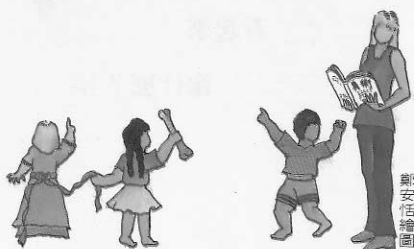
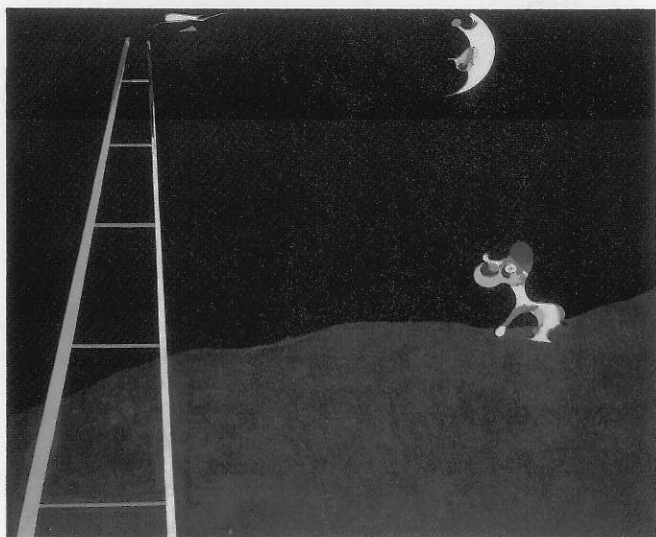

III 實例篇

[一] 這幅畫，我該怎麼看？

這件作品（上圖），現存美國費城美術館，且
不管作者為誰，請先回答下列問題：

「你喜歡這件作品嗎？」

() 喜歡

因為_____

() 不喜歡

因為_____

() 其他

因為_____

* 請將你的想法寫在橫線上方。

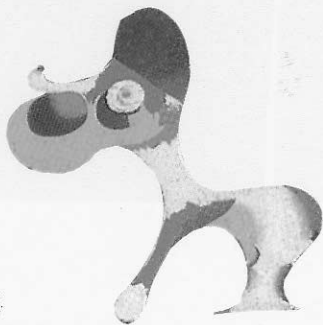
「畫面上這個

形像，

你認為牠

看起來

像什麼？」

像_____

* 可填寫一組以上答案。

填寫完畢，我們簡單作個介紹：

西班牙畫家米羅(1893~1983)，於1926年畫成這幅「吠月的狗」，畫面上那個怪形狀，當然是「狗」了。

你所填寫的答案，如果碰巧是「狗」，你大可能會心一笑；萬一填寫「狗」以外的任何字眼，你也不必嘆氣，因為此一形像，很可能也暗示你所寫出的那樣東西。

米羅的這隻「狗」，並非照著我們眼前所見的某一隻「狗」而畫成，那是從撕報紙得來的靈感。

有一段時間，米羅熱衷於撕報紙，撕出各種形狀，看到形狀比較特殊的，即將它裱在厚紙板上，瞪著看，往往從這些無意中得來的圖形裡，看出一隻狗兒，一隻小鳥，一個女人……。

有人看了「吠月的狗」，覺得「畫面到處黑麻麻的，不好看。」

此畫以暗色作畫，有個原因。

米羅26歲那年離開西班牙，前往藝術之都——巴黎學畫。那時候，他窮得很，窮到什麼地步？窮到一星期只吃一頓飯。

「如果你是米羅，你怎麼解決這個問題？」

我會 _____

米羅呢？

肚子餓得慌，便到鄉間採摘野生的無花果，晒乾了吃，要不然，嚼嚼口香糖，吞些口水，充當一頓飯。

畫室小得可憐，入口處只有鴿舍出入口那麼大，要用擠的才能擠進去，米羅整天就待在這塊小地方作畫。畫不滿意，生氣了，頭向前一頂，咚的一聲，撞到牆壁，撞的咚咚響。

他經常餓得發昏，躺在床上，看著牆壁、天花板上裂縫的形狀，生出很多幻像，把這些幻像記在筆記本，一方面參考報紙撕成的圖形，並注入詩的意境，畫成了「吠月的狗」。

黑漆漆的天空，暗褐色的地面，暗得令人心發慌，貧窮的壓力，壓得人喘不過氣來。

架個梯子逃開吧！爬到最頂端，只有彩雲作伴，卻是走投無路。

怪狗兒對著月亮汪汪叫，是害怕？是焦急？月亮胸前一顆心，破破碎碎的，為了啥事而傷心？

簡單的主題，引人無限的遐思，這就是藝術的魅力。

有一天，你搭乘飛機，經過漫長旅途，好不容易來到這幅畫（或那幅畫）面前，你瞄了她一眼，很不幸地，你感覺：「我一點也不喜歡她！」這時候，你該怎麼辦？別過頭去，從此不再看她一眼？

肚裡尋思：「這種畫，黑麻麻的，有什麼好看？！……反正，我又看不懂現代畫。……」

那太可惜了，你錯失一道美的彩虹了，人生，或許因此而暗淡不少。

我們絕對尊重個人的感受與喜好，然而，每個人的心靈裡，若能騰出些許空間，來接納我們不喜歡、不了解的一些事物，心靈得到冶鍊，胸襟自然開濶，視野會更加恢宏。

本文開頭處，列了簡單的問卷，倘若你是其中一位不喜歡「吠月的狗」的觀眾，在你耐著性子閱讀到此刻當下，你對這幅畫，是否不再那麼排斥？

最近，我介紹「吠月的狗」給幼稚園大班至國小六年級的孩童欣賞，順便作些問卷調查，孩子們回答問題，內容頗為有趣。

調查人數：270人

其中低年級138人

中年級89人

高年級43人

270人中，有120人認為這幅畫好看。

114人認為這幅畫不好看。

「為什麼認為這幅畫不好看？」

小朋友你一句我一句回答：

• 「看不懂。」

- 「不知道他在畫什麼。」
- 「畫的怪模怪樣的。」
- 「什麼都不像，亂七八糟。」
- 「太黑。」
- 「到處黑麻麻的，不好看。」
- 「狗的帽子太黑，不好看。」
- 「配色太爛。」
- 「月亮不像月亮。」
- 「（指向畫中的狗）這是什麼東西嘛，東缺一塊，西缺一塊。」
- 「東西畫得很少。」
- 「只有四樣東西，空空的，畫畫不能畫這麼少。」
- 「畫的雖然是晚上，可是沒有星星，晚上東西還很多呀！」

這些小朋友普遍認為「吠月的狗」畫得太黑，東西畫得太少，不好看。

經過簡單的介紹（介紹內容如上述），我再問：

「認為這幅畫還是不好看的小朋友，請舉手。」

這一回，有52位小朋友舉手。

原先114位小朋友認為「吠月的狗」不好看，經過適當的介紹引導，只剩下52位小朋友認為這幅畫不好看，美術教育的功效，令人雀躍。

「為什麼還認為這幅畫不好看？」

他們的理由是：

- 「聽起來好聽，看起來不好看，黑漆嗎呼，不好看。」
- 「黑黑的，什麼也看不見。」
- 「看不懂。」
- 「什麼都不像。」
- 「畫得很奇怪。」
- 「很單調。」
- 「樓梯沒擺在牆壁上，怎麼會立起來？」
- 「月亮顛倒了，尖尖的頭倒在下面。」
- 「這隻狗頭大身體小，就是不好看。」
- 「狗畫得不像狗。」
- 「狗像怪物。」
- 「沒有一點狗樣子。」
- 「狗好怪，就是不好看呀！一點也不像世界名家的畫，世界名畫應該畫得很像，很漂亮，哪有這麼簡單的，我也會畫。」

由以上答案，可看出這52位小朋友，觀察得相當深入，很忠於自己的感受與想法。

最令我納悶的是不表意見的36位「沈默的孩子」，不曉得他們腦袋瓜裡，倒底在想什麼？

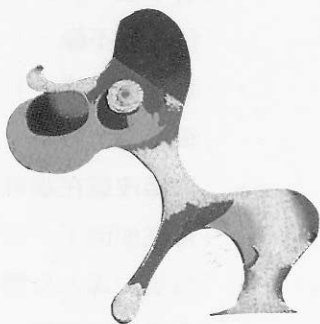
第二個問題：

「畫面上這個形像，

你認為

牠看起來

像什麼？」

270人中，132人認為此圖形像「狗」；有小朋友說，牠像卡通「家有賤狗」。

其他人另有看法，列之於下（括弧內的數字，為選擇這個答案的人數）：

人(16) 鴨(13) 馬(1) 鳥(6) 貓(2)

羊(1) 鹿(1) 鬼(16) 怪物(45)
大象(4) 猴子(3) 椅子(4) 馬桶(7)
河馬(2) 老虎(2) 鵝鵝(1) 馴鹿(1)
犀牛(3) 駝鳥(1) 大嘴鳥(3)
斷頭柏(1) 大猩猩(1) 四不像(37)
母獅子(2) 什麼都不像(4)
塗得很好看的顏料(8)

