

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

五至八世紀中國山水畫發展之研究 兼論山水屏風出現的
文化意義

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2411-H-343-009-

執行期間：93年08月01日至94年07月31日

執行單位：南華大學美學與藝術管理研究所

計畫主持人：白適銘

計畫參與人員：王佳玲(兼任研究助理)

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 11 月 14 日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫

成果報告

期中進度報告

五至八世紀中國山水畫發展之研究

一 兼論山水屏風出現的畫史意義

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 93-2411-H-343-009-

執行期間：2004年8月1日至2005年7月31日

計畫主持人：白適銘 助理教授

共同主持人：無

計畫參與人員：王佳玲 小姐(兼任研究助理)

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)： 精簡報告 完整報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：

- 赴國外出差或研習心得報告一份
- 赴大陸地區出差或研習心得報告一份
- 出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份
- 國際合作研究計畫國外研究報告書一份

處理方式：除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫、列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢

涉及專利或其他智慧財產權， 一年 二年後可公開查詢

執行單位：國立台中教育大學 美勞教育學系

(原提出申請單位：南華大學 美學與藝術管理研究所)

中華民國 94 年 10 月 31 日

五至八世紀中國山水畫發展之研究

一 兼論山水屏風出現的畫史意義

一、中英文摘要

(一) 中文摘要

本計畫之研究目的，在於透過對中國早期山水畫，即八世紀初「山水之變」出現之前—獨立山水屏風出現之文化、社會意涵及其與「山水之變」成立關係進行文獻及圖像雙向之綜合性檢討。

「山水之變」是研究中國早期山水畫發展中最重要的歷史課題之一，據筆者在博士論文中所作之討論得知，「山水之變」—亦即山水畫畫科成立之時間在於八世紀初，並且是以吳道玄製作蜀道山水為契機所促成的一大歷史事件。「山水之變」中有關吳道子「蜀道山水」之描述儘管不甚詳細，但透過同時代詩文記錄可知，「蜀道山水」即是經常以「屏風」形式出現之新興獨立山水畫，並以描繪道教聖地—四川蜀道山川為主要對象而成的「嘉陵江山水」或「巫山山水」。

然而，根據考古資料顯示，此類「山水屏風」並非在八世紀才出現，事實上早在六世紀末之北朝時期即有其範例，如北齊武平二年(570) □道貴墓出土之「雲山屏風」。然而，在此之前，以洛陽為中心出土的眾多石棺、石棺床圍屏或佛教造像碑中，都可見到極為嶄新的山水表現手法—「咫尺千里式」山水構圖或遠近法表現。「咫尺千里式」山水圖式其後為八世紀山水畫家如吳道玄所繼承，吳氏並因而創出「蜀道山水」並造就了中古山水畫史發展中的最大事件—「山水之變」。

從早期山水屏風出現於墓葬美術中的特質亦可知道，南北朝末期首次出現的山水屏風所呈現之思想、文化、社會意涵，在本質上與漢代以來以展現家風傳統之人物屏風頗為不同。根據八世紀以後出現頗多有關描述山水屏風詩文之內容記載可以知道，中國中古時期山水屏風背後實隱藏著濃厚的宗教性思想與文化內涵。不論是文獻記載亦或是考古出土品，在內容上所呈現的極為類似，皆顯示出當時山水屏風的出現與宗教，特別是道教具有密切關連之特質。

(二) 英文摘要

The Purpose of this Study is based on a valuable source, entitled *Shanshui zhi Bian* (“The Transformation of Landscape Painting”), a section in Zhang Yanyuan (ca.815-875)’s *Lidai Minghua Ji* (Record of Famous Painters of All the Dynasties, dated 847), to examine the issues evoked in *Shanshui zhi Bian*, especially the formation background of landscape painting as a specific painting genre and the related problems held during the fifth to the eighth century.

In this study, I will trace early formal and stylistic development of landscape depiction, mainly consisted of motifs like mountain, rock, and tree, depicted as the background of figure and narrative paintings, e.g., the ways in which the “outdoor” scene or “place” were represented, the basic patterns of composition, and the concepts of space. It surveys the stylistic traditions that pre-conditioned the depictions of landscape, discusses the regional differences between north and south of China before the fifth century, locates a new evidence that attests to the gradual complication and independence during the sixth and seventh centuries, and formulates a “prelude” to *Shanshui zhi Bian*.

