

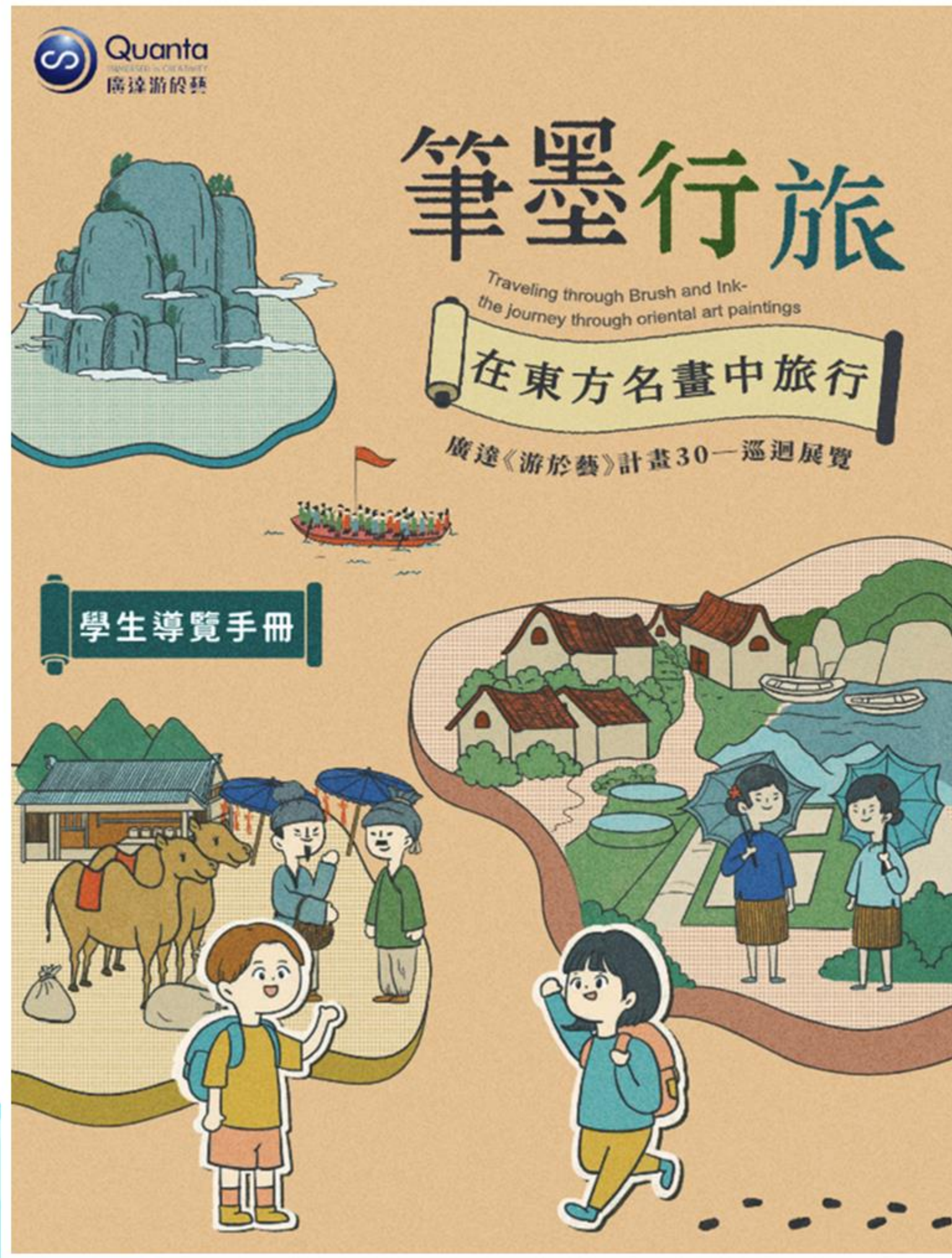
112廣達游於藝
竹北國小 週三研習

筆墨行旅

在東方名畫中旅行

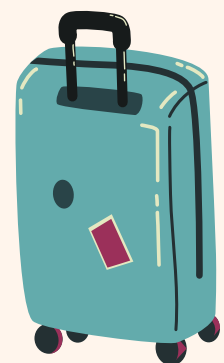
竹北國小
112廣達游於藝
教師研習

112廣達游於藝—筆墨行旅

研習內容

展覽架構

各年級課程設計

相關資源分享

展覽架構

中國藝術精神-山水畫

01 旅遊發展史

尋樂出遊 出巡出差 朝聖逃離

02 解鎖古人的行李箱

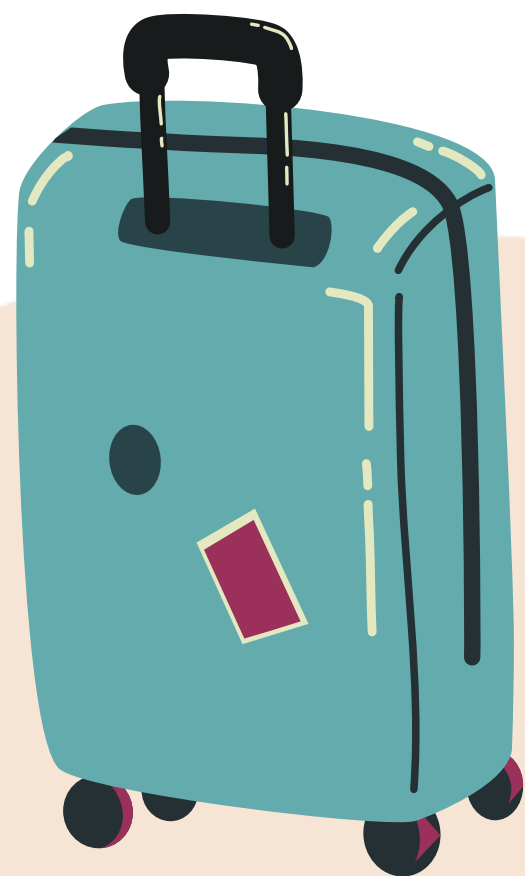
挑選地點 整理行囊 時間交通

03 觀賞山水品味人文

有名打卡實景 心靈夢幻美景

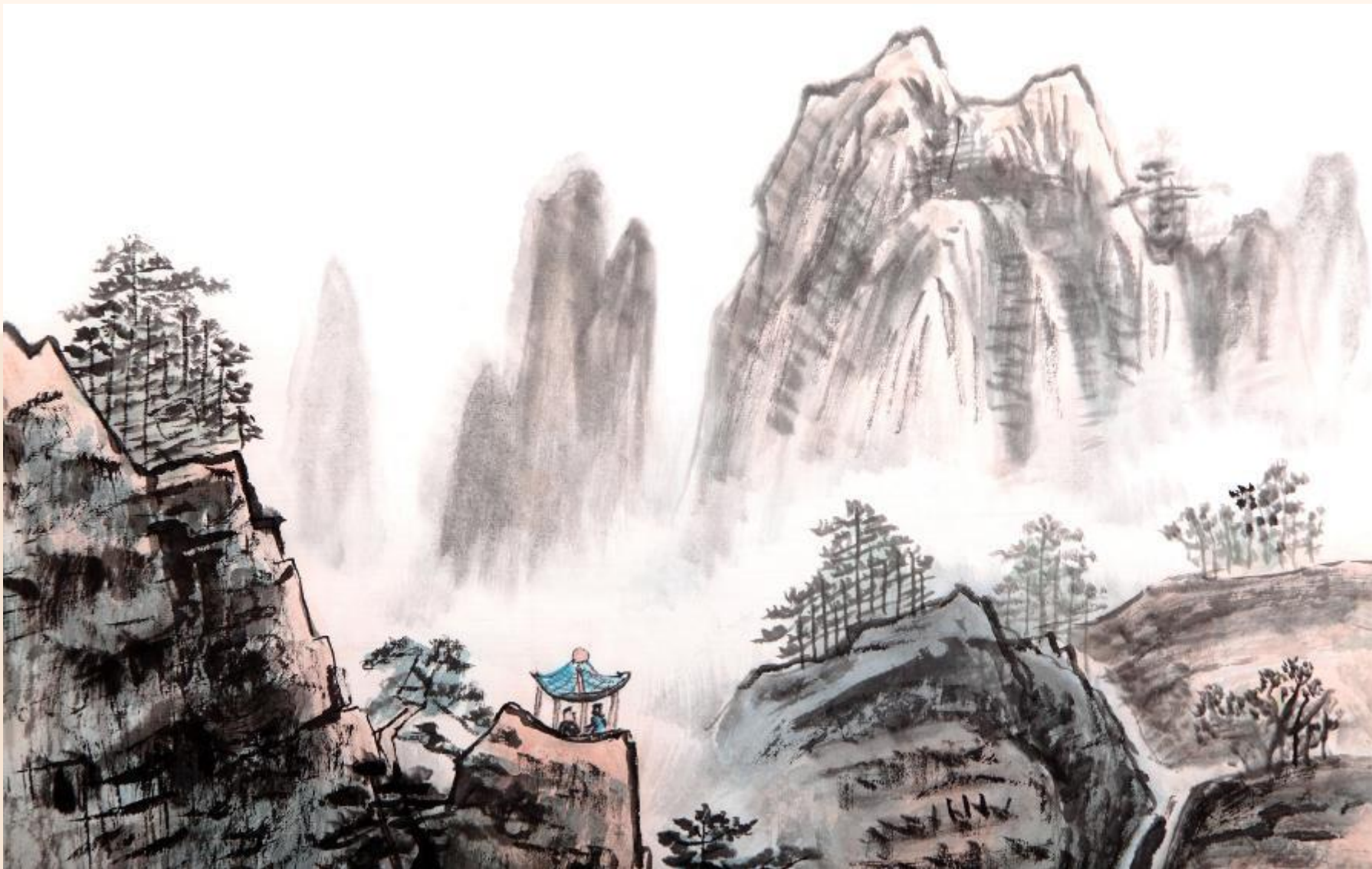
04 此生必訪台灣景點

島嶼博覽旅遊史 繽紛百景看台灣

中國藝術精神-山水畫

什麼是山水畫？

