

第一章 緒論

花卉在人們的生活中，可以說是一種最普遍且受歡迎的植物之一。你我都曾在不經意的情況下，被一朵綻放出嬌美姿態的花朵吸引而駐足讚賞；或乍見遍地野花開而心悅神怡。它繽紛的色彩、嬌豔的型態，或濃烈芬芳、或淡雅清香，在在牽繫著人們的心靈，使人們愛之而後醉。花卉的照相、圖繪或乾燥處理，無非是想要留存那動人心靈的美。百花盛開的時節，特別容易撩起人們愉悅的心情，在那爭奇鬪艷的地方，往往充滿賞花的人潮。每年春天台北陽明山的花季，總會造成當地嚴重的交通阻塞；三、四月牡丹、櫻花盛開的時節，從報章雜誌等媒體的報導就可以了解日本人對牡丹、櫻花癡迷狂戀的程度。牡丹象徵富貴，因為它花形美麗，香氣襲人，雍容華貴。自古以來，深為中國人所喜愛，奉她為「花中之王」，並有「國色天香」之美譽。（註一）

台灣因為地處亞熱帶，不適宜牡丹花的種植，過去一般人都很少見其風采，但是由於園藝技術的進步，在阿里山的觀日樓附近、溪頭附近的杉林溪以及梨山、武陵農場等地，近年來都已成功的培植出大量的牡丹花，且從民國七十五年起，每年四月在台北外雙溪的至善園中，也展出許多從山上移下來的牡丹名品，相信這種象徵國勢富強的「花中之王」，也能在本省掀起一股觀賞的熱潮。

研究古代繪畫史或各畫家創作之作品，主要目的在於增進對繪畫的

鑑賞能力，進而有助於創作，以達成藝術文化的傳承與發展。研究的重點應包括二項：其一乃是古代某一時代之繪畫風格，因為每一時代的繪畫風格，足以反應當時社會意識與文明的特徵，並且對後世有啟發性的發展；其二是畫家個人學習歷程與經驗之認知，因為畫家個人的藝術成就足以說明一項新的看法，對繪畫思想有所啟示，並促成當時繪畫創作之興盛。

惟古代繪畫之相關文獻資料浩瀚如海，必須在龐雜之中，縮小範圍取其精華。因此，從某一時代中，清理出一項研究主題，方能達到預期效果，若將繪畫領域無限制之闡述，則僅止於概括性的說明，對於較精確之論點，無法充分掌握。中國繪畫發展至今，年代久遠，從史料、史蹟上可以窺見其中之繁複性，若不從實際經驗中擇一主題探討，必然陷於空泛。對於過去有關美術史或畫論之研究，往往偏向於資料學之研究，對於藝術品本質上之了解則較缺乏，以致，繪畫史這一園地裡，繪畫創作方面的探究迄今未達到像其他學術領域的豐碩成果。

鑑於此，本創作研究乃從繪畫的多項表現形式中，選擇花鳥畫中牡丹花卉之研究與創作實踐為主題。若有旁及其他時空事物者，亦只為提供本文作為引證或參考之用。

第一節 研究動機與目的

我國繪畫的發展歷史久遠，在我中華文化中，亦扮演極重要角色，

較之西洋之繪畫，截然不同、各樹一幟，代表著東方文化之特殊風格。

近世以來，西風所及，中國繪畫融入西方繪畫的技法、材料和觀念，其結果如何，今日尚未有定論。惟西畫因工具材料使用便利，加諸色彩濃厚艷麗，較受青少年喜愛，較易於推廣，因此，多為一般學校課程所樂於採用，因而遠較國畫普及。

國畫具有悠久之歷史和特殊之風格，惜因明、清以來，偏重於摹古，因此在觀念上，較之注重寫生創作的宋、元時代繪畫，可說略遜一籌！又因近世以來，國人對書法之忽視、工具製作之簡陋等，無不是今日聲言發揚國粹之絆石。此乃筆者習畫三十餘年以來，深有所感者。

多年來，筆者因執教於國立陽明高中美術班，常見學習西畫的同學，多有各種歐美、東洋精印之畫集、雜誌以資參考。反觀過去學習國畫者，雖有故宮留下無數歷代名畫，或理論典籍可資研究，然多因印刷之不普遍，致一般學子都只能擁有一本芥子園畫譜，作為學畫之參考，殊為可嘆！而今，印刷精美之畫集、圖書質量均已大幅改善，但是有系統之花卉畫法相關論著，似仍不多見，遂引發筆者撰寫研究論文及創作研究之動機。

