

教育局藝術教育組
評賞中國繪畫藝術研討會

由山水畫談中國藝術

羅淑敏博士

香港嶺南大學視覺研究系
副教授

中- 西
東方- 西方
傳統 - 現代

Vermeer
Pearl Earrings 17C

因版權問題，未能展示
圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

傳唐 周昉 (ca. 730-800)
簪花仕女圖

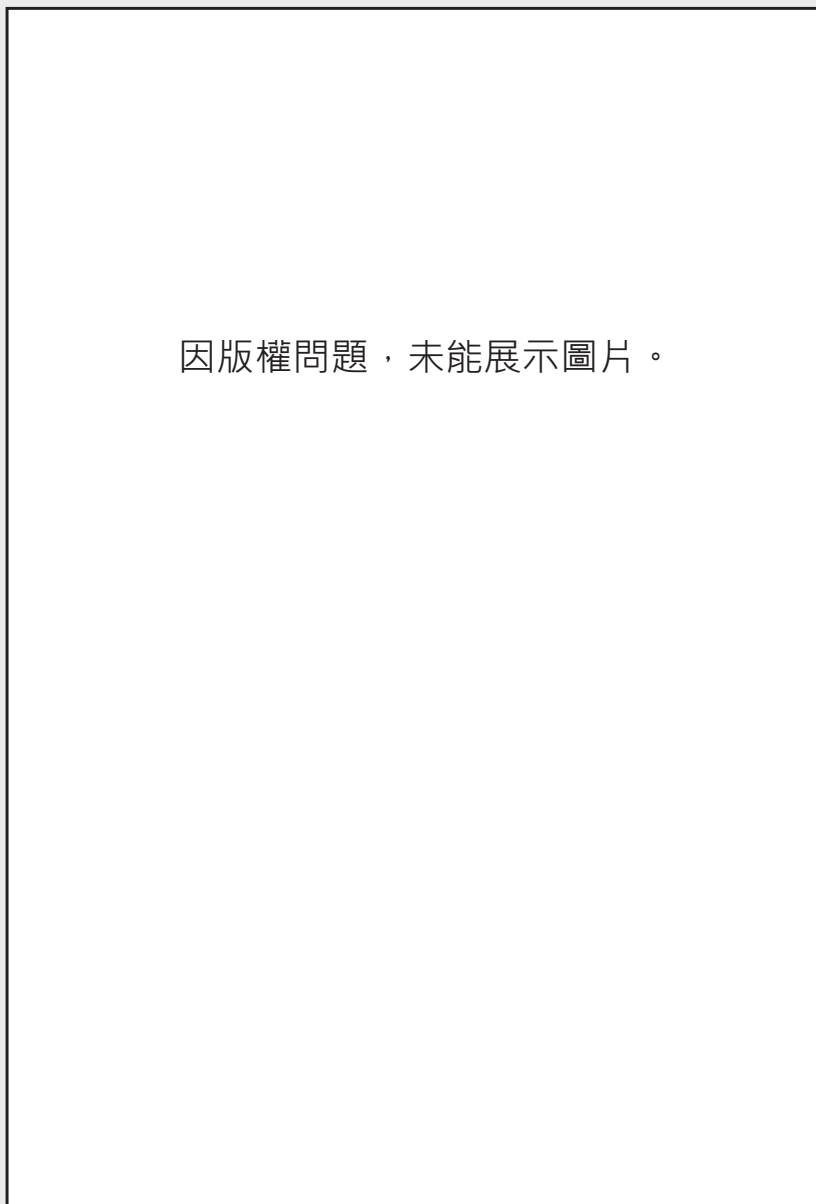
何謂中國藝術？

中國藝術的特點？

由問題開始：

- 中國繪畫史中為何沒有蒙羅麗莎？
- 何以傳統的山水畫沒有天災的景象？
- 花鳥畫與靜物畫有沒有分別？

人物畫中的主角為何不像現實中的人物？

達文西 蒙羅麗莎 16C

因版權問題，未能展示圖片。

傳唐 周昉 (ca. 730-800) 簪花仕女圖

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

山水畫是不是風景畫？

山水畫中的”風景”是否真山真水？

中國古代有沒有靜物畫？

因版權問題，未能展示圖片。

馬麟 幽香圖 13C

因版權問題，未能展示圖片。

Van Gogh *Vase of Flowers* 1876

傳統中國藝術

中、西繪畫發展和功能的差異

因版權問題，
未能展示圖片。

東西兩大統系的繪畫，各有自己的最高成就。
就如兩大高峰，對峙於歐亞兩大陸之間“仰之彌高”。

潘天壽

中、西繪畫的發展史各不相同

中、西文化的基礎各異

藝 - 六藝

藝術理論 - 藝術創作

匠 - 藝

因版權問題，未能展示圖片。

元 錢 選 (ca. 1235-1307) 梨花圖卷

因版權問題，未能展示圖片。

東方繪畫之基礎在哲理；
西方繪畫之基礎在科學；
根本處相反之方向，
而各有其極則。 潘天壽

中國傳統藝術

士人藝術

高級藝術

因版權問題，未能展示圖片。

“西方藝術是以仿自然為中心，
結果傾向於寫實一方面；
東方藝術是以描寫印象為主，
結果傾向寫意一方面。”