- 描繪山川自然景色為主體
- 不重工緻而重寫意
- 藝術表現上講究經營位置和表達意境
- 作品體現「天人合一」、「情景交融」之境界。

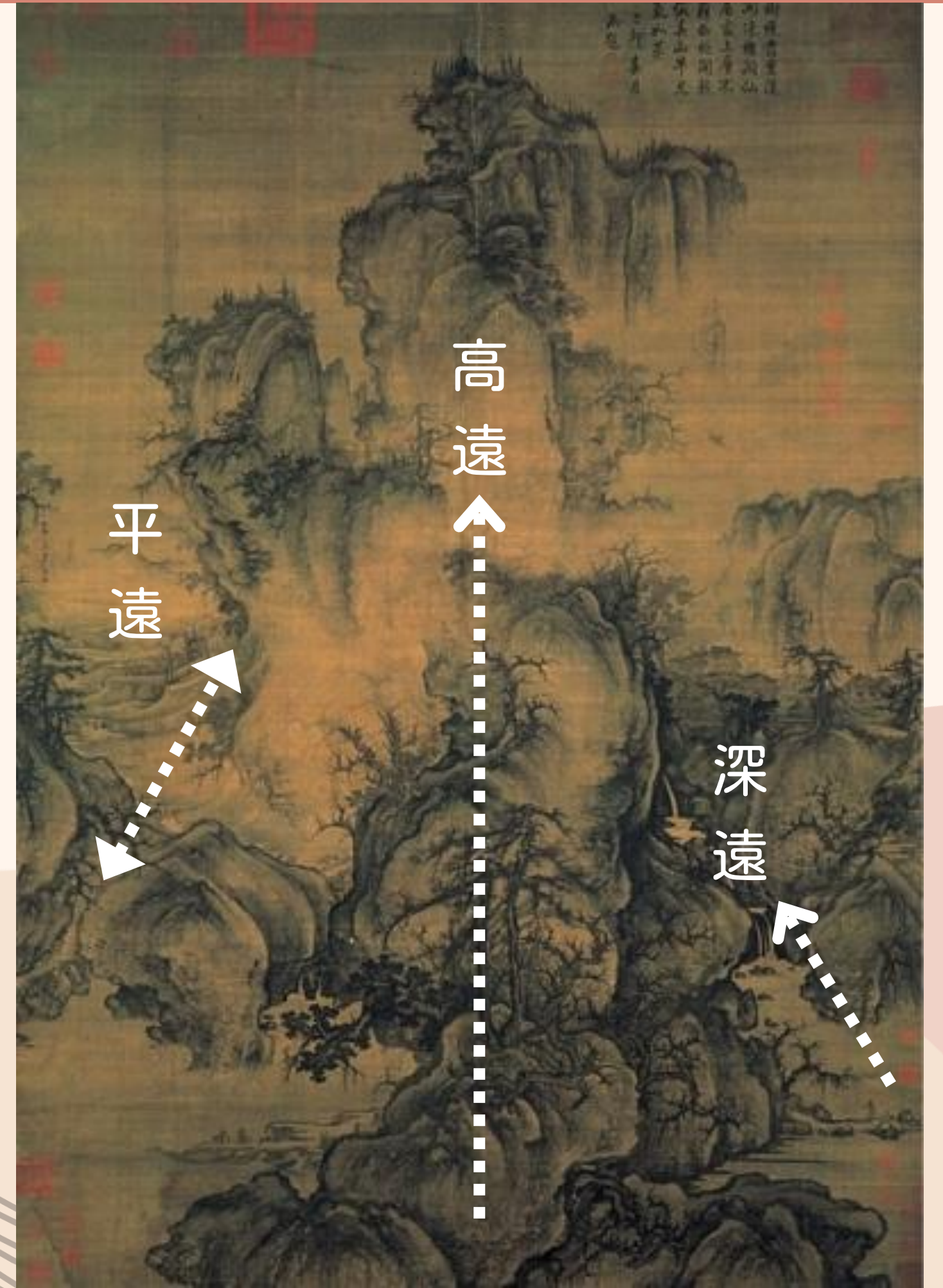
山水畫-最潮術語

- **深遠** 自山前窺山後 **俯視**
- **平遠** 自近山望遠山 **平視**
- **高遠** 自山下仰山巔 **仰視**

俯
視

平
視

仰

山水畫的技法

- 1 勾 出山石的輪廓
- 2 皴 法畫出山石明暗
- 3 用淡墨渲 染
- 4 用濃墨 點 出石上青苔或遠山的樹木

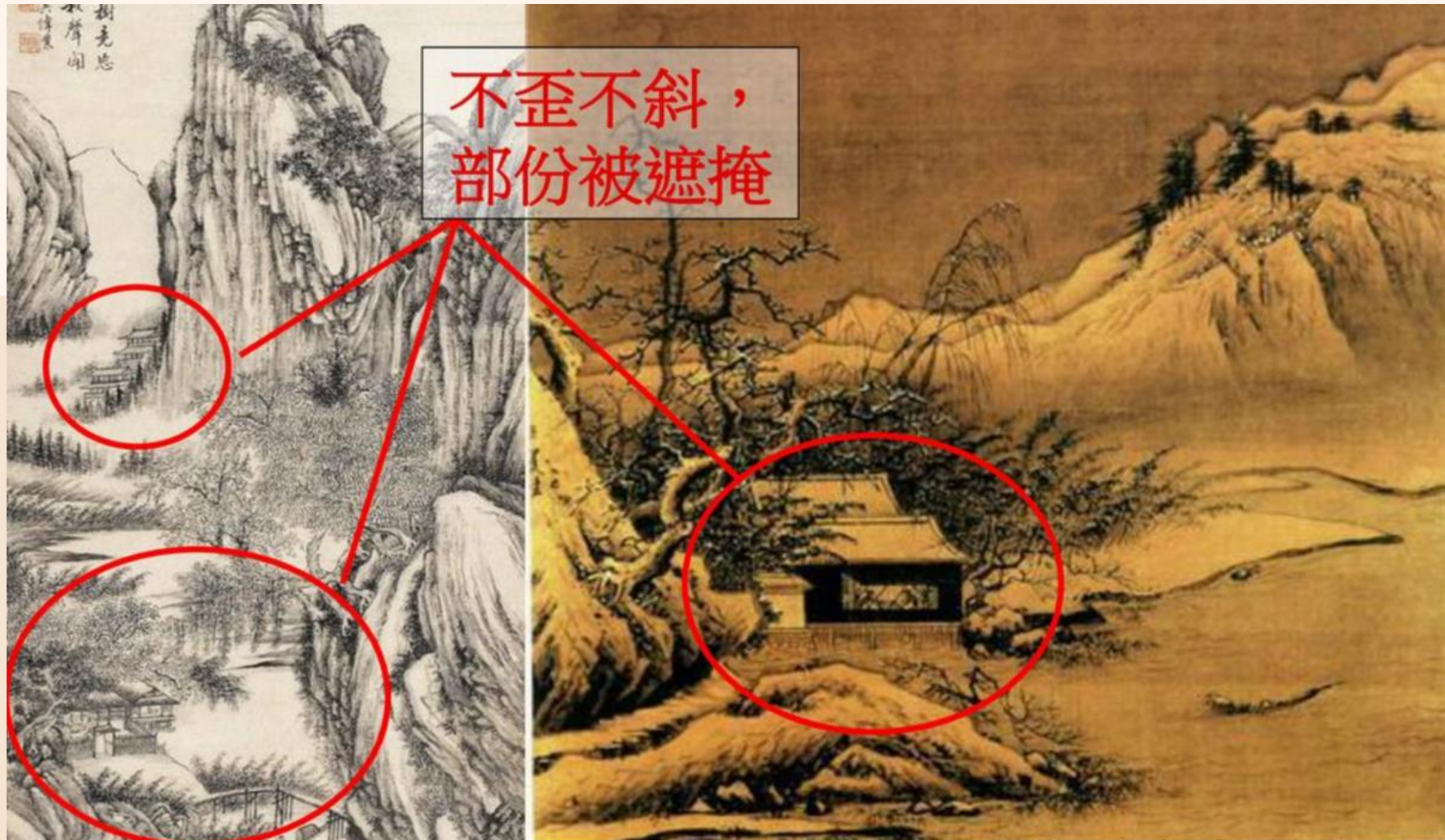

歐陽修：「古畫畫意不畫形。」

山水畫並非畫家具體地描寫某一處的山水風光，而是畫家心中的感受或是主觀地所創造的一片境界。

點景畫法

- 畫出它的特點，只畫邊緣輪廓線，畫面要平正穩重，不歪不斜
