幹事
1984 國立故宮博物院書畫處編輯
1992 美國普林斯頓大學藝術考古系訪問
1994 國立故宮博物院書畫處副研究員
2001 國立故宮博物院書畫處研究員
2008 國立故宮博物院書畫處處長

學術研究：

從事中國繪畫史、書法史研究。近年書法史相關問題有北宋初期書法、明代蘇州文人書法、清末民初書法研究。書蹟考證及研究有定武蘭亭拓本研究，故宮藏懷素自敘帖及相關問題、趙孟頫七札、黃庭堅致景道尺牘並詩、黃庭堅花氣薰人帖、黃庭堅寒山子龐居士詩、蘇軾次韻辯才和尚詩、蘇軾前赤壁賦與寒食帖、懷素自敘帖檢測報告、孫過庭書譜檢測報告。書法文化方面有元代書畫題詠文化研究，乾隆對古代書法的鑑賞，王澐積書巖帖及其帖學。繪畫史研究有十六至十八世紀繪畫的仿古風、周亮工集名家山水冊研究等。

展覽策畫：

「千禧年宋代文物大展」2000/3/29~2000/6/30
「大汗的世紀－蒙元時代的多元文化與藝術」2001/10/10 ~ 2001/12/25
「古色特展」2003/12/12 ~ 2004/03/07
「唐 懷素〈自敘帖〉特展」2004/10/29 ~ 2004/11/01
「大觀－北宋書畫特展」2006/12/25~2007/03/25
「晉唐法書名蹟展」2008/10/10-11/20
「文藝紹興－南宋藝術與文化特展」2010/10/8-12/25

文藝紹興－南宋藝術與文化特展導論

近數十年來海內外學者從政經社會、文化思想等方面，重新深入探討南宋的重要性，論證南宋為中國文化發展中極為重要的時期。南宋一百五十三年間（1127-1279），朝廷一方面宣示承繼大統，重振禮樂規章；一方面振興江南文風，以文取士，重視儒學教育，融合釋道，確立以朱熹為代表的經學道統；更重要的是獎勵各種經濟發展，以至於農耕進步，商業繁榮，手工業興盛，海外貿易蓬勃。這些經貿活動不但帶動工藝與科學技術的發達，亦使此時的物質文化發展至巔峰狀態。經濟富庶帶動文藝創作之風，詩文詞章，或尚以文載道，或追求閒逸自然；風雅之士喜好文物鑑藏，講究生活品味。在書畫與工藝製作方面，隨著皇室的倡導與地理環境、氣候條件與人文風氣的轉變，無論在內容與形式上，都創造出獨特而有高度藝術性的特色，對後世藝術發展影響深遠，因此，現代史學家認為，中國近八百年來的文化，是以南宋文化為模式，南宋模式的文化，已經成為漢文化的大傳統。

不過要呈現南宋文化全貌，除了文獻資料的收集剖析外，還需要從文物實證入手。南宋時期流傳的文物，如善本圖書、瓷器、銅器、玉器、漆器、文玩、書法與繪畫，既是富於審美價值的藝術品，也是說明南宋模式文化的最佳例證。以往國內外博物館因收集不易，少有較為全面的南宋藝術特展，而國立故宮博物院所藏南宋文物數量及品質，堪為舉世之最，以書畫為例，包含帝后書法、宮廷藝術家創作、士人書畫、重臣名賢及道釋書翰，多達兩百餘件；器物方面，包含官窯瓷器百餘件，另有龍泉青瓷、端硯、玉雕、銅鏡等；宋版圖書近二百部，且不少舉世孤本，極為珍貴難得。這些藏品過去曾分別舉辦個別特展，如「千禧年宋代文物特展」、「宋代書畫冊頁名品展」、「大觀－宋版圖書展」等，不過尚未有結合書畫、器物與圖書文獻，以呈現南宋文化藝術全貌的展覽，因此，國立故宮博物院特規畫於2010年10月8日至12月25日，在一、二樓的十個陳列室，舉辦大型特展，展覽名稱定為，援引南宋首位皇帝高宗的年號「紹興」－含提振復興之意，將此展以「文藝紹興－南宋藝術與文化特展」為題，全方位地呈現南宋在文化與藝術上的創新作為與成就。

「文藝紹興－南宋藝術與文化特展」將展示三百餘件南宋珍貴文物，分為「文化振興」、「藝術創新」、「生活美學」和「傳播與融合」四個單元展出，以說明南宋宣示承繼大統的理念、創新的藝術品味、江南地區的審美意念，以及思想、書畫、工藝等，在不同地區、不同文化圈之間的流通、傳播與融合等各個面向，以展現南宋藝術的特色與豐富的文化內涵。圖書方面，除了宋版孤本，更輔以元、明、清等朝刊本或後人描述南宋文化之著述，藉此展現南宋文人生活的多元及可看性。為了使此次特展更完整全面，計畫向日本東京國立博物館、京都國立博物館，中國上海博物館、遼寧省博物館、杭州歷史博物館、湖州博物館、福建省博物院等十餘個國際博物館商借部分南宋文物，一方面以出土的文物彌補清宮舊藏的不足，再方面又可與本院所藏玉器、銅器、文具等兩相印證，使國人對南宋的文化和藝術能有更全面的瞭解和認識。

