

林叔叔的話

Uncle Barry's words for children

小朋友，你喜歡到郊外遊玩嗎？見到美麗的湖光山色，會不會讓你想要好好的紀錄下來呢？古人也喜歡遊山玩水，見到令人流連忘返的景色，會用毛筆畫下來。大自然的山水可玩、可賞、可以啟迪人心，元代的畫家黃公望當然也抵擋不了這股魅力，於是將眼中「看見」及心中所「感受」的富春江山水，完美地融合在一起畫出《富春山居圖》，而成為中國繪畫史上很有影響力的作品，直到今天我們都能欣賞600年前大師的曠世大作。

這一次廣達《游於藝》計畫①9-巡迴展覽「望望先輩 黃公望大師的山水大探險」巡迴展，要帶領大小朋友們，一起跟著大師去探索山水畫，讓心靈沈浸在自然最純真的美好境界中！

The simple beauty of nature has always enchanted man and woman alike and the Yuan Dynasty painter, Huang Gongwang, was no exception. Utterly charmed by nature's beauty, he set about combing the landscapes he saw before with the feelings they evoked to create work of astonishing beauty and vibrancy. His ability to meld these inner and outer landscapes is one of the reasons that Huang Gongwang is still considered one of China's most influential artists today.

展覽概述 Exhibition Introduction

山水畫是中國繪畫中非常重要的主題，它代表著中國文化裡向大自然學習的精神。元代的大畫家－黃公望所創作的《富春山居圖》是山水畫的代表作之一，這幅畫除了它精采的傳奇故事之外，在中國藝術史上更具文人畫承先啟後的重要價值。

本展將延續廣達《游於藝》深耕文化的精神，透過《富春山居圖》及元代畫家的作品，讓大家認識欣賞元代文人的畫作，並引導學童認識山水畫的特色。展覽將分為四個主題：一、走入「富春山居圖」；二、望望先輩的風雲年代；三、破解山水畫的密碼；四、與家鄉山水的對話。透過《富春山居圖》及元代重要畫家的作品，帶領大家以深入淺出的方式，欣賞、體驗畫壇先輩們的作品；以建立學童對於中國山水畫的基本認識。希望孩子們能感受山水畫裡至真至美的心靈境界，並認知「師法自然」的文化精神。

The goal of the exhibition is to introduce students to the expressive and aesthetic beauty of traditional Chinese ink painting through an easy to understand and approachable format, thereby giving them a chance to feel and experience the beauty and truth of the spiritual realm expressed within. Students will also learn how painters of the Yuan Dynasty artfully used the dialogue between life and nature as their creative muse and be presented with opportunities for further exploration of their cultural heritage.

目次

Contents

01 展覽概述

Exhibition Introduction

04 黃公望大事紀

Huang Gongwang chronology

06 走入富春山居圖

A tour of Dwelling in the Fuchun Mountains

06 「奇」人其事黃公望

08 富春山居傳奇

14 賞析富春山居圖

24 畫中蘭亭對後世的影響

28 望望先輩的風雲年代

Looking Back at an Age of Change

28 大汗的世紀

30 先輩眼中的大師

34 先輩的伙伴

42

破解山水畫密碼

Decoding Chinese landscape painting

42 繪畫的工具

43 佈局：「詩書畫印」

44 山水密技

54

與家鄉山水的對話

A Conversation with Taiwan's Landscape

54 五百年來一大千

56 融貫中西古今的彩墨大師—馬白水

大家好，我就是傳說中的「望望先輩」——黃公望是也。

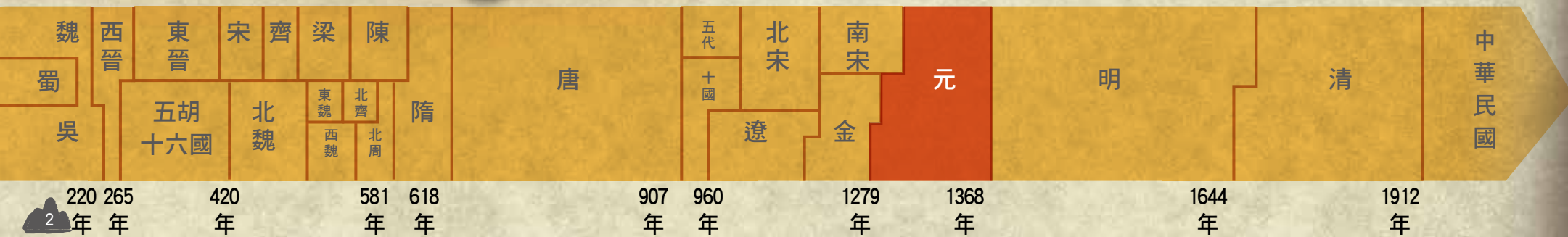
大家好，我是悠遊於古今中西藝術的「游藝小龜」是也。

13-14世紀世界版圖

黃公望所生活的元朝是中國歷史上版圖最大的朝代。

柬埔寨
(高棉)

黃公望的大事紀 Huang Gongwang chronology

13
世紀

- 1220年** 義大利尼古拉·畢沙諾誕生（哥德式雕刻代表）
- 1226年** 法國路易九世即位
- 1240年** 義大利畫家契馬布耶誕生（喬托為其弟子）
- 1265年** 義大利詩人弗羅斯但丁誕生（1307-1321作神曲）
- 1267年** 歐洲繪畫之父—喬托誕生
- 1270年** 第七次十字軍東征（最後一次）
- 1298-1299年** 馬可波羅在獄中口述在中國及東方的見聞

喬托 哀悼基督

歐洲

- 14世紀** 文藝復興運動由弗羅倫斯逐漸興起
- 1340年** 歐洲黑死病開始漫延,造成近1/3人口死亡
- 1337-1453年** 英法百年戰爭
- 1349-1353年** 薄伽丘著《十日談》小說

薄伽丘

- 802-1432年** 中南半島吳哥王朝
- 900-1600年** 中美洲瑪雅文明後古典時期
- 1192-1333年** 日本鎌倉幕府時代
- 1225-1400年** 越南陳朝時期
- 1231-1273年** 蒙古入侵高麗
- 1238年** 暹羅：泰國第一個王朝——素可泰王國成立
- 1252-1260年** 蒙古入侵阿拉伯帝國亡
- 1257-1278年** 蒙古入侵越南
- 1274、1281年** 蒙古入侵日本

亞洲、美洲

- 1344-1519年** 墨西哥：阿茲特克帝國成立
- 1338年** 鎌倉幕府結束,進入室町時代（1338-1537年）
- 1351-1767年** 暹羅：大城王國時期，與中國保持良好的貿易關係
- 1392-1896年** 李成桂建立朝鮮王朝

- 1206年** 成吉思汗統一蒙古
- 1219-1224年** 蒙古第一次西征
- 1227年** 成吉思汗亡,窩闊台即位
- 1269年** 黃公望出生(南宋度宗五年)
- 1271年** 元世祖忽必烈建立元朝
- 1275年** 馬可波羅(1254-1323)到達中國
- 1279年** 南宋滅亡,元朝統一中國
- 1280年** 吳鎮出生
- 1281年** 黃公望12歲通過神童科考試
- 1292年** 黃公望24歲,在浙江擔任辦理文書工作的小官員,馬可波羅離開中國
- 1294年** 元成宗即位
- 1295年** (元貞元年)趙孟頫完成《鵲華秋色圖》
- 1296-1372年** 施耐庵出生（《水滸傳》作者）