- 畫面上的建築物不宜全露，要借助樹林、山坡、雲霧等部份遮掩，若隱若現

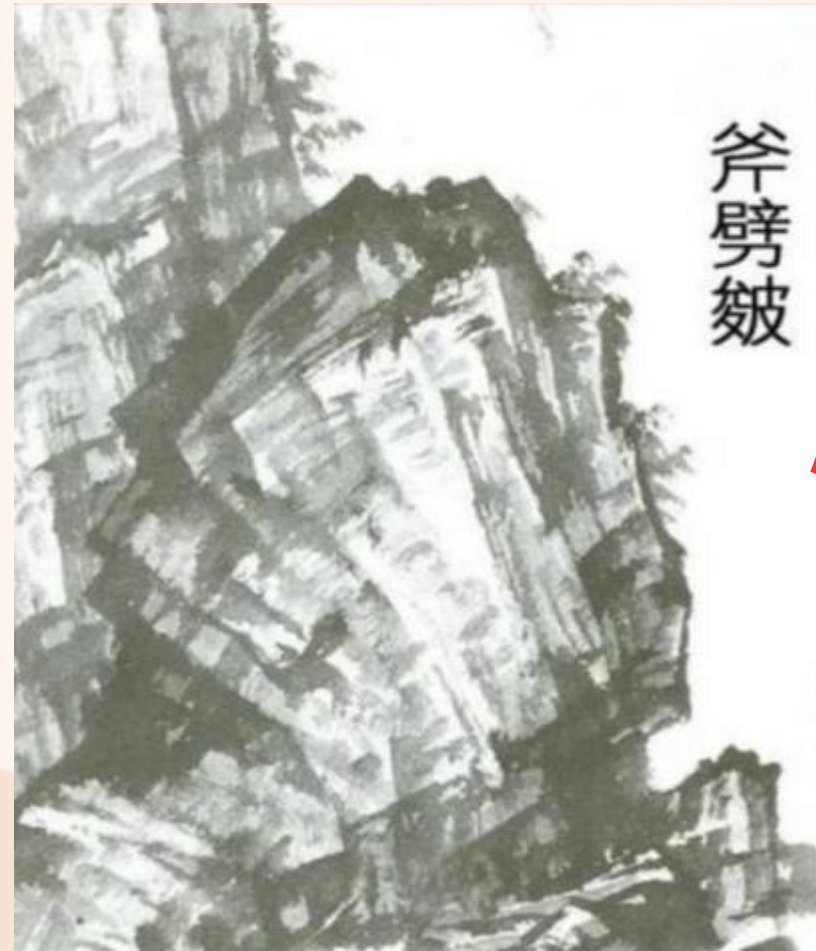

吳偉業
幽谷猿聲圖
明代

夏圭
雪堂客話圖
宋代

皴法畫法

- 皴法分為：**雨點皴**、**卷雲皴**、**披麻皴**、**斧劈皴**。
- 皴是**用筆中鋒**，以**長短**、**疏密**、**輕重**、**曲直**、**濃淡**不同的線條，表現**不同山石的質地**。

斧劈皴

斧劈皴

畫出來的石頭，看起來非常堅硬結實，彷彿用斧頭劈出來的模樣。

李唐
萬壑松風圖
宋代

皴法畫法

卷雲皴

畫出來的石頭，雲看起來像翻卷般一樣，表現圓渾突兀的火成岩質感。

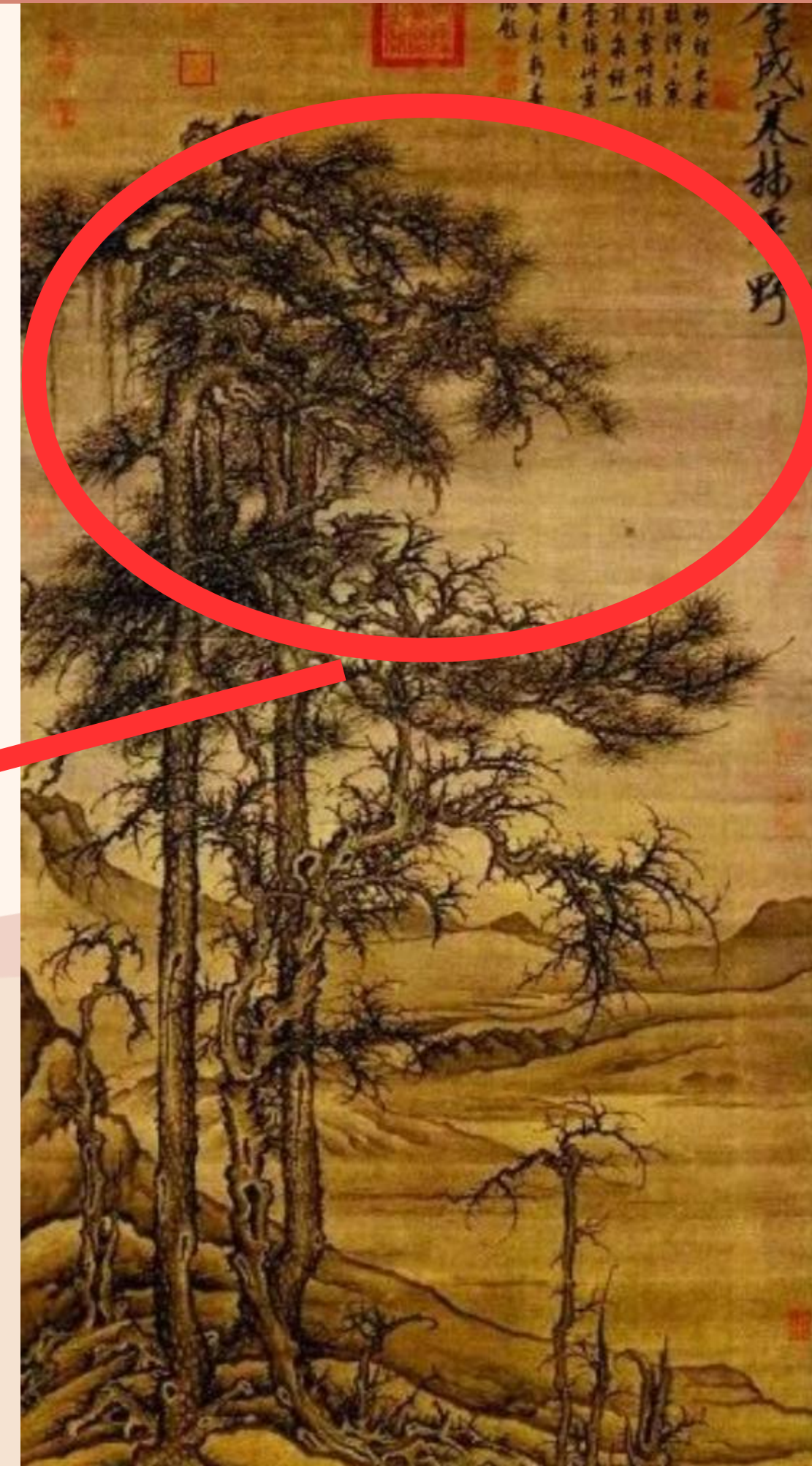
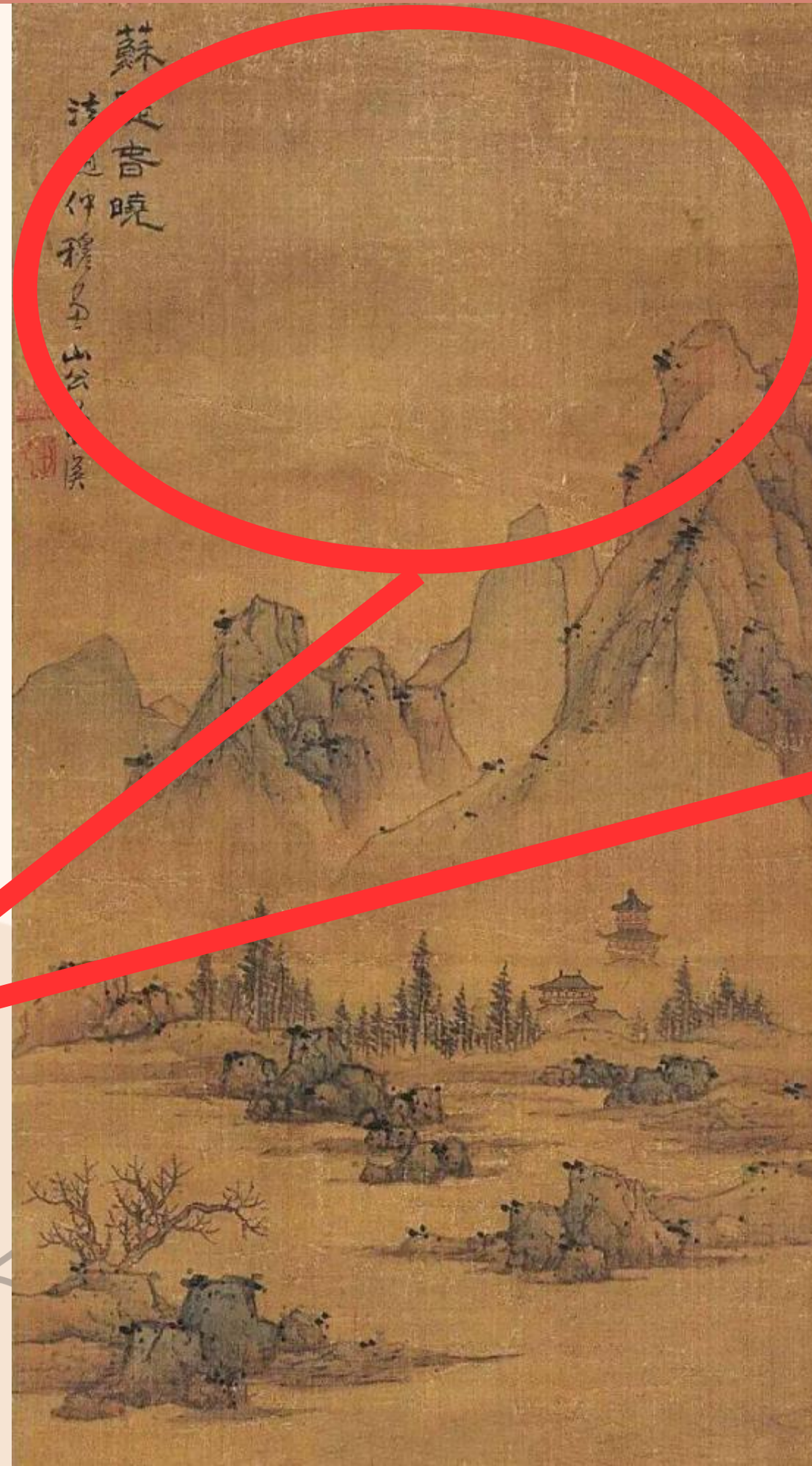
郭熙
早春圖
宋代