小朋友的看法，真是五花八門，米羅倘若知道臺灣的小朋友這樣在看他的畫，一定樂壞了！

第三個問題：

「如果長時間

沒東西吃，

你怎麼辦？」

鄭宇翔繪圖

小朋友如是說：

- 「喝一大堆水，喝飽為止。」
- 「吃蚯蚓，吃蝸牛，野外求生。」
- 「吃草。」
- 「拿彈弓射小鳥。」
- 「吃野菜。」
- 「偷有錢人的東西。」（按：這種想法要不得，正好機會教育。）
- 「去畢卡索家吃大餐，因為米羅是畢卡索的朋友。」
- 「餓死算了！」（按：死不得！想法太偏激，要嘛就是開玩笑。家長得偶而注意他的言行。）
- 「坐飛機回家。」
- 「整天睡覺。」
- 「去釣魚。」
- 「種菜。」
- 「去工作，業餘畫畫。」
- 「去菜園偷東西吃。」（按：不好，不如去摘野菜。）
- 「去別人家討飯吃。」
- 「在路上要錢。」
- 「在地上慢慢找，看有沒有人掉錢。」（

按：這位小朋友說：「我在學校的地上
撿到10塊錢。」）

- 「去工廠做事，打工。」
- 「幫人家掃地。」
- 「不管肚子餓，一直畫。」（**按：**了不起！）
- 「先畫賣得出去的畫，只要賣得出去就好，不管自己風格。」（**按：**6年級的男生所講。）
- 「幫總統做事，總統比較富有，可以多賺一些錢。」（**按：**3年級的女生所講。）
- 「在紙上畫一幅飯菜，掛在牆上看，就覺得飽。」
- 「畫很漂亮的畫去賣人。」
- 「不無聊就不會餓。」（**按：**幼稚園的小朋友所講。）
- 「揀垃圾吃。」
- 「去偷去搶，就可以進監牢，有飯吃。」
（**按：**6年級的女生所講，可能是玩笑話。這位女孩子，平常安安靜靜的，相當早熟，父母親可要費點心思留意。）
- 「上吊。」（**按：**應是玩笑話。）
- 「吃野狗。」（**按：**不好，易得傳染病，也不人道。）

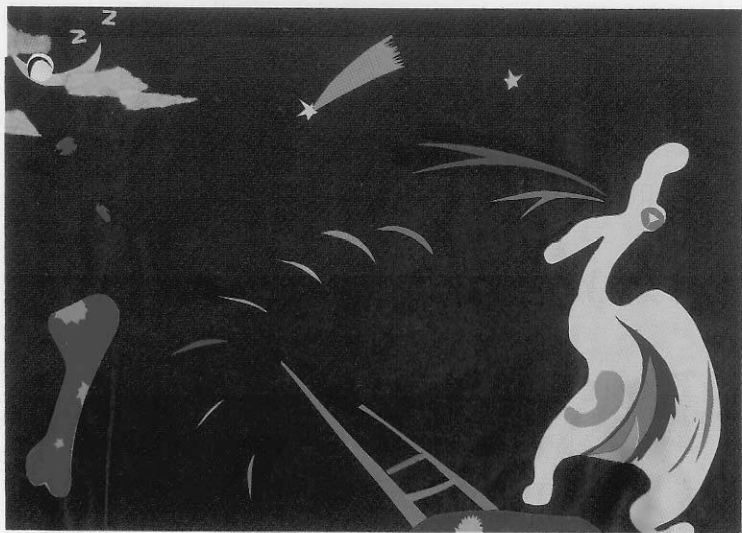
· 「偷鷄吃。」（按：不好，不如去釣魚。）

這麼多想法，有趣得很，像一面鏡子，反映出孩童心靈的小角落。

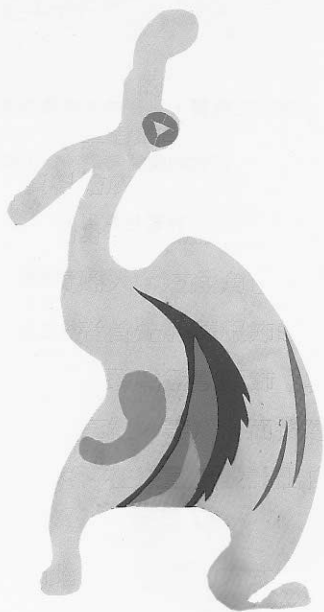
欣賞完米羅「吠月的狗」，我們何不也拿出紙筆，試畫**我的**「吠月的狗」。

幾位高年級小朋友，以色紙和水彩來創作，我們不妨看看他們的狗為了啥事而吠月。

（王偉光）

「吠月的狗」 鄭宇翔（12歲）作

「狗要去吃骨頭，牠爬上樓梯

時，被彩虹圍住了，過不去

，月亮趁這個機會，把骨

頭偷吃了好幾口，吃飽

後就睡著了。

狗很生氣的大吼
大叫，向月亮抗議。」

「吠月的狗」 盧冠宇（11歲）作

「狗在吃晚餐，月亮伸出很長的手，
把牠的晚餐偷走，狗生氣的
對著月亮叫，
月亮則對著狗
扮鬼臉。」

「吠月的狗」 黃書愷（12歲）作

「一隻飢餓的狗，想吃樹上好吃的
東西，老吃不到，月亮
就笑牠，狗很生氣的
對月亮狂吠，可是，
牠卻忽略身後
不那麼好吃，
卻適合牠的食物
（牛奶與串燒）。」

「吠月的狗」 裴恩 (11歲) 作

「一隻怪狗 (有著螳螂的手、兔耳、
龍鬚、恐龍腳、孔雀尾巴毛)