林風眠

由山水看中國藝術

傳統哲學
山水境界

因版權問題，未能展示圖片。

山水

因版權問題，未能展示圖片。

風景

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

Vermeer

Delft 17C

因版權問題，未能展示圖片。

荆浩 廬山高 980

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 李成 晴巒古剎圖

山水畫

-山水畫家

-山、水

傳統哲學

儒學－孔子、孟子

道家－老子、莊子

山水(自然)之意

山水比德論：

上善若水，水利萬物而不爭 《道德經》

知者樂水，仁者樂山 《論語·雍也》

大人與天地合其德 《周易》

天人合一觀

天地與我並生，萬物與我為一 《莊子》

山水 — 賢人聖哲

- 浩然之氣，充塞於天地之間。
君子可以與天地同流。 《孟子》
- 聖人法天貴真
《莊子》

山水畫的源起

宗炳臥遊

- 暢神
- 神遊

五代 巨然 千層峰巒圖 ca.960

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

五代 荆浩 廬山高 ca.900

因版權問題，未能展示圖片。

(傳) 北宋 李成

茂林遠岫圖

- 暢神

氣韻、生動

- 神遊

神韻、神采

山水之氣韻/神采

- 真山水之雲氣，四時不同。春融怡、夏
蒼鬱、秋疎薄、冬黯淡，盡見其大象而
不為斬刻之形，則雲氣之態度活矣。
- 真山水之煙嵐，四時不同。春山艷冶而
如笑、夏山蒼翠而如滴、秋山明淨而如
粧、冬山慘淡而如睡，見其大意而不為
刻畫之，則煙嵐之景象正矣。

宋郭熙《林泉高致》

山水之意

- 春山煙雲連綿，人欣欣；夏山嘉木繁陰，人坦坦；秋山明淨磊落，人肅肅；冬山昏霾翳塞，人寂寂。

宋郭熙《林泉高致》

因版權問題，未能展示圖片。

五代 巨然 千層峰巒圖 ca.960

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 郭熙 早春圖

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 李成 清巒古寺圖 10C.

因版權問題，未能展示圖片。

宗炳臥遊

且乎崑崙山之大小，瞳子之小。迫目以寸，則其形莫睹。迴以千里，則可圍於寸眸。誠由去之稍闊，則其見瑣彌小。今張絹素以遠映，則崑閬之形，可圍於方寸之內。豎畫三寸，當千仞之高。橫墨數尺，體甬里之迴。

《畫山水序》

山水畫的透視

- 神遊

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

定點透視

三遠透視

三遠透視法

高遠

平遠

深遠

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

高遠

因版權問題，未能展示圖片。

平遠

深遠

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

五代 巨然 千層峰巒圖 ca.960

北宋 范寬 秋山行旅圖

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 范寬 秋山行旅圖

五代北宋山水境界

- 可觀
- 可遊 (游)
- 可居

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 郭熙 早春圖

因版權問題，未能展示圖片。

北宋 李成 清巒古寺圖 10C.

Turner *Snowstorm* 18C

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

Friedrich *Ice of Snowstorm* 18C

五代 荆浩 廬山高 ca.900

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

五代 巨然 千層峰巒圖 ca.960

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

五代 董源 瀟湘圖

因版權問題，未能展示圖片。

南宋 李唐 萬壑松風圖

五代北宋山水畫境界

- 恆常的自然
- 天地萬物的和諧

靜觀：澄懷觀道

煙霧飄渺。山勢縱深拓展

無限深邃的山水境界

因版權問題，未能展示圖片。

五代 巨然 千層峰巒圖 ca.960

山水畫

- 別於風景的風景畫

山水

- 別於真山水的山水

山水境界

- 傳統哲學的精神領域

中國藝術特點

中國傳統藝術精神不在：

具象、技巧、科學、表現外在世界

色彩、形象 的表現

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

空間透視

Raphael *The Holy Marriage*

1504

明暗表現

因版權問題，未能展示圖片。

Vermeer

Music Lesson 17C

Vermeer

View of Delft 17C

因版權問題，未能展示圖片。

外在的現實世界

中國藝術特點

中國傳統藝術精神在於：

抽象、內在精神、意境、境界

中國傳統美學

內斂、含蓄、靜觀

因版權問題，未能展示圖片。

清 石濤 陶淵明

因版權問題，未能展示圖片。

因版權問題，未能展示圖片。

傳唐 周昉 (ca. 730-800) 簪花仕女圖

因版權問題，未能展示圖片。

唐 柳公權

因版權問題，未能展示圖片。

宋 黃庭堅

因版權問題，未能展示圖片。

- Gardens of Versailles

中國傳統藝術賞析

“江山本如畫，內美靜中參”

黃賓虹

謝謝