留白的作用

- 分開遠景和近景，多數在畫面的中上方，為了達到「極人目之曠望」。
- 以有限觀賞無限。通過這片留白的空隙，就可能達到一處仙境。

留白能讓觀賞者自己思考當中空白的部份。

中國畫v.s西洋畫

中國山水畫

寫意

神似

畫中有情

追求超越物理常態

水墨為色，以黑白對比

西方油畫

寫實

形似

客觀描繪

追求視覺上的滿足

色彩富麗，捕捉細緻

各色旅遊名畫揭密

在古代，旅行並非易事，需要有錢、物資、安全的保障，通常平民難以留下紀錄。現今我們看到可被記錄下來的古代旅行，大多是有一定**地位**和**財力**的人才得以留存下來：比如古代的**皇帝**，有宮廷畫師替自己留下遊玩紀錄。或是**統治階級**巡視自己領土的方式：他們訪查民情，知道自己人民在過什麼生活。還有**特殊目的**的公務出遊，比如朝貢或商旅，這種出差行程也有機會被記錄下來，如**鄭和下西洋**便是奉他的上司皇帝之名出行的例子。宗教也是種旅行，著名的西遊記，就記載了**玄奘取經**的佛教故事。

尋樂出遊

展子虔

遊春圖

43 X 80.5cm

絹本設色

隋代 p.04

北京故宮博物院 館藏

目前所知較為古老的**重彩山水畫**卷之一，據說是隋代的畫家展子虔所繪。**這樣隔著江水畫出兩岸風光，成為後來畫家們常用的手法。**

以往的山水畫都以人物為主題，山水作為背景，而《遊春圖》全景以山水為主，描繪春遊為主題的貴族出遊。

出巡出差

工作或是特殊事件出遊的旅行常有明確的目的性，不同於遊玩畫作有著愜意的氣氛，我們可以從皇帝出巡的旅行圖看見王朝強盛的兵馬陣容與隨行的文武官員，彷彿一座移動式的宮廷。

「**出警入蹕**」是指帝王出入時必須警戒清道，禁止行人之意。《出警圖》與《入蹕圖》雖是二幅長卷，但繪製的都是皇帝掃墓、巡視的過程，也是國立故宮博物院收藏手卷畫作中最長的兩幅。**出警圖**畫的是皇帝騎馬，在宮廷侍衛、百官護送下走陸路出京，移動方向從右往左回宮。

明人畫出警圖（局部）

92.1 X 2601.3cm

絹本設色

明代 p.05

國立故宮博物院 館藏

出巡出差

工作或是特殊事件出遊的旅行常有明確的目的性，不同於遊玩畫作有著愜意的氣氛，我們可以從皇帝出巡的旅行圖看見王朝強盛的兵馬陣容與隨行的文武官員，彷彿一座移動式的宮廷。

入蹕圖畫的是皇帝**乘船**，在宮廷侍衛、百官護送下走水路出京，移動方向則是**從左往右**回宮。這兩幅圖卷是國立故宮博物院所收藏手卷畫作中最長的兩幅，人物眾多，場面宏偉，更是歷代繪畫作品中少見的超級鉅作，能繪製那麼長又華麗的作品絕非單人能辦到，正是皇家貴族可用財力權力動用許多宮廷畫師合繪的證明。

古畫動漫 https://theme.npm.edu.tw/exh105/npm_anime/DepartureReturn/ch/index.html

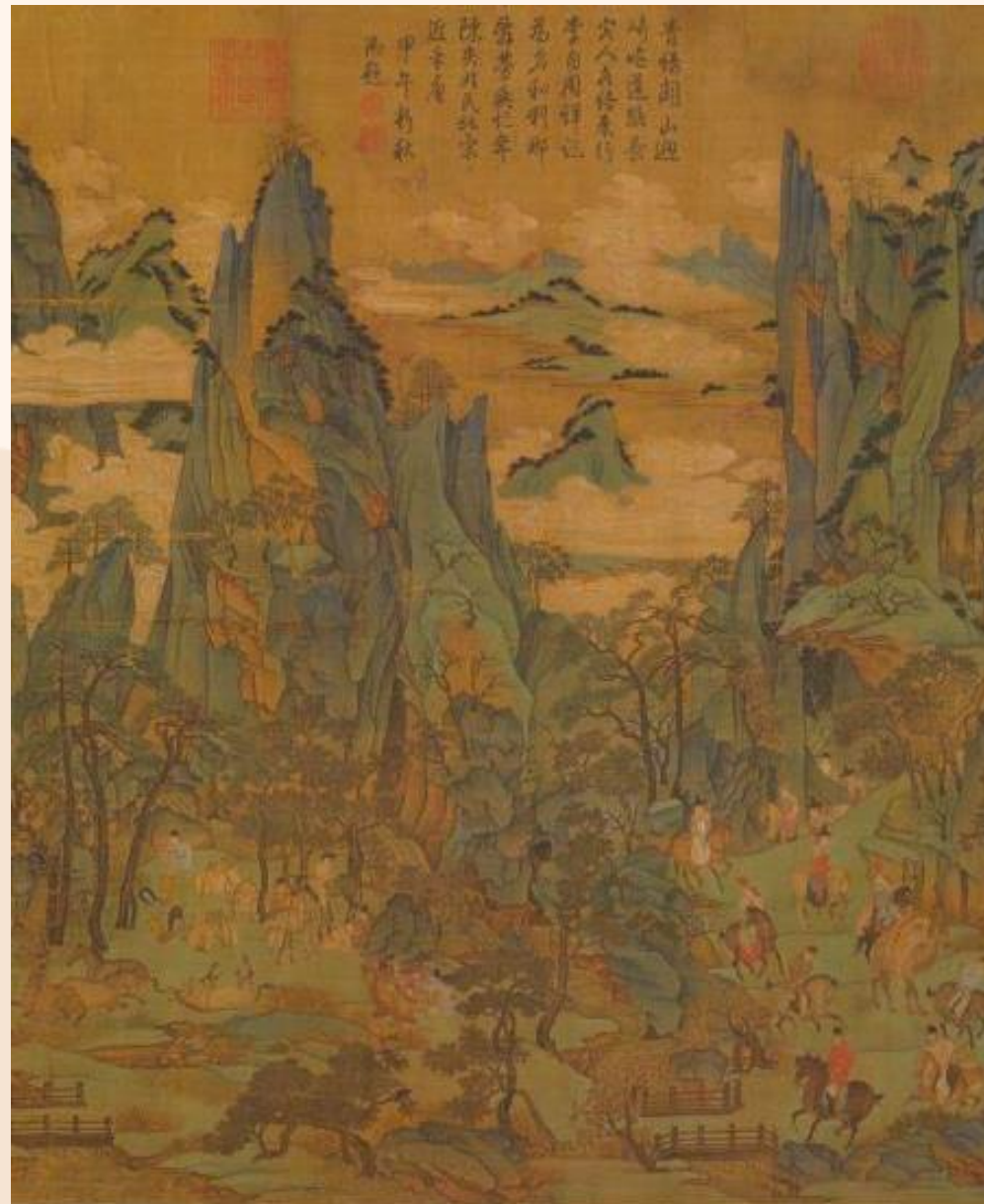

明人畫入蹕圖（局部）
92.1 X 3003.6cm
絹本設色
明代 p.05
國立故宮博物院 館藏

朝聖逃離

有些旅行的出發點並不愉快。在古代的官場制度，不乏許多具才華的文人被降低位階流放到異地，他們在詩文畫中抒發自己的鬱悶，形成了中國有名的「**貶官文化**」。然而在不快樂的出遊中，這些作品也留下了穿越時代的藝術價值，讓我們能同感人生旅途並非一帆風順，明白身不由己的被放逐或避難，也會是旅行的一種類型。

《明皇幸蜀圖》的山水畫雖表面繪製了唐明皇前往四川旅行。實際卻是皇帝因為**安史之亂**，遭逢屬下叛變，逃跑至四川的故事。我們可知畫家是為了想掩蓋皇帝的尷尬，將狼狽逃難包裝成一次旅行。

