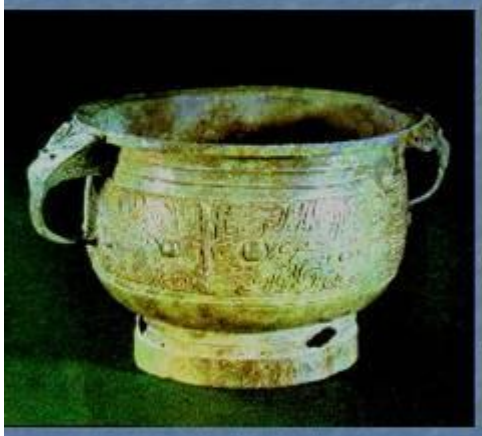
一、傳統造形紋樣與外來影響

饕紋與饕餮紋

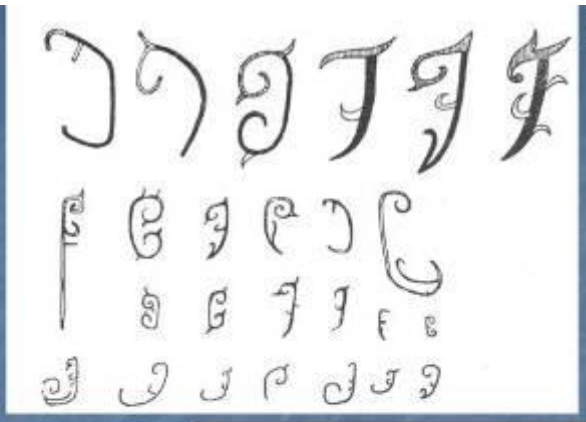

32. 饕餮紋。

龍紋之簡化形

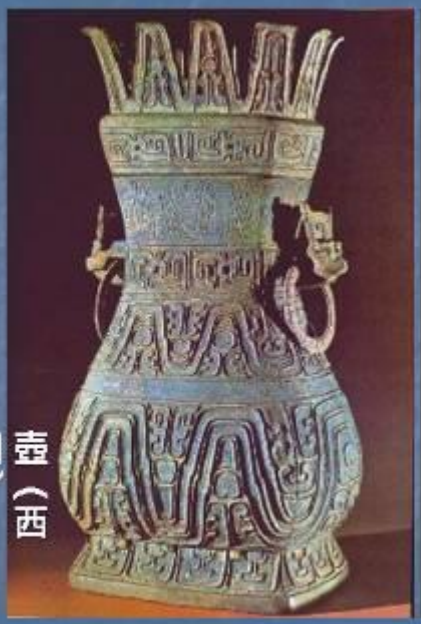

雷紋可還原為龍紋

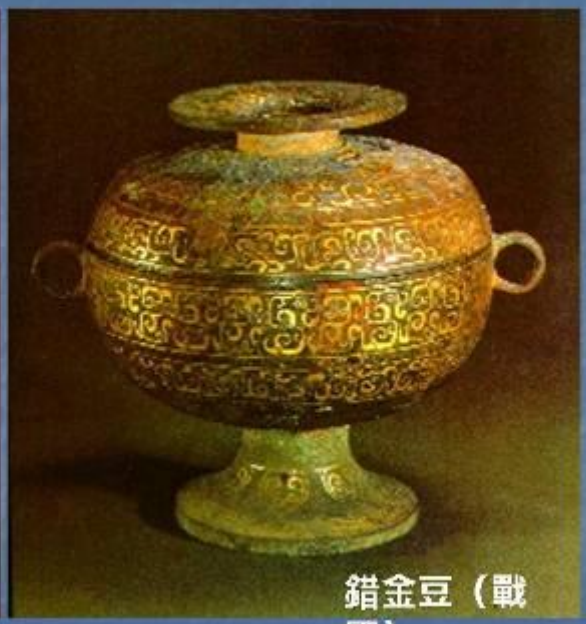
蟠螭紋

竊曲紋

周）壺（西

C字紋

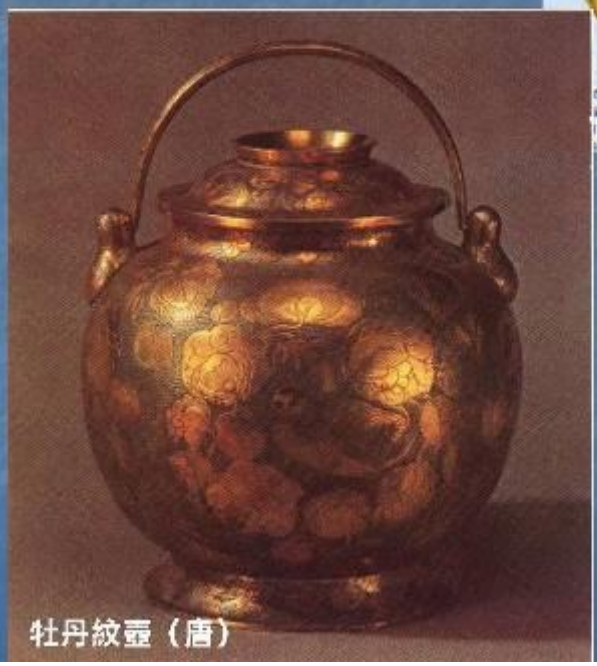

錯金豆（戰國）

蓮花鳥獸紋金碗（唐）

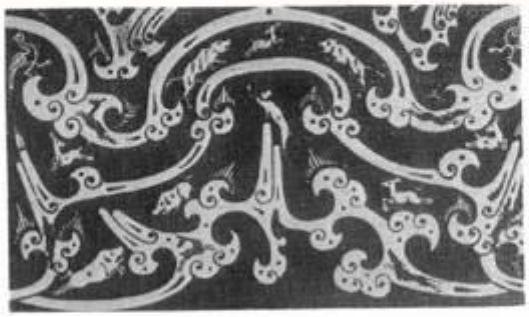
下緣有連珠紋

牡丹紋壺（唐）

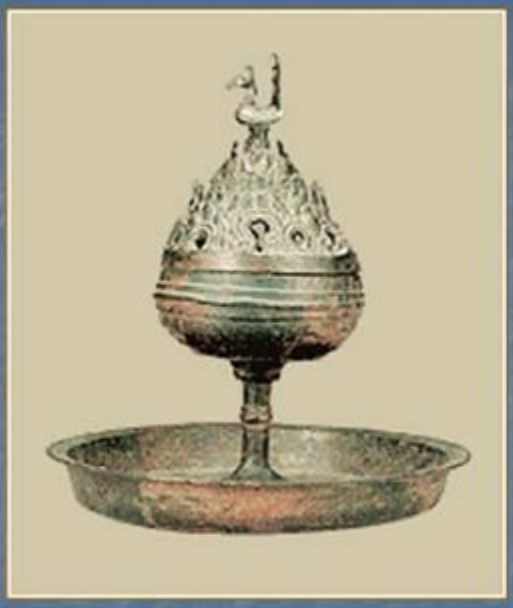
香爐

博山爐（西漢）

山岳紋

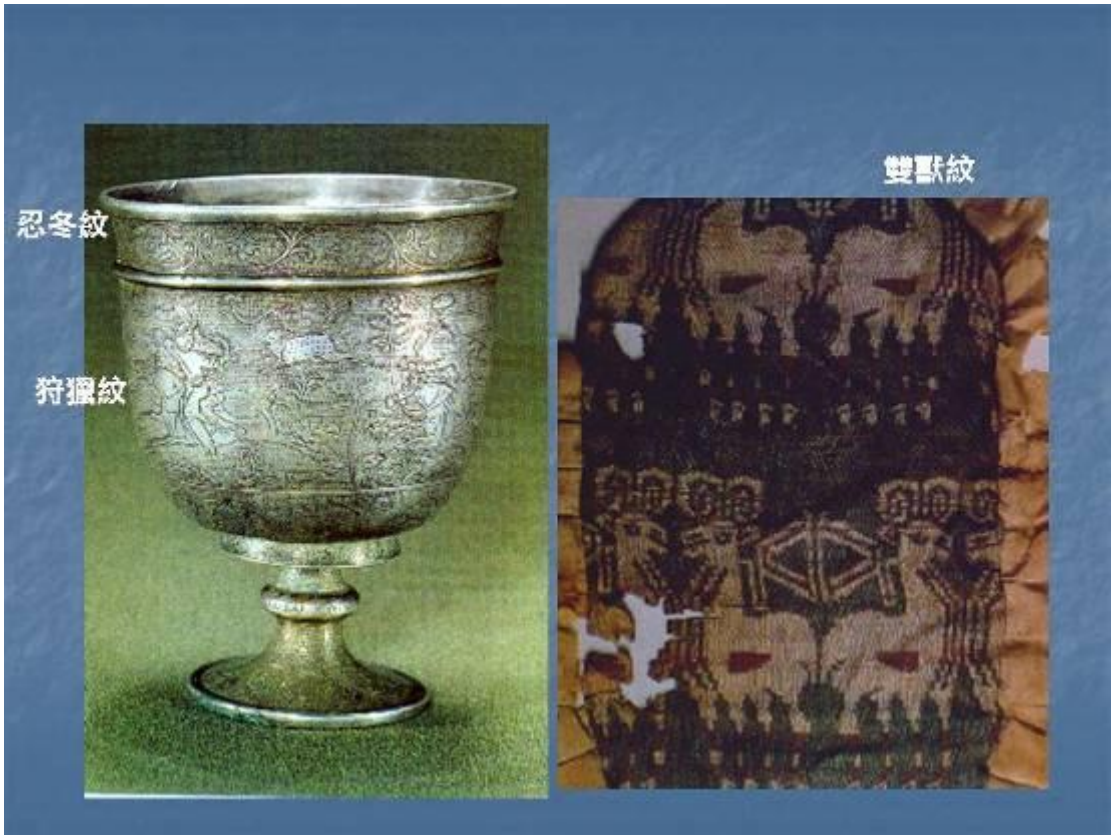

立雀博山爐

鎏金博山爐

三、充滿智慧的陶瓷造形

仰韶文化(1415-2460B.C.)　小口尖底瓶（半坡型）

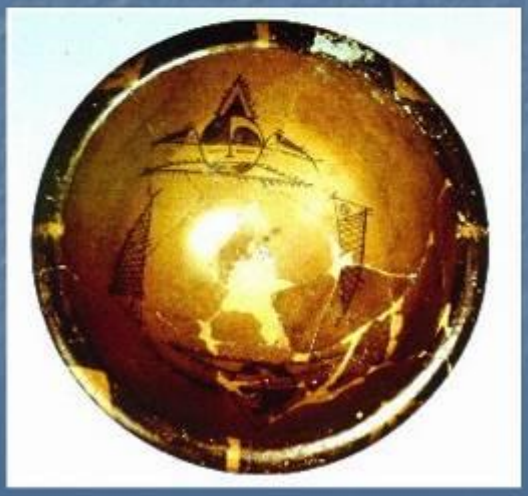

小口尖底瓶

山海經

- 成書於戰國或秦漢之際，非一人一時一地之作

人面魚紋彩盆
（半坡型）

图 3　伏羲女娲
四川合江张家沟二号墓出土

- 伏羲其人首蛇身，与其妹女娲成婚，生儿育女，成为人类的始祖

山海經: 陸吾

- 其神狀虎身而九首九尾，人面而虎爪。《山海經 西山經》

英招

- 西方文化中的半人半獸形象是更及的生物，埃及多身的無在躍到獅身人面像是中世紀的作品，從成的腦神話中、角這些物活文香才畢竟頭馬身羊。的畫，師提天帝頭或體定繪間大品，造式的合界方人興十索間種書情懷。

- 人面馬身（人頭馬？），有虎紋，生鳥翼（人頭飛馬？），聲音如榴。號稱是替天帝看花園的神，但看起來充其量不過是隻神獸而已。《山海經（西次三經）》

