

作者簡介

楊佳蓉，玄奘大學中國語文研究所文學博士，中國文化大學藝術研究所美術組藝術碩士，輔仁大學法學士。大學助理教授、畫家、作家。任教於國立台灣科技大學、國立空中大學、育達科技大學、中國科技大學、樹林社區大學、土城樂齡大學等。於大學授課十多年，課程包含藝術與美學、藝術治療、藝術賞析、建築賞析、油畫創作、多媒材（壓克力）彩繪、兒童寫作師資培訓……。曾為中華青少兒童寫作教育協會第一、二任理事長。油畫個展十餘次，國內外聯展不計其數，獲各界好評與典藏。出版品有藝術、文學、美學相關著述六十多種，個人著作十多本，如：《藝術欣賞——絢彩西洋繪畫》、《文藝美學論集》。

楊佳蓉發表之期刊論文

1. 現代西洋繪畫受日本浮世繪之影響（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.110，2014.8）。
2. 德拉克洛瓦的浪漫主義繪畫（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.109，2014.6）。
3. 《人物龍鳳 / 御龍》帛畫與楚人信仰（《國文天地》第 347 期，2014.4）。
4. 敦煌《降魔變文》與經變壁畫之探析（《育達科大學報》第 37 期，2014.3）。
5. 《左傳》夏姬史事與美學探析（《育達科大學報》第 36 期，2013.12）。
6. 敦煌莫高窟之元代石窟藝術探析（國立歷史博物館《歷史文物》第 23 卷第 06 期，2013.6）。
7. 馬奈的繪畫與水晶瓶花（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.103，2013.6）。
8. 《詩經》〈關雎〉之意象與美學探析（玄奘大學通識教育教學發展學術研討會 & 論文集，2013.5）。
9. 克爾赫納的表現派花卉（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.100，2012.12）。
10. 金庸小說《射鵰英雄傳》之俠義與民族意識探析（《中國語文》月刊，2012.12）。
11. 烏拉曼克的熾熱色彩與花卉（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.99，2012.10）。
12. 《左傳》〈季札觀樂〉之內容與美學探析（《育達科大學報》第 32 期，2012.9）。
13. 元好問論詩第十一首詩畫同律之美學探析（《育達科大學報》第 31 期，2012.6）。
14. 如花蜜般濃郁感性——波那爾繪畫（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No.95，2012.2）。
15. 讓學習的喜悅無限延續——樂齡教學的探討（《新北市終身教育》期刊 No.3，2011.12）。
16. 克林姆的絢彩花樣繪畫（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No91，2011.6）。
17. 莊子的藝術品味初探（玄奘大學第三屆東方人文思想學術研討會論文集，2011.6）。
18. 從老子的美學精神論中國繪畫藝術（玄奘大學第二屆東方人文思想學術研討會論文集，2010.6）。
19. 從康德之品味判斷思考藝術（下）（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No82，2009.12）。
20. 從康德之品味判斷思考藝術（上）（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No81，2009.10）。
21. 表現派主義畫家——孟克與克利（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No80，2009.8）。
22. 後現代拼貼藝術初探（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No78，2009.4）。
23. 論德安·安德烈之繪畫風格轉變（中華民國後立體畫派論壇研討會發表，收錄於《新意象論壇 n05 藝術論文集》，2008）。
24. 現代主義時期的拼貼藝術（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No76，2008.12）。
25. 西洋女性圖像之心理觀感（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No75，2008.10）。
26. 庫爾貝的寫實主義背景與畫作分析（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No73，2008.6）。
27. 現代法國畫家——安德烈·路德的藝術生涯和創作（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No72，2008.4）。
28. 巴洛克時期畫家：委拉斯蓋茲的繪畫風格（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No71，2008.2）。