唐人明皇幸蜀圖

55.9 X 81cm

絹本設色

(傳) 唐代 p. 08

國立故宮博物院 館藏

傳統精緻藝術再創新-故宮博物院專案實作〈明皇幸蜀圖〉

<https://www.youtube.com/watch?v=qhevCtLatBI>

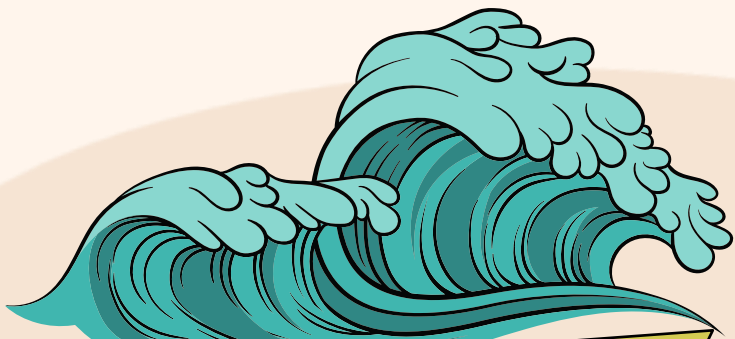
解鎖古人的行李箱

在旅行準備上，首先是先挑選地點，接著要打包行李和挑選適合出行的時間。在沒有網路的古代，地圖、傳聞、文學作品跟圖像，就是出行參考最好的工具。

挑選地點

《富嶽三十六景》為日本江戶時代後期浮世繪師葛飾北齋因應日本內地旅遊業所繪製的一系列版畫，刻畫了從日本各地一覽富士山景象。其中的《五百羅漢寺榮螺堂》採用了西方繪畫的透視法，將焦點全部凝聚在遠處那座富士山身上，甚至受歐洲畫家關注，其中就包括印象派大師莫內！

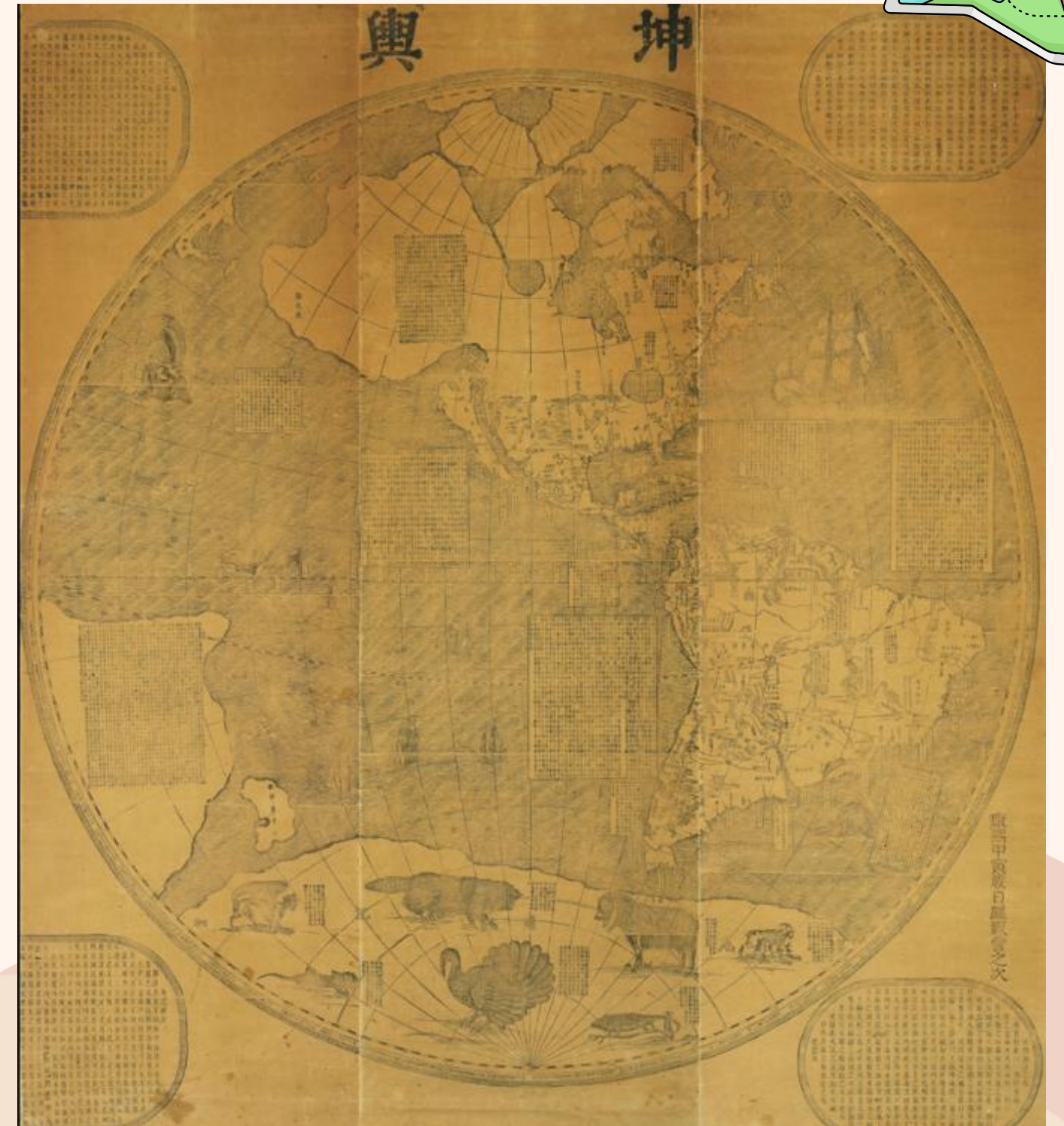
葛飾北齋
富嶽三十六景・
五百羅漢寺榮螺堂
25.1x37cm
木刻版畫19世紀 p.10
東京國立博物館 館藏

整理行囊

《坤輿全圖》是康熙時期傳教士南懷仁向皇帝介紹世界地理所繪製的地圖。

南懷仁
坤輿全圖
171x52cm
木版印刷
清代 p.12
國立故宮博物院 館藏

不同於以往中國人對世界認知的天圓地方，《坤輿全圖》為八長幅木刻拼接而成，繪製了中國地理學史上現存唯一的東、西半球圖。南懷仁以那年代西方科學方法繪製了五大洲與四大洋，並畫出歐洲的船舶和數十種奇異的海陸生物，讓整張地圖更有吸引力。

整理行囊

吃食也是必備物品之一，古代可在客棧、酒店解決、也可隨身攜帶乾糧。或使用高級的「遊具」，如同今天我們的便當盒。文人還會攜帶棋琴等調劑身心，若更有財力勢力的，諸如皇帝還會把自己珍藏的寶物帶出來旅行。跟我們今天會帶自己喜歡的物品一起旅行道理相同。

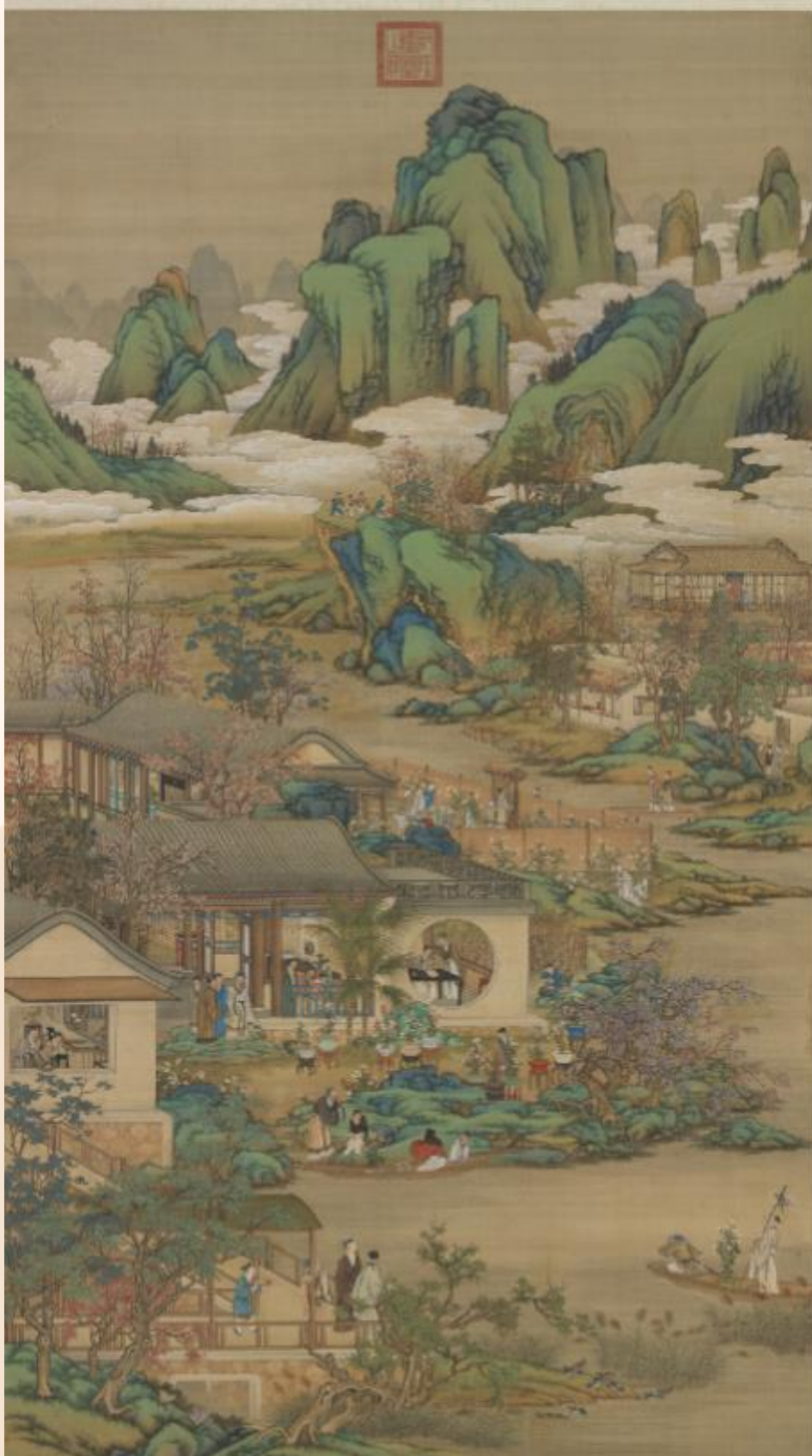
這個提食盒的**盒身**分成**四層抽屜**，食盒雕工精細，主體使用鏤空精雕的**象牙片**，並雕飾**人物、鳥獸、庭園景物、船隻**，由其精緻程度，此件提食盒應是作為**觀賞陳設**用的作品，而非**實用**之器物。以象牙色為基底，淡藍及紅色點綴，提把上刻有**中國傳統的八仙人物**，蓋鈕則是**西洋帶蓋高足瓶**，可見清朝滿人外族統治下的**文化融合**。

