

中國繪畫藝術經過數千年不斷豐富、革新和發展，創造了獨特的繪畫技法，形成了獨具中國意味的繪畫語言體系，在東方以及世界藝術中都具有重要地位。作為古代漢文化圈影響下的東亞諸國，很早便與中國進行廣泛的文化交流，並深受中國文化影響，特別是在繪畫領域更汲取了中國畫的營養。日前，「源遠流長——17-19世紀中國繪畫在東亞的影響」藝術展在旅順博物館啟幕。來自遼寧省博物館、瀋陽故宮博物院、旅順博物館、金州博物館、德清縣博物館、浙江工商大學東亞研究院及私人藏家近70件文物亮相，向觀眾展現十七到十九世紀中國繪畫對東亞繪畫的影響。展期直至11月3日。

◆文：香港文匯報記者 宋偉 圖片由博物館提供

◆展廳一角

墨韻東傳 源遠流長

文物見證中國繪畫影響東亞

策展人、旅順博物館書畫部副研究員劉兆程介紹，十七到十九世紀中國和東亞諸國的美術交流主要通過畫師、畫作和畫譜三種媒介進行。即由中國畫師帶來畫作、畫譜，並在當地授徒傳藝，形成流派。「正是基於此背景，此次展覽以沈銓、東渡禪僧以及渡海船商三個具體的赴日事件作為切入點。他們走進異國他鄉，授徒作畫，言傳身教，直接影響了當地的繪畫發展，這在東亞文化交流中無疑是極具特色的一筆。」

▲清 沈銓《桂鶴》圖軸

此次展覽共分兩個單元，從中國繪畫和日本、朝鮮半島繪畫兩個板塊來體現繪畫的流傳和衍變。沈銓、東渡禪僧、渡海四大家（伊乎九、費晴湖、江稼圃、張秋谷）的作品、日本寫生及文人畫都在展覽中與觀眾見面，許多作品更是首次展出。

中國風東傳日本 誕長崎寫生畫

在董其昌南北分宗以後，文人畫佔據主導，影響了整個清代文人畫的風格。這一時期，中國繪畫風格通過長崎口岸輸入到日本。劉兆程介紹說，公元1654年至1661年，黃檗山萬福寺方丈隱元隆琦兩次受邀到日本，在日本留下了極好的口碑與聲望。黃檗等禪宗大師傳播佛教的同時，也推動了繪畫發展。他們帶來了晚明、清初風格的繪畫，對日本文人畫的發展有着相當明顯的影響。

▲日本 田能村竹田《秋山逸居》圖軸

伊乎九、費晴湖、江稼圃、張秋谷被稱為「渡日四大家」，他們或為畫家赴日作畫授徒，或為商人隨商船攜大量中國畫和畫譜赴日，這些都是形成日本江戶時代文人畫風格的重要條件。據《續長崎畫人傳》記載，至少有121位以繪畫知名的中國商人曾造訪長崎，他們促進了中國畫的傳播。這其中成就最高的就是沈銓，沈銓赴日後畫作備受歡迎，被稱為「舶來畫家第一」，直接影響了日本的熊代熊斐、宋紫岡、宋紫石，形成了長崎寫生畫派。

沈銓駐日三載「南蘋派」備受推崇

清代畫家沈銓，其藝術生涯始於對紙花藝術的熱愛。沈銓從小家境貧寒，跟隨父親學習紮紙花，這份手藝讓他在年少時便有了穩定的收入。當他步入二十歲時，開始全身心投入繪畫，以此為生。他的畫作深受黃筌畫派的影響，同時又繼承了明代呂紀的繪畫風格。他的作品以精密妍麗著稱，無論是花卉、翎毛、走獸還是仕女圖，都展現出他高超的繪畫技巧。

一次偶然的機會，沈銓受聘前往日本進行繪畫創作。他在日本停留了三年，其間創立了「南蘋派」花鳥寫生畫。他的繪畫風格和技巧深受日本人的推崇，作品不僅展現出高超的繪畫技巧，也反映出他對自然的熱愛和對生活的深刻理解。

此次展覽亦展出《柏鹿》《花鳥》《賞梅》《桂鶴》等多幅圖軸真跡。這些作品多創作於沈銓的古稀之年，畫中筆法工整細膩，動物姿態極其生動。譬如他78歲創作的其中一幅《桂鶴》，繪岩泉汨汨，蘭竹叢生，桂樹老幹新蕊，一隻白鶴曲頸吟鳴。除仙鶴和桂樹外，畫面中還有牡丹、靈芝、水仙等植物。草木筆墨嚴謹，設色明麗；白鶴形象逼真，翎毛勾染細膩。畫風古雅，寓意福壽延年。