中國

- 1301年** 倪鎮出生
- 1308年** 王蒙出生
- 1309年** 高克恭完成繼承米氏山水風格的《雲橫秀嶺圖》
- 1311年** 元仁宗即位
- 1314年** 羅貫中出生（《三國演義》作者）
- 1315年** 元仁宗恢復科舉考試
- 1316年** 黃公望47歲受長官貪污牽連而坐牢
- 1319年** 黃公望50歲出獄放棄出仕的念頭,加入全真教
- 1333年** 元惠宗即位
- 1335年** 廢止科舉考試
- 1342年** 吳鎮(至正二年)完成《漁父圖》
- 1347-1350年** 黃公望完成《富春山居圖》
- 1354年** 黃公望去世
- 1368年** 元朝亡,朱元璋建立明朝
- 1374年** 倪瓚畫《容膝齋圖》

A tour of Dwelling in the Fuchun Mountains

走入富春山居圖

「奇」人其事黃公望 從前從前...

你知道嗎？據說黃公望的「富春山居圖」不僅是中國繪畫史上非常具有影響力的曠世名作，而且它還是最富傳奇故事的畫呢！

各位小朋友！我是元代的大畫家黃公望！但我的本名叫「陸堅」。

疑？那為什麼我們都稱呼你為黃公望？

我 出生不久後父母便都過世了，後來便過繼給高齡九十歲的養父——黃樂老爹，當時，老年得子的老爹開心的說：「黃公望子，久矣」，從此，我就改名為「黃公望」，字「子久」。

我小時候就很用功讀書，十二歲就通過神童科的考試呦！👍

但是我年輕時只在官府中當個小官，雖然飽讀詩書，但始終無法一展長才，後來，竟然因為長官貪污而被牽連入獄。

黃公望

黃公望（1269-1354年），生於南宋末年，字子久，他自號「一峰」，又號「大癡道人」，生活隨性不受約束，到處雲遊，是一個很長壽的畫家。他喜愛寫生，總是隨身攜帶紙筆，他也將自己的繪畫心得寫成《山水訣》，至今仍被公認為是學習山水畫的重要參考。

五 十歲出獄之後，丟了官職的我才開始拿起毛筆作畫，後來還加入全真教當道士。那時候，覺得自己看起來傻傻癡癡的，又是個蓬頭長鬚不修邊幅的道士，所以就為自己取了個“大癡”的名號。

平常除了畫畫之外，也會幫人占卜算命，我晚年隱居在富春江畔，每當月色皎好時，便帶著酒到橋上，喝完就將酒瓶丟到河裏。聽說我去世後，村裏的人為了疏通水道，才發現橋下幾乎被空酒瓶所塞滿。

我喜歡過著隨性不受約束的生活，每天徜徉在山水之間，領略大自然的湖光山色，我最喜愛寫生，總是隨身攜帶紙筆。現在你們所能見到的，大部份是我七十歲之後所完成的作品，在所有作品中，就是以「富春山居圖」最著名，有「大癡第一畫」的稱號。

走入富春山居圖

富春山居傳奇(一)

最愛的寶物要獨佔還是分享?

《富春山居圖》可以說是我80多歲時的巔峰之作，歷經了三、四年才完成。我答應將這幅畫送給同門師兄弟「鄭無用」，但是無用師怕這幅畫會被其他人搶走，還特別要我在畫上落款註明，這幅畫是要送給他的！

《富春山居圖》完成後不久，成為許多畫家傾慕學習的對象，也是許多收藏家們想要重金珍藏的佳作。其中像是明代大畫家沈周，他將富春山居圖送到裱畫店重裱後，竟然被人偷走，失去這幅畫後，沈周非常的傷心懊悔，後來還憑記憶臨摹了一幅「富春山居圖」。

◀黃公望的印「黃氏子久」、「一峰道人」

至正七年。僕歸富春山居。無用師偕往。暇日於南樓。援筆寫成此卷。興之所至。不覺麤麤。布置如許。逐旋填割達。閱三四載。未得完備。蓋因留在山中。而雲遊在外故爾。今特取回行李中。早晚得暇。當為著筆。無用過慮。有巧取豪歛（奪）者。俾先識卷末。庶使知其成就之難也。十年（西元1350年）。青龍在庚寅。歎觸節（端午節）前一日。大癡學人書于雲間夏氏知止堂。

《富春山居圖》歷經許多收藏家的轉手後，到了明末清初（西元1650年）有一位吳洪裕收藏了它，不但吃飯、睡覺時時帶著它，連在兵慌馬亂的時候也謹慎的把它攜帶在身邊。

吳洪裕實在是太愛這幅畫了，臨死前竟然把這幅圖一起投入火中作為陪葬，幸好即時的被家人救出。但可惜的是畫卷前一段已經受損，經過精心重裱及修復後，成了兩幅畫，也就是今日為人熟知的〈無用師卷〉和〈剩山圖〉。

真是太太太…可惜了！不過也是不幸中的大幸。

而且〈剩山圖〉還從此消聲匿跡，到了三百年後的西元1960年左右，才被一位收藏家吳湖帆尋獲，重現在世人眼前，現收藏於浙江省博物館裡。

富春山居圖小檔案

《富春山居圖》原長預估約超過730公分，由七張紙接成。在紙張接縫處都蓋有「吳之矩」的騎縫印，吳之矩就是吳洪裕的父親。他借一千金給董其昌，因而得到這一幅畫作為抵押品。吳之矩把畫傳給兒子吳洪裕，才會發生後來的火殉事件。

〈剩山圖〉是富春山居圖開頭的一部份，殘存長51.4公分。重裱時裁掉上下的部份，寬僅剩31.8公分。➡

〈無用師卷〉在經歷火燒後，共存636.9公分，高33公分。➡

走入富春山居圖

富春山居傳奇(二)

清朝時發生了轟動朝廷的雙胞案 《子明卷》PK《無用師卷》

由於名氣太大，所以坊間也出現許多富春山居圖的山寨版，其中的一個仿本－〈子明卷〉算得是當中的佼佼者，還矇蔽了歷史上最著名的大收藏家－乾隆皇帝的眼睛。乾隆十年（1745年）乾隆皇帝得到一幅《富春山居圖》〈子明卷〉，開心的皇帝大大誇讚了這幅畫，沒想到，第二年竟收到另一幅《富春山居圖》〈無用師卷〉。

▶ 子明卷前段還保留了剩山圖的一段。上頭填滿了乾隆皇帝的題字和蓋章。

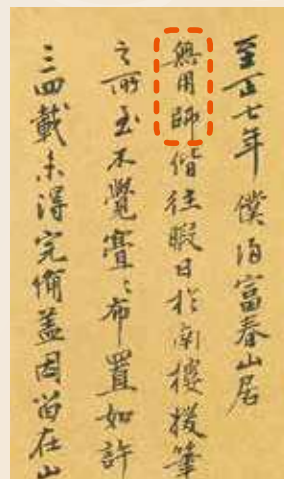
左 右為難，一時難分真假的乾隆，命大臣們開了一個鑑定大會，經過一番辯論後，最終將〈子明卷〉鑑定為真跡。