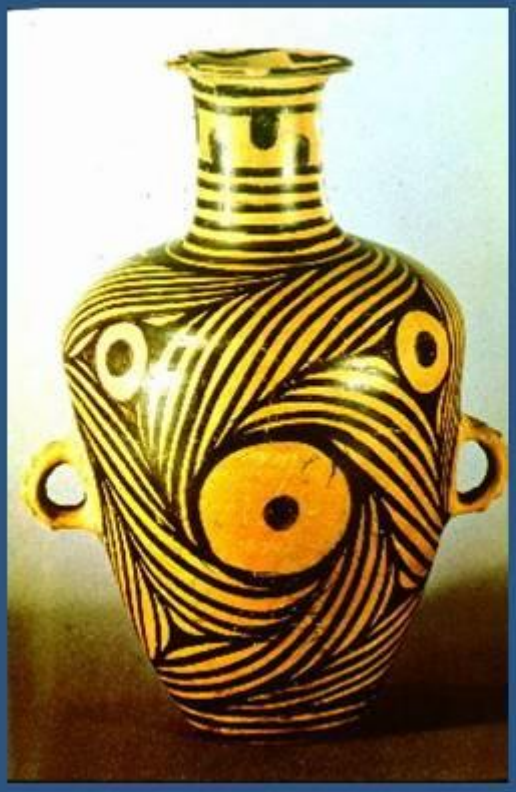
人頭馬身神與小天使

人魚公主

- 在北方海底有五個人魚公主，其中以最小的公主長得最為美麗，又有美妙的歌喉。她常常聽她的姊姊們說許多海面上的趣事，但她因為未成年不能上岸，所以她經常 想著到海面上看看。結果在她十五歲生日的時候，她悄悄的游到了海面，遇到一位王子由船上掉落海中，漂流到海面上。**她便立即救了那位王子。但王子醒來時卻見 到一位鄉村少女，便以為是鄉村少女救了他。**

彩陶漩渦紋壺

（馬家窯型）

約公元前3300到公元前2100間
存在於甘肅西部

黑陶蛋殼杯

（龍山文化）

彩陶文化分布於中國西部黃土台地，

黑陶文化出現於黃河下游。

附錄 7　中國陶瓷器主要器型 史前到漢朝的磁器

史前・殷商

彩陶雙耳壺
仰韶文化
元前3000年左右

紅陶鬹
龍山文化
約元前2000年

灰陶鬲(Li)
殷商
約元前1700－1300

白陶罍
殷商
元前1300－1100

灰釉壺
殷商
元前1300－1100

春秋戰國・漢

灰釉尊
西周
元前1000－900

多彩釉壺
晚周
元前300

彩繪壺
西漢
元前200－100

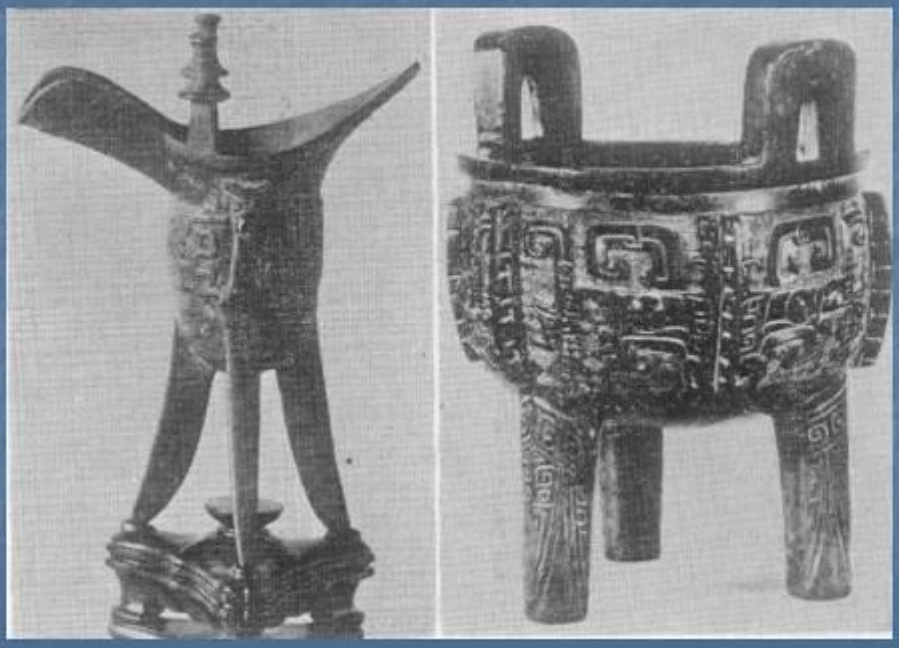

灰釉彩繪雙耳壺
東漢
元前100－紀元100

綠釉雙環壺
東漢
紀元100－200

土爵與土鼎

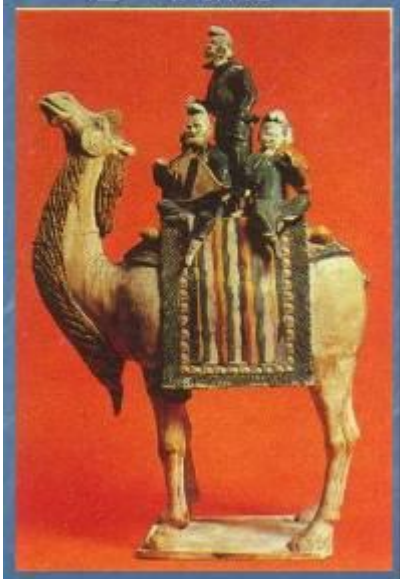

說唱俑（漢）

東漢・魏晉・南北朝
青磁四耳壺
東漢
紀元200
青磁蓋壺
西晉
紀元300
青磁鶏頭壺
東晉
紀元400
青磁蓋罌文壺
北魏 紀元600
青磁蓋罌紋壺
南朝
紀元600
唐・五代
東漢到南北朝
的磁器
白磁蓋壺
唐
紀元700－800
白磁壺
唐
紀元700～800
三彩壺
唐
紀元 800
龍耳長瓶
唐
紀元700－800
紀元1000