關鍵詞：山水畫、屏風、張彥遠、歷代名畫記、山水之變、蜀道山水

二、報告內容

2-1 前言

中國繪畫史發展到五代、北宋之際，自漢魏南北朝以來作為繪畫主流的人物畫(含鑑識畫及人物敘事畫)，逐漸被新興的山水畫及花鳥畫所取代。尤其是在山水畫方面，北宋時期在以首都開封為中心的華北畫壇前後相望地出現許多傑出的山水畫家，並使中古時期長久發展而來山水畫形式達到成熟，造就中國山水畫黃金時期之出現，山水畫並因而成為中國近世繪畫史上最為重要的畫科。

據研究，在北宋進入鼎盛期之前，山水畫曾歷經數百年的發展，大約在八世紀初期脫離人物畫框架而形成一門獨立畫科。中國山水畫的成立背景與西方風景畫有極大差異，在其早期發展階段，並非單以歌詠自然風景之秀美及壯大為目的，事實上更具有宗教性精神意涵。並且，在中國由中古時代走向近世的歷史過程中，歷經激烈的時代變遷，與當時社會、文化之諸種變動關係密切，特別受到知識階層的價值觀、人生觀、審美概念之影響，並在持續地內在化過程中，形成一種以發揚「山水精神文化」為目標的特殊文化現象。因此，研究中國山水畫早期發展不僅可協助釐清其文化性格形成之來源，並可切實掌握其在不同時代與社會產生之互動關係及發展軌跡。

2-2 研究目的

本研究計畫旨在討論東西古代文化發展中極具特殊性的中國山水畫，在何種背景下成立、發展等問題，在東洋繪畫研究上無疑地可以說是極富意義之課題。在此一關心下，筆者藉由探究中國山水畫出現的歷史軌跡，期探討在八世紀出現山水畫科的成立經過—發生前史，並在此基礎上，特別針對其早期發展問題中極為重要的繪畫形式—「山水屏風」的出現，與唐代山水畫科成立之的內外關係進行分析，評論其在山水畫科成立上扮演何種角色、具有何種文化社會意涵，並藉以提出教符合史實的歷史定位。

2-3 文獻探討

對於中國山水畫早期發展的研究目的，一如前述，一方面可以藉以釐清此畫科的文化性格，但更重要的是對解決山水畫科出現問題具有扮演關鍵地位般的重要性。然而，回顧過去數十年中所有關於中國早期山水畫史論著，可稱為系統性研究者仍寥寥無幾。如英國學者蘇立文(Michael Sullivan)、日本學者米澤嘉圃以及中國學者陳傳席等。遺憾的是，這些研究的通病，在於多半僅就風格發展進行通史式的檢驗、排列，其關注問題大多集中於一些長久以來懸而未決的議題卻又無法導出可信之結論。

這些在學界長期以來被討論、提及有關中國早期山水畫發展的議題，時至今日，大部份仍然保持遲滯不前之窘況。例如，在文獻研究方面，收錄於唐、張彥遠《歷代名畫記》

中著名山水文獻、傳顧愷之《畫雲台山記》、傳宗炳〈畫山水序〉及傳王微〈敘畫〉等文，都因為其記載過於詳細，或與出土美術品之間的落差過大，使得學者產生嚴重質疑，認為是已遭北宋等後世人竄入或修改的可疑資料。在早期山水畫問題尚未被學界公開論辯之前，這類文獻多半被誤認是「中國山水畫論之發端」，並據此作為中國在魏晉時期已出現成熟山水畫之證言。