乾隆前後共在〈子明卷〉五十五個地方題字、蓋章，僅次於王羲之的《快雪時晴帖》的七十多次，表現了他對這幅畫的激賞。他常把畫作帶在身邊，出巡江南時還一一比對富春江與畫中風景兩者之間的差異。

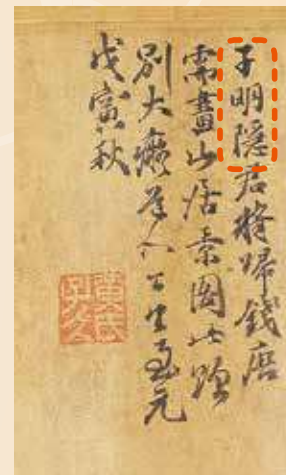
正版的《富春山居圖》〈無用師卷〉卻陰錯陽差的被乾隆“打入冷宮”。所幸乾隆皇帝一時誤判，大家今天才能欣賞到黃公望《富春山居圖》的留白表現及文人畫虛實留白的空間感。

不過，〈子明卷〉因為臨摹了原畫被火燒燬的前段，也成為後人理解〈富春山居圖〉原貌的重要參照本。

從來沒有一幅畫像《富春山居圖》，在中國畫史上引起這麼多的話題！

▲無用師卷上黃公望的真跡落款

▲子明卷上的落款

子明卷 佚名 32.9×589.2cm

望望先輩的山水小學堂

山水畫的發展

在中國的繪畫史上，從什麼時候開始出現山水畫呢？

中國畫依照畫的題材可以分為人物畫、山水畫、花鳥畫，而山水畫可是中國畫中相當重要的畫類！

中國的繪畫，早在一萬年前的新石器時代，就已經出現在石壁和陶器上了。其中，山水畫通常只是人物畫的背景，就像是佈景一樣。到了唐代，繪畫從牆壁和器物上轉移下來，成為絹布或紙上的畫作，繪畫的主題以人物畫為主流。

五代時期（約西元九世紀），山水才逐漸成為繪畫的主角，雖然描繪宗教、風俗人物或花鳥走獸的繪畫仍然十分受到歡迎，但是，以山川景緻為主題的山水畫，卻異軍突起，從此成為畫壇的主流。在西方同樣以自然風光主題的風景畫，卻晚了七百年，到西元十七世紀才開始發展呢。

水墨畫的黑白墨色層次表現，是中國山水畫的特色之一，畫家運用濃淡不同的墨色，表現豐富的墨韻層次感。但山水畫並不是只有黑白的水墨畫，還有另一類以色彩鮮豔表現為主的「青綠山水」。

「青綠山水」又可稱為「金碧山水」，隋唐時期（西元八世紀）最為流行。宋元以後則以「水墨山水」為發展主流。有些畫家依照個人的審美情趣，將鮮豔且對比強烈的青綠色彩減淡，創造了「小青綠」，元代畫家一趙孟頫的鵲華秋色圖，即是小青綠的代表作品。

傳唐人 明皇幸蜀圖 55.9×81cm

山水畫放大鏡

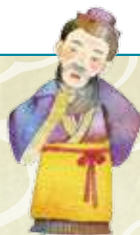
這幅畫是描繪唐朝皇帝—唐玄宗為了躲避大將軍安祿山造反的動亂，率領眾人離開京城到地勢險峻的四川避難的故事。畫中融合了山水、人物、花鳥樹石等各種畫科的技術，是青綠山水的經典佳作。

走入富春山居圖

賞析富春山居圖 千變墨色

「富春山居圖」這幅畫的內容到底在描述什麼呢？

《富春山居圖》描繪秋天時富春江兩岸的景色，我把江南水鄉的優美風光全部濃縮在畫中。大家跟著我的腳步，一起來欣賞這幅畫作吧！

富春山居圖起始的第一段畫面，我從俯瞰的角度，畫出佔據在眼前的第一座山脈，用細細長長（長披麻皴）的線條，描繪看起來鬆軟圓滑的山脈，山頂上有堆疊的石頭（礬頭）；再用不同濃淡的苔點及濕潤墨色，表現眼前遠近距離不同的樹木，呈現出「山川渾厚，草木華滋」的江南山水特色。

富春江的故事

風景優美的富春江有許多故事，最著名的是東漢時，有一位叫嚴子陵的人，他是皇帝的好朋友，曾經幫助皇帝立下汗馬功勞，可是他卻不願意當官，隱居在富春江過著悠閒的生活。後來的士大夫將他視為文人雅士淡泊名利的學習榜樣，因此，吸引許多文人到此憑弔紀念，甚至留下許多詩詞創作。

蘇軾〈行香子〉

一葉舟輕 雙槳鴻驚。水天清 影湛波平。魚翻藻鑒 鷺點煙汀。過沙溪急 霜溪冷 月溪明。重重似畫 曲曲如屏。算當年 虛老嚴陵。君臣一夢 今古空名。但遠山長 雲山亂 曉山青。

▼濕潤的墨色，表現草木茂盛生氣盎然的樣子。山頭上有明顯的小山石堆疊，稱為「礬頭」。

▲用淡墨畫出遠山及秋天時節空氣澄淨的風景。

▶突出於江面上的小亭台，有沒有可能就是東漢隱士嚴子陵釣魚的地方呢？

◀以細長披垂的長線條表現渾圓鬆軟的高山，及山勢的綿延轉折。

走入富春山居圖

賞析富春山居圖 層巒環抱

經 過了一段江面後，我們彷彿駕著小船登上岸邊，直入雲霄的山峰矗立在眼前，群山座落有序、脈理分明。你看！小村莊、曲折的山路、山腳下還有一條溪流。我在河水轉折的地

▲ 仔細找找，有一個熱鬧的小村子隱藏在山腳下呢！

▲ 依著小路彎延而出的溪水，是不是很生動呢？

方，補上簡單幾筆長短線條及錯落的溪石，好像能聽到潺潺溪水衝擊石頭的清脆水聲呢！

我認為不管畫山或畫石頭，都要畫出三個面，我也努力在畫中表現出樹木不同面向的立體感，把樹枝延伸的方向都描畫出來，不同的樹有不同的姿態，這些小技巧都是我長期觀察大自然而來。

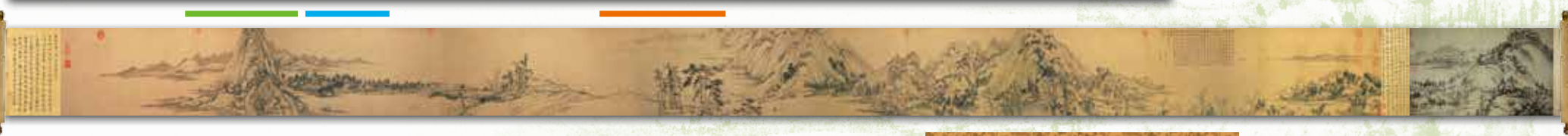
在這一段景色裡，我運用豐富的線條及墨韻變化，來表現出群山不同面向的光線、雲霧和水氣交融下所呈現的自然變化。