同時，為配合此一特展，本院將出版三冊特展圖錄，並於2010年11月22日至24日舉辦「文藝紹興－南宋藝術與文化」國際學術討論會，邀集國內外研究南宋文化、藝

術、歷史的數十位學者，共同研討南宋的文化和藝術。此外，規劃一系列教育推廣活動，以增進觀眾對於此一特展文物的認識和欣賞能力。「文藝紹興—南宋藝術與文化特展」無疑是本院繼 2007 年「大觀—北宋書畫特展」及 2009 年「雍正—清世宗文物大展」後，又一盛大國際性大型展覽。

單元一：文化振興

宋室南遷後，為因應新的政治情勢、地理環境及文化氛圍，倡導以藝載道，重視禮教，獎勵興學及出版事業，不論在經學、理學、史學和科學領域，南宋士人積極尋求重建理想秩序的文化作為與成就。本單元在書畫方面，選件著重在文化建設上成就輝煌的帝后如宋高宗、理宗及宋寧宗皇后—楊皇后等畫像與他們的書蹟。〈宋高宗坐像〉軸、〈宋理宗坐像〉軸、〈宋寧宗后坐像〉軸等，高宗〈七言律詩〉冊、〈賜岳飛手敕〉卷、楊皇后題〈桃花〉冊等，高宗書馬和之繪〈孝經圖〉卷，以及向遼寧省博物館借展高宗〈草書洛神賦〉卷、高宗書馬和之繪〈唐風圖〉卷。

至於器物方面，一方面南遷之初汲汲於製作禮器，昭告天地四域；一方面重視儒學文教而復古重禮；同時還有意識的追循北宋所樹立的器物規制與風格，因此器物藝術中從陶瓷、銅器、玉器均能見南宋的成就，選件中包括南宋官窯的〈尊〉、〈簋〉、〈壺〉等禮器，可以印證《宋會要》、《中興禮書》的記載，是南宋皇室特意頒訂樣制、明定數量的產品；而近年杭州窯址的發掘，更印證傳世官窯器的面貌及本院官窯瓷器的珍貴意義。南宋重禮還可從院藏〈紹興豆〉、湖州出土銅禮器等印證。南方地域的信仰，如金華博物館〈投龍簡〉等也融入南宋文化中。

南宋士人繼承北宋理學而有所曲折，企求超越漢唐、回到三代，以天下為己任。於是發展內聖之學，衍出朱熹、陸九淵等派別，影響後世甚鉅。經學著作選錄宋槧《周禮注疏》和《春秋集注》。理學作品則選錄朱熹、呂祖謙合著的元刊《近思錄》和南宋刊本《南軒先生文集》。

在史學方面，南宋在專史和典章制度史都有創舉。鄭樵《通志》開創了專史格局，與唐杜佑、元馬端臨之書並稱「三通」；袁樞《通鑑紀事本末》開創了敘事為主的新體例。本單元選錄宋刊本《通鑑紀事本末》和元刊本《通志》。

南宋的科學極為昌明，曆法和算法都有繼承和創新。《大宋寶祐四年丙辰歲會天萬年具注曆》呈現曆法與社會的密切關係。《楊輝算法》則除算學上的多樣創發，同時也流傳入朝鮮、日本等國，是東亞地區極具影響力的算學著作。本單元選錄影宋抄本《大宋寶祐四年丙辰歲會天萬年具注曆》和明宣德八年朝鮮慶州府翻刊本《楊輝算法》。

單元二：藝術創新

南宋定都杭州後，重建畫院，廣徵藝術人材，在皇室倡導下，宮廷畫家從事宮觀、官署壁障、屏風等裝飾圖畫，傳承前代山水人物、花卉鳥禽、界畫樓閣等題材的成就，發展出更為精微而富於詩情畫意的特色。本單元主要呈現皇室贊助下，書畫、器物、圖

書出版的成就。書畫選件如**畫院畫家**作品李唐〈江山小景〉卷、蕭照〈山腰樓觀〉軸、賈師古〈巖關古寺〉冊、馬遠〈山徑春行〉冊、馬麟〈靜聽松風圖〉軸、夏珪〈溪山清遠〉卷、李安忠〈竹鳩〉冊、劉松年〈羅漢〉軸、宋人〈畫千手千眼觀世音菩薩〉軸等。另向上海博物館借展李嵩〈西湖圖〉及台北私人藏家借展謝元〈桃花〉、馬遠〈小品〉冊。

器物方面，雖然官窯承續北宋汝窯風格，但其蓄意增厚釉層，製作多層次開片效果的美感，為南宋所獨具（〈官窯長方盆〉）。而〈官窯葵花式小碗〉呈現幽柔的秀麗。湖州博物館〈龍泉窯把杯〉，則呈現國家宴請金國來使時的酒器形制，同時也說明這將南方龍泉窯也供應官方用器，一些釉色粉青勻潤的器皿，應也與宮廷品味相關（〈龍泉窯鳳耳瓶〉）