在文獻研究未能得致可靠可信成果之同時，作品研究亦同樣地呈現類似無法開展之局面。關於這個問題，可以以敦煌山水畫研究的流行作為範例來說明。過去，對早期山水畫研究片面而大量使用或引證敦煌圖像資料，對不能稱為獨立山水畫的敦煌山水表現過度詮釋與倚賴，在未釐清首都中央畫壇實況前，即武斷地以敦煌作品來建構早期山水畫風格發展史，容易產生顛倒史實、混淆視聽的反效果，如王伯敏《敦煌壁畫山水研究》等。總而言之，不論是在文獻研究方面或是作品研究上，過去數十年間的早期山水畫研究，很遺憾地，並未為學界帶來突破性成果。

除了上述綜論性、通史式的研究類型之外，有關盛唐以前山水畫發展之個別議題型研究亦極少見，並且在內容上與前者有相互雷同之處。例如，日本學者小島登茂子、八木春生或敦煌研究所出身的中國學者趙聲良等對佛教石窟山岳表現資料進行整理，企圖就中尋找時代發展特徵及脈絡，藉以補充出土或傳世圖像資料不足確實有其功勞，但如以上所述，在位處中國邊境之石窟文物具有何種代表性未被加以釐清，或是與中原畫壇關係尚未被說明之前，冒然地進行歷史定位並不適當，最多僅能當作輔助性材料來參考而已，對於早期南北中央畫壇山水發展實況之說明助益相當有限。另外，以文獻為對象進行研究的則更為稀少，例如王去非有關山水畫構圖、遠近法表現—“咫尺千里”、“咫尺重深”關係一文而已。王文在撰寫當時並未就實物進行比對，無法對早期山水中出現咫尺千里構圖之具體樣貌提出說明或推論，不能不說是一種缺憾。

2-4 研究方法

本研究為突破或解決目前學界研究停滯之狀況，在研究議題之確立、研究材料之收集以及研究方法之調整等方面儘可能規避先前種種限制，並針對議題進行不同方向之試探與努力。依實際討論需要，研究方法基本上分為以下三項：

(一)新的文獻資料之發現、整理與史觀建構

對《畫雲台山記》、〈畫山水序〉及〈敘畫〉等文獻採保留態度，不直接引用，代之以散見於唐代或唐代以前之記載，如張彥遠《歷代名畫記》之早期部分、正史、詩文及筆記小說中有關古代畫家、畫藝、畫業記錄為基礎，建構一以文獻資料為基底之繪畫史觀或發展脈絡，並根據這些年代上較為接近之文獻復原當時畫壇發展之實況。

(二)中原(首都附近)考古美術品之收集與文化屬性界定

為糾正先前學者過份誇張石窟資料重要性、忽略與文獻記載較有實際關連之中原

文物資料之問題，全面而廣泛性地以首都平城、洛陽(北朝)或南京(南朝)為中心進行文物資料收集。由於絕大多數之資料都是有年代可考或有出土資料可供追蹤來源的考古美術品，其直接反映首都中央畫壇成就或歷史發展實況之功用遠甚於石窟資料不言可喻。例如，山西大同出土的北魏司馬金龍墓漆畫屏風或南京出土竹林七賢畫像磚即是顯例。

(三)圖像資料解讀與歷史定位判定

許多在魏晉南北朝、隋、初唐首都附近出土之墓室美術品，或反映京畿風格之作品，經過有系統地進行圖像、樣式分析統整後，必須與第一部分經由文獻資料之整理所建構之史觀進行人(畫家)、事(事件)、物(藝術)等多方比較綜合，導出結論並作出適當歷史定位。並在此基礎上連繫漢代及唐代前後關係，檢驗其歷史發展脈絡之可能性，並連結彼此形成具有較大歷史視野之觀點。

2-5 結果與討論 (含結論與建議)

透過本研究計畫，筆者對五至八世紀，即魏晉南北朝至盛唐之前中國山水畫發展進行文獻及圖像雙方面之整合研究。其中，特別就山水屏風出現之問題進行畫史意義之專題探討。就研究成果而言，對八世紀初期由吳道玄所完成「山水之變」之發生前史進行溯源，從形式風格上已經可以確定「山水之變」中「變」的意涵或精神重點並非僅在於「自然主義之變革」(米澤嘉圃學說)，而是另外包含著自北魏遷都後與南朝間進行文化交流，並在隋唐兩代統一中國後，南北文化融會貫通百年後所產生之結果。其中，在視覺表現中關於空間暗示手法之逐步成熟，事實上具有催生之功能；與此並行的是，在自古以來被經常性使用的人物屏風中，於六世紀出現了空前未見的繪畫圖式—山水屏風。山水屏風所呈現的構圖法或遠近法，亦即六朝文獻資料中已經提及的「咫尺千里」，此種新興山水構圖在北齊武平二年(570)□道貴墓出土之「雲山屏風」中已可見到。