▲ 林中小徑有個樵夫挑著柴火，是不是正要翻過眼前的山路，回到位在山腳下的村子呢？

▲ 比對左右兩側明亮爽朗及飽含水氣的山坡。用濕潤、乾燥的墨色生動畫出山林間光影層次的豐富表情。

走入富春山居圖

賞析富春山居圖

漁樵隱士

當 我們翻越了一座座高山和小河後，又來到了江邊，向對岸看去，一整排的山峰，一路往後延長，彷彿看不到盡頭。由此可見富春江有多麼的遼闊！

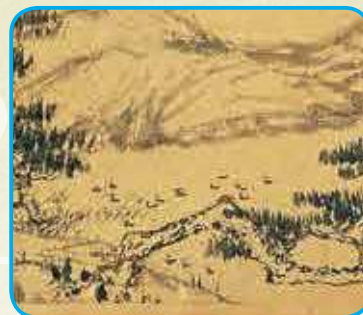
再看看拍打山壁的水波紋，充滿動感的彎捲線條，江水就像在眼前流動一樣。

◀ 山勢由正轉側，層層斜向推移，創造出闊遠的空間。

涼亭裡頭有一位高士，似乎正悠閒的望著江面上垂釣的漁夫，顯得一派輕鬆。再看看，江面一群小鴨子的活潑姿態，是不是簡單又傳神呢？

我認為畫山水畫的時候，在山坡中可以設置幾間屋舍，水中可佈置幾艘小船，有了這些點景的景物，整個畫面就會頓時充滿了勃勃的生氣。

▲ 各種型態的乙字，組成可愛的鴨群。

▲ 像麻花一樣的解索皴，用來表現水波紋，是不是相當有流動感呢？

◀ 畫松樹的時候不畫根部，比喻著君子隱逸的情懷。這三棵大松樹，是不是正比喻著樹下那位隱士呢？

走入富春山居圖

賞析富春山居圖 平沙闊遠

眼 前低矮的平坡，往江面伸展過去，與不遠處的沙洲和矮木樹林連成一氣，呈現富春江水色連天的景色，看起來心情特別平靜。

◀ 黃公望：「遠水無痕，遠人無目」。從遠處看人是看不清楚五官的。從遠處望著江面上兩個漁夫，似乎正在聊天寒暄，黃公望只用簡單的幾筆就傳神的描寫出漁人悠閒的意境。

這 是全卷筆墨用得最少最精簡的一段。我大膽的只用極簡單的筆法，隨意的勾勒出平緩的平坡近景，對照著大片留白江面，營造出在《山水訣》中提到的「闊遠」景色。就像你們現代人拍照使用的廣角鏡一樣，給人開闊又舒緩的空間感，而畫面留白處更給人無限想像的享受。

◀ 近景高大的樹林對比起遠方低矮的樹林，用遠近的差異營造遼闊遙遠的空間感。

我表現山水「平遠」的要訣，就是景物要「從下相連不斷」。在這一段景色中，平緩的坡地是不是就像是從眼前伸出，一直綿延的往前相連不斷呢？

▲ 用隨意簡單的濕筆點染，就能表現出一片樹林。

走入富春山居圖

賞析富春山居圖

巍然孤峰

在經過了一段平緩坡地後，江面上浮著幾座小島，島嶼上有幾間小房舍藏在樹林裏。接著平緩、逐漸隆起的陸地，突然有一座高陡的山峰出現在眼前，而遠處的山巒則漸漸的隱沒在江面。最後，畫面那一段的刻意留白，是不是給你一種餘音繞樑、回味無窮的視覺享受。

▲我用淡墨一筆染出遠方相連的山脈，仔細觀察生活周遭的風景，也可以感受到山水畫的意境。

大師用高超的技巧，讓我們在觀賞這幅畫時，彷彿每走一步都有景色可以欣賞，這也是這幅畫引人入勝的地方呢。

▲有一位長者拄著拐杖，緩緩的步行過一段小橋，像不像正邀請著我們跟著他拜訪隱藏在島上的人家呢？

「畫中蘭亭」對後世的影響

為什麼富春山居圖這麼重要呢？

山水畫到了宋代的發展已經非常傑出，尤其是宋代畫家特別講究精細寫實的精神，例如北宋范寬的成就，讓以後的畫家很難再突破。到了黃公望，他融會貫通了古代畫家的技法，充份發揮了筆墨變化的無窮魅力，除了客觀表現自然風光之美，還加入了隱居在自然的悠閒生活享受。這樣承先啟後的轉變，使他成為了六百年來山水畫風格轉變的代表，刻劃出文人對生命的領悟。

《富春山居圖》中筆墨活潑且極富變化，後代的畫家將它的地位比喻為書法中的「蘭亭序」，學習書法的人必定會學習臨摹「書聖王羲之」的《蘭亭序》，而學習山水畫的人也會以《富春山居圖》做為學習的對象。因此，黃公望也有「畫中羲之」的稱號，可見這幅畫在繪畫史具有多麼重要的地位啊。

望望先輩的山水小學堂

宋代山水畫與富春山居圖比一比

同樣是畫自然風光，宋代的畫家對於山石及樹木等景物的刻畫，用筆比較細膩，例如北宋著名畫家范寬的《谿山行旅圖》；相對的，《富春山居圖》裡表現山石及樹木的用筆，則精簡多了，一個用寫實的精神呈現自然之美，另一個則用寫意的精神抓住了自然萬物的神韻。

元 黃公望 富春山居圖（局部）

北宋 范寬 谿山行旅圖（局部）

走入富春山居圖

「畫中蘭亭」對後世的影響

《富春山居圖》，畫作講求生命與自然山水對話，這樣的文人畫風格，成為明朝和清朝六百多年來的繪畫主流。許多畫家都把黃公望視為學習的典範，摹仿他的作品，因此，畫壇上幾乎成為「人人大痴 家家一峰」，就是人人學習「大痴」，家家都想成為「一峰道人」的盛況。

元 黃公望
九珠峰翠圖 79.6×58.5cm

瞧瞧這幅畫！層疊的巒石與山頂平台，表現出轉折的山形和走勢，是黃公望山水畫典型的特色！

這幅作品雖不像富春山居圖有名，但也是許多畫家臨摹的對象喔！

這兩幅畫的構圖、山脈座落的形勢是不是很相似呢？

明 王時敏 做黃公望臨董源夏山圖 51.7×28.0cm

王時敏是明末清初著名的畫家，也是清初代表畫家「四王」之一。他的山水畫風影響著整個清代，他特別喜愛臨摹宋元著名畫家的繪畫，黃公望就是其中之一。畫面左側的題跋文字是王時敏的好朋友—明代大畫家董其昌所題，董其昌亦非常推崇黃公望，而且還曾經收藏過《富春山居圖》。

元代以前的山水畫，「自然寫實」是畫的主題，畫家所畫出來的山水畫，是「眼中」所看到的山水，是在表現出自然萬物的「自然之美」，例如北宋范寬的《谿山行旅圖》，所畫的就是初春時雄偉高壯的山景。