對著月亮叫，月亮

很生氣，駕著

一朵紅雲

，飄下

來罵

牠，星星

看到他們在

對罵，覺得很

好笑。黃狗是怪狗

的影子，反射出怪狗

真正的內心。」

「吠月的狗」 張家綸（13歲）作

「狗向月亮吠叫（三個小藍點代表吠聲），吠聲宏亮，把月亮穿透

了。一棵綠色的植物

，樹上有一根骨頭，

左樹枝射出陽光，右

樹枝灑水，樹上頂著

容器，容器內有

狗的后蹄（這隻

狗長蹄）與

水，水熏

出水蒸氣

，形成

雲。」

「吠月的狗」 蘇培文（11歲）作

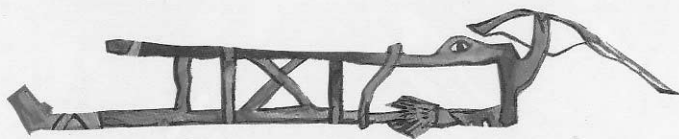
變形狗，尾巴變鋼筆，樹把狗套住了。

山，太陽，陽光。

貓頭鷹啄樹幹

梯子有眼，拿弓箭射月，射中月亮。

花

梯子上的長矛

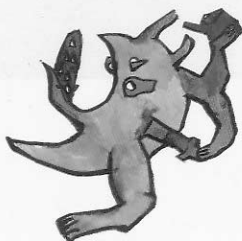

蝙蝠

星星拿指揮棒指揮

星星到天上工作

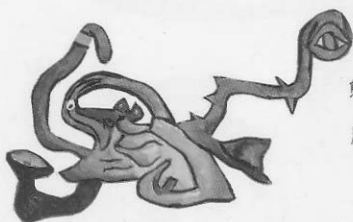

月亮被箭射中，氣憤地用刀
戳自己，她的鼻子長仙人掌
，一手拿茶壺（喝水）。

變形魚跑到陸地上，
與樹枝連在一起。

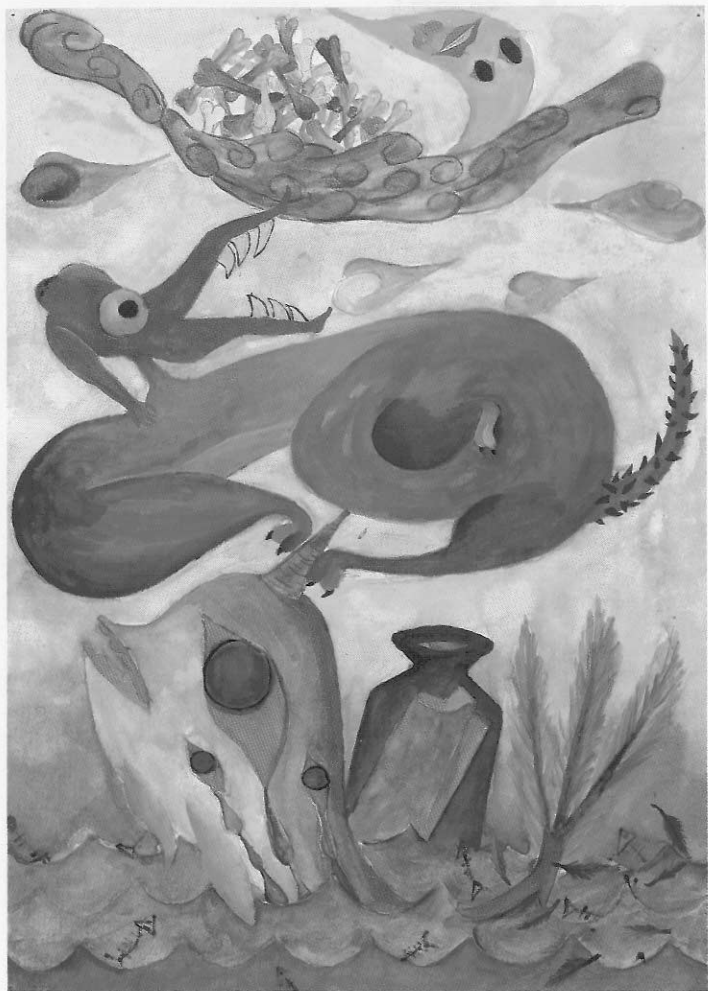
細樹枝圍成圓圈發光，葉子
像眼睛，樹梢像茅尖。

熊在睡覺，尾巴變玫瑰花，
尾端長眼睛，手掌變碗。

石頭噴出雨水，鼻孔冒出
叉子，嘴裡吐出煙霧。

「吠月的狗」 鄭安恬（12歲）1994年 作

「這隻狗很凶，吃了好多骨頭，
月亮為了阻止狗繼續吃骨頭，
就把骨頭搶過來，放在雲上。
狗不會飛，踩在獨角鯨角上，
對著月亮凶狠的吠叫，想去咬

月亮。獨角鯨（牠有三隻眼睛
）被踩痛了，流下淚水，把海
水染污了，就寫了封求救
的信去求救。這隻狗長
了六條腿，狗的頭是一個
人，獨角鯨的尾巴是羽毛。」

「吠月的狗」 高崇傑（12歲）作

「在一處不為人知的叢林中，一個沒有星星的夜晚，月亮特別明亮，萬籟無聲，到了夜半，月亮突然變成張牙舞爪的妖怪，就在這同時，一隻野狗長著一對翅膀，飛上斷崖，對著月亮大吼。還有兩隻怪物，眼球怪躲在左邊叢林間，另一隻怪物藏在右邊山洞中，靜靜的看著月亮與狗之間的大戰。」

[二] 千年石鴉

這尊「大理石鴉形立雕」（上圖，簡稱「石鴉」）在台北故宮博物院長期陳列，屬殷商時期作品。

牠的形體雖小（高度33.6公分），所逼現出的磅礴肅穆之氣，讓人剎時置身無限遼濶的空間中，感人既深且永。

鴉為夜行性動物，台北市立動物園的夜行館，有領角鴉（圖1）、褐林鴉（圖2）、黃魚鴉（圖3）、鷓鴣（圖4）生息其間。

你能寫出「石鴉」與上述四種鴉相同、相異之處嗎？

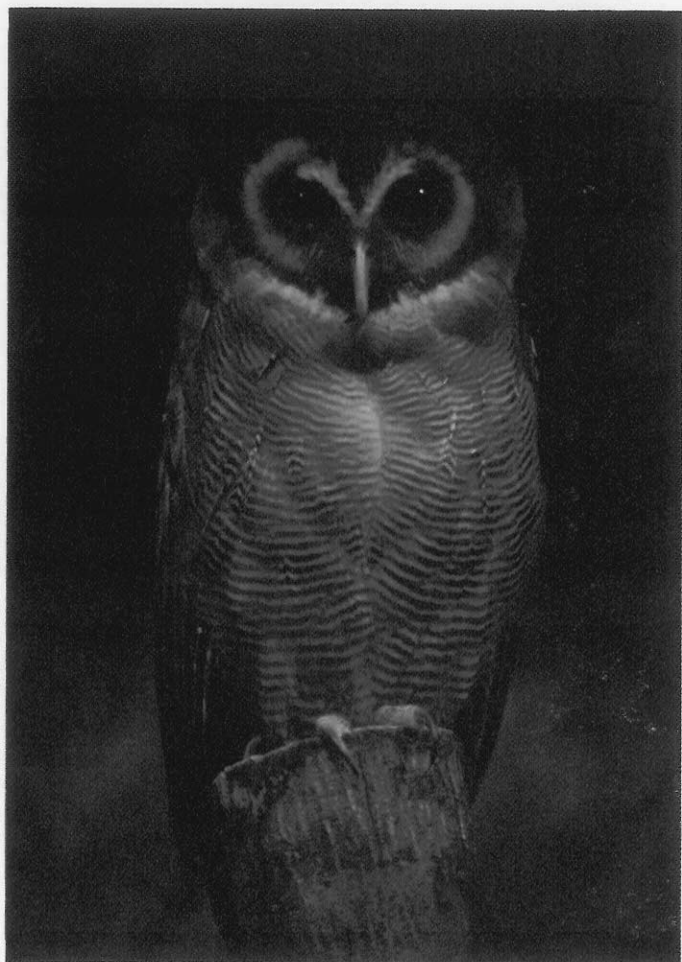
相同處：_____

相異處：_____

1 領角鴉

王偉光攝於台北市立動物園

2 褐林鴞

王偉光攝於台北市立動物園

3 黃魚鴞

王偉光攝於台北市立動物園

全世界有160種鴉，牠的特徵為：

- (1)平匾的大圓臉。
- (2)巨眼便於暗處看東西，眼睛周遭有毛圈。
- (3)頭可快速轉動，幾乎可轉滿一圈，看清任何角度。
- (4)聽力極敏銳。
- (5)以強有力的爪（而非喙）來搏擊，獵取小動物。
- (6)羽毛極柔軟，飛行時幾近無聲。

「石鴉」（另參看圖5）體型肥胖，大頭、巨眼正是鴉的特徵。而頭盤羊角，人耳，眼上有眉，嘴如鷹喙，爪似象腳（圖6）或犀牛腳（圖7），全身滿佈紋飾（翅膀為盤蛇紋），則是藝術家特殊的表現手法。

請問，你認為「石鴉」是公的，還是母的？

公的

因為_____

母的

因為_____

這隻「石鴉」造形很奇特，我把牠取名為_____鴉。

有些小朋友認為「石鴉」是母的，原因為：

- 「牠的肚子大大的，有寶寶在裡面。」

5 商朝「大理石鸚鵡形立雕」

中央研究院歷史語言研究所藏

6 大象

王偉光攝於台北市立動物園

7 非洲白犀牛

王偉光攝於台北市立動物園

更多小朋友認為「石鴉」是公的，因為：

- 「這隻鳥很胖。我們家的小鳥，公的比較會吃，比較胖；母的比較瘦。」
- 「很雄壯，腿很粗。」
- 「挺著肚子，很威風、驕傲，很公正（母的比較溫柔）。」
- 「肚子很大，啤酒喝太多。」
- 「翅膀有蛇紋（龍紋，這條蛇有耳朵），母的不會刻蛇（龍）紋。」
- 「身上刻很多花紋，來吸引異性。」
- 「頭上有公羊的角。」

我特意請教一位動物學家：「怎樣分辨公鴉和母鴉？」據他說：「單獨一隻鴉站在那兒，就是專家也不易分辨出公母。」

小朋友能觀察出「石鴉」頭盤公羊角（母羊的角比較短），判斷力相當敏銳。

「石鴉」爪部粗壯，配合向內倒鈎的尾巴，和地面接觸面大，使雕像不易撲倒。

仔細觀察「石鴉」的尾巴（小朋友說，「石鴉」的尾巴很像阿拉丁的靴子），下回到故宮，繞著「石鴉」走一圈，看看牠有幾條尾巴？尾巴怎麼個長法？

小朋友將「石鴞」取名為：

- 人鴞（人耳鴞） · 羊鴞（羊角鴞）
- 鷹鴞（鷹嘴鴞） · 龍鴞 · 皇鴞
- 大象鴞 · 長壽鴞 · 六不像鴞
- 起昂鴞（小朋友說：「牠看起來雄赳赳、氣昂昂的。」）
- 希望之鴞（「牠的眼向前凝視，好像在看著什麼，充滿希望。」）

