

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

《洛神賦圖》的表現類型之研究

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2411-H-002-032-

執行期間：93年08月01日至94年12月31日

執行單位：國立臺灣大學藝術史研究所

計畫主持人：陳葆真

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 12 月 19 日

「《洛神賦圖》的表現類型」專題研究
(國科會：93-2411-H-002-032) 成果報告

陳葆真 10.30.2005

本文旨在探討存世所見歷代〈洛神賦〉故事畫(包括《洛神賦圖》和《洛神圖》)的表現類型和風格系譜。根據個人觀察,發現這群作品的構圖設計涵蓋了 1. 連續式構圖法(continuous composition)、2. 單景式/單景系列式構圖法(monoscenic / serial monoscenic composition)、和 3. 單幅標幟式構圖法(emblematic composition)等三種。至於在人物和山水背景的表現上則又可分為 1. 六朝類型、2. 宋代類型、和 3. 元代類型等三種。這三種類型各具有它本身在構圖上、圖像上、和圖文關係上的表現特色。經由結構分析,個人並將這諸多存世作品建構出相關的風格系譜。摘要如下所述。

〈洛神賦〉一文是三國時期(西元 220~265)魏文帝曹丕(西元 187 年生; 220~226 在位)之弟曹植(192~232)所作。賦文簡短,主要以韻文敘述黃初四年(223)他從京師洛陽東返封地(山東甄城)時,途經洛水,邂逅洛水女神,彼此傾慕,但因人神道殊而分離的一段短暫戀情。此文是否別具政治意涵,學者解讀不一,未有定論。但其本身由於詞藻華美,韻律變化活潑,加上意象鮮明,故事情節引人,因此千古傳頌,被公認為希世美文。

歷代以來,此文經由抄錄、刊刻,已有多種註本流傳於世;且曾吸引各國漢學家興趣,而將它譯為多種文字。此外,各種藝術媒材也紛紛取之為主題,將它改編為小說、戲劇、電影、電視劇等。更值得注意的是書畫方面。歷代書法家據此而創作的書蹟作品可說難以數計;而各朝畫家依此而創作的繪畫作品更不乏其數。依個人統計得知,曾見載於歷代畫錄的《洛神賦圖》至少便有三十多件以上。而目前流傳在各地博物館和私人收藏中的《洛神圖》作品,則至少也有三十多件左右。這群著錄中的、和存世作品的畫家和年代,最早可以上溯到東晉明帝(299 生; 323~325 在位),而最晚則包括近代的溥心畬(1896-1963),乃至於當代的大陸畫家,如陳全勝仍有所作。

除了現代所作不論外,目前所知,存世這類《洛神賦圖》共有九卷,分別作成於不同時代,且分藏在各地博物館,包括遼寧省博物館一本(簡稱遼寧本),北京故宮博物院(三本,簡稱北京甲本、北京乙本、北京丙本),台北故宮博物院(二本,簡稱台北甲本、台北乙本),弗利爾美術館(二本,簡稱弗利爾甲本、弗利爾乙本,也就是白描本),和大英博物館一本(簡稱大英本)。這九卷作品在內容上完整的程度不同(最完整的為北京乙本;最短的為台北甲本,僅為其中一

段；其次為北京丙本，只有一景），而它們在山水背景的繁簡程度上也各異。其中北京丙本的山水最精簡，自成一格；而北京乙本和大英本的山水極為繁富，兩者自成一系統互有關連；其餘六本的山水背景都較簡單而且大同小異，顯示了彼此之間某種傳承和轉摹的關係。至於傳世的《洛神圖》雖只表現洛神圖像，但也應看作是表現〈洛神賦〉故事的作品。

依個人研究得知，這些歷代流傳下來的《洛神賦圖》和《洛神圖》雖然面貌各異，但就它們的構圖和圖像方面來看，可歸納出三種表現類型：1) 六朝類型，2) 宋代類型，和 3) 元代類型。這三種類型形成的時間，在表現上的特色，以及相關作品，還有這些作品之間所呈現的風格系譜等狀況，約如以下所述。

1. 六朝類型---

- ①全本連續式構圖法。
- ②將故事情節分為五幕十二景。
- ③原各伴以相關賦文/有的省去賦文。
- ④背景山水的造形和結構簡單。
- ⑤人物造形質樸。
- ⑥人物比例大於山水。
- ⑦代表作品：第一種（臨摹本），如遼寧本和北京甲本；第二種（再摹本），如弗利爾甲本和故宮甲本；第三種（轉摹本），如弗利爾乙本和故宮乙本之《洛神賦圖》等。

2. 宋代類型---

A. 全本連續式構圖法

- ①仿六朝類型，原則上將故事情節分為五幕十二景。
- ②節錄賦文置於框內，伴隨相關圖像。
- ③背景山水的造形和結構複雜，表現立體感和空間感。
- ④人物服飾繁複，呈現重量感。
- ⑤山水比例大於人物。
- ⑥代表作品如：北京乙本和大英本《洛神賦圖》等。