壺

唐三彩駱駝

青釉鳳紋壺
（唐）

唐三彩女俑

北宋與遼的磁器

北宋・遼

白釉黑彩繪瓶(梅瓶)
磁州窯
北宋紀元1100－1200

青磁留花瓶
北宋
紀元1100－1200

青白磁鳥形水注
北宋
紀元1100－1200

黑釉碗
北宋 紀元 1100－1200

白釉黑彩繪碗
金 磁州窯
紀元1100－1200

白磁仿皮囊水壺
遼
紀元1000

南宋・元

青磁鳳耳瓶
南宋
紀元1200－1300

黑釉碗(建窯)
南宋
紀元1200－1300

黑釉黃褐斑碗(建窯)
南宋

黑釉牡丹文瓶
金・元
紀元1300－1400

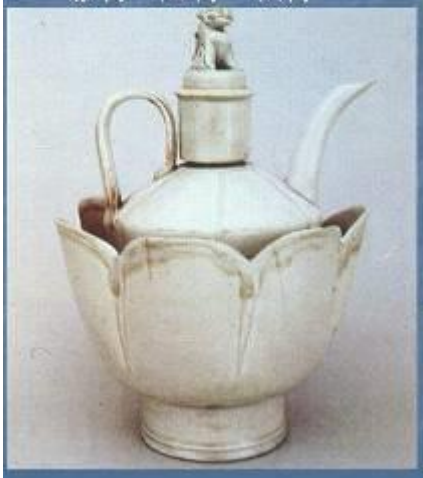
青白劃花瓶
元
紀元1400

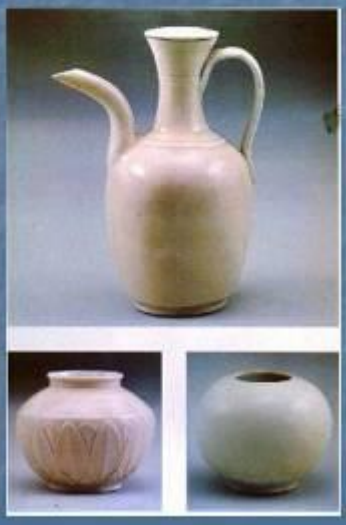
青花牡丹紋瓶
元
紀元1400

注子

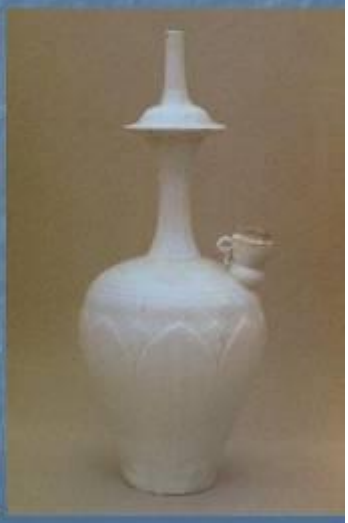
青白磁注子（宋）
影青、隱青、映青

白磁注子（宋）

蓮瓣紋浄瓶（宋）

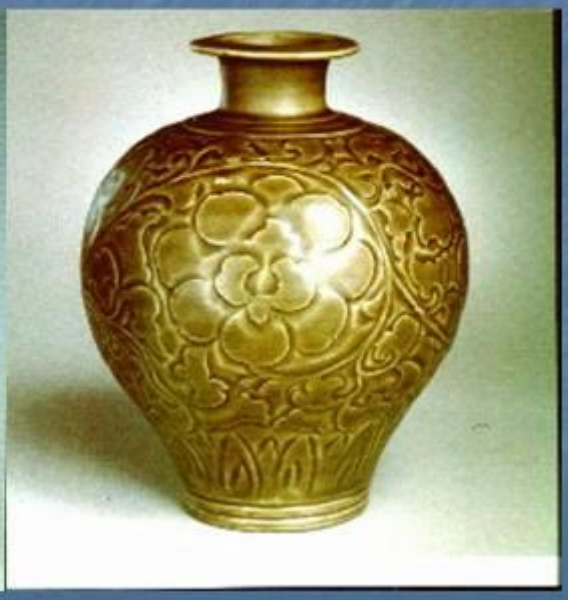

青瓷

耀州窯青釉雕花瓷瓶

牡丹紋瓷瓶

明・清
紀元1300
明清瓷器
青花龍紋瓶
明永樂
紀元1500
青花蓮池紋壺
明
紀元1500
五彩魚藻紋罐
明(嘉慶)
紀元1600
五彩人物尊
明(萬曆)
紀元1700
五彩桃形鉢
明末
紀元1700
青花鳥文四耳壺
明
紀元1700
青花花卉紋瓶
清(康熙)
紀元1700－1800
青花雲龍紋瓶
清(乾隆)
紀元1800
粉彩碗
清(乾隆)
紀元1800
茶葉末瓶
清(乾隆)
紀元1800

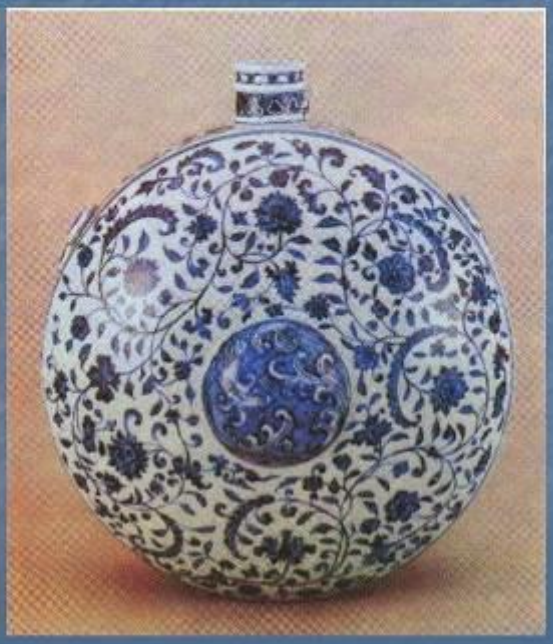

青花釉裏紅
高浮雕瓶
青花後來影響到歐洲著名的德夫特燒(Delft)

青花

景德青花（明）

永樂青花（明）

二、人神共賞的金屬造形

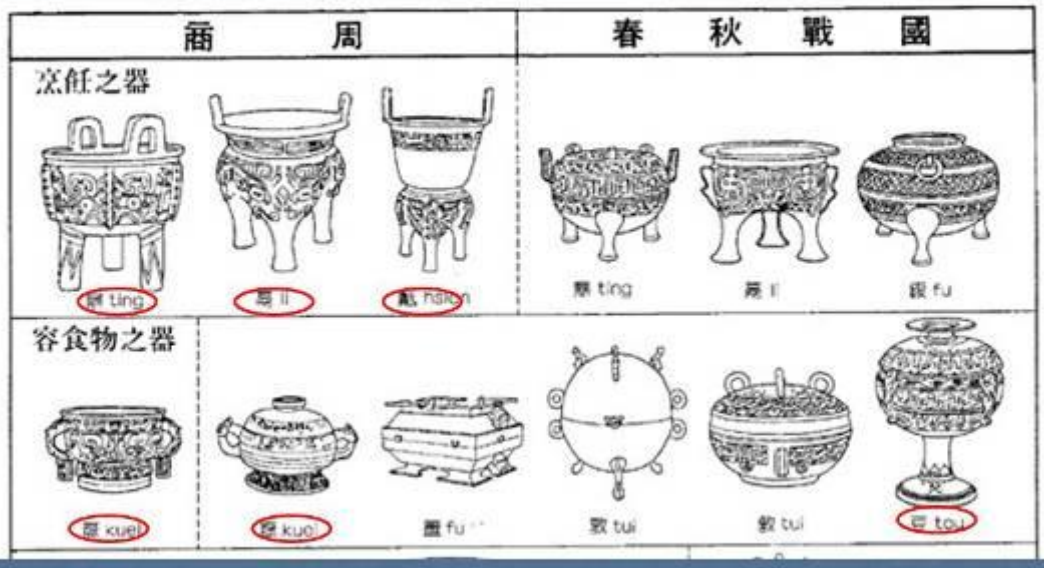
青銅成份比率

錫5-30%

鉛2-3%

其餘為銅

商周春秋青銅器

鬲

調理器鬲

鬲 li（商代初期）

甗

鄭州土甗

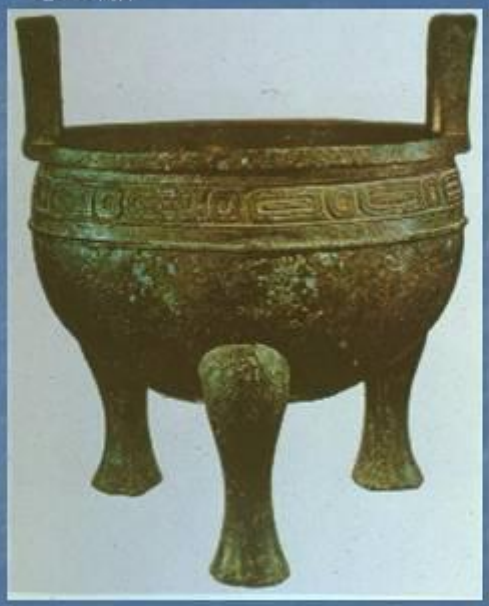

饕餮紋甗

鼎

毛公鼎

冰棱紋鼎

食物容器

簋與豆

盛酒器

盛酒之器
簋 tsun
尊 tsun
壺 hu
卣 yu
扁壺 pien-hu
罍 lei
瓿 p'ou
方彝 fang-i
觚 ku
方壺 fang-hu
瓿 p'ou

卣

盛酒器

虎食人卣(yu) 商代後期

罍

土罍

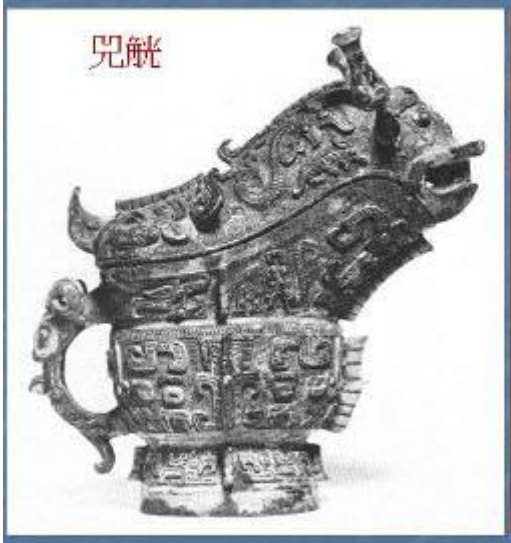

彝與尊

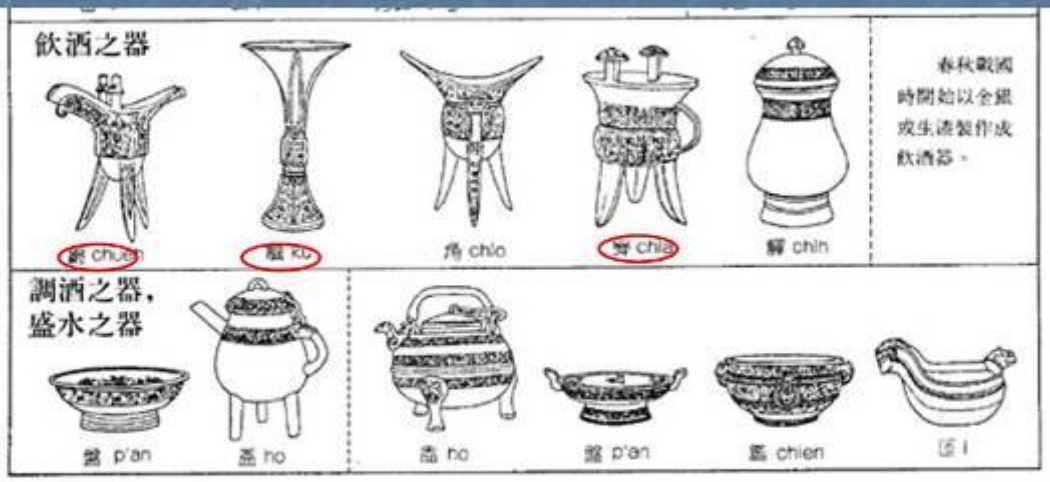

觥 調酒器

飲酒器

飲酒之器
爵 chüeh
觚 ku
角 chio
斝 chia
觶 chih
春秋戰國時開始以金銀或生漆製作成飲酒器。
調酒之器，盛水之器
盤 p'an
盉 ho
盉 ho
盤 p'an
鑑 chien
匜 i