元代之後的山水畫，雖然一樣是畫山畫水，但是畫家所畫的是「心中意境」的山水，是投入個人情感與感受的山水。因此，當我們欣賞山水畫或文人畫時，也可以試著領悟畫家的畫外之意！

Looking Back at an Age of Change

望望先輩的風雲年代

大汗的世紀

你們知道我生活的元代歷史嗎？元代是蒙古人入主中原的朝代，也是中國歷史上版圖最寬闊的朝代。

在 蒙古族的統治之下，讀書人不容易當官，這樣反而使文人才子轉而投入藝術的發展。於是，元朝除了繪畫之外，文學、雜劇戲曲等都有璀璨奪目的成果，令人驚豔！

馬可波羅眼中的元代

話說十四世紀時，中國北方的蒙古人以游牧民族強盛的武力進入中國。這個剽悍的民族建立起世界最大帝國，勢力遍及整個亞洲，甚至到達東歐地區。

當時正是西方中古黑暗時期，元朝的蒙古鐵騎征服了整個中西亞及東歐。戰爭意外的讓東方和西方的世界產生互動，靠著傳教士、商人等，開始頻繁的交流，馬可波羅就是其中著名的代表人物。

1271年，十七歲的馬可波羅和父親從威尼斯出發，前往中國，在《馬可波羅遊記》中，他盛讚中國是一個都市興盛繁榮的國家。

▲馬可波羅眼中的忽必烈，是一個慷慨公正、和藹可親的統治者。

元代統一了中國自北宋以來南北分治的狀況，重新開啟了南北交流的機會，讓畫家們得到新的養份與不同的刺激，使得繪畫擺脫了南宋時期，以宮廷「院畫」為主導的情況。畫家們嚮往復古的風潮，使繪畫重新回到五代及北宋時期，以抒發情感為目的的文人畫發展方向。

我後來就隱居在江南一帶，一方面遊山玩水、一方面修道。我的畫作不僅是單純的描繪風景，還把自己的心情意境也融入在繪畫當中！

大師的畫作代表了元朝時期山水畫講究情趣和淡雅的風格！

元 劉貫道 元世祖出獵圖（局部） 182.9×104.1cm

元朝是一個相當大的帝國，皇帝身邊的大臣有許多波斯、阿拉伯、漢族等不同種族的人。

黃公望是近六百多年來山水畫家爭相學習的先輩大師，但是他並不是無師自通，他曾向許多大師學習，其中又以趙孟頫及五代時期的董源最為重要。讓我們來瞧瞧望望先輩眼中的大師吧！

趙孟頫

生於南宋末年，字子昂，他將住家命名為松雪齋，因此自號「松雪道人」。在元代出任翰林學士。

他提倡以「書法入畫」（用寫書法的筆法來畫畫），學習唐朝及五代繪畫的「復古」風格，形成了元代繪畫的重要潮流，也奠定了後來文人畫的特色。

《鵲華秋色圖》是趙孟頫為友人描述山東濟南的美麗風光。看看這幅畫，在遼闊的江水沼澤地上，矗立著左右突起的兩座山，左側是渾圓頂平的鵲山，右側為尖聳的華不注山。

兩座山以及樹木用深淺不同的青藍色調呈現豐富的變化，表現秋天的涼意。屋頂、樹幹和樹葉又以暖色系的紅、黃、赭色點綴，正好與藍色形成了互補的效果。整幅畫使人感覺到一片寧靜、恬適及涼爽的秋意，這正是文人畫中所重視的意境。

看似平靜無人煙的山水畫，仔細看有許多點景人物穿插其中，使畫作在平靜中又充滿了豐富的生命力。趙孟頫這種復古創新的繪畫手法，更是大大地影響了黃公望的筆墨韻味！

你知道嗎？我自稱「松雪齋中小學生」，表示對趙孟頫的景仰！

畫中的山坡和沙洲用披麻皴的筆法和董源的山水風格十分地接近，在畫史上被認為是文人風格的青綠山水！

元 趙孟頫 鵲華秋色圖 28.4×93.2cm

望望先輩的風雲年代

先輩眼中的大師

董源

五代南唐人（西元十世紀），除了畫山水之外，也擅長畫牛、虎、龍、水等。董源喜歡畫江南風景，他喜歡用細長像麻繩披垂的線條表現山石的明暗與紋理，後來的人稱這種技法為「披麻皴皴」。他會用墨點來表現樹叢或草叢，以及像是群石聚集的山頭稱為「礬頭」。這些都是他獨創的筆法，元、明以後他的畫風幾乎成為山水畫的主流，是具有深遠影響力的江南畫派創始者。

五代 董源
龍宿郊民圖 156×160cm

此畫描繪的應當是古代人民過節聚集慶祝的情形。

話 說「近代作畫，多宗董源、李成二家。」其中又以董源對我的繪畫影響較大。在《山水訣》中，我多次提到董源的畫法，可見董源對我繪畫影響佔有很重要的地位。

在《富春山居圖》裏，可看到許多董源這幅《龍宿郊民圖》的影子。像是渾圓的高山礬頭，用披麻皴表現山石的鬆軟質感；山頂的平台以小石堆疊，交互延伸的山坡與水岸；不同姿態的樹木，以及山峰上點綴著濃密的苔點，這些筆法與情趣有著師承的意味。

黃公望／董源 比一比	礬頭	披麻皴	點綴的樹叢
富春山居圖			
龍宿郊民圖			

▲ 河岸邊有兩艘船，船頭有人正在打鼓，船上的人手牽著手，似乎正在踩著舞步。

▲ 對岸也有一人家，似乎正在接待來訪的客人。

望望先輩的風雲年代

先輩的伙伴

元代四大家

元代最有影響力的畫家，除了我——峰道人之外，還有另外三大家——倪瓚、王蒙、吳鎮。這三位大師都受到了趙孟頫的影響，與我吸收相同的藝術養份，他們學習了五代及北宋初期畫家的技巧與創作精神，將書法線條與墨色變化的韻味帶到山水畫之中，開創了山水畫以黑白墨色為主流的水墨畫風貌，彼此卻有相當不同的風格，現在也讓我們——來欣賞他們的作品吧！

倪瓚

倪瓚（1301-1374年），字元鎮，號雲林子、東海瓚、滄浪漫士…等，名號特別多，據說個性也古怪，家境很富裕，常資助其他文人。後來離家，在太湖一帶的江南水鄉，以舟為家，過著閒雲野鶴的漁夫生活。

元 張雨題倪瓚像卷（局部）

倪瓚的畫很有自己的風格，看起來是很簡單、清雅的優美意境，還有「一水兩岸」獨特的構圖形式，成了倪瓚特有的審美情趣！他的畫被稱讚為「神品」之上的「逸品」（也就是畫中最高的意境表現）。