你替「石鴞」取了什麼名字？一定很有趣吧！

故宮還有一尊「大理石雕小立鴞」（圖8，簡稱「小立鴞」），頭上長出巨型的角羽。

根據「辭海」、「國語辭典」的解釋，鷗（彳）和鴞（丁一幺）相似而不相同。

鷗（彳），頭側有毛角如耳，俗稱貓頭鷹。又有鷗鶻（彳 丁一又）、角鷗、木兔等名。

鴞（丁一幺），通梟，形如鷗鶻而無耳狀之角羽。又有鷗鴞、鷗梟等名。

簡單的說，鷗即貓頭鷹，有角羽。

鴞沒有角羽。

不過，一般不作這種細分，以鴞（梟，英文Owl）概括有、無角羽二者。

1976年，考古學家在河南省安陽縣小屯，發掘出殷（商）王武丁三個法定配偶之一，名為「婦好

8 商朝「大理石雕小立鸞」

中央研究院歷史語言研究所藏

」的葬墓，婦好生前曾參與國家大事，主持祭祀，多次帶兵征伐四方，地位相當顯赫。

葬墓出土「玉怪鳥」（圖9）、「婦好鴉尊」（圖10）等數量極為豐富的器用。把「玉怪鳥」、「婦好鴉尊」和「石鴉」、「小立鴉」並列對看，十分有趣。

9 「玉怪鳥」

河南省安陽縣小屯婦好墓出土

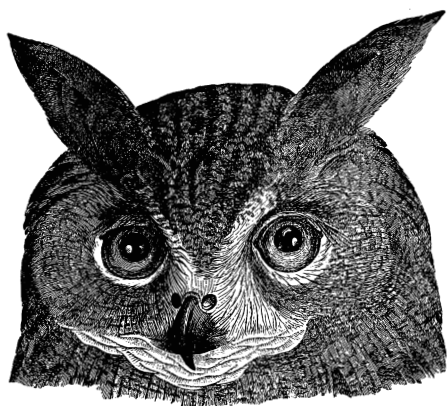
10 「婦好鸞尊」

河南省安陽縣小屯婦好墓出土

此四者喙部向下向內倒鉤，很像老鷹（圖11）
或鷹鴞（圖12）的喙。

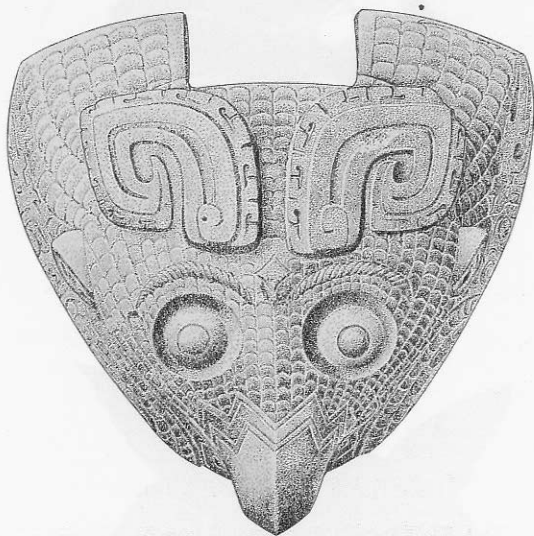
11 白頭鷹

12 鷹鴞

「玉怪鳥」頭上的羊角相當寫實，乃由角羽轉變而成？進一步演化成「石鴞」頂上平面化的羊角（圖13）？

羊角紋是商周禮器常用紋樣，有牠特定涵意。

13 「大理石鴞形立雕」

頂面略圖

中央研究院

歷史語言研究所

繪圖

「婦好鴞尊」的角羽、喙部、足部，和「小立鴞」近似。

「婦好鴞尊」的雙翅，以捲曲的長蛇來表現，其風格則近於「石鴞」。

我們到世界各國博物館參觀，常可發現造形奇特的殷商時期青銅鴞形器，例如這件「鴞形青銅尊」（圖14，華盛頓薩克勒畫廊The Arthur M Sackler Gallery收藏），造形逗趣極了，小朋友說牠像「青蛙長頭髮」，像「變種鷄」、「印第安人」、「外星人」，像「爆炸頭」、「龐克頭」……。

秘魯北方古印第安摩克人(Moche)所製作的「鴞形器」（圖15），很可能作為宗教用途。摩克人以鴞象徵首席戰士或戰神。

神秘的鴟、鴞，翱翔遠古文明的夜空中，像流星乍現乍隱，吸引人們驚嘆與企盼的眼神。

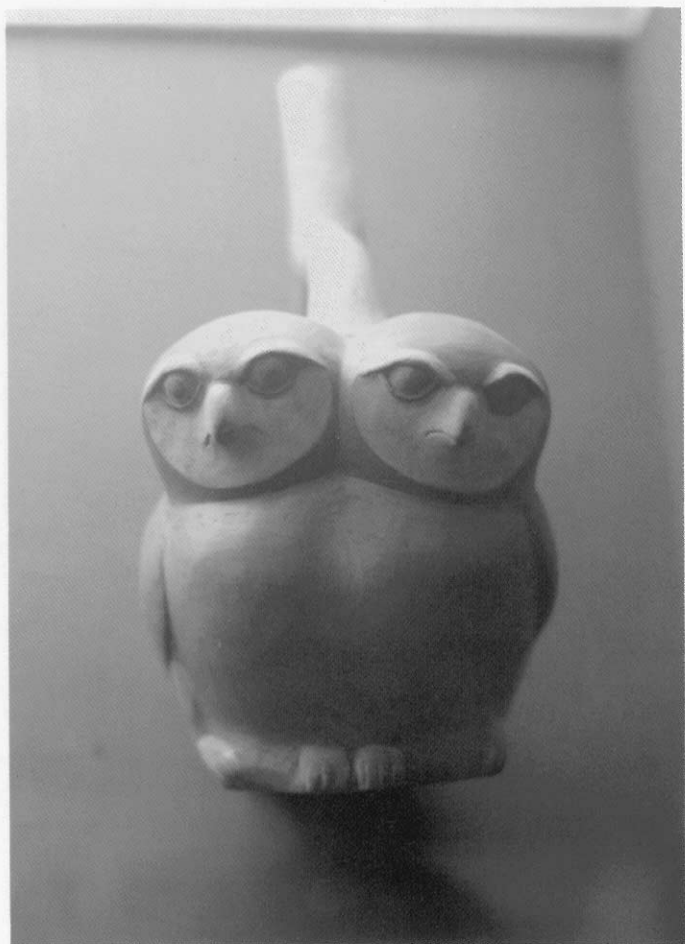
經過人類長期濫捕，世界各地鴟、鴞的數量急遽下降，目前已被列為保育類野生動物。

幾年前，我在貴州省凱里市翁項鄉一處苗人市集裡，見到有人正在兜售鴟鴞（圖16，這兩隻鴞應屬穀倉鴞Barn Owl），當我攝下此畫面時，一旁有人喊叫：「公安來攝相了！」嚇得那位仁兄拔腿就跑。

14 商朝「鸛形青銅尊」

王偉光攝於華盛頓薩克勒畫廊

15 摩克人「鴞形器」

王偉光攝於美國博物館

16 落雞鴉

王偉光攝於貴州省翁項鄉

一位現代文明人，只以鏡頭和筆來獵取、記錄野生鴟、鴞的活動狀況，不應濫捕保育類野生動物，使明日的地球竟成「空寂的春天」。

知道這麼多鴟、鴞的故事，靈感一定不少，我們不妨拿出紙、筆等材料，試畫（做）一隻奇特的鴟、鴞，我把牠取名為_____鴟（鴞）。

小朋友以陶藝（素燒950度，再上水彩）、彩色筆，塑造、彩繪奇趣的鴟、鴞世界（98頁～106頁），你我何不與之共翱翔於神秘的夜空中！

（王偉光）

△「紙鴨」 陳嫻如（12歲）作

攝影（98頁～106頁）：王偉光

「好像一張紙捲成的鴨，又像棉花糖，很好吃。」

▽「非洲鴨」 林守信（14歲）作

「牠大頭小眼，鴨子身體，畫上非洲土人繪臉的彩妝。」

△「牛鷓」 高巨易 (11歲) 作

(陶罐，背部有蓋子)「這是我亂做的，牠長牛角、雞嘴、鷹爪、魚尾。」

▽「紅眉鴉」 夏啟翔 (9歲) 作

「紅眉鴉正在射獵物，牠已經抓到一隻兔子，揹在肩上」

◁「猴頭鸚鵡」

高上傑（11歲）作

「這隻鸚鵡（猴頭、鼠耳、豬蹄）很頑皮，正在唱歌。豬胖胖的，鸚鵡也有點胖胖的，所以長豬蹄。」

▷「大嘴鸚鵡」

盧冠宇（11歲）作

（陶罐，背部有開口。）

「牠的嘴巴又尖又大，一口可以吞下一隻兔子，眉毛又粗又濃，還有卷卷的鬍子。牠的體積龐大，腳步沈重，腿非常粗，像大象的腿。」

◁「濟公鷓」

陳慧穎（10歲）作

「牠跟人家化緣，流氓看到了，心情不爽，就把牠的一隻角K歪了。」

▷「戲蛇鷓」

高振傑（14歲）作

「這種鷓與生俱來喜歡玩蛇，很像印度的玩蛇人；別種鷓祇吃蛇，不玩蛇。」

◁「彩虹鴉」

卓旻（13歲）作

「牠曾經飛上高空而穿越彩虹，原先的羽毛就染成了彩色。」

▷「鳳眼鴉」

賴穎萱（13歲）作

「牠以蛇當項鍊，羽毛是用彩虹的顏色設計而成，像鳳凰一樣美麗。牠晚上出來，所以把月亮做在額頭上。」

◁「大眼怪鴿」

莊倫綱（12歲）作

（陶罐，頭部為罐蓋。）

「正在注視遠方的動靜。牠住在低窪的泥地上，不容易看清楚上方與前方的東西，所以眼睛特別發達。」

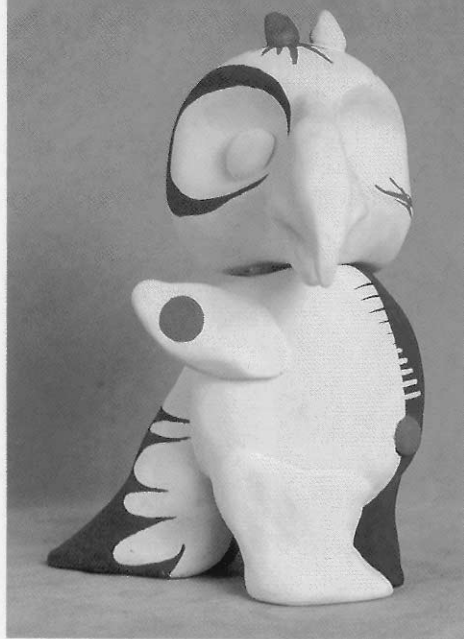
▷「兔子鴿」

劉婕（10歲）作

（中空陶器，尾部下方有開口）

「耳朵像兔子，牠正在生蛋。」

◁「獨眼鷓」

胡詩詠（14歲）作

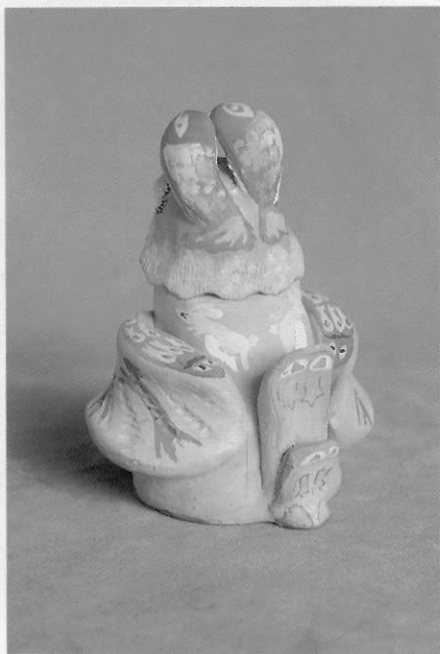
「這種鷓好鬥，牠們的祖先在打架時，斷了一隻翅膀，瞎了一隻眼，身上都是紅色血斑，遺傳下來，後代都長這種樣子。」