29. 中國清代以前之花鳥畫概論（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No69，2007.10）。
30. 翁美娥之真善美繪畫（中華民國後立體畫派論壇研討會發表，收錄於《新意象論壇 n04 藝術論文集》，2007.9）。
31. 尋找達文西繪畫裡的神秘與花卉（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No66，2007.4）。
32. 夏卡爾的情愛花卉（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No64，2006.12）。
33. 馬諦斯狂放繪畫中的花卉（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No63，2006.10）。
34. 當代台灣畫家許坤成之繪畫剖析（中華民國後立體畫派論壇研討會發表，收錄於《新意象論壇 n03 藝術論文集》，2006.9）。
35. 陳景容藝術創作探析（國立歷史博物館《歷史文物》月刊 No154，2006.5）。
36. 當代台灣藝術家陳景容之繪畫剖析——以花卉畫為例（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No59，2006.2）。
37. 後現代藝術拼貼創作之溯源與探索（中華民國後立體畫派論壇研討會發表，收錄於《新意象論壇 n02 藝術論文集》，2005.8）。
38. 立體派與畢卡索的繪畫——以花卉圖像為例（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No55，2005.6）。
39. 敦煌壁畫中的唐代舞蹈形象（國立歷史博物館《歷史文物》月刊 No142，2005.5）。
40. 印象派畫家雷諾瓦與花卉畫（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No54，2005.4）。
41. 花樣歲月——花卉與後立體派（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No53，2005.2）。
42. 二十世紀西洋女性圖象之探究（中華民國後立體畫派《新意象論壇藝術論文集》No1，2004）。
43. 現代藝術之父塞尚與花卉畫（下）（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No52，2004.12）。
44. 現代藝術之父塞尚與花卉畫（上）（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No51，2004.10）。
45. 李梅樹繪畫賞析（國立歷史博物館《歷史文物》月刊 No134，2004.9）。
46. 中國畫家潘玉良之瓶花繪畫（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No50，2004.8）。
47. 兒童寫作與繪畫：統整藝術與語文教學（台師大《人文研究與語文教育》——研討會論文集，2004.7）。
48. 臺灣現代畫家的花卉畫——以李梅樹、郭柏川、郭雪湖為例（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No49，2004.6）。
49. 花卉繪畫——魯東之象徵·盧梭之素樸·梵谷之奔放（中華花藝文教基金會《花藝家》期刊 No48，2004.4）。
50. 唐永泰公主墓壁畫宮女圖之賞析（國立歷史博物館《歷史文物》月刊 No128，2004.3）。
51. 莫高窟五代壁畫——「五台山圖」賞析（國立歷史博物館《歷史文物》月刊 No123，2003.10）。
52. 創作靈感與繪畫賞析——統整藝術人文教學（台灣藝術教育館《美育》期刊 No135，2003.10）。
53. 禪餘水墨畫——人物題材之賞析（中華民國工筆畫學會期刊 No27，2003.6）。
54. 現代中國畫家——徐悲鴻（行政院《住福》雙月刊 No40，2003.5）。
55. 西洋女性圖象之社會學觀感（行政院《住福》雙月刊 No38，2003.1）。

提 要

元代文人畫位於文人畫發展的成熟興盛時期，其創作表現與人生意境深具意涵。文人畫是最能代表中華民族美學思想的藝術，而元代特殊的社會背景影響了文人畫家的藝術審美取向。元代文人畫在魏晉南北朝、唐、宋歷代的影響和基礎上，開創出不同於前的人生意境，並影響到明清後代。元文人畫繪畫風格以淡泊清新為目標，在畫作中呈現「物我相融」、「追求神韻」、「清靜空遠」與「蕭疏澹泊」的意境美，在呈現意境的同時，表現出風格美與形式美。

儒、道、禪三大哲學流派對元文人畫的人生意境有直接的影響，儒家哲學構建文人畫家精神人格的基礎。道家崇尚自然自由、虛靜無為、悠遊逍遙的美學追求，孕育出文人畫的人生意境。禪宗的自性、心性與藝術心靈互相契合，使元文人畫含有禪藝合流的審美精神。

元文人畫家創造的境界取之於造化自然，於施展筆墨描繪時，卻是構築一種新的景象，產生新的藝術美感，展現生命的淡泊飄逸。元初趙孟頫與中後期的元四家黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙，為元文人畫代表性人物，他們的繪畫語言雖極為樸素，但皆能讓觀者感受到境中之意、畫外之音，而被畫面意境所薰染、感動。