雕象牙四層透花提食盒
30.4x21.6x49.4cm
象牙
清代 p.13
國立故宮博物院 館藏

時間交通

這
各

是一套十二幅描寫歲時，也就是一年自農曆正月到十二月間，民間各種節令與習俗的風俗畫，畫家沒有落款，也沒有寫上年份，但根據學者研究，可能是清朝乾隆初年，由不同宮廷畫家合作完成。畫面場景豐富，物象描寫細膩，每幅都以西洋透視法繪製庭園景致，構築出有如真實的畫境。這些庭園建築從畫面右下角或左下角，延伸至遠方，三兩成組的人群，穿插其間，從事著各種歲時活動。

清院畫家

清 畫院 畫十二月月令圖

九月

175x97cm

絹本設色 清代 p.17

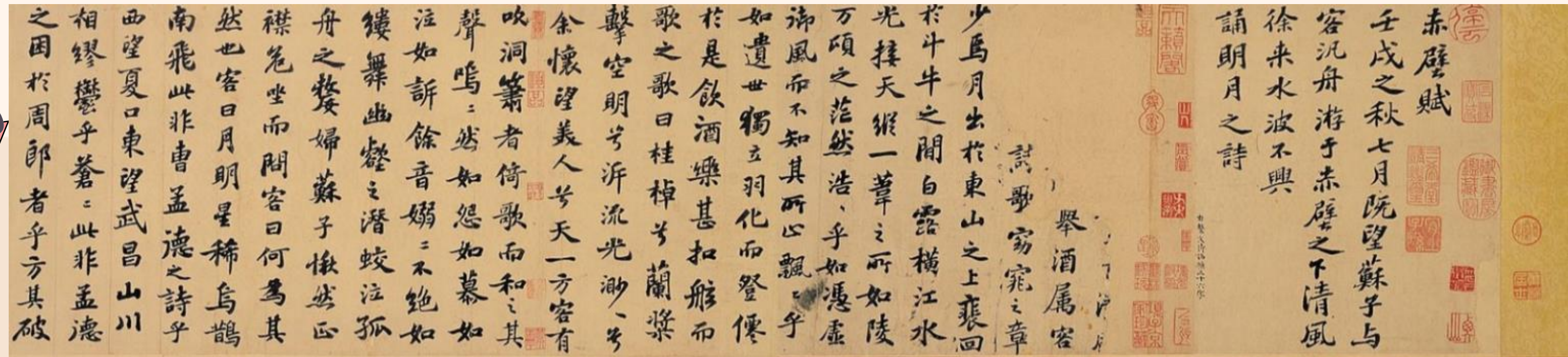
國立故宮博物院 館藏

「月令」一詞，原本指的是依照十二個月頒布的政令，從明清時代才開始普遍用在畫名，內容多半表現歲時活動。這套十二月令圖除了在這每個月場景，描繪出相對應的特定活動。例如一月景描繪了元宵燈會，但庭院中又有孩童戴面具做戲；五月景的主要活動為龍舟競渡，而左下方同時表現了準備藥品的習俗；九月則同時描寫了賞菊、登高兩種活動。這種作法讓畫面中的時間產生流動感，也增強了觀者視線在畫面空間中移動的效果。

解鎖古人的行李箱

古人的旅遊跟我們現在類似，一種是**親自到訪**，一種是**雲端旅遊**！在真實的景點上，古代人跟我們一樣喜歡打卡或留下「**到此一遊**」紀錄，回味再三。如果不能親訪的想像旅行，古人也可以**透過觀看他人的繪畫作品**，幻想自己神遊其中，這種方式可以稱作「**臥遊**」。

蘇軾前赤壁賦卷（局部）

本幅23.9x258cm

紙本水墨

宋代 p.19

國立故宮博物院 館藏

《赤壁賦》是北宋文學家蘇軾創作的一篇賦，作於宋神宗元豐五年（1082年）作者貶謫黃州（今湖北黃岡）時。此賦記敘了作者與朋友們月夜泛舟遊赤壁的所見所感，以作者的**主觀感受**為線索，通過**主客問答**的形式談論**赤壁之戰**，進而討論至**天地人生**的過程。

古代交通不便，**大多數文人推薦和好抵達的景點**就會變成熱門景點，只要有文人描繪過的山水、歷史文化遺產，都會變成朝聖場景喔！至於最受歡迎的，果然還是江南、西湖！

有名打卡實景

乾隆皇帝在**南巡前從未親訪江南**。他對江南的所有印象與知識，皆構築在相關圖籍或他人的描述上。這件〈西湖十景〉卷，為南巡出發前夕，臣工提供給他各式江南旅遊資訊的例子。此畫為董邦達（1699-1769）所繪製，雖名為「十景」，畫上卻標出**五十四個景點**，將西湖可遊處擴增五倍以上，實為「**招遊**」之作。乾隆皇帝在南巡前一年（1750）的題跋，顯示此圖的確**挑起遊興**，讓他**打算於明春南巡時親自感受久聞的西湖之美**，印證實境與畫境。

▲
董邦達
西湖十景（局部）
本幅41.7x361.8cm
紙本設色
清代 p.19
國立故宮博物院 館藏

臥遊 是以欣賞山水畫、觀看內容生動的遊記代替遊玩。最早魏晉時期的一些文人和玄學家因為無法親自前往景點，但又想體悟到山水中所蘊含的哲學思想，便發展出通過欣賞山水畫來體悟山水的方式。

心靈夢幻美景

趙孟頫
鵲華秋色
28.4x93.2cm
紙本設色
元代 p.22
國立故宮博物院 館藏

趙孟頫的友人**周密**故鄉在山東，但因亂世從未回過故鄉。為了撫平好友生命中的遺憾，趙孟頫憑著記憶畫出了《鵲華秋色》讓友人可以觀看神遊。鵲華二字，分別代表濟南的兩座山，鵲山和華不注山。畫分三段，首段華不注山，末段鵲山，兩山都在後方，中段大片水澤在前，三段相連成一片開闊平遠的視野。其間點綴茅舍、漁人，營造出恬淡平靜的氣氛。

山水畫的分類

水山墨水

馬遠的《對月圖》懸崖秋夜，皓月當空，皓月當空。一人坐磐石。持杯向月。一童捧壺侍立，描寫李白「月下獨酌」詩意。最特殊之處是他創造了構圖簡潔、以偏概全的方法，即突出主景於畫面一角，其於用渲染手法逐漸變化為朦朧的遠樹水腳、霧雨煙嵐，並通過指點眺望的人物，把欣賞者的注意力引向虛曠的空間，給人以遐想的餘地，因此被稱為「馬一角」。

水山綠青

使用石青、石綠等礦物色鋪設於畫面中的早期山水畫形式，其特色是重彩又細膩富麗，有裝飾性。

李思訓的青綠山水《江帆樓閣圖》，設色以石青、石綠為主，再傅以金粉，他的畫風概括來就是「青綠為質，金碧為文」、「陽面塗金，陰面加藍」。

p. 21 金碧山水

臺灣的歷史、族群、文化豐富，在不同的階段旅遊方式與規模並不相同。自英國、日本將旅遊業成為普羅大眾都可以花費得起的模式。**旅遊紀錄**也從**文人繪畫寫作**、**政府留下的地圖**，轉成**藝術家出遊寫生**、或者一般民眾**買得起的紀念品**、**紀念章**等等如今我們熟悉的模式。

島嶼博覽旅遊史

《康熙臺灣輿圖》是目前最早的單幅彩繪臺灣全圖。有趣地是，這幅圖不像我們現今對於臺灣地圖上下方向的概念，而是**左右橫長的觀看方式**。其原因當然與當時**描繪者從清帝國的方向來看臺灣**有關。

這張地圖的內容，主要以寫實手法描繪了17、18世紀之際，臺灣**西部**由北到南的**山川地形**、**兵備部署**、**城鄉生活**與**諸多平埔聚落**等景觀，可說是當年**臺灣社會文化生活**及**清初對臺灣地理知識的一個縮影**。進一步仔細閱讀，我們還可發現本圖其實也描述出17世紀荷蘭、明鄭至清初的臺灣發展軌跡和樣貌。

康熙臺灣輿圖

536x66cm

絹本設色

清代 p.23

國立臺灣博物館 提供

國家重要古物

吉田初三郎
始政四十周年紀念
臺北市鳥瞰圖
19x98.9cm
紙本設色
1935
國立臺灣歷史博物館

1935年為了彰顯日本政府統治臺灣的成果，在日本統治臺灣四十周年時，臺灣總督府規劃了為期近兩個月的「始政四十周年紀念臺灣博覽會」。

博覽會是全臺灣動員的大事件！臺島各區設置了專屬的會場以展示臺灣、日本兩地的物產和建設，除了陳列富有異國情調的特有商品，同時也力圖傳達近現代化的新穎觀念。各展館建築、琳琅滿目的農產品、工藝製品與造景模型皆對外展現當時國家的政經文化實力，是一項非常具備規模向人介紹來臺灣旅遊特色的活動！