沈銓把一生獻給了繪畫事業，在繼承院體派傳統的基礎上，獨創了強大的「南蘋派」，在當時的江南獨樹一幟，有詩予以很高的評價「江南高手誰第一，吳興沈生世無匹！」

丹青東漸兩世紀 培養日本文人畫大家

十七到十九世紀中國繪畫，特別是文人畫的發展與傳播，深深影響了東亞鄰國的繪畫風格。伊乎九、費晴湖、江稼圃的文人山水畫，沈南蘋、張秋谷的明清花鳥畫傳入日本，形成了主導近兩個世紀的文人畫風格，成為江戶中期最有影響的繪畫流派之一，為日本美術界輸入了新鮮的活力，並且培養了一批日本文人畫大家。

日本文人畫早期的池大雅，初學土佐繪畫，繼而得到柳澤淇園、祇園南海指教，兼取中國文人畫之意、西洋畫之法。其妻池玉瀾亦是江戶中期享有盛名的女畫家。展品中，池大雅所作《山水》圖軸，用濕筆繪山嶺，淡墨渲染以追求潤澤的意境，呈現出他作畫的一大獨特風格。

與謝蕪村五十歲前後的繪畫吸收並發展了明人山水畫的畫法，形成了流暢線條、密集點畫的詩意風格。

▲策展人劉兆程

▲日本 池大雅《山水》圖軸

在池大雅、與謝蕪村為代表的日本文人畫家影響下，氣韻生動的文人畫已成為日本畫壇的主流與正宗，吸引眾多儒者大家參與其中，使日本文人畫大放異彩。其中有儒者如皆川淇園、貫名海屋，僧者如愛石，更有眾多大家流派爭奇鬥艷，九州有竹田、直入，名古屋有山本梅逸、中林竹洞，長崎有熊代熊斐，江戶有文晁、華山、椿山、小華，京都有富岡鐵齋等。朝鮮半島至李氏王朝對儒家文化和中國文人畫亦非常重視，明朝後期至清朝，他們購買中國畫作，在北京開設畫店，並且和羅聘等清代畫家交往密切。

劉兆程表示，通過中、日、朝鮮半島的繪畫作品來展示十七到十九世紀中國繪畫在東亞的傳承與衍變，從書畫傳播的角度詮釋文化現象，可以充分體現出這一時期中國繪畫對東亞繪畫的影響。

▲日本 谷文晁《魏武讀碑》圖軸

我拜「觀音」 欣賞華夏之美

◆文、圖：楊永年

無限驚奇鑲亮了我的一雙眼睛。……

此後，我開始注重觀音題材的收藏，入藏標準除了美還是美，把中國的觀音當作中國的維納斯。當然，要兼顧到材質、時代和造型的多姿多態。

我至今還未去信佛，收藏觀音是因為千姿百態的觀音給我帶來不盡的審美享受。有一種美學觀點認為：「感覺器官對感性形象，其所發生的關係，一不能是理智上的認識，二不能是意志上的行為，而只能是感情的滿足與否？」我的感情在觀音造像的美感中得到不斷的滿足。

我拜觀音，拜華夏文明創造的美。

這尊德化窯觀音立像，可謂十全十美。看觀音，一看開臉的慈悲。二看手指的溫柔。三看衣紋的飄逸。該像背面有「德化」葫蘆形印，有「何朝宗印」方章款。或許也提升了這尊觀音塑像的身價。

農曆六月十九日（7月24日）是觀音菩薩的「成道日」。我在觀音成道這天去拜祭她，是因為在她成道後的千百年中，沒看到有誰去舉報她「一人得道雞犬升天」。成道後不去拉幫結派，不去出租權力，這算是我們提倡的一種「正能量」吧。

觀音原名觀世音，是阿彌陀佛的左脅侍，「西方三聖」之一。佛教認為觀世音菩薩為大慈大悲的菩薩，遇難眾生只要誦其名號，「菩薩即時觀其聲音」，前往拯救解脫，故名「觀世音」。在佛教傳入中國的過程中，觀世音菩薩也經歷了一個中國化的過程，逐漸變成了充滿中國色彩的女性形象，成為各種傳說中的主角。到了唐朝，為避諱唐太宗李世民的「世」字，就將觀世音去掉世字，改名「觀音」。

觀音要救助百姓，是不能高高在上正襟危坐坐架架子的。有了這樣平易近人的觀音，所以我拜她。上世紀七十年代，我去重慶參觀享譽中外的大足石刻。在北山的113號窟窟的「水月觀音」面前折服了，當即寫了一首小詩《水月觀音，我願和你談心》：