元 倪瓚 容膝齋圖

74.8 × 35.6cm

這幅畫是倪瓚的代表作品，是他典型的一水兩岸的三段式構圖，畫中橫向的山石，將立軸的畫面分割成幾個段落；整體墨色的表現隨構圖段落而變化。

▲倪瓚的畫中常見到空無一人的亭子。

倪瓚的畫裏都沒有人物出現，你發現了嗎？因此，他的畫會讓人感到一種寂寞及蕭條的氣氛。

吳鎮

(1280—1354年)，字仲圭。他的詩文造詣很高，善長草書，擅畫水墨山水和墨竹。在自家四周種了很多梅花，因此自號梅花道人、梅花和尚等。吳鎮家境貧寒，因深感亡國的悲哀，及對於蒙古人統治的不滿，過著清苦而特立獨行的隱居生活。他以替人占卜算卦及賣畫為生，有趣的是，富人跟他買畫他反而不賣。

吳鎮畫畫下筆特別有力，他的線條感覺非常剛強，如同他堅強的志氣。因為清高的個性，使他的作品不盲目跟隨當時一般社會的時尚標準，因此沒有受到當時人的重視。

漁父圖

中國古代的讀書人，認為漁夫、樵夫、農夫是理想的生活方式。因此，特別喜歡畫這類的主題，來表達嚮往遠離塵囂世俗而隱居的心情。吳鎮的漁父圖很具代表性。畫中的人物泛舟於江上的目的，通常不是捕漁，而是在賞景、休憩等，非常的悠閒。

元 吳鎮 漁父圖
176.1×95.6cm

《漁父圖》中的風光明媚，岸邊水草十分茂盛，看起來很悠閒，似乎讓人感受到水上的清風徐來，水波不興。岸邊有一小船，上頭坐著兩人，負責划槳的人已經歇槳，另一個人並沒有在釣漁，反而像是在觀賞山光水色。這種安詳平靜的情緒，我們稱為平淡，這也是吳鎮作品的特色。

近景的亭子與古木對照右上角三角形的遠山及房屋，是不是有一種被孤立的孤獨感呢？

王蒙

王蒙（1308—1385年），字叔明，是趙孟頫的外孫，自幼即有不凡的才華。辭官後隱居在黃鶴山居30年，所以自號黃鶴山樵、香光居士。明朝初年卻因為受到宰相胡惟庸叛國案的牽連，而死於獄中。王蒙用筆豐富，倪瓚曾稱讚王蒙的筆力能扛起銅鼎呢！

王蒙受到外公的影響從小就喜愛繪畫，曾經向我請教繪畫的事，又時常與好友倪瓚互相切磋繪畫。他的繪畫很少有空白的地方，構圖非常繁密，山水畫總是充滿蓬勃的生命力，是不是與倪瓚空曠清幽有很大的對比呢？王蒙所創的「牛毛皴」，是山水畫中的最後一種創新的「皴」法，他融合了宋、五代、元的各家筆法，可是繪畫史上非常最要的一位人物。

王蒙繼承祖父趙孟頫的畫法，可是他的畫不會出現天空，非常有自己的風格。

元 王蒙 具區林屋 68.7×42.5cm

古時候江蘇的太湖名稱叫做「具區」，這件畫作是要表現太湖的美景，整幅畫的構圖幾乎是密不透風，沒有空白的。

層層重疊的山石、茂密的森林、錯落的村舍和波光閃閃的河流，填滿了整幅畫面，有別於其他畫家留白的想像空間，反而有另一種發現不完的美景效果。

注意看看畫中的樹稍已染上了紅頭，使得畫面充滿了秋意！

黃公望及《富春山居圖》身處的元代雖然僅僅只有九十多年多的歷史，但卻是中國藝術史上非常重要的一段時期。元代的畫家們在前人的繪畫基礎上，再加入個人的感情，開創了新的表現方式，許多元代的文人畫家被譽為後世畫家學習的典範，明清至民國時期的重要畫家，像是沈周、董其昌、張宏、王時敏等，均有臨摹仿元代繪畫的記載或畫蹟傳世。此後六百年的中國繪畫便是依循著元代畫家的腳步前進哩！

認識文人畫家

簡單地說，文人畫家指的是畫家的身份是讀書人；「文人畫」就是讀書人所畫的畫，常與宮廷畫家的「院畫」做比較。不論是院畫或文人畫在中國繪畫史上都各具特色與成就！

通常文人畫會運用單純的墨色作畫，所以畫面看起來很淡雅、純淨。不像宮廷畫家或民間畫匠，得按照皇帝或顧客的喜好創作，所以也就比較注重技巧、工整細緻、顏色等條件。

文人畫都畫些什麼主題呢？

文人隱居山水，寄情於自然，山水景色自然成為畫家喜愛的主題。此外，他們也喜愛枯木竹石或四君子—梅蘭竹菊、歲寒三友—松竹梅等題材。這些主題象徵著君子的品德，因此，成為文人經常用來表達個人的心境與抱負的題材。👍

文人通常是能詩善畫，所以也很注重繪畫、詩文及書法的結合。一幅文人畫除了繪畫本身外，題詩、書法及印章也是畫作欣賞的一部份喔。

元代四大家都是文人畫家，但到底什麼是文人畫家啊？

五代 巨然
層巖叢樹圖 軸 144.1×55.4cm

巨然擅長畫山水，是董源的追隨者，與董源並稱「董巨」，為元代以後的山水畫家所學習景仰的山水大師，也是黃公望學習山水畫的對象。

由於董源及巨然都是生長在中國南方，他們創造了中國南方山水畫溫暖又充滿濕潤水氣、雲霧遶繞的風格特色，在南宋之後，由於文化重心南移，使得董巨的畫風成為後代中國山水畫的主流之一。

▲ 這幅作品中，可以看到與董源一樣的「披麻皴」線條和山頂的「礬頭」畫法。

Decoding Chinese landscape painting

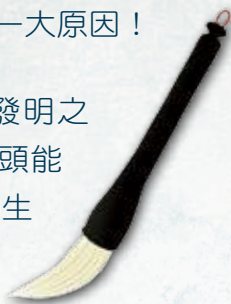
破解山水畫密碼

繪畫的工具

中 國水墨畫以變化豐富的線條，和濃淡墨色表現主題，相較於西方的油畫、水彩畫有相當不同的美感！這種美感，除了來自民族的哲學思維外，所使用的工具材料的差異也是一大原因！

毛筆 是繪畫中最重要的工具，也是中國的重要發明之一，大概已經有一萬年的歷史了。毛筆的筆頭能夠存住墨水，透過運筆的角度、力道，而產生豐富的線條變化，賦予畫面生命力。

墨 用煤烟和著膠製作而成的，其原料來自燃燒木材形成的炭粉，中國的水墨畫運用墨來呈現黑色濃淡層次，這是中國繪畫最關鍵的特色！

明人 十八學士圖（局部）

古代文人非常重視書寫和繪畫的工具，不只在材質上講究，也追求外形上的美觀，形成一股收藏的風氣，文人會常常聚在一起分享彼此的收藏。找找看，你能辨認出幾種文具呢？

佈局

詩書畫印

落款 是水墨畫和西洋畫作最明顯的不同之一，所謂的「落款」，包括了畫家簽名、題寫詩文並且蓋上印章三項才算完成創作喔！

詩

書畫印的結合並非一開始就有的。在畫上題字蓋章，大約開始於唐代，到了宋、元以後，詩書畫印才漸漸走入畫面，成為畫面佈局的一部份。到了元代，由於文人畫盛行，文人們既會作詩又會寫字，許多文人畫家往往會在畫完畫後，在空白處題文寫字，以補充說明自己的心聲或想法。