雖然□道貴墓出土之「雲山屏風」為目前所見此類山水屏風中之最早範例，然而，「咫尺千里式」的山水構圖或遠近法表現，早在五世紀下半葉北魏遷都洛陽後就急速流行。例如，散見於中國國內或歐美博物館佛教造像碑中的佛教故事畫、石棺、石棺床圍屏孝子傳圖等，即採用了這種進步的手法，與平城時期單調、幼稚、裝飾性強的「連山」或「駝山」式手法有若天壤之別。此種嶄新山水構圖或遠近法表現在南朝亦可見到，如四川成都萬佛寺出土南朝、梁「法華經普門品變相」石刻等。從當時南北不同地區出土之文物而言，南北朝數百年間的政治分裂，對雙方文化交流似乎未曾造成嚴重阻礙。但是，洛陽地區新出現具有劃時代意義之山水表現是否直接來自南朝，由於南方出土資料過於稀少，是否可以出現先、後作為傳、承根據似仍有疑問，故目前尚難斷言。

以□道貴墓「雲山屏風」為代表的六世紀末山水屏風，雖然非常少見，然而，在進入八世紀之後，隨著剛剛完成「山水之變」—中國中古時期山水畫發展史上最重大歷史事件之出現及影響，「山水畫」似乎在數十年之間傳遍了唐兩京—長安與洛陽。從張彥遠《歷代名畫記》可知，「山水之變」是因為主導人物吳道玄製作「蜀道山水」而完成的。事實上，吳道玄製作的「蜀道山水」即後來被玄宗召入宮中後再

作「嘉陵江山水」之前身，也是屢為盛唐詩人詠頌的「巫山屏風」之典型。

不論是「蜀道山水」、「嘉陵江山水」亦或是「巫山屏風」，造成「山水之變」實質上完成的，是由南北朝(六世紀左右)開始出現的「雲山屏風」逐步演化而來的。被繪於墓室中的「雲山屏風」具有何種意義，很遺憾地，並無有效文獻可供證明。但是，經由盛唐時期大量有關「山水畫」或「山水屏風」之內容記載得知，與當時民間極為興盛的道教仙山或聖山信仰似有密切關連。例如，杜甫〈戲題戲題王宰畫山水圖歌〉即曰：「壯哉崑崙方壺圖，掛君高堂之素壁；巴陵洞庭日本東，赤岸水與銀河通」，特別指明了新興山水畫與道教聖山甚或是道教宇宙觀有關之特質。這種「山水屏風」或「山水畫壁」被運用到墓室美術中的情況(富平縣唐墓)，說明其一開始即具有宗教意涵之事實，這從其早期發展上也可以得到證實。五、六世紀遺例如前述石棺床、石棺床圍屏(波士頓美術館、寧懋石室；納爾遜美術館 K 本、KB 本孝子傳畫像；明尼亞波里斯美術館 M 本孝子傳畫像)或南朝經變浮雕等，都是顯例。換句話說，此時之山水屏風是否能稱為山水畫在意義界定上雖然有問題，然而，不可諱言地，早期山水畫具有用來顯示宗教場域功能、宗教聖山觀念等宗教性社會文化意涵是極有可能的。