爵與斝 酒杯

爵
斝(chia)

小瓶→花較瓶身短二寸

2270件金銀器出土於長安城中區何家村李守禮住宅，它們被分裝成兩大甕，據研究，係第八世紀為逃避安祿山之亂而埋入地下。

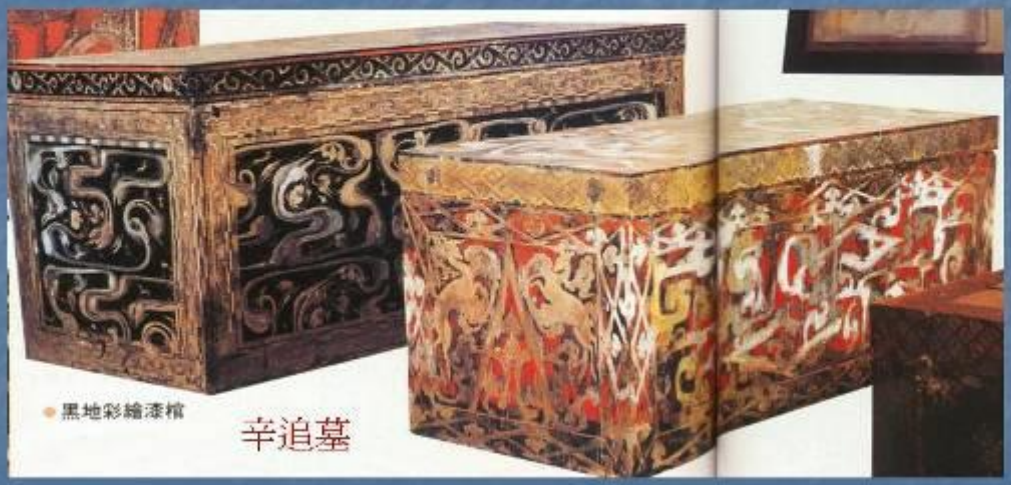

四、杯盤盡紋的漆器造形

漆的液汁乳白色，接觸空氣變漆黑，加熱變透明，須加入各種材料及色料，多次塗在木、金、土胎上。

大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方

黑地彩繪漆棺

辛追墓

利苍夫人

辛追墓（165B.B.C）

马王堆汉墓出土之帛画

馬王堆的木槨
巨大無比。

18岁：辛追面庞红润，柳叶眉，杏核眼，小尖鼻，薄唇嘴，眉宇中透着一股灵气。

30岁：辛追较18岁时略显丰满，眉毛微微上扭，眼神中流露出一种干练。

50岁：辛追一眼看去雍容华贵，却面带病容，鱼尾纹布满眼角，眼袋下垂。

利蒼夫人（財產2.5噸黃金）之墓

火洞子灌水無效，連燒三天三夜。

- 白膏泥防沼氣外洩（重量是空氣之半，擴散率是空氣三倍）
- 當時蓮藕湯、醃酸梅、綠葉子、綠竹子還在。

馬王堆鮮屍

- 胃中有一百多粒甜瓜子，睫毛、鼻毛、鼓膜、五臟保存完好，四肢不僵，血管鮮紅，皮膚有彈性，四肢可以彎動，毛孔清晰可見。
- 穿20件絲綢，整整脫了一個禮拜。

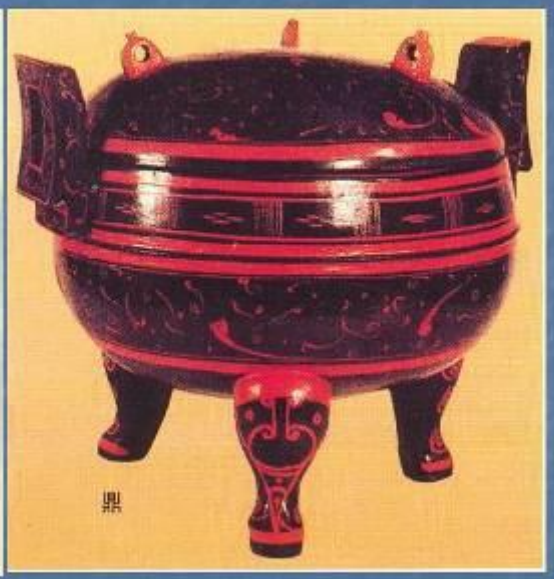
漆盤

漆奩（夾紵）

漆繪方壺

漆鼎

最後晚餐

彩篋

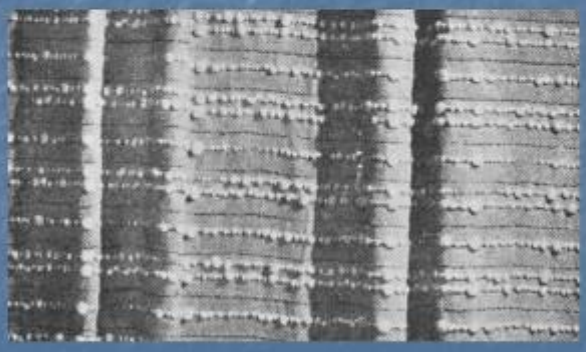
乾隆剔紅

紅錐把瓶

五、慢工細活的織品造形

對鳥乘雲（漢）

花鳥紋錦（唐）

二〇〇　朱克柔緙絲山茶　南宋

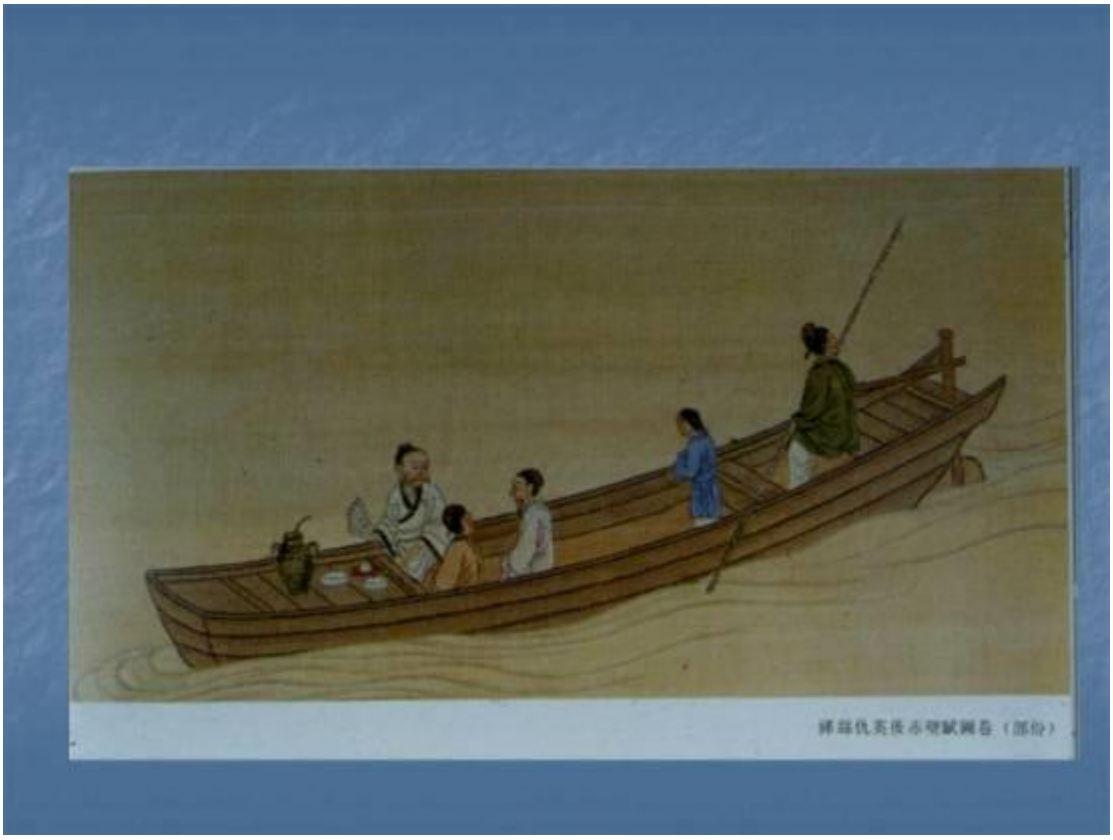
宋代牡丹紋緙絲

緙絲每平方公分織28×108線

著名的葛布蘭織錦是11×22線

葛布蘭織錦

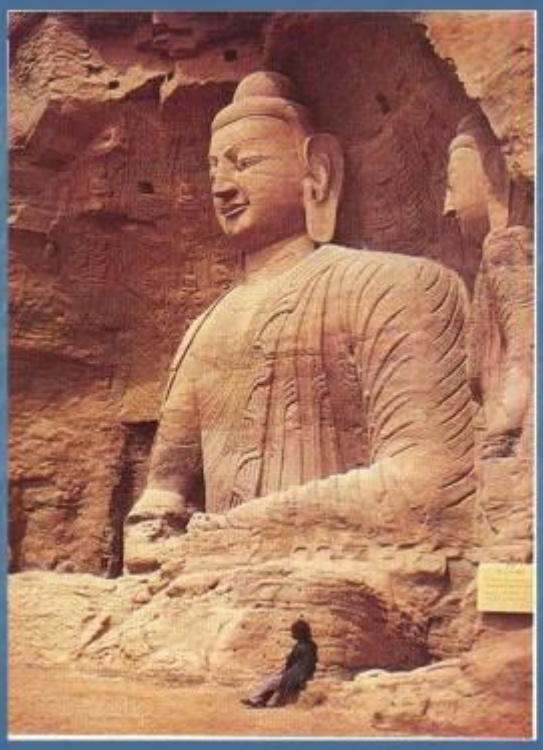

六、多采多姿的其他造形

雲崗大佛的政治包裝

十里鶯啼綠映紅
南朝四百八十寺　水村山郭酒旗風
多少樓台煙雨中　—
—杜牧 江南春

佛像的破壞與反破壞

- 北魏宰相崔浩討厭胡人入主所謂聖人之國、乃至壓倒道教與儒家。崔浩夫人崇拜的佛像、佛經都被燒成灰後丟入茅坑。
- 崔浩隨北魏太武帝爭討長安的叛徒時，受到寺廟招待，不料發現廟中有武器、酒與女人。於是建議太武帝清除長安所有的和尚、寺廟、佛像、佛經，太武帝一方面因抓不到元凶而從之，全國亦一起仿效。
- 崔浩七十歲修北魏國史，因寫了太逼真的拓跋氏祖先之草葬生活，被認為有辱祖先，遂招來殺身之禍，株連九族。