石刻上，彷彿聽見南海的濤聲，我甚至擔心那浪珠兒濺濕衣襟。

凝視着那輪八百年前升起皓月，

▲元代特色的鑄鐵觀音，有龍守護着觀音手中的寶珠。

▲清代的竹根雕觀音，材質特別，造型別致。

郵壇茶座

古時江南風俗，舊曆六月二十四日為荷花生日，故有荷花是「六月二十四」之說。1980年8月4日，正好是舊曆六月二十四日，中國郵政確定這天發行《荷花》郵票，使荷花這凌波仙子，在她的生日，與國內外廣大集郵愛好者見面，也算是一段佳話吧。

荷花在我國詩人、畫家筆下，早已人格化了。宋朝周敦頤愛蓮成癖，寫過一篇著名的《愛蓮說》，讚揚了荷花「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」。說她像一顆出塵的明珠，有詩人所羨慕的氣質。他又以荷莖「中通外直，不蔓不枝」，比喻清白正直，不依權勢、不攀高貴的崇高人格美。周敦頤筆下的荷花，是情操高尚的君子，學習的楷模。

歷代詩文中，更多的則是把荷花比喻為皎潔、純淨的女子。大詩人李白說她：「清水出芙蓉，天然去雕飾。」《西京雜記》說：「卓文君臉際常若芙蓉。」白居易也有「芙蓉如面柳如眉，對此如何不淚垂」的詩句。李璟的「菡萏香銷翠葉殘，西風愁起綠波間」，都是詩人在不同心情下見到的荷花姿態。朱自清在《荷塘月色》中見到的荷花，「如剛出浴的女子」。這在《荷花》郵票小型張中可領略到其意境，不同的是，一在月夜，一在寒曉。

以荷花擬人，歷來是花葉並重。唐代詩人李商

《荷花》郵票與荷花傳說

隱《贈荷花》詩云：「世間花葉不相論，花入金盆葉作塵。唯有綠荷紅菡萏，舒捲開合任天真。此花此葉常相映，翠減紅衰愁煞人。」不僅讚美了荷花，也讚美了荷葉。

著名花鳥畫家俞致貞用工筆重彩繪製的《荷花》郵票圖稿，無論是紅蓮、白蓮或是紅中透白的碧綠雪，無不婀娜多姿，嬌容可愛。構圖、設色氣勢非凡，別具一格，顯示了高超的工筆技藝和濃重的時代氣息。多姿多彩的花型，猶如淡雅素裝的少女；半捲與舒展的荷葉，更似迎風飄動的舞裙。紅衣翠蓋，相得益彰，舒捲開合，各任天真。這正是俞致貞幾十年堅持實地觀察與寫生，細心體察荷花生長規律，所表現出的荷花精神。

在中國傳統吉祥文化中，荷花的象徵寓意非常豐富，耐人尋味，其中包括：

1. 喻為美女

早在流傳古今的《詩經》中，便有將蓮花比作美女的記載。《國風·陳風·澤陂》中說：「彼澤

之波，有蒲與荷。有美一人，傷如之何？寢寐無之，涕淚滂沱。」描寫一男子將蓮花比作久已傾慕的美女，許久未能見到，傷心不已。不管是醒着還是睡着，眼淚和鼻涕如下雨般情不自禁地淌下來。

2. 象徵愛情

唐初王勃《採蓮曲》中「牽花恰並蒂，折藕愛連絲」，便以並蒂蓮和藕絲不斷，表示男女愛情的纏綿。蓮最適合純潔、美好愛情的象徵，加之「藕」與「偶」諧音，藕斷絲連，「並蒂蓮開」，都非常適合表示愛情的綿綿不斷。

3. 意比和合

荷，與「和」諧音。民間吉祥畫，「和合二仙」，便是一人手中持荷，一人捧盒，以示和合。八仙中的何仙姑，以手執荷花為表徵，象徵其貌美並姓何，表示祥和吉利。

4. 表示清廉

荷花即青蓮，青蓮與「清廉」諧音，因此荷花也被用為官清正，不與人同流合污，這主要是指在仕途中。比如，有一幅由青蓮和白鸞組成的名為「一路清廉」的圖畫，就被很多文人置於自己的書房中。

5. 喻示吉祥

荷花即蓮花，佛教的八寶吉祥，以蓮花為首。古代以蓮花和魚剪成圖紙張貼，稱為「連年有

◆《荷花》郵票小型張（1980）

◆《荷花》郵票（1980）

餘」，表明社會富足。

6. 代表聖潔

荷花是聖潔的代表，更是佛教神聖淨潔的象徵。荷花出塵離染，清漣無瑕，故而中國人民和廣大佛教信眾都以荷花「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」的高尚品質作為激勵自己潔身自好的座右銘。荷花是友誼的象徵和使者。

文：李毅民（高級工程師，中華全國集郵聯合會會士，《收藏》雜誌原主編。）