這篇研究論文，就是筆者平日教學心得之整理，輔之以中國歷代花卉畫家之論述，繼之透過理論之探究以匡正「觀萬物生意」的觀念。本論文第四章，則針對筆者花卉創作研究所得之作品詳加解說，此外，筆

者歷年來花鳥畫創作品頗為豐富，特一併附錄於本論文中，以供全盤了解本人畫作之各時期風貌。

第二節 研究方法與創作實踐之規劃

一、創作歷程以及資料搜集情形說明

寫生創作是一件很辛苦的工作，但是又是從事創作者必經之歷程，研究所這兩年來，爲了窮究物性，找尋題材，經常頂著大太陽，面對實物進行描繪，運氣好、天氣佳，可以進行的很順利；天氣差，碰到刮風下雨，被淋的像隻落湯雞是常有的事。有些時候，在馬路邊寫生，突然冒出一、二位警察臨檢，以爲我在幹什麼，問東問西，問些外行話；有些時候，爲了找尋比較特別的題材(牡丹花、紫藤花、凌霄花、芙蓉花、佛手樹等)，必須從桃園開車到台北至善園、行義路、台北植物園、新竹市立動物園、桃園農校、阿里山、奮起湖、橫山寫生拍照；有些時候爲了找些畫面上需要搭配的題材，而跑到公園裡、學校裡、山林裡、私人庭院裡寫生拍照，得接受警衛的盤問，忍受蚊蟲叮咬，這些點點滴滴，瑣碎而繁雜的工作，就是爲了理念而付出，爲了自己的最愛(繪畫藝術)而付出，吃了再多苦也得忍受，無怨無悔，再所不惜。因此這二年來，搜集了不少資料，也累積了不少經驗，努力把握寫生的機會，並且徹底的寫生，否則今年沒把握好，就必須等到隔年的花開時候。有了這些資料，在進行創作的時候，配合照片，即使畫大畫也不怕了。作品完成後，

回想起來，倍感欣慰。

選擇「牡丹花」為專題研究對象是有特別含義的。牡丹花的出現與花鳥畫的興起有密切的關係。由唐代開始直到現在，中國人一直深深喜愛牡丹花。把她捧成「花中之王」，把她喻為「國色天香」，還把她視為「大富大貴」的象徵，可見牡丹花在中國人心目中的地位比其他花卉高。(註二)

歷代流傳不少牡丹花的不朽之作。即使在今日二十世紀的科技時代，坊間仍有大量描寫牡丹花的「外銷畫」，而大部分的作品是抄襲臨摹之作，與繪畫創作的旨趣相去甚遠。更有堆砌鋪塞的作品，粗俗不堪入目。這是有志於研究中國藝術者痛心而無法忍受的。倘若國畫之發展，陷入此境，則中國繪畫之命運已危矣！追究其根由有兩點：一是對於牡丹花根本缺乏深入的觀察與了解。其二是缺乏表現的技法研究以及修養。所以筆者對於選擇了牡丹花這個專題作深入探討，如果能對大家有所裨益，將會令我大喜過望。

地處亞熱地帶的寶島，溫暖濕潤的土地不適合牡丹的生長，所以在台灣一般人很難得見到牡丹花，自然對牡丹花也格外的神往。

記得台北曾經展覽過牡丹花，那是日本人為了慶祝 蔣夫人的誕辰，而特別栽培牡丹盆栽為夫人祝壽。蔣夫人一向仁慈為懷、關愛國人，不願獨享這分賀禮，因而提供國人分享，當時參觀人潮洶湧，甚為轟動，

國人對牡丹花的喜愛，可見一斑。

可是這些牡丹花種株矮小，枝葉敗壞，僅存花形，不如傳說中的嬌豔芳香、雍容華貴，因此使得觀賞者懷疑而納悶。殊不知這些展出來的牡丹是屬於「寒牡丹」。牡丹花原是在暮春開花，在過年時，爲了圖「花開富貴」之吉利，常特別在花期之外，在溫室裡加以焙火栽培，故花株瘦小，有別於牡丹之真種。這些老遠從日本運來的盆栽，加上旅途的勞累及地域的改變，自然減色三分。