- 西元460年（歸去來辭寫於405年），北涼和尚曇曜建議北魏文成帝興建雲崗大佛五尊，並以太武帝、文成帝為model，以免受破壞，高約60-70尺。

院體派繪畫的繁而不煩

王維（唐）雪溪圖

馬遠（馬一角，宋） 春行

夏圭(夏半邊)

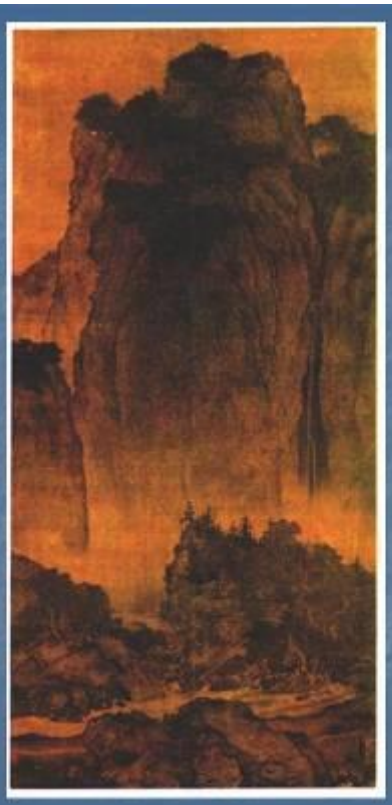
寫意派繪畫的以少博多

貫休（五代）

石恪（五代）

范寬 谿山行旅

梁楷

梁楷 潑墨仙人

徐祚 漁夫

米芾 瀟湘奇觀

牧谿

張擇端

郭熙

黃公望
（元）

兩者相隔1700年

埃及第五王朝的預言者像

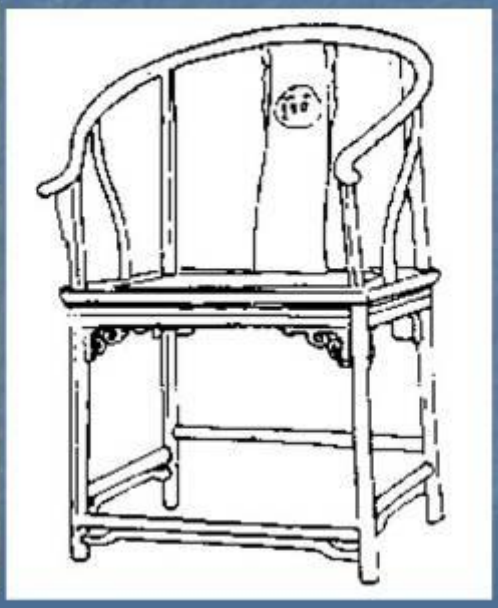

埃及第廿五王朝的總督像

暗合人體工學的明式傢具

皺、瘦、透、漏、醜

李鱓

石濤

個性派的傳統繪畫

郎世寧

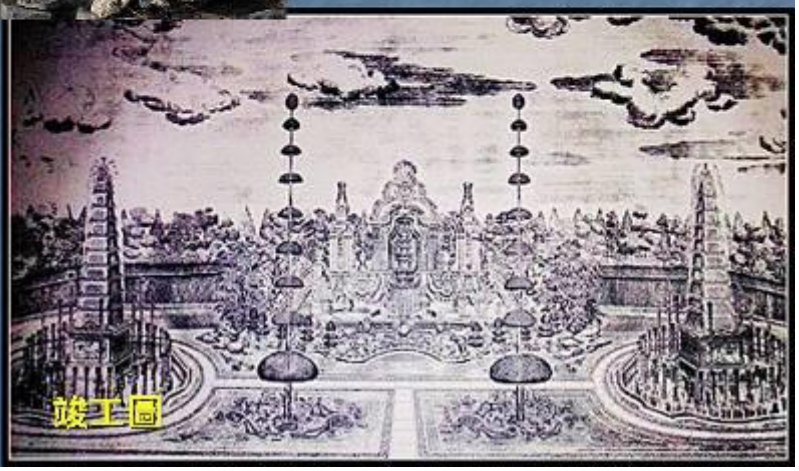
- 郎世寧在一生大半待在中國，歷侍康熙、雍正、乾隆三朝，計約有50餘年。他不僅為後世留下大量珍貴的畫作，而且對中西文化交流有一定程度的貢獻。

圓明園

- 他參與圓明園的規劃設計，其內部的建築、環境和式樣採用了西方藝術巴洛克式風格

法國皮諾家族捐贈圓明園鼠首、兔首

郎世寧設計

- 這兩個獸首曾在中法之間引起一場風波： 2009年2月佳士得在巴黎舉辦“伊夫·聖洛朗與皮埃爾·貝爾珍藏”上拍賣了**鼠、兔**這兩件獸首。
- 在巴黎拍賣會上，中國商人蔡銘超電話競拍以1400萬歐元成交，但旋即他宣布不付款。 拒不付款的「**獸頭民族英雄**」，因由官方「定調」為「個人行為」，在網絡爭論之後，開始覺得「獸頭民族英雄」的舉動，不似是「愛國」行為，冤大頭式托價，又彈弓手式不付款，而是摧毀「炎黃子孫」的信譽形象，有辱「**國人」面子**。

圓明園被送給一個女人-容妃

- 整個工程還沒有完全結束，乾隆就將這座宮殿賜給了他的一個維族妃子。妃子的故鄉在帝國的西部，那兒信奉伊斯蘭教，這兒是她專用的祈禱場所。為了讓皇帝的妃子打消思鄉之情，在花園的東邊重建了她的草原故鄉。

海晏堂
大水法
復原圖

海晏堂復原圖

海晏堂大水法全貌

十二生肖報時噴泉(俗稱「水力鐘」)

中西合璧的典範

- 東邊部分由乾隆催生，有五百個操場那麼大，其中有五百個景觀，一千個宮殿，噴泉採用西洋工法，最東邊還設計成西方草原，這是乾隆送給他的維吾爾族愛妃的東西，原先的十二生肖要作成裸女雕像，不為乾隆接受，設計人是郎世寧。以西部分由羅金玉設計。

西洋樓是一組西式宮殿和噴泉建築，位於長春園的最北部，由西向東，它由養雀籠、**方外觀**、**海宴堂**、**大水法**、**遠瀛觀**等建築組成。這一區的建築融合了歐洲文藝復興後期巴洛克風格與中國傳統文化特色，堪稱中西合璧的典範