明 沈周 畫山水 59.7×43.1 cm

沈周是為明四大畫家之首，他的山水畫學習黃公望筆墨簡單但是意喻無窮的風格。這幅畫中，沈周在畫上寫明是在喝醉酒的情況下，學習黃公望的筆法而畫成的。

作者在畫上說明了自己的心情與創作緣由，是不是對於進一步了解這幅畫更有幫助呢？

一般來說，蓋印最大的功用可以讓紅色的印章跟整幅畫面色彩相互呼應，增添畫面的均衡和諧的美感！從其他印章中，也可以看出究竟有哪些收藏家或鑑定家曾經收藏過這件作品哩！

山水密技「運筆調墨」

欣賞山水畫，除了像讀一本書一樣去領悟畫的內容之外，我們還可以從筆法、墨韻、佈局這些地方下手，就像是觀賞西方繪畫時從筆觸、配色、構圖著眼一樣。

是「寫」竹還是「畫」竹

筆和墨是中國繪畫最重要的部份，書法的線條被帶到繪畫中，影響了山水畫，因此，山水畫非常強調「線條跟墨色的運用」。元代趙孟頫等文人畫家更提倡「書法入畫」，也就是用寫書法的筆法來畫。舉例來說，仔細觀察在畫竹中，就運用到永字八法的基本筆法，所以趙孟頫還強調說，畫石可以用「飛白」，畫竹還需要擅用「永字八法」！

如色彩般豐富的黑白墨韻

如果只有筆法，畫面的變化還是不夠，再搭配上濃淡、乾濕的墨韻變化，才能呈現出完整的一幅畫。

黃公望曾說過，作畫用墨是最困難的，畫畫時要先用淡墨，再用焦墨、濃墨區分出事物的輪廓及遠近關係。

「墨韻」是指用水來調節墨色，呈現出多層次的濃、淡效果。所謂「墨分五彩」，就是可以用濃墨、乾墨、淡墨、濕墨、焦墨等入畫，但實際上並不是只有五色，藉由水與墨的比例，使墨色有更多樣的變化，有如色彩一般豐富。

元 柯九思 畫竹 101×49.6cm

柯九思曾主張：「畫竹寫幹用篆法，枝用草書法…」也就是用書法的筆法來畫畫。元代特別流行「寫」竹，柯九思是其中最著名的畫家之一。

仔細觀察在畫竹中，運用了許多書法的基本筆法，你分辨得出來用了哪些筆法嗎？

◀利用墨色濃淡的變化，不但能呈現出石頭粗糙、堅硬的質感，也能夠呈現出立體感。

破解山水畫密碼

山水密技「皴法」

皴，音同「村」，原是指皮膚凍裂的痕跡，在中國傳統繪畫中則被引申為以不同筆墨、線條組合來表現各式山石、樹木紋理的技法名稱，常見的皴法包括了披麻皴、斧劈皴、雨點皴、解索皴、米點皴、折帶皴、卷雲皴等等。

除了掌握運筆和調墨的訣竅外，更精彩的是，中國畫家利用筆的轉折、頓挫等變化，創造了「皴法」，用來表現物體的質感。早期的山水畫並沒有所謂的「皴法」。一直到五代時期（1100年前），才有明顯而成熟的皴法出現。

一般來說，皴法可以區分成「線皴」和「點皴」兩類。披麻皴、解索皴等屬於線皴，雨點皴、斧劈皴、米點皴等則屬於點皴。

線皴

披麻皴

這是一種「長線條」的筆法，利用中鋒畫線，向左右分披，線條的方向大致相同，有時也會交疊。畫披麻皴時，要注意線條的長短粗細，以及墨色的濃淡乾濕。這種皴法可以用來表現山脈的紋理。

解索皴

這也是一種長線條的筆法，是從披麻皴演變而來，是長線條的筆法。通常是以一條中軸線為主脈，其餘各線從主脈向左右分開，樣子很像解開的麻花繩，所以叫做解索皴。

披麻皴與解索皴都是在表現山石土質鬆軟的質感。

請你找找看，這兩幅畫中用了哪一種皴法呢？

富春山居(局部)

鵲華秋色(局部)

點皴

雨點皴

用中鋒逆筆堅實的一點一滴疊成，很像雨點落下的樣子，也很像歷經千萬年受到風雨侵蝕的砂礫，滿山斑駁。

斧劈皴

斧劈皴是用筆的側鋒斜向擦畫而成，很像用斧頭鑿出來的痕跡，很適合表現峭壁、陡坡或山石堅硬的感覺。

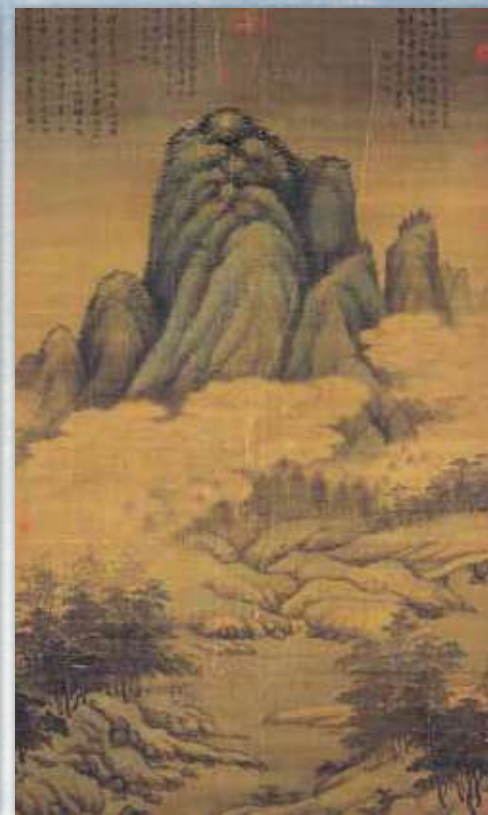

米點皴

米芾是這種筆法的創始人，所以叫做米點皴。畫時水分要充足，用短線條快速的點出許多橫向層疊的苔點，很像一叢叢的樹林。這種畫法令人有種水氣淋漓，煙雲漂渺的感覺。

北宋 范寬 谿山行旅圖
(雨點皴)206×103.3cm

元 高克恭 雲橫秀嶺圖
(米點皴)182.3×106.7cm

南宋 夏圭 溪山清遠圖(局部) (斧劈皴) 46.5×889.1cm

山水密技「構圖」 三遠法

大家都說山水畫是一個可居可遊的世界，這些畫家到底是怎麼辦到的啊？

山水畫是在表現風景，最重要的當然是畫面佈局的空間感，中國畫家用**三遠法**與**移動視點**的技巧，創作出可以身歷其境的山水世界。

三遠法是中國山水畫表現空間最重要的準則喔。

所謂的三遠法，是宋代畫家郭熙所提出：「山有三遠，自下而仰其顛曰『高遠』，自前而窺其後曰『深遠』，自近而望及遠曰『平遠』」。

黃公望也曾經在《山水訣》裡指出，「山論三遠，從下相連不斷，謂之平遠。從近隔開相對，謂之闊遠。從山外遠景，謂之高遠。」他還特別強調創造空間遼闊感的「闊遠」。

我們將三遠來作一個簡單的比較

三遠	超級比一比
高遠	上下空間表現：自山下仰望山頂，運用層層疊起的高山，形成高低的對比，呈現出雄偉高聳的效果
深遠	前後空間表現：自山前而窺山後，運用遠山和近山的形狀形成深淺的對比，呈現出立體感以及山谷深邃的效果
平遠	左右空間表現：自近山而望遠山，利用平向伸展的視覺，呈現空間開闊的效果