▷「吃鷓」

鄭安恬 (14歲) 作

(陶罐，頭部為罐蓋)

「有五尾魚在牠頭上
(雙角背面、雙眉、
額頭)，嘴巴、胸前
各一條蛇，腳是兩
隻老鼠，雙翅各有
兩隻老鼠、一尾魚
，脖子後面有兩隻
兔子，尾巴上有兩
隻青蛙；這些都是
牠的食物。」

◁「長頭鴟」

朱晏儀（12歲）作

「這隻鴟準備轉頭時，脖子先拉長。我看電視上卡通貓頭鷹轉頭時，會先把脖子拉長。」

▷「木鴟」

李心柔（11歲）作

「木鴟身體的顏色和木頭很像，牠把頭轉向正後方。沒眼睛比較可愛，做眼睛好醜。」

「畸形鴿」 陳以倫（12歲）作

「在未來，由於空氣污染、環境的變化，使鴿產生基因突變，長出奇異的角，翅膀變成螃蟹的蟹以及蝙蝠翼，爪成了鴨掌，身體的顏色也改變了，教我們要好好珍惜現在的地球，要不然萬物都會變成像圖中的鴿一樣畸形。」

[三]故宮文物導覽實例

今天，在故宮博物院裡，任姊姊要和大家一起去探索「限展國寶」的魅力，做一次視覺享受與心靈共鳴的藝術之旅。

原先，所謂「限展國寶」，是指部份繪畫與書法作品，由於存世年代已然超過八百年以上，且因其材質為織絹或紙張，必須加以妥善維護，每年僅能在光線、溫度與氣候最適中的時間，展出四十天，減少收提開合時，所造成紙絹剝落的損傷；此項措施獲得國內外學者專家的認同與支持，十年來，陸續增選必須加以特別維護輪展的此類書畫名品，已多達七十件之譜。

今年，籌畫四年的國寶赴美展出作品四百七十五件中，就有二十七件限展書畫赫然金榜題名，於是引發了一場捍衛國寶的軒然大波；好在經過教育部組成的專家複審作業後，其中二十三件繪畫與器物，即以其本身所具有的「珍稀性」與「脆弱性」兩項理由，被中途攔下，取銷放洋的資格。

現在，我們就目前最新出爐的限展名單，加上藝術史上風格丕變的代表作，以宋代書畫為導賞實例，作一番巡禮，希望藉以親炙國寶的光華。

一、你知道嗎？

中國書法與繪畫是舉世獨步的兩種藝術。你知道它們是如何發展出來的？它們的內容是些什麼？在形式上有何異同？

中國書畫的特色，是運用毛筆，蘸了硯台上磨好的墨，讓筆尖落在絹或紙上，隨著腕力的輕重，造成筆畫的粗細濃淡的各種「線條」；由於運筆的技法有中鋒或側鋒，直指或橫掃，如此交織成多樣貌的線條，也就構成了中國書畫豐富的內容。

當我們畫畫時，除了線條之外，還有顏色。在中國繪畫中，有專以墨和水分，形成各式濃淡深淺的墨色，來表現的作品，叫做「水墨畫」；另一種，就是用各種彩色顏料來畫的作品，叫做「設色畫」。這些顏料大致可分為礦物性和植物性兩大類：前者是從礦物中提煉出來的，有屬於藍色的石青、綠色的石綠、朱紅色的硃砂、咖啡色的赭石、白色的鉛粉等。後者多取自植物的汁液，有藍色的花青、大紅色的胭脂、黃色的藤黃等等。

你可有興趣提筆畫畫？準備好工具，就可以開始了。

書畫完成之後，就要裝裱，傳統的形式有掛軸、手卷與冊頁三種；現代，則多為配合廳堂大小，加配鏡框。

二、宋代繪畫導覽

繪畫在我國歷史上起源很早，可大致分為三類（題材）——人物、花鳥與山水，也是各自萌芽蘊釀，逐漸發展成為獨立的主題，在其達於鼎盛之時，即成為當時代表性的繪畫風格。其後，經過歲月更迭而消長。

宋代繪畫承襲晚唐五代遺韻，並發展成為我國繪畫史上的黃金時代。由於帝王獎勵畫藝，廣設畫院，禮遇並且蓄意培養宮廷畫家，產生了許多傑出作品。金兵入侵後，國都自開封南遷杭州，此一地理環境的改變，也造成兩宋繪畫風格迥異其趣。

山水畫在此一時期躍為主流。李成溫厚，范寬質樸，郭熙清潤，三家均以自然為師，風格互異，且對後世畫史有重大影響。北宋構圖繁實，筆畫遒勁厚重，其主山堂堂，氣勢磅礴的巨製；到了南宋，則趨向精巧空靈，布局簡約，筆墨流利酣暢，畫面充滿詩意。劉松年、李唐、馬遠、夏珪堪稱南宋四大家。

以黃居寀、徐崇嗣為首的花鳥畫，則無論是宮體的富貴氣息或鄉居的野逸清麗；其雙鉤填彩與沒骨漬染的兩種技法，皆已完備，不僅當時習之者衆，而且到今天，還為大家所使用。

人物畫方面，出現了完全用墨線來塗畫的「白

描法」，如李公麟。主要在於詮釋線條的神韻，圓勁而兼具力與美。由於只有濃淡不一的墨色，沒有其他色彩，白描畫法所呈現的感覺是淡雅脫俗。到了南宋，梁楷在個性上追求自由奔放，逐漸掙脫了畫院刻板的束縛，運用「減筆法」畫人物，也通常是寥寥幾筆，即能捕捉住畫中人物的風姿神采。

在山水、人物、花鳥競秀吐豔之際，幾位傲岸不群的文學家、書法家如文同、蘇軾、米芾、揚補之、趙孟堅者流，適時興起了「文人畫」。他們均非職業畫家，雖兼擅書法，但不諳繪畫技巧，反而隨興揮灑一些表現筆情墨趣的寫意畫，諸如水墨畫中的梅、竹、水仙等。

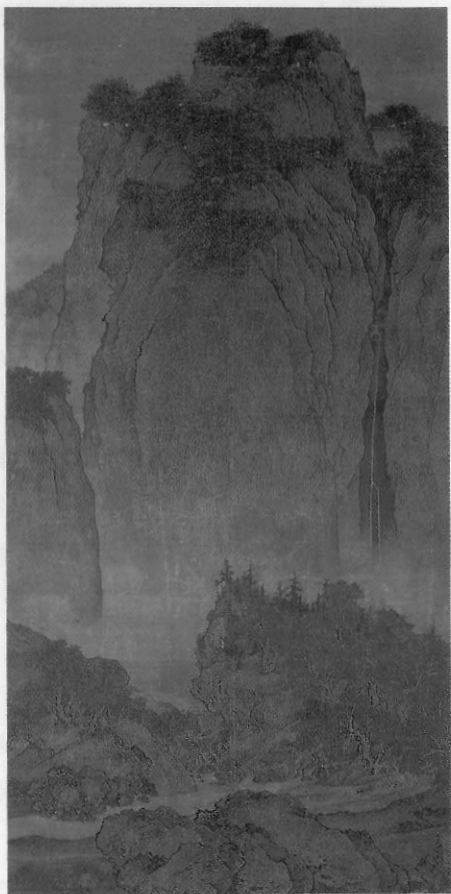
講到這裡，你對宋代繪畫，是不是有了一些概念？你喜歡山水？人物？還是花鳥？或者是墨梅？墨竹？在此特就故宮珍藏的宋代限展書畫作導覽之實例解說：