遠瀛觀復原圖

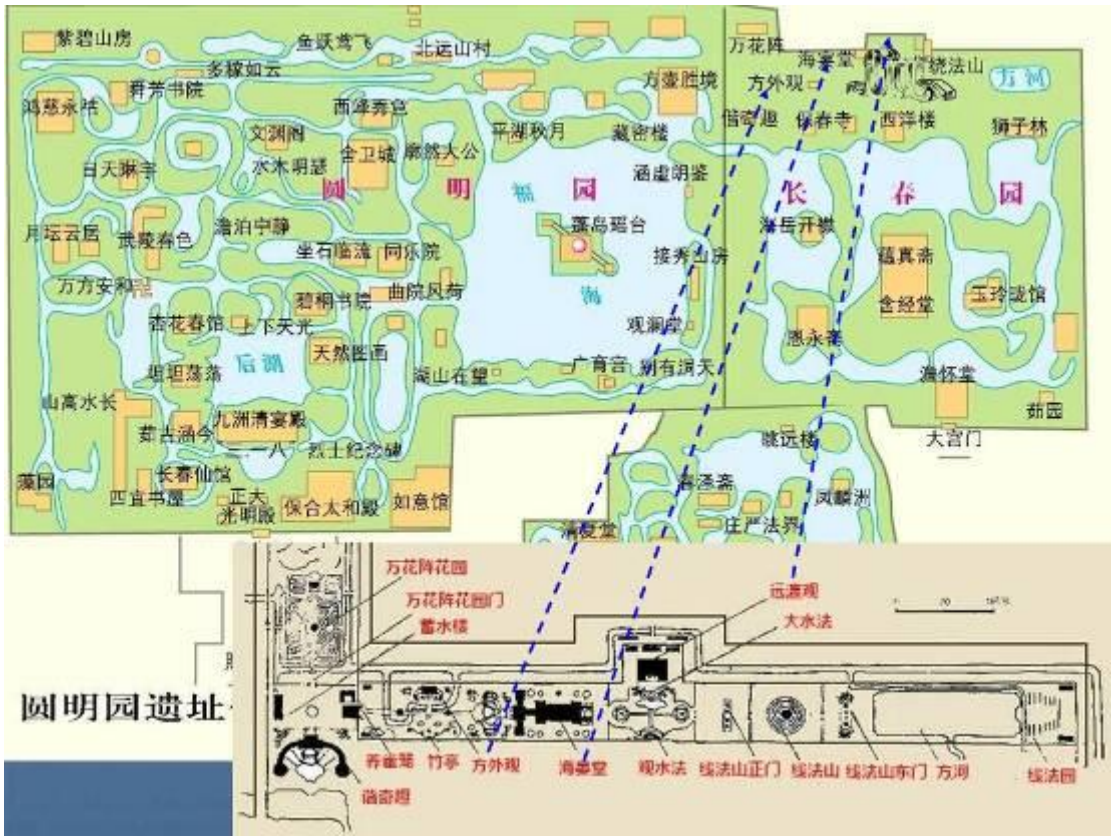

遠瀛觀復原圖

- 遠瀛觀南邊朝北建有專供皇帝觀賞噴泉用的寶座和石雕屏風，名曰觀水法。

方外觀復原圖

兩層，上下各三間，兩側有半環形石階通往二樓。樓為大理石貼面，加刻回文裝飾，乾隆朝為容妃禮拜之場所

一千零一夜的一千零一個夢

- 請您用大理石、漢白玉、青銅和瓷器建造一個夢，用雪松做屋架，披上綢緞，綴滿寶石……
- 這兒蓋神殿，那兒建后宮，放上神像、放上異獸，飾以琉璃、飾以黃金、施以脂粉……
- 請詩人出身的建築師建造一千零一夜的一千零一個夢，添上一座座花園，一方方水池，一眼眼噴泉……
- 請您想像一個人類幻想中的仙境，其外貌是宮殿，是神廟……——維克多· 雨果

香妃

- 像意大利歌劇的舞台佈景一樣，10幅大型油畫根據透視原理，依次鑲嵌在5排磚牆上。 將帝國西部的風光搬到了圓明園。

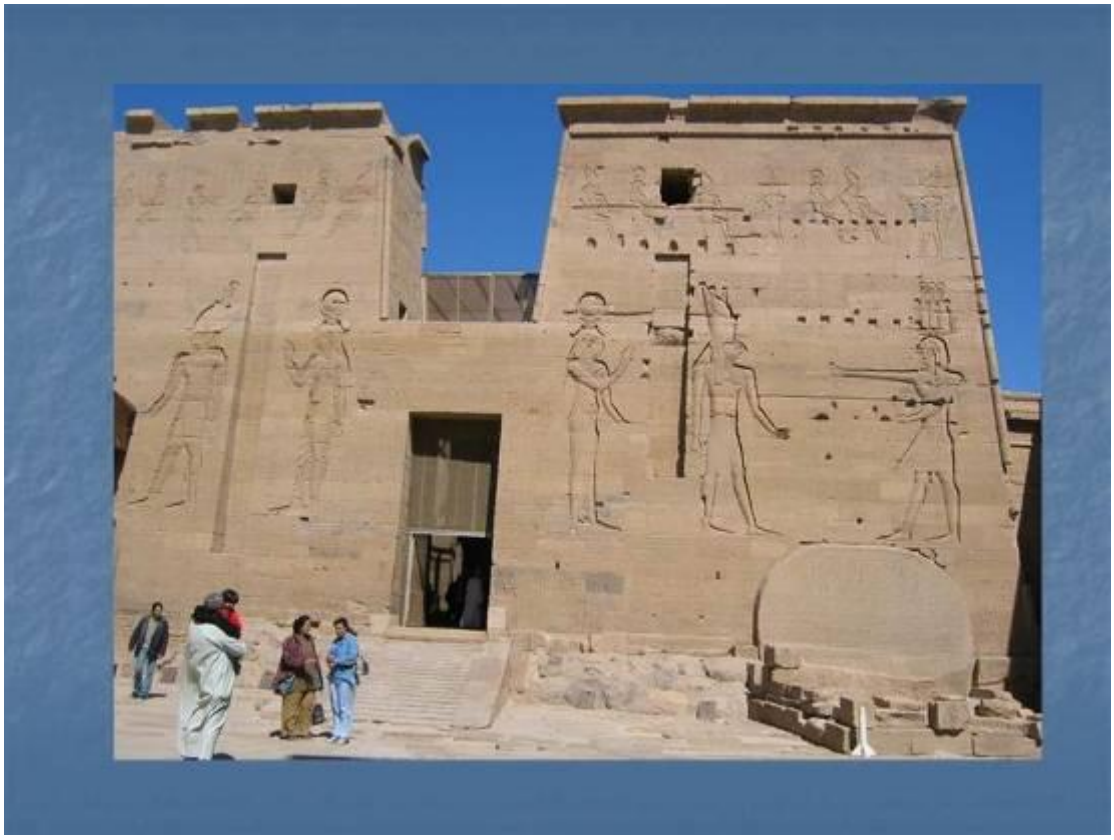

飯塚小玕齋

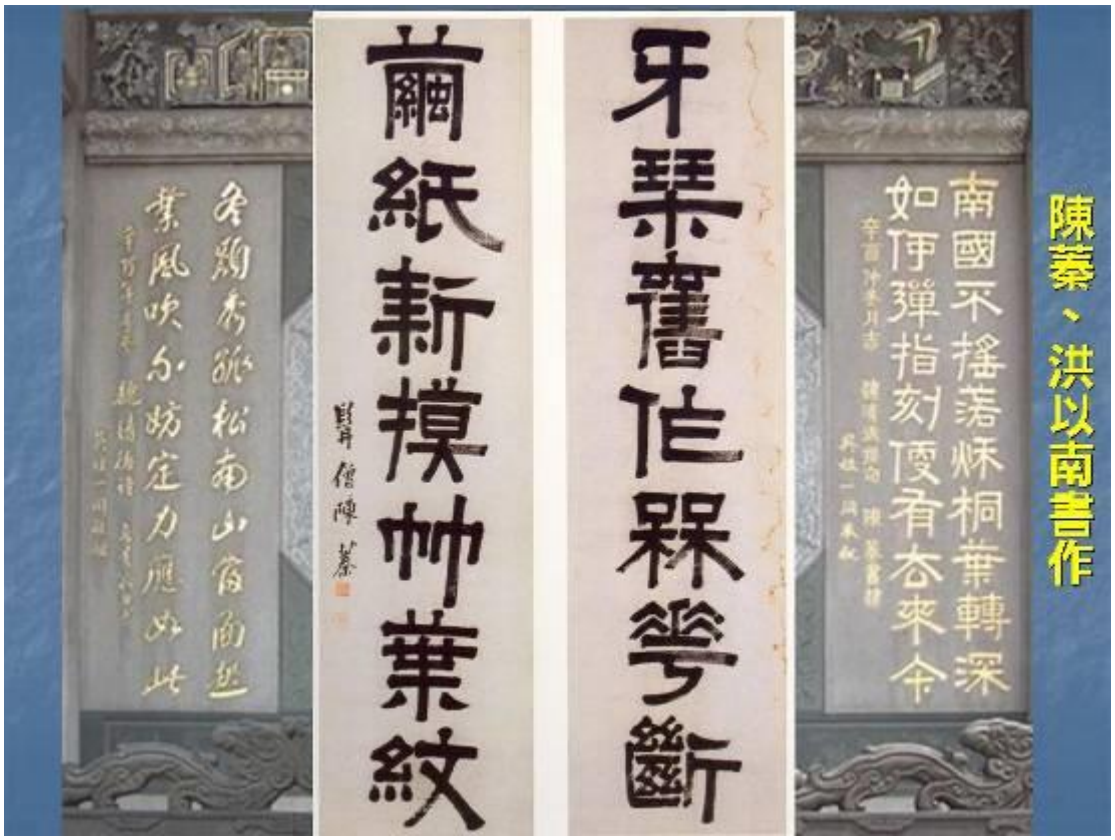

普濟羣生

林知義書作

尾崎秀真、澤谷星橋的書作

呂世宜

呂世宜字西邨，其書作以今天的眼光看，確有其獨特之處，那種近乎粗細一致的筆畫之中又充滿剛勁之美，可說前無古人，讓人想起蜘蛛的長腿之美，這自然是從他的篆隸金石功力而來

台灣金石學之祖呂世宜

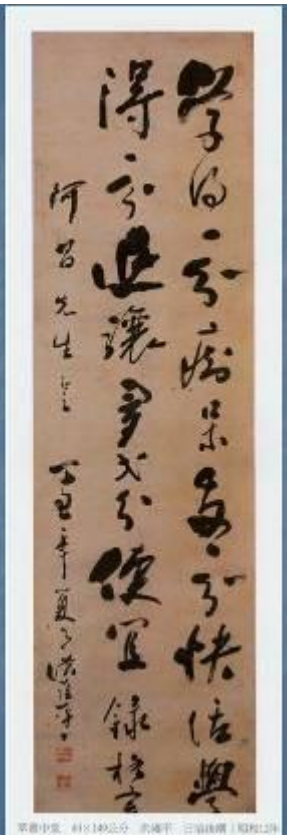
- 約在1837年呂世宜（1784-1859）、葉化成流寓台灣以後，亦即在大台北的藝文活動開始熱絡的十九世紀中葉。**呂世宜、謝琯樵並參與林家花園的籌畫**。連雅堂說：「林氏建枋橋亭園，楹聯楣額，多其書也。」（台灣通史）並說：「輓進談藝之士，輒言呂西村。」當年林家並以搜羅金石古文打動「台灣金石學之祖」呂世宜擔任西席，陳乃驥的書中提到呂世宜：「復**為林家購置書籍數萬卷**，暨金石拓十餘種。坊間流傳之善本舊拓，多為林家舊有，均先生手澤也。」