南宋畫院畫家文獻及收藏具見於宋元以來的著述，圖書方面，展品有：（南宋）鄧椿《畫繼》；（南宋）周密《齊東野語》；（南宋）陳騭《南宋館閣錄》；（南宋）無名氏《南宋館閣錄續錄》；（元）夏文彥《圖繪寶鑑》；（元）饒自然《山水家法》；（明）曹昭《格古要論》；（清）厲鶚《南宋院畫錄》。

單元三：生活美學

南宋文化尚精尚雅，士人、文人與庶民生活藝術具現於描繪節令活動或名勝景觀的畫作，文學家的詩詞文集、日常書札及文玩器用中，據宋末吳自牧《夢梁錄》、周密《武林舊事》等記載，物質生活及精神層面均多元而豐美。本單元主要藉圖繪、名人書札、詩文集、文玩器用，呈現當時生活美學精雅的面貌。書畫方面選件如馬遠〈華燈侍宴〉軸、李嵩〈月夜看潮〉冊、趙孟堅〈歲寒三友〉冊、李迪〈風雨歸牧〉軸、李嵩〈市擔嬰戲〉冊、張浚〈書尺牘〉冊、朱熹〈尺牘〉冊、陸游〈書尺牘〉冊、范成大〈書尺牘〉冊、白玉蟾〈書四言詩〉冊、吳琚〈七言絕句〉軸、張即之〈致殿元學士尺牘〉冊、李剛〈書尺牘〉冊等。另向遼寧省博物館借展陸游〈自書詩卷〉。

豐富的器物，呈現了南宋物質的豐裕與生活的優雅。展品中有衢州市博物館史繩祖墓成套玉石紙鎮、筆山、筆洗、香爐、觀音、扇墜等男性文人用器；湖州天門山女性香囊等珮飾、福州黃昇墓的粧奩漆盒；諸暨的成套文具；此外展出的剔紅器、金花銀器、玻璃器、茶器、酒器、香器，都為南宋精美生活的表現。院藏品的〈玉雕荷葉洗〉、〈吉州窯葉紋碗〉、〈龍泉窯香爐〉、〈銅古鼎雙龍紋鏡〉等皆難得。

圖書文獻選件如李清照《漱玉詞》、陸游《渭南文集》、姜夔《白石道人詩集》、辛棄疾《稼軒長短句》等，表現出南宋的文學成就；另外如葉夢得《石林燕語》、鳩摩羅什譯《金剛般若波羅蜜經》、釋普濟《五燈會元》等，體現了文人閒賞及其宗教信仰的取向；至於周密《武林舊事》、不著撰者《都城紀勝》、陳元靚《歲時廣記》等，則反映出當時庶民生活的樣貌。

單元四：傳播與融合

南宋期間，一方面與北方金國透過人員與物資交流，溝通藝術文化，一方面發展東南與西南貿易，尤其經由海路，發展海外貿易，對外港口廣州、泉州、臨安、明州（浙江寧波）大型海港興起，貿易範圍擴展至南洋、西洋直至波斯灣、地中海和東非。本單元主要呈現南宋各地域及中外各國藝術文物的流通、交融與影響。書畫選件以禪宗書畫的發展與流傳為重點，如梁楷〈潑墨仙人〉冊。另向日本東京國立博物館借展禪宗大師大慧宗杲、無準師範、敬叟居簡、虛堂智愚、雲頂德敷、癡絕道沖等書札，及京都國立博物館借展傳蘇漢臣〈羅漢圖〉、牧谿〈布袋圖〉。

器物方面，如南宋墓葬經常見到的定窯盤、香盒之類，顯然應當透過南北榷場貿易流通至南方，花紋形式都相似。而近年在馬祖、澎湖、台灣沿海都曾發現的瓷器遺留，說明宋代文獻所記海路通道也聯繫著台灣四周與更遠的邦國。院藏文物中，如〈龍泉窯雙魚洗〉、〈泉州綠釉軍持〉、〈德化窯白釉軍持〉，以及外島所發現的大量宋代銅錢，都說明著當時船隻、貿易、文化傳播的頻繁。

南宋崇尚文風，重視科舉考試，圖書出版從官方委託逐漸轉移至民間書坊的相互競爭，當時以浙江、福建、四川三大刻書中心所刻圖書數量及種類最盛，其不僅提升識字人口，同時改變文人閱讀習慣。另，書籍亦透過貿易、贈呈或交換等方式流通，向東傳至朝鮮、日本，向西往西夏、遼金、蒙古等地，呈現出流通與融合的多元豐富。圖書方面的展件，以南宋佳槧的浙刻本《晦庵先生文集》、蜀刻小字本《冊府元龜》、閩刻本《纂圖互註毛詩》、精緻小巧的巾箱本《新刊山堂先生章句講考索》、《六經圖》；以及金朝刻本《泰和五音新改併類聚四聲篇》、蒙古刻本《雲笈七籤》等書，都是展示重點。另向國家圖書館借展南宋槧本《南宋群賢小集》、《東都事略》。