本論文以人生意境進入主題，從元時代橫剖面與文人畫歷史縱線探析，再引入整體內部核心研究，全面性的從文學與藝術、美學觀點以及儒、道、禪三家思想影響，深探元文人畫意境，且具體的以代表畫家的繪畫探討人生意境；由此可見，元代造成中國文人畫新格局的出現，具承先啟後與絢爛重要的地位。

目 次

羅 序 羅宗濤	
自 序	
第一章 緒 論	1
第一節 研究動機	1
第二節 相關研究之回顧	4
一、陳衡恪的《中國文人畫之研究》	4
二、考證南北宗說的學者與著作：俞劍華的 《中國繪畫史》等	6
三、徐復觀的《中國藝術精神》	8
四、何惠鑒的元代人畫研究	9
五、八十年代的相關著作	10
六、九十年代的相關著作	11
七、高居翰的《隔江山色：元代繪畫》等	12
第三節 研究方法	15
一、理論研究法	16
二、歷史研究法	16
三、圖像研究法	16
四、比較研究法	17
五、演繹研究法	17
六、歸納研究法	17
第四節 研究範圍與架構	18

第二章 元代文人畫家時代背景	21
第一節 元代之建立	21
第二節 元代社會之特殊性	22
一、選才制度忽視科舉	22
二、法律規範的不平等	24
三、思想意識多元化	26
四、接納漢民族文化	29
第三節 元代政策對文藝創作的影響	31
一、宮廷畫家不復存在	31
二、漢族士大夫寄情於文人畫	32
三、蓬勃的經濟促使文人畫茁壯	33
第四節 元代背景呈現之審美特性	35
一、民族性	35
二、開放性	36
三、異變性	37
第五節 小結	39
第三章 元代文人畫興盛緣由與發展	41
第一節 文人畫意義	42
第二節 文人畫簡史	46
一、魏晉南北朝為文人畫的開端	46
二、唐代奠立文人畫的基礎	48
三、北宋為文人畫崛起的時期	50
四、元代為文人畫成熟興盛的時期	52
(一) 第一期：元初(1279-約1320年)	54
(二) 第二期：元中期(約1320-約1350年)	55
(三) 第三期：元末(約1350-1368年)	56
五、明清的文人畫成為繪畫主流	56
第三節 文人畫特徵	57
一、傳統儒、道、禪思想是文人畫的精神要旨	58
二、詩文是文人畫發展的基礎	59
(一) 圖文並行及以詩文為繪畫題材	60
(二) 題畫詩出現於畫作	61
(三) 詩畫創作理趣與方法相通	64

三、文人畫中的文人意氣來自社會變革與生活 磨難	70
四、山水成爲文人畫中抒發情感的主要題材	71
五、書法在文人畫發展中具關鍵作用	77
六、文人畫強調水墨情趣	81
第四節 小結	84
第四章 元代文人畫之美學表現	85
第一節 「意境」之探討	85
第二節 元文人畫之意境美	90
一、物我相融之意境	90
二、追求神韻之意境	93
三、清靜空遠之意境	98
四、蕭疏澹泊之意境	99
第三節 元文人畫之風格美	101
一、逸筆草草，不求形似	101
二、筆墨簡淡，以書入畫	104
三、詩畫融合	107
四、崇古尙雅	109
第四節 元文人畫之形式美	111
一、自然空間美學	113
二、色彩美學	115
三、圖像美學	118
第五節 小結	120
第五章 儒家對元文人畫意境之影響	123
第一節 儒家哲學思想概說	123
一、孔子對於儒家思想與美學的開創	123
二、宋代新儒學對元代美學與文人畫的影響	125
第二節 儒家主要藝術美學思想	127
一、藝術美具有善的目的	127
二、主靜內省的美學思想	130
三、人格自然化與自然人倫化的審美觀	131
四、中和之美是儒家中庸原則的審美表現	133
第三節 儒家通向元文人畫意境之探析	136
一、人品與畫品的關係密切	136
二、儒家的仕隱觀在元代的映現	138