謝琯樵畫作

- 板橋林家商而優則仕，同時富而好藝，於是林家一時成為大台北的藝術資訊中心，並陸續延攬傑出的文士擔任西席，**呂世宜、葉化成、謝琯樵**即為著名的「林家三先生」

洪雍平書作

- 洪雍平號**逸史**，艋舺頂新街人，生於光緒初年，**工詩善畫**，書作尤擅行草，其畫以花鳥與人物見長，在蒼勁中又見雅逸，他的捺劃經常幾近平捺，墨量又多，於是顯得十分灑脫，**有潑墨之趣**，他的筆畫有時下筆很重，使畫面顯得輕重有致。。與洪以南並稱「艋舺雙璧」

梁啟超、王壯為的書作

黃土水

傳統花藝記事

從南北朝談起

南北朝時代

- 在詩詞發達的中國，賞花自然由來已久。然據黃永川教授的看法，中國有關花藝的最早記載應在南北朝時代，例如南史晉安王子懋傳：「**有獻蓮花供佛者**，眾僧以銅盥ㄧㄥ盛水，漬其莖，欲華不萎。」
- 南齊書亦提到：「沙門於殿戶前誦經，武帝為感，夢見優曇鉢花（青蓮花）於經案，**宣旨使御府以銅為花，插御床四角。**」亦即以銅鑄造花開池中之貌，並被視為**寫景花**的前身。（1889:36,37）

唐代

- 降至唐代，賞花與以花為飾更蔚為風氣。而真正的花藝也才見諸文獻之中，如元稹ㄓㄣˇ〈西明寺牡丹詩〉：「**花向琉璃地上生，光風炫轉紫雲英；自從天女盤中見，直至今朝眼更明。**」其中指的應是**盤花**；另外，胡嵩所稱：〈瓶裡數枝婪尾春〉指的應是**瓶花**

- 每逢上林花似錦，出門盡是看花人

宋代

- 中國宋朝的周敦頤酷愛蓮花，並著有〈愛蓮說〉一文，其中略謂，水陸草木之花，可愛者甚多，晉朝陶淵明獨愛菊，其後就少了知音，唐朝以後，世人盛愛牡丹，只有他獨愛蓮花。
- 因為蓮花：「靜植，可遠觀而不可褻玩焉。出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭」他還說菊花是花中隱逸者，牡丹是花之富貴者，至於蓮花則是花中君子。

東方花藝不可或缺的要素

中華花藝三主枝□○△丈量比例3：5：7

天、　人、　地
使枝、客枝、主枝
7：　5：　3
△　　○　　□

4	9	2
3	5	7
8	1	6

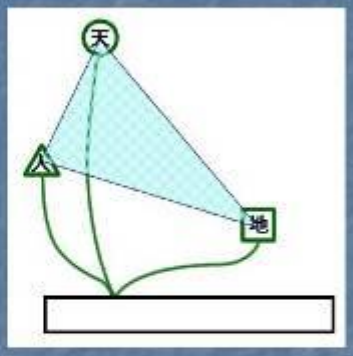
中華民族的思想是以天人合一爲中心，人與自然是和諧的，文化的歷程裡理學家將天地之心定爲五。與中華花藝三主枝□○△丈量比例3：5：7的根源洛書比例的排列5在中間，用5做爲基數，作爲客枝的長度，或十全插花「天心」的長度與位置。取3.5.7乃與人有關係，理學家謂：人之數爲五，五爲天地之心，以五爲重點，作爲基本單位

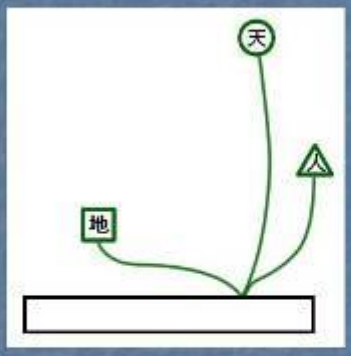
根據天、人、地(使枝、客枝、主枝)三要素擷取花材。
這時、天與人使用「枝、葉」、地則使用「花」。

「天・地・人」

如能體現「天・地・人」的小宇宙，、即使使用少許的花材，也能象徵地表現出「宇宙・自然・生命」。

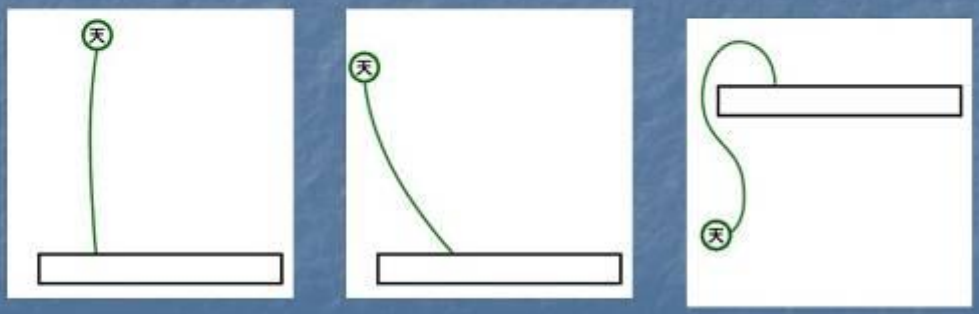
3枝的長度由 天·人·地的7:5:3之優美比率所構成、
所謂陰·陽、陰是「塊＝不動」、陽是「線＝動態」

關於「陰·陽」

- 宇宙之活力謂之「氣」。此「氣」則由陰、陽所構成、宇宙萬物係由陰陽二氣所形成。
- 作品深處要能讓人感受到生命感、換言之，要把生命灌入作品之中。
- 花藝的本質是「與自然對話、感覺宇宙、尊重生命」。

天(使枝)配置方法

傾斜角度勿超過30度

立姿、斜姿、垂姿

明代：瓶史

- 真正愛花成癖的人應是明朝公安竟陵派文士袁宏道（中郎），他說：
- 「古之負花癖者，聞人談一異花，雖深谷峻嶺，不憚蹶躓而從之。至於濃寒盛暑，皮膚皺鱗，污垢如泥，皆所不知。**一花將萼，則移枕攜襆，睡臥其下，以觀花之由微**。……或嗅葉而知花之大小，或見根而見色色之紅白，是之謂真愛花，是之謂真好事也。」