浮世繪（ukiyo-e）是由日文「浮世（ukiyo）」和「繪（e）」所組成，分別是「現實」和「畫」的意思，即描繪現實世界的畫作。

戰後因蕭條，直到1950-60年國民旅遊才開始慢慢恢復，起初的旅遊以寺廟進香團為主，直到工業帶動經濟發展，臺灣人民開始有錢出去旅行。加上1970年代森林遊樂區、遊樂園等等的出現，以及家家開始買得起機車、汽車，觀光業日漸興盛。而2001年週休二日的出現，民眾因為旅遊時間變多，也開始追求更高品質的旅遊。

繽紛百景看台灣

鄉原古統(1892-1965)與石川欽一郎等同為日治時期美術發展重要導師。「名所」為地方性名勝之慣稱，日本「名所繪」為近代文化觀光活動之興盛的產物。

《臺北名所繪畫十二景》選取臺北今昔重要地景十二處描繪而成。旅人可以迅速對大都會台北有概念，並且得以以明信片留念。

鄉原古統
臺北名所繪畫十二景
21.7x18.7 (x12) cm
膠彩、紙
1920年代
臺北市立美術館 典藏

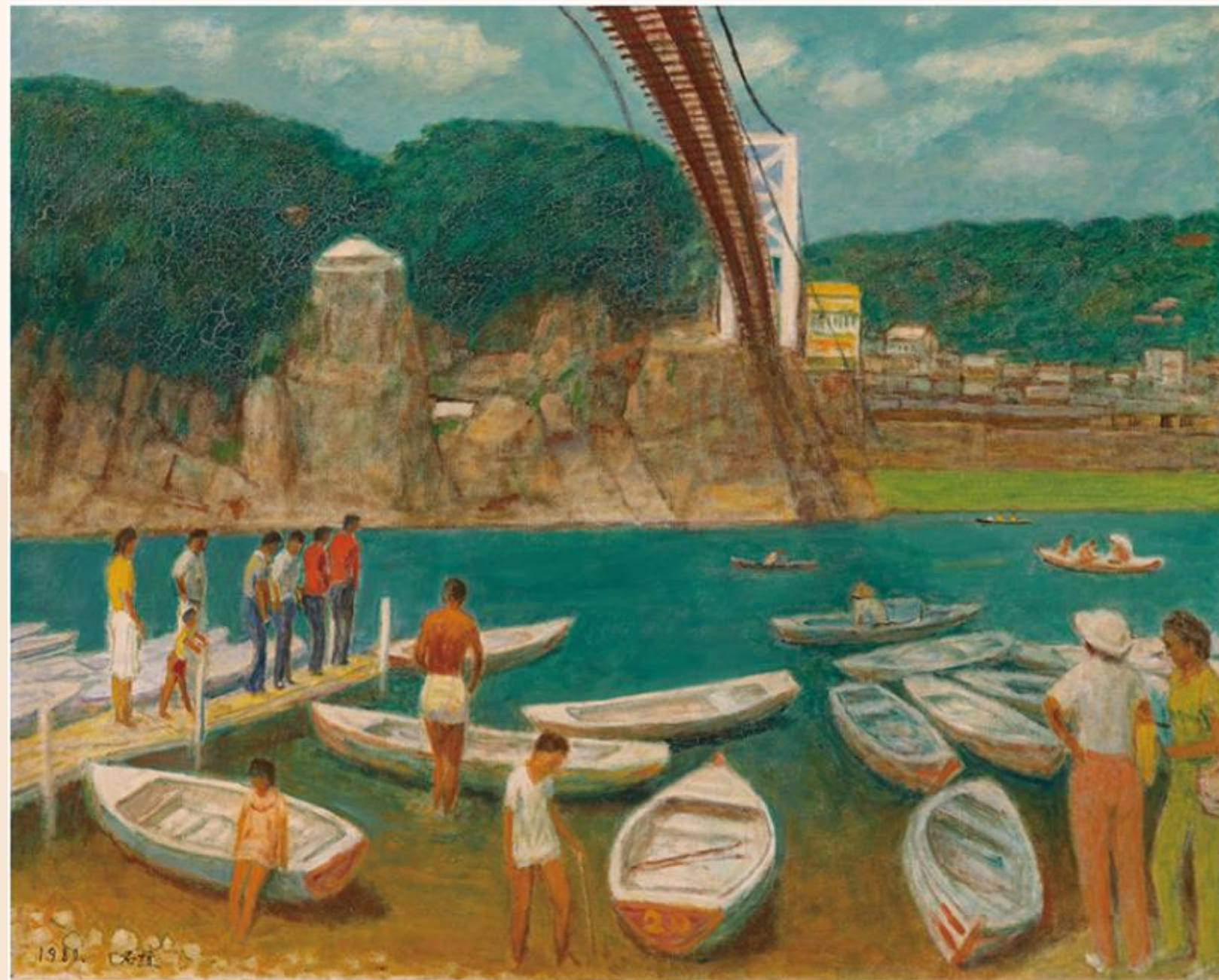
島嶼博覽旅遊史

李石樵為臺灣第一代西畫家，晚年創作《碧潭風光》，將畫中細節予以簡筆處理，關心的是**空間和色塊「結構的美感」**。翠綠水面與數艘白色小船形成**對比**，極為引人注目。