三、參考文獻

(一)中文

- 山西省大同市博物館·山西省文物工作委員會,〈山西大同石家寨北魏司馬金龍墓〉,《文物》,1972年3期,20-33頁。
- 山西省文物管理委員會,〈太原市金勝村第六號唐代壁畫墓〉,《文物》,1959年8期,19-22頁。
- 山西省考古研究所·山西省文物管理委員會,〈太原金勝村三三七號唐代壁畫墓〉,《文物》,1990年12期,11-15頁。
- 山西省考古研究所,〈太原市南郊唐代壁畫墓清理簡報〉,《文物》,1988年12期,50-65頁。
- 山東省文物考古研究所·臨朐縣博物館,〈山東臨朐北齊崔芬壁畫墓〉,《文物》,2002年4期,4-26頁。
- 王去非「試談山水畫發展史上的一個問題—從“咫尺千里”到“咫尺重深”」,『文物』1980年12期,76—81頁。
- 王伯敏,〈莫高窟早中期壁畫山水再探〉,《學術月刊》,1987年8期,54-59頁。
- 王伯敏著《敦煌壁畫山水研究》,江蘇:浙江人民美術出版社,2000年。
- 王灝,〈山水畫的產生和宗炳的《畫山水序》〉,《美術研究》,1983年4期,61-64頁。
- 天水市博物館,〈天水市發見隋唐屏風石棺床墓〉,《考古》,1992年1期,46-54頁。
- 井增利·王小蒙,〈富平縣新發現的唐墓壁畫〉,《考古與文物》,1997年4期,8-11頁。
- 洛陽市文物工作隊,〈洛陽孟津陳村北魏壁畫墓〉,《文物》,1995年8期,26-35頁。
- 洛陽博物館,〈洛陽北魏畫像石棺〉,《考古》,1980年3期,229-241頁。
- 宮大中,〈邙洛北魏孝子畫像石棺考釋〉,《中原文物》,1984年2期,48-53頁。
- 陝西省考古研究所編,《陝西新出土唐墓壁畫》,重慶:重慶出版社,1998年。
- 郭建邦,〈北魏寧懋石室和墓志〉,《河南文博通訊》,1980年2期,33-40頁。
- 黃明蘭編,《洛陽北魏世俗石刻線畫集》,北京:人民美術出版社,1987年。
- 陳傳席,〈山水畫與玄學〉,《美術研究》,1983年4期,59-61頁。
- ,《中國山水畫史》,江蘇美術出版社,1991年。
- 敦煌文物研究所編,《中國石窟 敦煌莫高窟》,全五冊,東京:平凡社,1982年。

- 張建林,〈唐墓壁畫中的屏風畫〉,收入《遠望集—陝西省考古研究所華誕四十周年紀念文集》(下),西安:陝西人民美術出版者,1998年,720-729頁。
- 趙聲良,〈敦煌早期山水畫与南北朝山水畫風貌〉,《敦煌研究》,1990年4期,24-28頁。
- 鄧宏里·蔡全法,〈沁陽縣西向發現北朝墓及畫像石棺床〉,《中原文物》,1983年1期,4-13頁。
- 濟南市博物館,〈濟南市馬家莊北齊墓〉,《文物》,1985年10期,42-48,66頁。
- 謝振發,〈北魏司馬金龍墓的漆畫屏風試析〉,《國立台灣大學美術史研究集刊》,第11期(2001),1-55頁。
- 臨潼縣博物館,〈臨潼唐慶山寺舍利塔精室清理記〉,《文博》,1985年5期,12-37頁。

(二)英文

- Chen, Pao-chen, "Time and Space in Chinese Narrative Paintings of Han and the Six Dynasties," in Erik Zürcher ed., *Time and Space in Chinese Culture*, Leiden, N.Y. and Koln: E. J. Brill, 1995, pp.239-285.
- Fong, M. H., "T'ang Tomb Wall Painting of the Early Eighth Century," *Oriental Art*, n.s.24(Summer 1978), pp.185-194.
- Soper, Alexander C., "Early Chinese Landscape Painting," *Art Bulletin*, Vol. XXVIII No. 2(1941), pp. 141-165.
- Sullivan, Michael, *The Birth of Landscape Painting in China*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962.
- , *Chinese Landscape Painting of the Sui and T'ang Dynasties*, Berkeley: University of California Press, 1980.
- Tomita, Kojiro, "A Chinese Sacrificial Stone House of the Sixth Century A. D.," *Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston*, Volume XL No. 242 (1942), pp.98-111.