B. 單景/單景系列式構圖法

- ①全套應有十二景，各成獨立構圖。
- ②相關賦文可能書寫於對幅，如宋代詩畫合冊。
- ③背景山水為南宋造型，配置簡單，造形精緻，表現立體感和空間感。
- ④人物圖像表現宋代衣冠器物。

- ⑤山水比例大於人物。
- ⑥代表作品如：北京丙本《洛神賦圖》。

3. 元代類型---

- ①單幅標幟式構圖法。
- ②只取洛神為代表性圖像。
- ③省去背景，餘下相關象徵物，如江岸、水面、芙蓉、松、菊等物，以暗示人物圖像為洛神。
- ④幅上或錄賦文、或題詩、引用〈洛神賦〉典故。
- ⑤代表作品如：衛九鼎、余集、溥心畬等人所作之《洛神圖》。

以上所見為六朝到元代之間所發展出來的三種圖譯〈洛神賦〉故事的表現類型。這些類型一經創造之後，便成為典範，為後代畫家所沿用，而漸形成模式。愈是後代的畫家，所可取材於前代的各種圖畫資源也愈豐富，經過揉合改造，再加上自己的詮釋和創新，便形成了自己的風格。但經風格分析研究，仍可看出它們之間的異同關係。這樣的情形仍可見於現代的例子，如當代大陸畫家陳全勝所作全本《洛神賦圖》，其中所採用的便是宋代類型的單景系列式構圖法。不過畫

中所見人物與樹石的圖像風格來源為集合漢代和六朝圖像、以及敦煌壁畫所見，加上現代的表現法。它們的造形已經和上述諸本《洛神賦圖》和《洛神圖》沒有多少直接的關係。

* 本文曾蒙行政院國科會補助（研究計畫 NSC93-2411-H-002-032），及本所李如珊同學幫忙，建立電腦文字與圖像檔案，不勝感激，謹此致謝。本研究結果全文已登載於《故宮學術季刊》（2005 年秋），23 卷，1 期，頁 175-223。

圖版目次

1. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，絹本設色，卷，27.1 公分 x 572.8 公分，瀋陽，遼寧省博物館（遼寧本）
 - 1a. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，山水局部（遼寧本）
 - 1b. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與侍者，〔驚豔〕，局部（遼寧本）
 - 1c. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔贈物〕，局部（遼寧本）

- 1d. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，女神，〔眾靈〕，局部（遼寧本）
2. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，絹本設色，卷，26.0 公分 x 646 公分，北京故宮博物院（北京甲本）
 - 2a. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔驚豔〕，局部（北京甲本）
 - 2b. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔徬徨〕，局部（北京甲本）
 - 2c. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔離去〕，局部（北京甲本）
 - 2d. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔泛舟〕，局部（北京甲本）
 - 2e. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔夜坐〕，局部（北京甲本）
 - 2f. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔東歸〕，局部（北京甲本）
 - 2g. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔嬉戲〕，局部（北京甲本）
 - 2h. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔離去〕，局部（北京甲本）
3. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，絹本設色，卷，24.0 公分 x 310.0 公分，華盛頓，弗利爾美術館（弗利爾甲本）
 - 3a. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔徬徨〕，局部（弗利爾甲本）
 - 3a-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔徬徨〕，局部（北京甲本）
 - 3b. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，屏翳與女媧，〔備駕〕，局部（弗利爾甲本）
 - 3b-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，屏翳與女媧，〔備駕〕，局部（北京甲本）
 - 3b-2. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，屏翳與女媧，〔備駕〕，局部（遼寧本）
 - 3c. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與侍者，〔離去〕，局部（弗利爾甲本）
 - 3c-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與侍者，〔離去〕，局部（北京甲本）

- 3c-2. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與鳳女，〔離去〕，局部（遼寧本）
- 3d. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神車駕，〔離去〕，局部（弗利爾甲本）
- 3d-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神車駕，〔離去〕，局部（北京甲本）
- 3d-2. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神車駕，〔離去〕，局部（遼寧本）
- 3e. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，樓船，〔泛舟〕，局部（弗利爾甲本）
- 3e-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，樓船，〔泛舟〕，局部（北京甲本）
- 3e-2. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，樓船，〔泛舟〕，局部（遼寧本）
- 3f. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔夜坐〕，局部（弗利爾甲本）
- 3f-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔夜坐〕，局部（北京甲本）
- 3f-2. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔夜坐〕，局部（遼寧本）
4. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，絹本設色，卷/冊頁，25.5 公分 x 52.4 公分，台北故宮博物院（台北甲本）
5. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，紙本白描，卷，24.1 公分 x 493.7 公分，華盛頓，弗利爾美術館（弗利爾乙本）
- 5a. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，南湘二妃、漢濱游女，〔眾靈〕，局部（弗利爾乙本）
- 5a-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，南湘二妃、漢濱游女，〔眾靈〕，局部（北京甲本）
- 5b. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，稅駕，〔休憩〕，局部（弗利爾乙本）
- 5b-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，〔休憩〕，局部（北京甲本）
- 5c. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與侍者，〔驚豔〕，局部（弗利爾乙本）