風景裡的人物衣著輕便，孩童們似乎在水邊踢打戲水，整幅畫面都表現出閒逸的情緒。

將視線往上移，凌空而過的一道**橋面自對岸而來**，將畫面上方巧妙地區隔開來，更將我們的目光，導向綠意豐盛的山體和晴朗的藍天白雲。

這幅作品以類似中國山水畫「**散點透視**」的構圖，從橋下的**遊人、水面到橋面**，不同視角所見之事物全放在同一個畫面。

李石樵
碧潭風光
82x101.5cm
油彩、畫布
1980
順益臺灣美術館 典藏

廣達游於藝—延伸課程

低年級

一、我的行李箱

整理行李，準備出發

二、學校附近走走

校園周遭，小小探險

三、旅行窗景

美好畫面，留在心底

中年級

四、竹北漫遊有藝4

探索竹北，主題有藝4

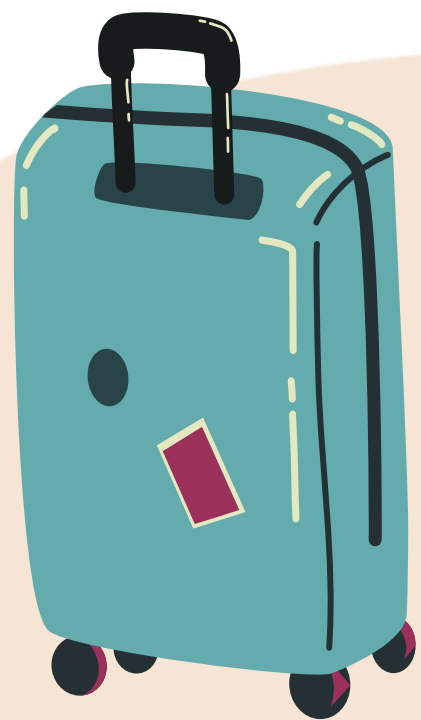
五、新竹縣玩透透

竹縣之美，發揚光大

高年級

六、3D的回憶

美好畢旅，完整保留

一年級——我的行李箱

- 旅行的事前準備
- 分享旅行打包經驗
- 結合生活經驗
- 行李箱設計

二年級——學校附近走走

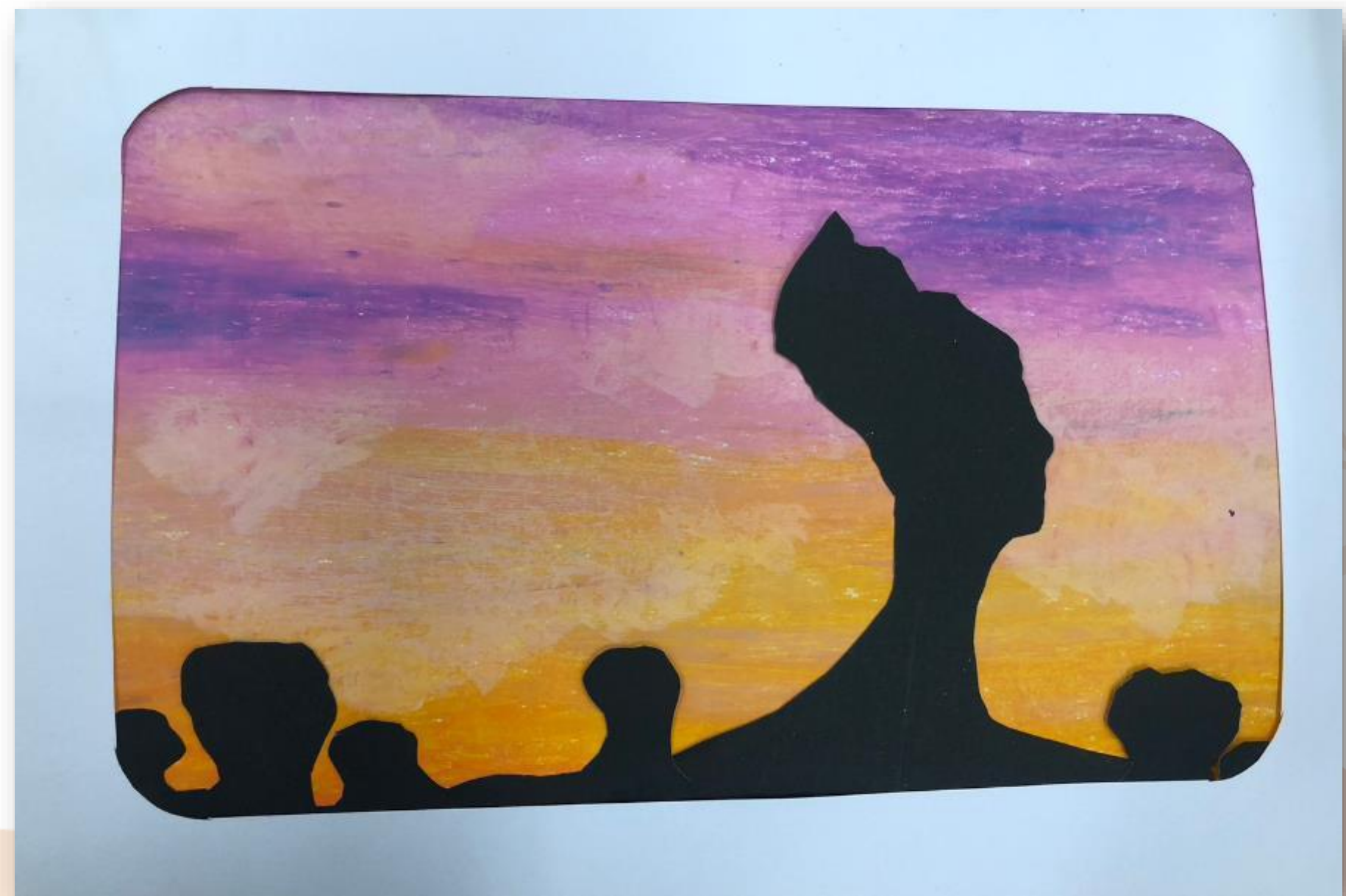

- 結合二年級生活單元
- 體驗墨筆創作
- 兩人小組合作

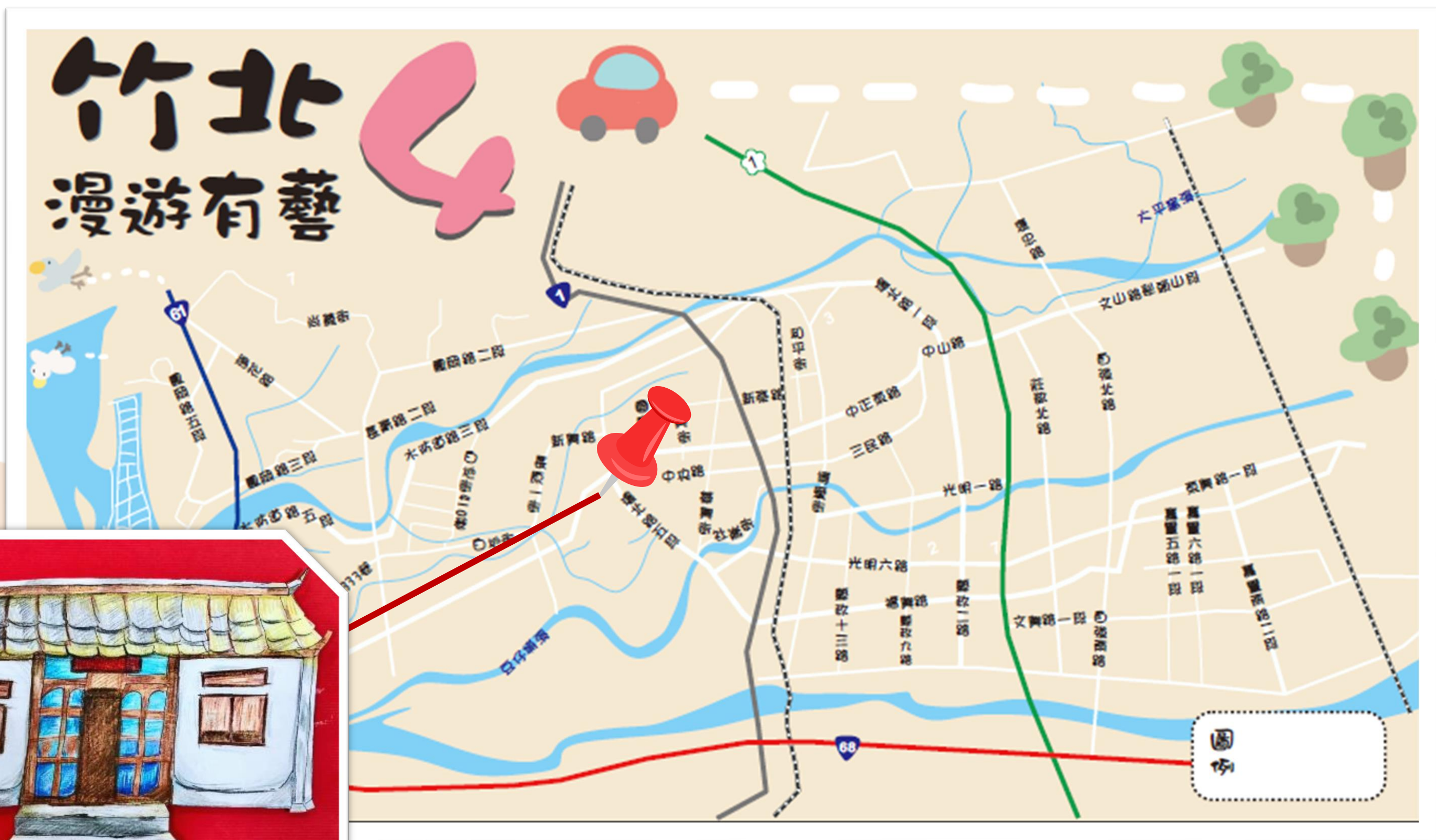

- 透過孩子的眼睛看台灣美景
- 交通工具的窗景留下旅行美好畫面
- 剪紙—小肌肉訓練
- 蠟筆漸層混色

四年級—竹北漫遊有藝『4』

- 主題課接軌廣達游於藝
- 認識竹北地區特色
- 熟悉在地文化
- 描繪竹北景觀與特色建築

- 竹縣特色海報設計
- 五年級廣達筆墨行旅課程中，以旅行的概念為主軸。延續四年級主題課「竹北漫遊有藝4」及社會課「家鄉特產」的課程內容
- 旅行的範圍擴大至新竹縣各鄉鎮的歷史建築、特產、自然景觀...去做竹縣單一鄉鎮(如：北埔)或合併鄉鎮(如：尖石+五峰)的海報設計。

- 珍藏畢旅回憶
- 前、中、後景構圖安排
- 墨分五色
- 淡彩設色
- 水墨人物畫

六年級—收藏旅行回憶的容器

- 旅行見聞設計組圖
- 游具設計
- 靜物畫安排
- 基礎水墨植物線條勾勒

相關資源分享

筆墨行旅相關教學資源

podcast

Apple Podcast 預覽

38 分鐘

播放 ▶

S5E26 | 老師看過來, 故宮線上資源, 寶庫任君用
宮說宮有理—國立故宮博物院 National Palace Museum

藝術

[在此聆聽: Apple Podcasts](#)

特別來賓 | 展示服務處 康綉蘭科長
特別來賓 | 歷史學科中心北北基資區研究教師-松山高中陳詩雯老師

讓故宮文物與美好藝術走進日常生活中!
除了每年數十場的實體展覽, 故宮不遺餘力的透過教育推廣、線上資料庫、實境解謎遊戲等方式, 將館藏文物多元精彩的面貌呈現在民眾面前。
如何藉由與學科中心的合作讓學生更親近故宮, 老師們如何利用故宮線上寶庫讓教學內容更有趣更精彩, 趕快來聽聽看康綉蘭科長與歷史學科中心陳詩雯老師的生動分享~ 越聽越上癮, 就是愛聽「宮說宮有理」!

- 在本集節目中, 你可以聽到
 - 從實體到線上, 故宮完整的文物展覽與推廣資源
 - 老師、學生們的實際體驗與驚喜回饋

相關資源分享

筆墨行旅相關教學資源

故宮教學網站

A screenshot of the NPM Kids website interface. At the top left is the logo "兒藝 NPM Kids 藏寶閣". To the right are three navigation buttons: "回首頁" (Home), "網站導覽" (Site Navigation), and "意見回饋" (Feedback). Below the logo are three main activity icons: "兒童學藝中心" (Children's Art Center) with a white sheep character, "故宮探索趣" (Palace Exploration Fun) with a magnifying glass and a panda, and "學習百寶箱" (Learning Treasure Chest) with a white sheep character and a book. Below these is a breadcrumb "首頁 / 學習百寶箱" and a large green header "學習百寶箱". Underneath are two sub-headers: "居家創意活動" (Home Creative Activities) and "學習資源" (Learning Resources). The bottom row features four activity categories with icons: "手作" (Handmade) with a gift box, "遊戲" (Games) with a book and cards, "律動" (Rhythm) with a panda and a bird, and "故事" (Stories) with a book, a rainbow, and a fish.

相關資源分享

筆墨行旅相關教學資源

故宮教學網站

兒童學藝中心

故宮探索趣

學習百寶箱

共 4 個活動

好山好水好石在

時間 1~2分鐘

對象 國小中年級、國小高年級

就在故宮旁邊，漂亮的至善園，一起來觀察它，在家裡做出美麗的庭園。

紙雕建築師

時間 1~2分鐘

對象 國小中年級

喜不喜歡故宮？現在，在家裡也能做出故宮喔！快來看看紙雕建築師！

摺摺稱奇

時間 4~5分鐘

對象 國小高年級

喂~毛公鼎長什麼樣子呢？仔細觀察，「摺」一座自己的毛公鼎吧！

疊疊山水

時間 1~2分鐘

對象 國小低年級、學齡前

THE END