三、文人畫以表現儒家志道游藝思想為形式	140
四、文人畫尚簡、善、意、仁之儒家風格	142
第四節 小結	144
第六章 道家對元文人畫意境之影響	147
第一節 道家與元文人畫的關係	148
一、元文人畫家受道家思想影響的原因	148
二、元文人畫多以道家思想為導向	149
三、道家思想影響元文人畫的四個面向	151
(一) 揮發逸氣、抒寫心靈的寫意傾向	151
(二) 寄情自然、超越俗世的題材內容	151
(三) 平和清逸、澄懷觀道的心靈境界	152
(四) 簡、清、靜、淡、空、遠的表現方式	153
第二節 老子美學精神對元文人畫意境的影響	153
一、老子思想有關美學的言論	154
(一) 柔弱之美	154
(二) 自由之美	155
(三) 樸素與純真之美	155
(四) 無形之美	156
(五) 虛靜無為之美	156
(六) 自然之美	157
二、老子審美精神對元文人畫的啟發	158
(一) 藝術與道變化不已	158
(二) 繪畫師法自然	159
(三) 繪畫超越形象而追求神韻	160
(四) 繪畫意境是真樸人格的顯現	161
第三節 莊子審美思想對元文人畫意境的影響	162
一、莊子的哲學和美學相互融合	162
二、莊子論審美態度	163
(一) 審美的超功利性—超脫「有用無用」	163
(二) 審美的心理特徵—「徇耳目內通而外於心知」	164
三、莊子論美	165
(一) 美在於無為	165
(二) 美在於心齋和坐忘	167

(三) 對於醜與美的觀點	167
四、莊子論藝術	170
(一) 藝術理念的特徵—「言」與「意」	170
(二) 藝術創造的特徵—「技」、「藝」、「道」	170
五、莊子美學對元文人畫的啓發	172
(一) 繪畫是心靈悠遊逍遙的創作	172
(二) 繪畫強調虛的藝術表現	173
(三) 繪畫中的醜提升為審美意境	174
第四節 小結	175
第七章 禪宗對元文人畫意境之影響	177
第一節 禪宗與元文人畫之關係	177
一、禪宗之開展	178
二、禪宗與藝術	179
三、禪宗與文人畫	181
第二節 禪宗哲學思想概況	184
一、注重心性的修養	185
二、注重生活的體驗與理解	186
三、注重自然山水	187
四、物我同化的美學觀	189
第三節 禪宗通向元文人畫意境之探析	190
一、追求簡靜淡泊與虛白空靈	191
二、不離不即與含蓄朦朧的禪境	193
三、藝術創作是主觀心靈的抒發	195
四、藝術靈感來自直覺觀照的思維方式	196
五、尚雅與尚拙的禪宗風尚	198
第四節 小結	199
第八章 元文人畫代表畫家繪畫之意境	201
第一節 趙孟頫的繪畫	201
一、生平述略	201
二、藝術風格與意境	203
三、作品舉隅	207
(一)《鵲華秋色圖》	207
(二)《水村圖》	208
(三)《洞庭東山圖》	209

第二節 黃公望的繪畫	210
一、生平述略	210
二、藝術風格與意境	211
三、作品舉隅	213
(一)《富春山居圖》	213
(二)《天池石壁圖》	215
(三)《九峰雪霽圖》	216
第三節 吳鎮的繪畫	217
一、生平述略	217
二、藝術風格與意境	219
三、作品舉隅	220
(一)《洞庭漁隱圖》	220
(二)《漁父圖》	221
(三)《雙松圖》	222
第四節 倪瓚的繪畫	223
一、生平述略	223
二、藝術風格與意境	225
三、作品舉隅	229
(一)《容膝齋圖》	230
(二)《六君子圖》	231
(三)《漁莊秋霽圖》	231
第五節 王蒙的繪畫	232
一、生平述略	232
二、藝術風格與意境	234
三、作品舉隅	236
(一)《青卞隱居圖》	236
(二)《夏山高隱圖》	238
(三)《花谿漁隱圖》	238
第六節 小結	239
第九章 結 論	241
第一節 研究結果	241
第二節 研究省思與展望	248
參考文獻	251
附 圖	265