望望先輩的山水小學堂

谿山行旅

請你比對看看，這些畫表現出來的空間感與實景有何不同？

鵲華秋色

富春山居

破解山水畫密碼

山水密技「構圖」 移動視點

《富春山居圖》的視覺移動特別豐富，會感覺到山峰有時候靠我們很近，有時候又離我們很遠，可以說達到了「步步可觀賞」的藝術效果。這種視覺的轉移，是中國長卷繪畫的特色，也被黃公望發展到了極致！

中國畫家在進行山水畫的創作時，不會在一個固定的視點做畫，他們會將在各個不同視點所看到的景象組合串聯起來，畫成一幅畫。這種方法，就叫做移動視點（也可稱為多點透視或散點透視）。例如非常著名的北宋畫家張擇端的《清明上河圖》，就是散點透視法。

山水畫放大鏡

北宋 張擇端 清明上河圖(局部) 24.8×528.7cm

畫家將北宋汴京的景色串聯起來，完成一幅可以遊賞的風俗畫。

單點透視

你 曾經畫過素描嗎？畫素描的時候必須固定在一個視點，並且正確的表現物體近大遠小的位置及體積。作畫的時候，把一切物體正確地在畫面上表現出來，讓畫面呈現遠近高低的空間感和立體感，如果是風景的話，景色會愈來愈小，漸漸地消失在遠方，這就是透視。一般我們看到的西方繪畫，都是採用單點透視的技巧。

山水畫放大鏡

▲ 有一個明顯的消失點，景物的呈現也是近大遠小。

梵谷 星空下的咖啡館
荷蘭庫勒穆勒美術館館藏

有一點很重要的，移動視點的畫作觀賞方式，並不是將畫全部展開觀賞，而是放在桌面上，兩手拉開一段、右手慢慢收卷，左手輕輕展放，我們像跟著畫家的腳步在裡頭遊玩一樣。現在你是不是感覺中國繪畫真的很奇妙呢！

A Conversation with Taiwan's Landscape

與家鄉山水的對話

五百年來一大千

山 水畫自元代追求隱居、淡泊名利、簡遠的風格成為主流，六百年來，一路承襲這樣的風格。到了清朝末年（西元十九世紀），西方的列強國家用武力打開了封閉的中國社會。我們在政治、經濟、藝術各方面，都受西方文化很大的衝擊，繪畫同樣也受到西方繪畫造形、色彩理論的影響，畫家們於是結合了中西方繪畫的觀念，重新創造了山水畫的新風貌。

現代的山水畫家，他們不只運用傳統筆墨的技巧，在繪畫內容上加入了我們所熟悉的人、事、物及自然景觀作為主題。現在，就讓畫家來帶領我們，與更貼近生活的家鄉山水進行一場心靈的對話吧！

張大千

張大千（1889-1984年），名爰，號大千。早期鑽研明清兩代的繪畫風格，七十歲時前後十年，不停來往於阿根廷、美國、巴西、歐洲之間，長時間接觸不同的時空與文化，再結合對自然的深刻觀察與生命經驗，因而造就他十分著名的潑墨與潑彩的畫風。

張大千 橫貫公路一景
130×61.5cm 私人收藏

六十歲之前，張大千繪畫以傳統的風格為主，六十歲之後，開始探索傳統潑墨法，而創造了大面積潑墨潑彩的風格。除了發揮潑墨法沒有具體形象的表現方式外，又加入局部用筆法線條描繪的具象景物。像是畫中，在雲霧之間忽隱忽現的蜿蜒山路，座落在山間的房舍，是不是讓這片美景更充滿變化多端的想像呢？

潑墨法

潑墨法是以濃淡的墨潑於紙上，讓墨水隨意流溢，再用濃墨或水點綴，有時可以上墨再潑彩。也可以是彩墨同時潑在紙上，彩墨相互滲透融合，變化莫測，最後再用毛筆點綴勾勒提點。

張大千可以說是二十世紀臨摹

古代名作最多又最好的畫家之一，徐悲鴻稱頌他是中國畫壇五百年來第一人。有人說他所臨摹的作品「無所不能，也無不可亂真」，這表示張大千對於傳統各種風格流派的水墨技巧都十分拿手。但是在傳統之外，更重要的是他的創新所帶來水墨新風貌。

融貫中西古今的彩墨大師 馬白水

馬白水

(1909-2003年)，出生於中國東北的遼寧省。1949年移居台灣，曾經長期任教於台灣師範大學，對台灣的畫壇有深遠的影響。馬白水晚年雖移居美國，但他仍時常描繪台灣的自然景色，以表達對台灣鄉情的牽掛。馬白水曾說：「因之我愛台灣，終生表現台灣」。

馬白水 太魯閣之美24連屏 1680×214cm 國立歷史博物館 館藏

春風

夏雨

秋紅

冬白

日光

月色

這幅作品以24張宣紙拼接而成，畫的內容是描寫太魯閣峽谷自東而西的壯麗景色，構圖及觀賞的方式與《富春山居圖》這類的橫長畫卷類似。作者巧妙的將春夏秋冬四季及白天、夜晚的景緻，安排為四幅一景的構圖，讓人可以同時感受到自然景物幻化無窮的美景。隨著雙手展開畫卷依次觀賞，你可以用徒步遊覽的心情，每幅一景或者四幅一景的欣賞。

馬 白水精通西洋畫又瞭解中國水墨技法。早期作品深具英國水彩畫的傳統，他擅於運用水彩明亮透明的色調和簡潔大方的造型，完成色彩瑰麗的作品。晚期運用國畫紙筆，配合西洋水彩顏料，將東方筆墨的氣韻精神，注入到西方鮮亮原色中，創作出中西融匯的新彩墨畫。

位於橫貫公路上的太魯閣，是馬白水筆下經常出現的台灣風景，馬白水筆下的太魯閣，有著美麗奇幻的色調、濃重的墨與彩，再加上形、色、線、面完美的結合以及傳統山水畫的移動視點等，將太魯閣的美，盡收眼底。

欣賞完馬白水和張大千的作品後，再回頭欣賞《富春山居圖》，你覺得這些畫家們想透過筆下的大自然傳達些什麼呢？

不論是六百年前黃公望描繪富春江的山水畫，或者是現代描繪太魯閣之美的山水畫，人們總是在山水中悠游、探訪；畫家們透過對自然的觀察，進一步從浩瀚的自然界中領悟生命的意義。

山水畫，是畫家用生命經驗與自然對話的深情表達，我們可以試著去體驗畫家們從靜觀萬物中，學習自在自得的生命情懷。