1. 宋 范寬 谿山行旅圖 軸 絹本

范寬，北宋時人，山水畫法早期學自李成、荆浩，後來領悟與其拜人為師，不若直接觀察山水，以雄健的筆勢來表現山水。

此幅畫高山巍峨聳立，山頭草木蒼鬱，飛瀑如縷，山腰樓屋微隱，山谷間谿聲迴盪，山脚下有驢

隊趕路。後方葉叢中有「范寬」落款。全幅山石以兩點狀的筆觸畫成，構圖雄偉，簡明有力，顯現出北方山水渾厚沈雄的感覺。

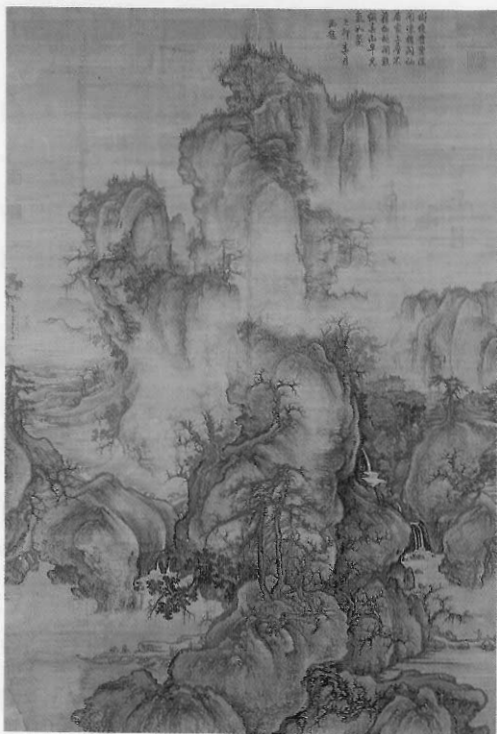

宋 范寬 谿山行旅圖 軸 絹本 206.3×103.3cm
世上真有如此壯觀的山巒嗎？ 國立故宮博物院藏

2. 郭熙 早春圖 軸 絹本

郭熙，北宋時任職畫院。善畫山水寒林，峯巒秀起，雲煙變幻的景致。所畫松樹，葉片多為蟹爪狀。曾著書論畫，講到山水的遠近深淺，風雨明晦與四時朝暮，足為山水畫法指南。

此幅特色在於描寫煙靄山林中早春景象。畫山

宋 郭熙 早春圖 軸 絹本 158.3×108.1cm

春在林梢，春在溪畔，好一幅春回大地！ 國立故宮博物院藏

石輪廓，下筆極重。煙樹春梢，下筆極輕。山腰嵐氣中隱見樓臺，筆墨輕盈濕潤，散發出靈動秀麗的初春氣息。

此圖作於壬子春（西元一〇七二年），有郭熙落款。

3. 宋 李唐 萬壑松風圖 軸 絹本

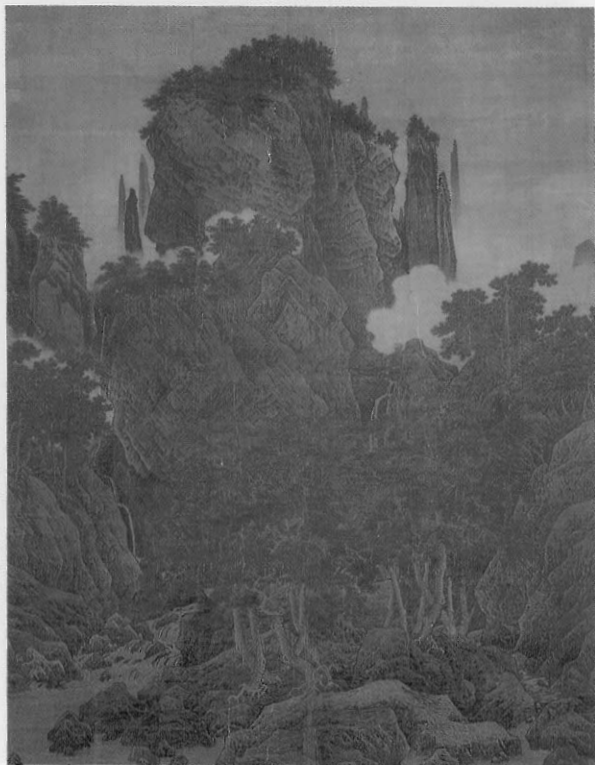
李唐，北宋徽宗時任職畫院，南宋高宗時復入畫院服務。善山水人物，筆意不凡。

在畫中主峯旁的遠山上，題有「皇宋宣和甲辰春河陽李唐筆」，甲辰是宣和六年（西元一一二四年），李唐當時已高齡七十有六，畫中的山石，却有雷霆萬鈞的陽剛之美。岡巒、峭壁好像斧頭剛剛鑿過，這種筆法叫做「斧劈皴」，所謂「皴」，就是運筆擦染山石的畫法。畫中萬松挺翠，石如積鐵，水若噴珠。松濤、澗水如聞聲響，真是畫到有聲就是詩。

由於李唐身歷兩宋畫院，個人成就與影響力所及，是畫史上南北宋間承先啟後之大家。畫中磅礴的氣勢，可謂承接范寬的谿山行旅以後南宋的畫院名家，如馬遠、夏珪山石的描寫，則嫡出於李唐。

以上三幅曠世巨作不僅是有作者簽名的傳世真蹟，還是尺幅極大的絹畫，而且同時呈現出北宋時代北方山水形貌的畫風，對後世畫史影響極大，早

有「故宮三寶」之譽。

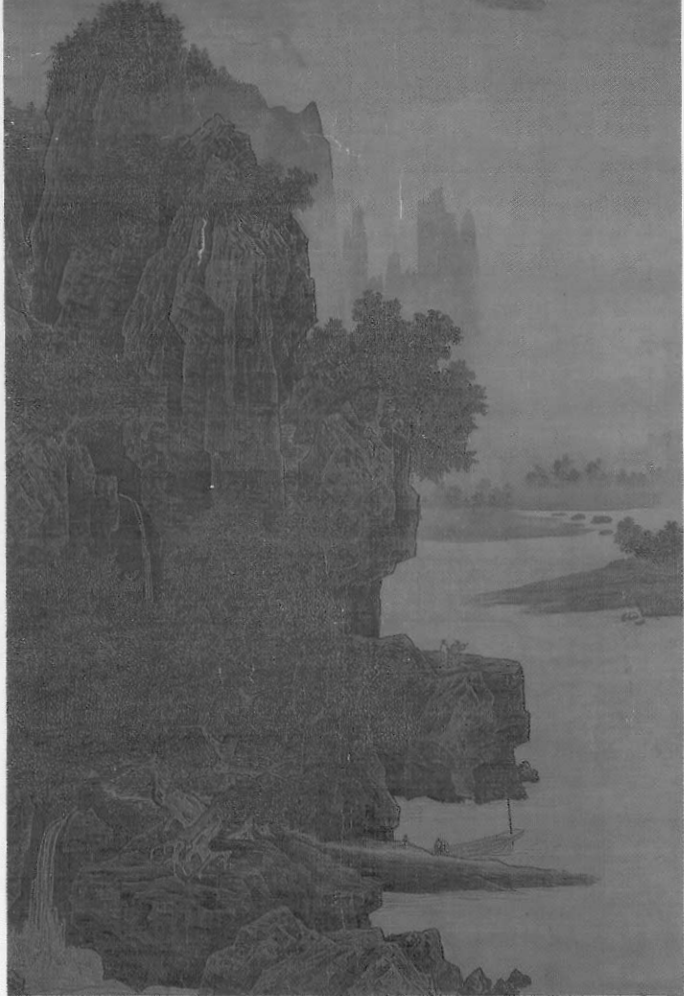
宋 李唐 萬壑松風圖 軸 絹本 188.7×139.8cm

萬頃松濤於胸臆間迴盪！ 國立故宮博物院藏

4. 宋 蕭照 山腰樓觀 軸 絹本

蕭照，於南北宋之間，曾隨李唐習藝，雅好繪畫。

畫幅中央絕壁處，有「蕭照」二字落款。從畫

宋 蕭照 山腰樓觀 軸 絹本 179.3×112.7cm 國立故宮博物院藏
下山後，划個小船到對岸去。

中斧劈皴之運用，可以看出深受李唐影響。同樣是山壑豁澗的構圖，有氣韻深厚的陽剛之美，但是畫面給人一種極目四望，尋尋覓覓的空靈感。此時，山水畫已開始傾向於一邊的布局了。

5. 宋 馬遠 雪灘雙鷺 軸 絹本

馬遠是南宋時畫院畫家，山水、人物、花鳥皆妙。山水構圖尤喜剪裁殘山剩水，世稱「馬一角」。

此幅畫江天暮雪中，老梅倒懸，雪崖下三隻鷺鷥棲於石後，一隻佇立溪畔，它們因冬寒而瑟縮。一種天寒地凍的肅穆氣氛，躍然絹上。

畫幅左下角石際有馬遠落款。

宋 馬遠 雪灘雙鷺 軸 絹本 59×37.6cm
緊緊倚偎地老天荒。 國立故宮博物院藏

宋 馬麟 靜聽松風 軸 絹本 226.6×110.3cm

在松樹下休憩，聽聽松風，挺愜意的！國立故宮博物院藏

6. 宋 馬麟 靜聽松風 軸 絹本

馬麟，馬遠之子，由於家學淵源，兼擅山水、人物、花鳥。

此幅重點在表現出「聽」的境界。

畫面有高士憩息松下，松枝因風吹來而偏向一方，旁立一書童。這幅畫可從高士眉眼中捕捉其凝神傾聽松風的神情。

左下角有馬麟落款。

你不妨將馬氏父子這兩幅畫擺在一起，比較一下他們的構圖、風格與落款，可有似曾相識之感？

7. 宋 夏珪 溪山清遠 卷 紙本

夏珪，浙江錢塘人。南宋時任職畫院。擅長山水、人物。與當時名家馬遠齊名，時稱「馬夏」。作畫時，重心置於畫幅的左側或右側，人稱「夏半邊」。

這是一幅手卷，自右向左觀賞。畫中山石樹木與江天重覆交錯，風光旖旎，清景無限。觀者可自畫中一路瀏覽，咀嚼「可以遊、可以行」的趣味。夏珪善用水墨，喜以禿筆帶水作大斧劈皴，表現山石紋理，筆下淋漓蒼勁，墨氣襲人。