- 5d. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神車駕、龍，〔離去〕，局部（弗利爾乙本）
- 5e. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，女媧，〔備駕〕，局部（弗利爾乙本）
- 5f. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植坐匠，〔徬徨〕，局部（弗利爾乙本）
- 5f-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植坐匠，〔徬徨〕，局部（遼寧本）
- 5g. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神服飾，〔嬉戲〕，局部（弗利爾乙本）
- 5g-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神，〔嬉戲〕，局部（遼寧本）
- 5h. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，屏翳，〔備駕〕，局部（弗利爾乙本）
- 5h-1. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，屏翳，〔備駕〕，局部（弗利爾甲本）
- 5i. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植，〔離去〕，局部（弗利爾乙本）
- 5j. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，洛神車駕，〔離去〕，局部（弗利爾乙本）
- 5k. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，樓船，〔泛舟〕，局部（弗利爾乙本）
6. 丁觀鵬(約 1736-1795)，《仿顧愷之洛神賦圖》，絹本設色，卷，28.1 公分 x 587.5 公分（台北乙本），台北，故宮博物院
7. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，絹本設色，卷，51.2 公分 x 1157 公分（北京乙本）
- 7a. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，〔離京〕〔休憩〕，局部（北京乙本）
- 7b. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，〔近觀洛神〕，局部（北京乙本）
- 7c. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，〔或採明珠，或拾翠羽〕，局部（北京乙本）
- 7d. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，山水，局部（北京乙本）
- 7d-1. 燕文貴(約 967-1044)，《江山樓觀》，絹本淺設色，32.0 公分 x 161.0

公分，局部，大阪，大阪市立美術館

- 7d-2. 無名氏，《聘金圖》，絹本淺設色，高 260 公分，局部，紐約，大都會美術館
- 7d-3. 無名氏，《趙喬平瀘南》，絹本淺設色，39.3 公分 x 396.2 公分，局部，堪薩斯城，納爾遜美術館
- 7e. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，洛神，〔嬉戲〕，局部（北京乙本）
- 7f. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，山水，局部（北京乙本）
- 7g. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，雲氣，局部（北京乙本）
8. 傳顧愷之（約 344-405），《洛神賦圖》，絹本設色，卷，53.6 公分 x 821.5 公分，倫敦，大英博物館（大英本）
- 8a. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，曹植與洛神，〔贈物〕，局部（大英本）
- 8a-1. 無名氏，《唐人仿顧愷之洛神賦圖》，曹植與洛神，〔贈物〕，局部（北京乙本）
- 8b. 傳顧愷之，《洛神賦圖》，山水，局部（大英本）
- 8b-1. 仇英，《琵琶行圖》，絹本設色，33.7 公分 x 400.7 公分，局部，堪薩斯城，納爾遜美術館
9. 無名氏，《洛神賦圖》，絹本設色，卷，26.8 公分 x 160.2 公分，北京，故宮博物院（北京丙本）
- 9a. 無名氏，《濠梁秋水圖》，絹本設色，24 公分 x 114.5 公分，天津，天津市美術館
- 9b. 無名氏，《洛神賦圖》，樹石，局部（北京丙本）
- 9b-1. 劉松年，《四景山水圖》，絹本設色，41.3 公分 x 69.5 公分，局部，北京，故宮博物院

- 9c. 傅蕭照，《中興瑞應圖》，絹本設色，26.7 公分 x 127.7 公分，局部，天津，天津市藝術館
10. 衛九鼎（十四世紀），《洛神圖》，紙本墨畫，軸，90.8 公分 x 31.8 公分，台北，故宮博物院
- 10a. 傳趙孟頫，《九歌圖》〈湘夫人〉，紙本墨畫，冊頁，26.5 公分 x 15.8 公分，紐約，大都會美術館
11. 傳吳俊臣（十三世紀），《洛水凌波》，絹本設色，冊頁，23.1 公分 x 22.8 公分，台北，故宮博物院
12. 余集（1738-1823），《仿唐寅洛神圖》，紙本墨畫，軸，57.3 公分 x 29.2 公分，香港，羅桂祥家藏
13. 任熊（1823-1857），《洛神像》，絹本設色，軸，110.1 公分 x 53 公分，上海，上海博物館
14. 浦心畬，《洛神圖》，絹本設色，軸，68.5 公分 x 28.5 公分，台北，廣雅軒
15. 康濤（清人），《洛神圖》，絹本設色，軸，96.5 公分 x 53.7 公分，天津，天津市藝術博物館
16. 沙馥（約活動於十九世紀後半），《洛神圖》，紙本設色，扇面，8.5 公分 x 54 公分，杭州，浙江省博物館
17. 無名氏，《洛神圖》，1886，木板彩繪，北京頤和園長廊
18. 陳全勝，現代畫家，《洛神賦圖》，紙本設色，冊頁，尺寸不明，局部，收藏不明