(三)日文

- 秋山光和,〈唐代敦煌壁畫にあらわれた山水表現〉,收入敦煌文物研究所編,《中國石窟 敦煌莫高窟 第五卷》,東京:平凡社,1982年,190-204頁。
- 伊勢專一郎,《自顧愷之至荊浩一支那山水畫史一》,京都:東方文化學院京都研究所,1934年。
- 奧村伊九良,〈孝子伝石棺の刻畫〉,《瓜茄》,第4号(1937),259-299頁。
- ,〈鍍金孝子伝石棺の刻畫に就て〉,《瓜茄》,第5号(1939),359-382頁。
- 小島登茂子,〈敦煌壁畫における北周・隋代の山岳表現說話表現との 関連をめぐって〉,《美術史》,131号(1992),16-30頁。
- ,〈敦煌における隋代・唐代前期の山岳表現—大畫面法華經變相圖の成立をめぐって—〉,(名古屋大學文學部美學美術史研究室),《美學美術史研究論集》,第11号(1993),53-75頁。
- ,〈敦煌壁畫のスターナ太子本生圖—北周・隋代の說話表現の特質について—〉,同,《美學美術史研究論集》,第17・18号(1999・2000),1-22頁。
- 古原宏伸,〈《畫雲台山記》異聞〉,《大和文華》,第97号(1997),7-29頁。
- 蘇哲,〈北魏孝子伝圖研究における二,三の問題点〉,《實踐女子大學美學美術史學》,第14号(1999),61-88頁。
- 曾布川寬,《崑崙山への昇仙—古代中國人が描いた死後の世界》,東京:中央公論社,1982年。
- 田中一松,〈正倉院の繪畫 序說〉,收入正倉院事務所編,前引書,2頁。
- 中島博,〈麻布山水圖について〉,《正倉院年報》,第17号(1995),1-43頁。

- 長廣敏雄,《六朝時代の美術》,東京:美術出版社,1969年。
- 黒田彰,〈孝子伝の図—後漢,北魏を中心とする〉,《孝子伝の研究》,京都:思文閣,2001年,187-217頁。
- 仏教美術研究上野記念財団,《研究発表と座談會 宗教思想と山水表現》(助成研究報告書第13冊),仏教美術研究上野記念財団,1985年。
- 松下隆章,〈献物帳畫屏風について〉,收入正倉院事務所編,《正倉院の繪畫》,東京:日本經濟新聞社,1968年,141-148頁。
- 松本栄一,〈正倉院山水図の研究(一)~(八)〉,《國華》,第596~598,602,604~606,608号(1940~1941)。
- 溝口禎治郎,〈正倉院御物中の繪畫につきて〉,《寧樂 十二 正倉院史論》,寧樂發行所,1929年,9-20頁。ミュシエル・バンブリング,〈甘肅省天水市発見の隋末唐初の日月屏風について〉,《仏教芸術》,第222号(1995),15-40頁。
- 米沢嘉圃,《中國繪畫史研究 山水畫論》,東京:平凡社,1962年。
- ,〈正倉院山水畫をめぐる諸問題〉,《國華》,第1037号(1990),5-10頁。

四、計畫成果自評

透過本計畫之研究已完成之工作目標：

- (1)檢討中國早期山水畫研究上之重要課題—「山水之變」、山水畫科成立前出現之獨立山水屏風與山水畫科成立之關係，澄清長年以來懸而未決之議題，探索其時代意義，並分析其思想、文化背景因素。
- (2)建立唐代以前山水畫發展史之初步理論架構，提供發展有關中國古代山水精神文化、山水藝術綜合性研究之參考基礎。
- (3)本計畫使用之圖像材料為中國以外地區之收藏品，藉由圖檔資料庫之建立，除了可以彌補中國方面材料不足的缺失外，對統合不同系統之研究資料具有正面效益，並可提供日後進行東亞山水畫大型研究計畫之用。
- (4)本計畫為個案式研究，研究主題設定在山水畫之上，然經由探討其思想、文化背景之過程，亦可提供思考中國歷史由中古走向近世之際另一文化表現面向，以增加對中國整體精神文化之理解。