筆者爲詳細探討、研究牡丹之生長結構，特別到各地作旅遊寫生研究。日本的牡丹可分爲關東與關西。關東方面以東京爲中心之臨近寺廟或庭園，爲較重要之產地。而關西是以京都爲中心，尤以奈良附近的長谷寺及當麻寺最享盛名。目前有兩百多個品種，總數七仟餘株。長谷寺位於山坡上，每天在晨曦之前牡丹花飽餐宿露，面迎朝旭，最爲鮮潔生動。當花盛開時猶如一片花海，身處其中有如立於仙境。

第三節 研究範圍與名詞界定

一、名詞界定

牡丹原產於我國，是屬於毛茛科(Ranunculaceae)芍藥屬(Peonia)的一種落葉灌木。在中國有各種名稱：木芍藥、京花、洛花、洛陽花、花天子、天香、富貴花……等。因爲她是在清明之後、立夏之前的穀雨時盛開，因此，她又名「殿春」。

唐朝詩人皮日休的詩，特別稱道這一點。詩云：落盡殘紅始吐芳、佳名喚作百花王；競誇天下無雙豔、獨佔人間第一香。

按筆者所觀察的經驗：牡丹花的確在農曆三月開花，當她盛開時，其他的花正是殘紅落盡時，似乎有一種從容退讓的王者之風。這又芬芳又美麗的「百花之王」並不是造物者所給予的，而是經過古代園藝家不斷努力的改良結果。

『本草綱目』的說法是：「牡丹以花丹者為上，雖結子而根上生苗，故謂牡丹」。(註三)牡丹最初是以藥用植物記載於『本草經』，到了唐朝時代才被栽培成為貴重的觀賞植物。

牡丹又名「木芍藥」。芍藥之名，早在『詩經』裡頭就有了。因為牡丹「花似芍藥，宿幹似木」(註四)，所以叫「木芍藥」。木芍藥是牡丹早先的名稱，大約在唐太宗開元年間之後，牡丹才被廣為稱呼，直到代宗大曆年間還有少數人稱牡丹為「木芍藥」。

牡丹生長於中國原野，不知其始。秦、漢之前的古籍沒有記載，故無從考證。在現在的黃土高原、秦嶺、四川盆地、華北、山東、安徽、江浙、雲南等地都有野生牡丹的分佈，只不過這些野生的牡丹品種都是單瓣，花瓣只有五、六片而已，顏色的種類也相當少，與荆棘聚生，毫不珍貴，土人甚至還把它砍下來，曬乾後當柴火燒。直到今天在秦嶺、四川、甘肅、雲南、西藏等地的山谷中還有野生種的出現，甚至連華北

平原的田野還可以找到。可見牡丹花在當時（秦漢時代）還沒有作為花卉植物，也未被重視。（註五）

本文研究的範圍除了牡丹花的生長結構、牡丹花的象徵意義與吉祥圖意、畫牡丹花的表現方法之外，在自然界中可作為表徵富貴風格的藝術內容，而常在牡丹畫中同時出現的鳥、獸、蟲、魚也都加以引用。

藝術創作中以自然界之美為描繪內容者，真是不勝枚舉，在藝術起源學說中，主張模仿說者即認為古代雕刻繪畫的內容大都以鳥獸為對象，是因為當時人類以狩獵為主要生活方式，接近鳥獸的機會最多，發現鳥類的美點很早，進而受到大自然力量的震驚，而注意到不可瞭解的日月星辰風雲雷電河海等，便據為描述的對象；俟生活進展到農業社會，鳥獸為人驅逐至深山野壑，人類與它們接觸的機會少了，便多表現花草樹木及山川河海等風景，由此可見描摹對象會因環境、生活等關係而有所更變，更因為人類思想日進，意念領域愈廣，那麼寓意愈多，又各有遷思，採擇自然更繁多了。

就藝術的內容分析，固然對此各類可以單獨取用，但大多數的藝術作品，總喜歡把各種不同類別的花卉或松竹和牡丹花配置於同一畫面，加以運用。

【註釋】

註一：「摭異記」為唐朝李濬所撰。國色天香是比喻牡丹的豔麗。

「吉祥圖案解題」與「中國吉祥圖案」兩本書的解說是大致相同。不出於「摭異記」之記載範圍，根據李正封的「國色朝酣酒、天香夜染衣」。

註二：引自「中國吉祥圖案」之第二九五頁。古亭書屋編譯。

註三：引自「本草綱目」十二、卷十四草部，牡丹之釋名。第十七頁。

註四：李樹桐號的推論與內容，詳見於「唐史新論」之頁二一七一二二五。

註五：引自「本草綱目」十二、卷十四，草部之牡丹集解。第十七頁。