宋 夏珪 溪山清遠 卷 紙本 46.5×889.1cm 國立故宮博物院藏
夏珪筆下詩意盎然，墨氣襲人。

以上七幅畫作，訴說了北宋至南宋山水畫風格的演變。把撲面而來的大山逐漸推移至畫幅一角，畫面留白處給你帶來了綿綿無盡之思。

宋 崔白 雙喜圖 軸 絹本 197.3×103.4cm 國立故宮博物院藏
別再聒噪了！我才無意與你爭地盤呢！

8 宋 崔白 雙喜圖 軸 絹本

崔白，北宋畫院畫家。善畫花竹翎毛。北宋畫院花鳥畫向以黃筌父子筆法為準則，自崔白之後，則一改風格，有活潑靈動之美。

畫深秋野地，在寒風蕭瑟中，一片孤寂，却因山兔不經意地闖入，惹得漫山喜鵲騷動鳴噪，而熱鬧有致。構圖中二鵲與山兔相互呼應，樹幹與坡土對角線鋪陳，給人一種動靜得宜的平衡感。然而樹葉翻飛，細草搖曳，兔鳴鳥叫，畫作已然進入有聲紀元。

坡上樹幹底部，題上「嘉祐辛丑年崔白筆」八字，時為西元一〇六一年

9. 宋 易元吉 猴貓圖 卷 絹本

易元吉。生性才思機敏。擅繪猿。

畫幅中一猴戲擁小貓，另一貓則驚避，回首相顧，猶在吼叫中：似欲呼朋救伴，而老孫依然凝眸鼓唇靜坐，一派逍遙自得之態。

畫幅上籤題為易元吉所作。

宋 易元吉 猴貓圖 卷 絹本 31.9×57.2cm 國立故宮博物院藏

老孫！手下請留情！

10. 宋 徽宗 坐像 軸 絹本(非限展)

宋 徽宗 坐像 軸 絹本(非限展) 188.2×106.7cm 國立故宮博物院藏
要不是當年忘情詩書畫，怎會誤了國事。

11.宋 徽宗 詩帖 卷 絹本

12.宋 徽宗 蠟梅山禽 軸 絹本

13.宋 徽宗 汝窯水仙盆 瓷器

宋徽宗姓趙名佶，為神宗之子，哲宗之弟，西元一一〇〇年即位。性好書畫，精通百藝。不但擅長花鳥山水人物，又能詩，畫體號瘦金，筆勢勁逸，可謂詩書畫三絕藝術家皇帝。在位時，建立畫院制度，並籌畫由國家培育畫家，復以詩句為考選擢才之標準，提倡畫家兼具文學之素養，對中國繪畫之發展，厥功最偉。

在此，我們可以從其坐像，仰望徽宗英姿；並由其詩帖觀賞他的書法藝術。所作蠟梅山禽，畫中挺立的梅枝上，雙棲著一對白頭翁，栩栩如生。全幅是雙鉤填彩的畫法，用筆精勁有力，清雅韻致。

所謂雙鉤填彩，就是用墨線把圖樣鉤勒好，再用顏料一層一層塗滿。

畫幅右下角徽宗瘦金書「宣和殿御製並書」署款，款下還有天下一人縮寫的草押。畫左復見御題五言絕句，為畫史上傳世最早的一幅詩書畫結合於一體的作品。

這一件汝窯水仙盆，是徽宗時宮廷御用瓷器，遙想當年歲朝麗景時，青瓷盆中盛開水仙的景致。汝窯為徽宗時的官窯，存世數量極少，極為精緻珍

宋 徽宗 詩帖 卷 絹本 27.2×265.9cm 國立故宮
我這筆字，號瘦金體，可還喜歡？

宋 徽宗 汝窑水仙盆 瓷器 高6.7cm 國立故宮博物院藏
原來「紅樓夢」裡的汝窑，是真有其事！

宋 徽宗 蠶梅山禽 軸 絹本 83.3×53.3cm
白首盟約，就此訂終身。 國立故宮博物院藏

舞蝶
迷香

院藏

貴。

14. 宋 文同 墨竹軸 絹本

文同，是一位能詩能文又能畫的傳統文人。

畫懸崖垂竹，主幹彎曲，至末端而微仰。竹葉似怒劍橫生，交錯相間，向背俯仰各具姿態。米芾論文同畫竹云：「以墨深為面，淡墨為背」，是實景寫生，但也具有文人寫意的情趣。

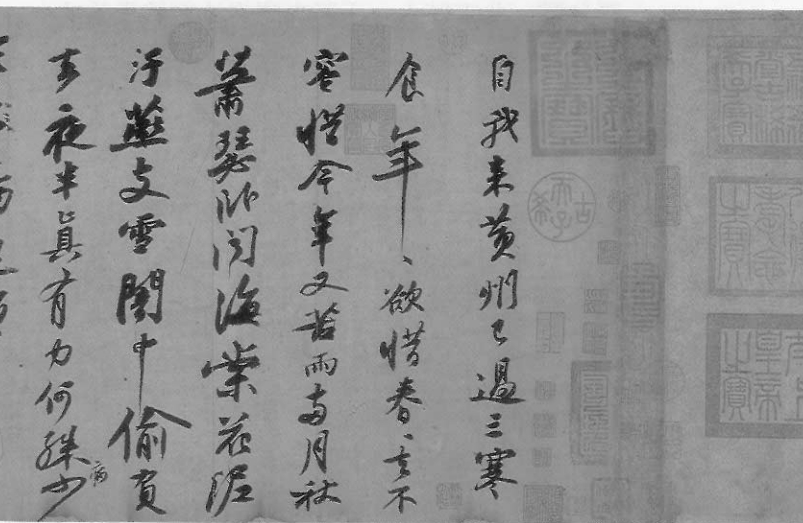

宋 文同 墨竹 軸 絹本 131.6×105.4cm 國立故宮博物院藏
這竹子好像種在我家後院呢！

15. 宋 蘇軾 書黃州寒食詩 卷 紙本

蘇軾，四川眉山人。字子瞻，號東坡居士，詩文書畫俱成大家。

宋元豐三年（西元一〇八〇年），蘇軾謫居黃州（今湖北黃岡），心情鬱卒時，作此二首寒食詩，其隨興所至的神來之筆，氣勢淋漓盡致。卷後尚有宋代另一書家黃庭堅大字跋語，寫得龍蛇生動，與蘇字紅花綠葉相得益彰，因而此卷有藝林雙甲之美稱。

蘇軾 書黃州寒食詩 卷 紙本 34.2×199.5cm 國立故宮博物院藏

和我磨完一缸水之後，也能筆走龍蛇嗎？

宋 李公麟 免胄圖 卷 紙本(非限展) 32.3×223.8cm 國立故宮博物院藏
郭大將軍，您真是寶刀未老！

16. 宋 李公麟 免胄圖 卷 紙本(非限展)

李公麟，北宋時人。天賦文學書法與繪畫的才能。善畫佛、道、人物、走獸，而以人物鞍馬最為精到。他畫人物，採用綿長細勁的墨線，且不上色，人稱「白描法」，淡雅典麗。

畫裡講的是唐代大將軍郭子儀，卸下盔甲武器，穿著文官袍服，不帶一刀一兵，單騎赴回紇，所表現智勇雙全的器度，並以誠信感動番兵相助，保衛國家的故事。

17. 宋 蘇漢臣 秋庭戲嬰 軸 絹本

蘇漢臣，擅畫佛道人物，尤長於描繪嬰孩。他作品中的語言形式是寫實主義的。

此畫在描繪庭前八月梨棗熟。湖石芙蓉，滿庭秋光下，小朋友吃完棗子，就玩起了推棗磨的遊戲，姊弟二人全神貫注，渾然不覺堂上阿娘喚兒聲。

宋 蘇漢臣 秋庭戲嬰 軸 絹本 197.5×108.7cm 國立故宮博物院藏
弟弟，我們是不是該進屋去了！

宋 梁楷 潑墨仙人 冊頁 紙本(非限展) 48.7×27.7cm
我就是醉仙子梁楷。 國立故宮博物院藏

18. 宋 梁楷 潑墨仙人 冊頁 紙本(非限展)

梁楷，南宋時畫院畫家。善人物、佛道、鬼神。好酒自樂，人稱「梁風子」，在人物畫史上，突破傳統開創新局。其追求象外之趣的畫風，後來東傳日本，風靡一時。

這幅混合潑墨與減筆二法，先以大片水墨渲染出一代酒仙，再以細筆描出五官與衣帶，眉眼清明。彷彿告訴你：我就是醉仙子梁楷。

畫幅左下角有梁楷落款。

你能從最後三幅畫，瞧出兩宋人物畫畫風的轉變嗎？

三、家國重器導覽

19.西周 毛公鼎 銅器

毛公鼎是我國二千八百多年前的一件青銅鑄造的宗廟祭器。由於在腹部內壁鑄有五百字的銘文，是三代鼎彝中，銘文最長的一件，堪稱西周史料的珍貴文獻，在古文字學與書法藝術上都具有重大價值。