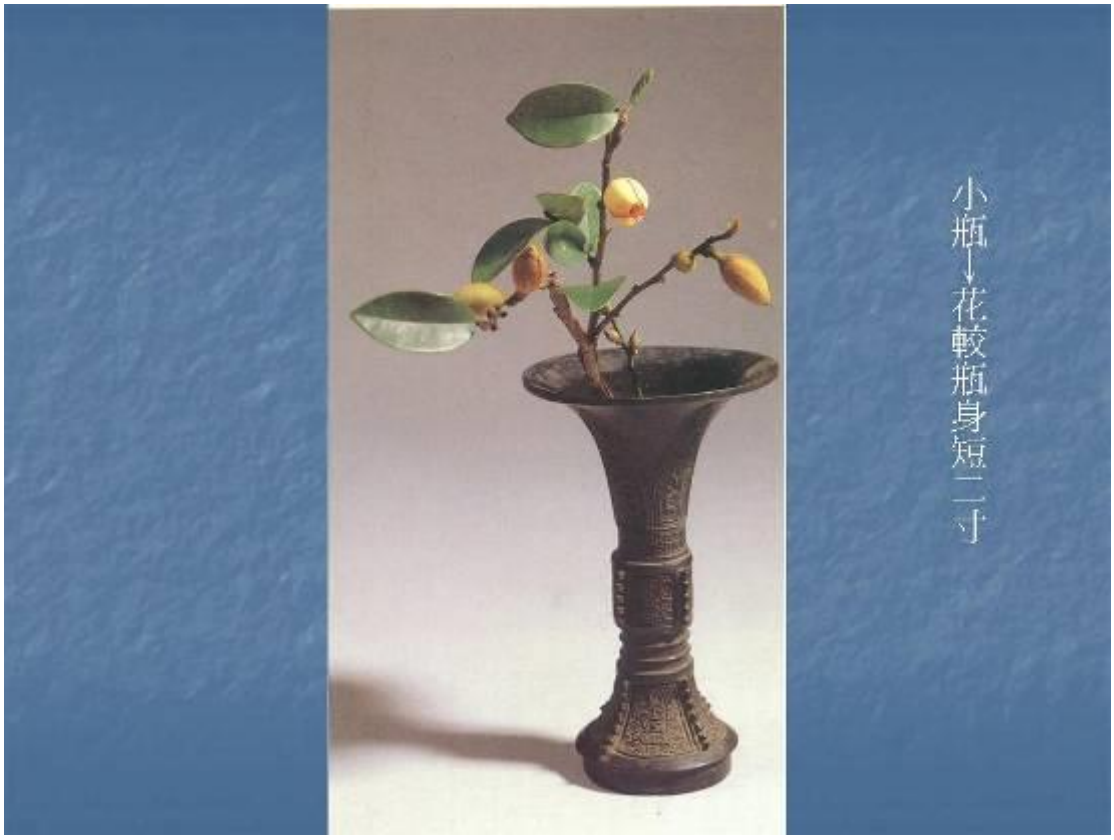
瓶肚大下實→花高於瓶四五寸

瓶高瘦→花低於瓶數寸

瓶矮→花高於瓶

小瓶→花較瓶身短二寸

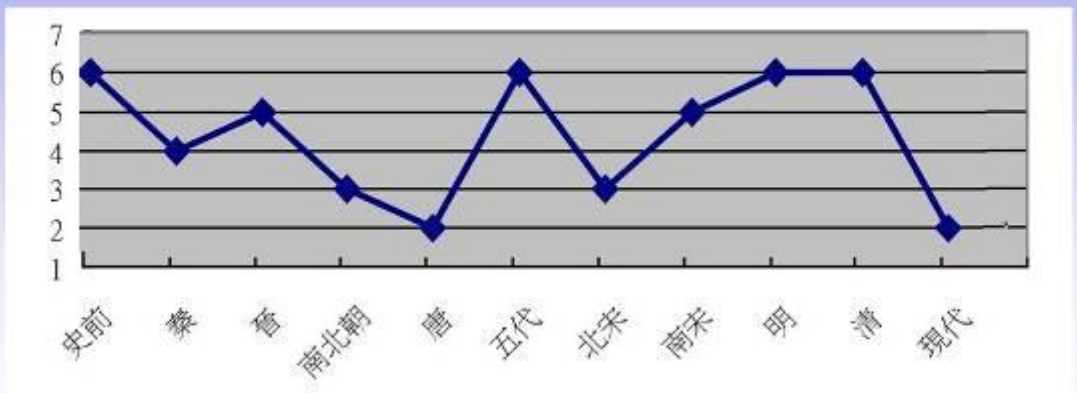
花與瓶相稱

- 他還說，插花需要花與瓶相稱，
- 花高於瓶四五寸則可，假如瓶高二尺，肚大下實者，花出瓶口二尺六七寸，
- 若瓶高瘦，卻一高一低，雙枝或曲屈斜裊，較瓶身少短數寸乃佳，切忌花瘦於瓶。
- 若小瓶插花，令花出瓶，須較瓶身短二寸。
- 至若瓶矮者花高於瓶二寸則可，此皆等於今天的審美比例。

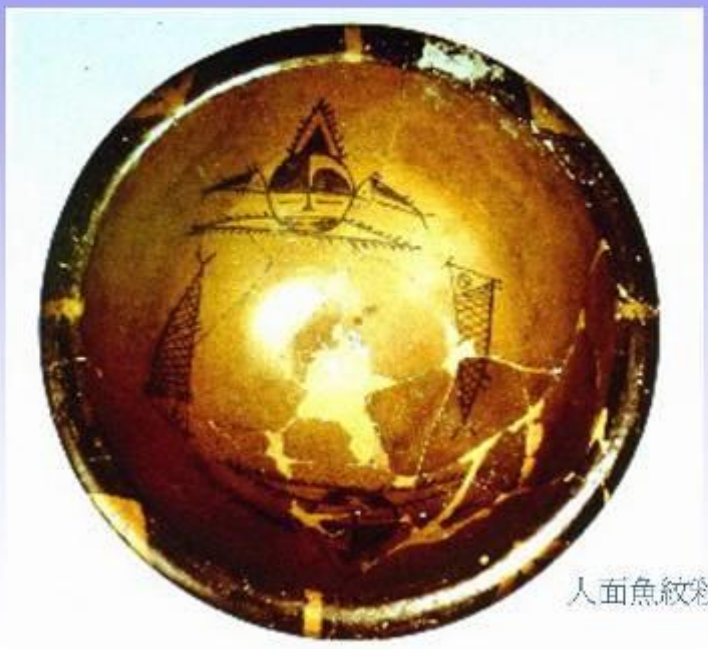
花賞

- 對於賞花，也分等級，茗賞者上也，譚賞者次也，酒賞者下也。可知喝酒賞花被視為等而下之。
- 他又說花下不宜焚香，猶茶中不宜置果也，這一來味奪香損，簡直俗子之過。同時賞花時如有膚僧談禪、窗下狗鬥、強做憐愛、應酬詩債未了、素上置黃金最是大煞風景，如能明窗靜室、快心友臨、陪著古鼎宋硯、松濤溪聲，則是上了天堂！

中國歷代人物畫變形程度圖

半坡型 距今6800至5300年

人面魚紋彩盤

馬家窯文化
距今5800年——4050年

辟邪

山海經 戰國初年
到漢代初年
秦代前248～前207

英招

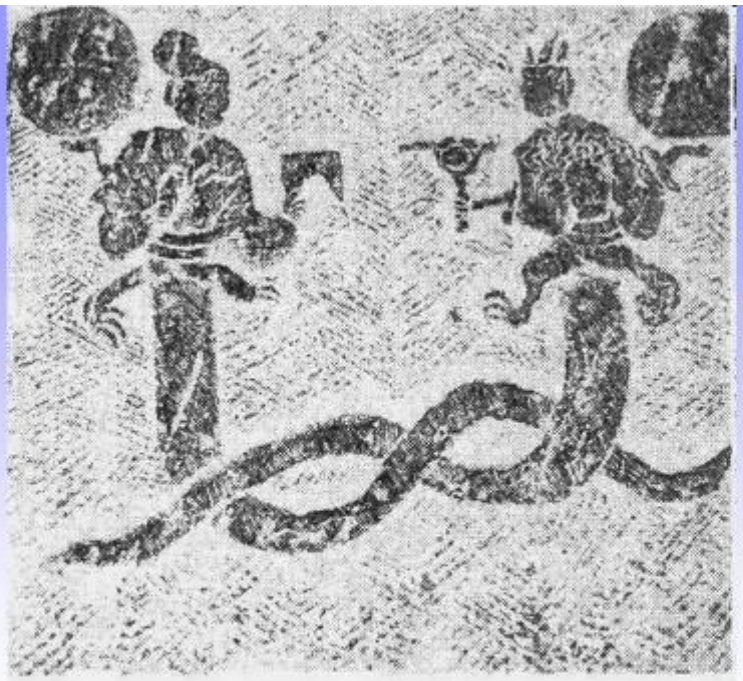

图 3　伏羲女娲

四川合江张家沟一号墓出土

伏羲其人首蛇身，与其妹女娲成婚，生儿育女，成为人类的始祖

晉　陸探微（？-約485年）

張僧繇，南北朝蕭梁時期502～557

唐 閻立本（601-673）

唐 吳道子（680-759）

唐 吳道子
八十七神仙圖卷

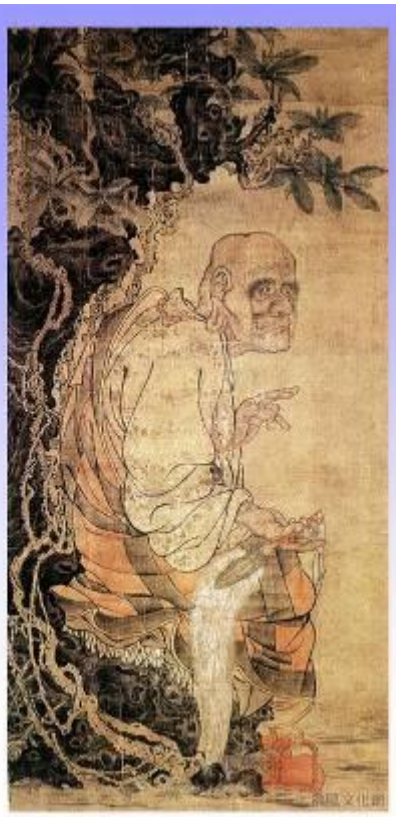
唐 王維〔701 ~ 761〕

唐 周昉（713-741）

周昉《簪花仕女圖》

五代貫休

(907~979)

石恪，五代(907~979)末宋初

北宋 李公麟（1049-1106）

北宋 牧溪（1210－1270）

北宋　李嵩(1166-1243)

北宋 李唐（1066-1150）

南宋，蘇漢臣 (1127～1279)

南宋 龔開（1222-1304）

南宋 梁楷
13世紀初期

布袋和尚

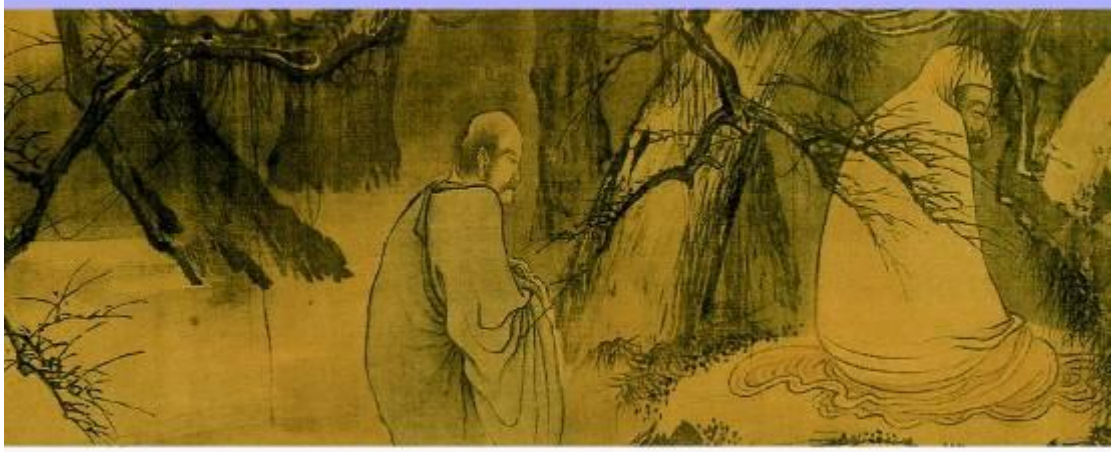
梁楷
李白行吟圖

梁楷
六祖破經圖

梁楷 八僧圖卷

梁楷《八高僧故實圖卷》之三
白居易謁鳥巢禪師

挑耳圖　　布袋和尚行脚圖

明 陳洪綬
(1598
-1652)

無法可說

清 黃慎（1687-1768）

清 金農（1687-1763）

清 羅聘（1733-1799）

清 任伯年（1840-1896）

齊白石(1864-1957)

徐悲鴻（1895-1953）

蒋兆和(1904-1986)

程十髮（1921-2007）

程十髮（1921-2007）