毛公鼎銘文大意，陳述周宣王即位時，敦請叔父毛公為其治理國家，並令毛公族人擔任禁衛軍，保護王室安全。毛公因而鑄鼎傳示子孫永寶，意義重大。

宋 西周 毛公鼎 銅器 通耳高53.8cm 國立故宮博物院藏
肚裡有字，就不能再用來煮東西吃了。

清 翠玉白菜 玉器 高18.7cm 國立故宮博物院藏
我是陪嫁的嫁妝，是圖個好采頭的！

20.清 翠玉白菜 玉器

在故宮博物院，翠玉白菜可是大名鼎鼎的喲！

翠玉產於雲南至緬甸的山區，為鈉與鋁的矽酸鹽礦物。質地純淨白色半透明。因含鉻元素，就成了奪目的翠綠色。

由於清宮后妃的珍愛，翠玉身價百倍。翠玉白菜以一塊半灰白、半翠綠的玉質雕成，玉工巧妙地利用顏色的變化，雕成一顆寫實生動的白菜。葉端上還爬著兩隻螽斯，螽斯俗名紡織娘，是祝福他人多子多孫的意思。白菜象徵清清白白。所以將螽斯雕在白菜上，象徵子孫衆多，清清白白的吉祥之義。這件翠玉白菜很可能是后妃的嫁妝。

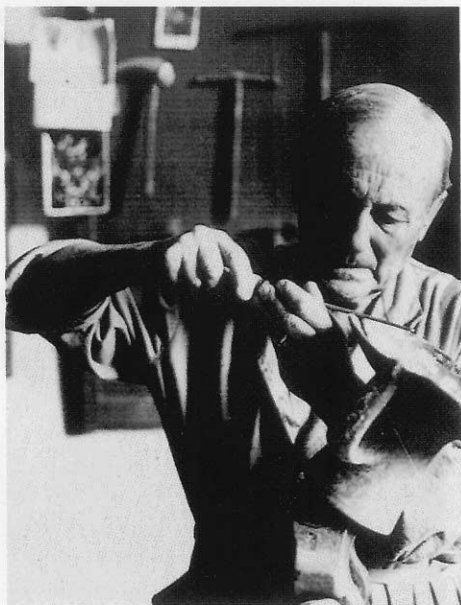
毛公鼎和翠玉白菜都是家國重器，也是故宮博物院的鎮院之寶，相信大家都會寶愛的。(任莉莉)

[四] 米羅東方精神特展

國立臺灣藝術教育館精心策辦的「米羅·東方精神」展出活動，最主要的理念，是想把展現東西方文化融合的大師作品，提供給國人賞析、感受。

米羅被視為二十世紀最偉大的藝術家之一。

藝術家的創作活動，讓社會文化永續發展。

米羅被視為二十世紀最偉大的藝術家之一，他用精簡的符號，純淨的色調，使物象和意念融合，每個觀賞者都熱愛他那種開放心靈，開啟通往超現實世界之門。

本次畫展共有一百五十件米羅繪畫，陶藝和雕塑作品。此次籌辦的國立臺灣藝術館在展出期間，特別舉辦教育推廣活動，規劃米羅專題系列演講，邀請專家解析米羅藝術的特質、教育價值和超現實的表現，使米羅的展覽產生廣大的效益。

《米羅：東方精神》展出的特色

- 1 他與東方接觸後的晚年作品。
- 2 許多意象和中國文字結構非常相似，像中國書法。
- 3 造形幽默有趣，內含禪機。
- 4 塑造撲拙有趣的繪畫世界。
- 5 線條粗獷，筆觸厚實。
- 6 創意無限。
- 7 畫特別著重於藍、金黃、紅色。
- 8 多采多姿的表現方式和不同的創作媒體。
- 9 米羅的想像和夢幻世界，是由變形的具象體和純粹來自幻覺的形式。

米羅東方精神特展推出各項教育推廣活動，
掀起國內一股美術文化風潮。

10 導覽手冊分成人與兒童兩種手冊。在兒童手冊上把主標題列在每一頁的最上方，並附上簡單的問題。

米羅展時特別製作兒童版和成人版導覽手冊。

11 在手冊上最後一頁附有關於此活動的教育推廣目錄，活動包括有：

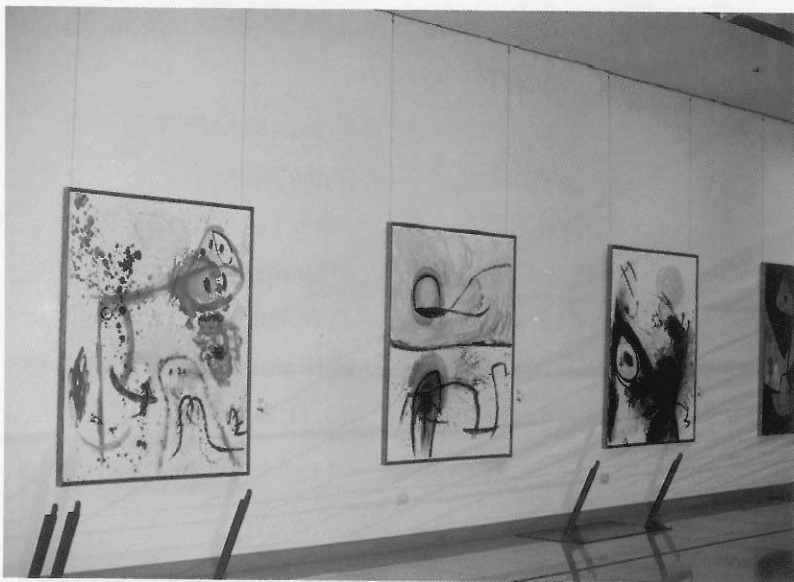
米羅藝術的探索與作品賞析

米羅的故事

小小米羅繪畫比賽

特展徵文比賽

根據手冊和展出作品可以提出自己的見解

此一類國際性大型美展，在國內日漸增多。

多辦理小型校內展覽，培養學生對藝術的欣賞能力，才能推廣美術欣賞教學；這次所挑選的藝術作品，是大師級的傑作，作品內容以兒童能欣賞的為主，因此主題較為淺顯易懂作品形式又具水準，小朋友都全神貫注的欣賞，加上適當的解說，不僅讓小朋友親近藝術，也帶給社區民衆了解藝術，提昇文化水準的好機會。

綜觀此次活動從展出前作品之擇定，展出的規劃，教學教材的製作……等，具有多項特色：

一、作品的擇定：以教育性的展覽為主題方向來規劃。

- (1)向區域範圍內優秀的藝術家洽借作品，能拉近學生（民衆）與作品的關係。
- (2)作品主題以「本土、多元性」培養孩子對自我生長環境及熱愛土地的情操。
- (3)讓孩童認識美術作品表現的形式，除了平面作品的欣賞，立體作品，如雕塑、陶藝、複合媒體等，也納入此次展出範圍。

讓孩子認識美術作品表現的形式，所設計的立體雕塑。

在展場設計一些有趣的戲偶，誘導參觀。

(4)畫作的選擇，因賞畫的對象是國小學童，色彩以偏向鮮麗，明亮、造形則偏重趣味性高的，風格大都以寫實為主。

(5)展出作品採複製與真蹟同時展出，說明牌上加上註明，學童可作比較。

二、展出路線的安排：

(1)標題分為六大類：

- a.多樣的表情與生活。
- b.看風景。
- c.鮮活的植物與動物。

d.抽象——畫看不到的感情與動力。

e.線條與造型——視覺的鍛鍊。

f.立體構成。

以淺顯、活潑的敘述方式，其實已隱含要兒童注意這一區畫作如何去看，看些什麼？正是標題提示出的部分。如看風景就是（風景畫）。

(2)內容、主題有相關的排在一起，藉著同主題的作品，讓孩子了解藝術家表現的手法各有特色。（可由後附的兒童版學習單找出例子）

(3)說明牌的撰述：

a.說明牌的文字內容，不是在解釋畫作，是引導孩童用自己的眼睛來觀察。

b.字體較一般為大，加注音。

c.一行最多十字，以一分鐘內能讀完。

d.作品基本資料，放在文字說明之後。

e.最特殊的是，在每一張說明牌的下半部，設計一個小問題，讓孩童動動腦，強化對看過作品的記憶，並想一想作品的意義。

(4)展覽場的設計：

a.掛畫高度採小學生平均高度 130 公分。

b.有親臨美術館的感受。

(5)教學教材：

a.編「單元教學活動設計」範本，教師們可找出適合作品的，作鑑賞教學。

b.編「兒童導覽手冊」，內含六十件作品的導覽文字欣賞，所有文字敘述以淺顯易懂的語調描述。

c.製作一系列典藏品幻燈片，大畫卡、小畫卡，提供給教師們做教學資源。

僱生前友人的群像，讓展場散發濃郁的人文氣息，令人細細品味。

- d.由參展學校派老師接受示範導覽解說，能在課堂上先解說有關展出作品的大概，當孩童看到真蹟在眼前呈現時，一定更加深印象。

妥善運用社會資源，培訓負責專業的義工，透過他們的了解與感情，為藝術導覽注入活水。

鑑賞教育並不是一次成功的活動就能紮根，現階段的學校美術教育，大都偏重於如何教導作出美麗的作品；實施鑑賞教育仍有待於教師們設計類似展覽內容般豐富有趣的教學，適當的指導學生。

(簡志雄)