

故宮博物院藏

清代宮廷繪畫

故宮博物院編

文物出版社

The Collection of the Palace Museum

**COURT PAINTING
OF THE QING DYNASTY**

COMPILED AND EDITED BY

THE PALACE MUSEUM

Cultural Relics Publishing House

Beijing 1992

目 次

Contents

清代宮廷繪畫和畫家	聶崇正	1
英文提要		25
圖 版		29
圖版說明	聶崇正	249
英文圖版說明		265
年 表	聶崇正整理	279

Court paintings and court painters of the Qing dynasty	Nie Chongzgheng	1
English epitome		25
Plates		29
Captions of plates		249
Captions of plates in English	Nie Chongzgheng	265
Chronological table		279

清 代 的 宫 廷 繪 畫 和 畫 家

聶崇正

一 清以前的宫廷繪畫概述

古今中外，在皇室宮廷內召集畫家作畫的事例很多，但在具體做法上則不盡相同。根據史料記載，我國在商周時，宮廷的牆壁上就畫有圖畫，這些圖畫的作者都未能留下姓名，但應當是在宮廷裡供職的專業畫家。秦漢以後，有些宮廷畫家留下姓名。比如西漢時的毛延壽，就是專門在宮內繪製肖像的畫家。隋唐時候的著名畫家閻立德、閻立本兄弟及被譽為“畫聖”的吳道子等都是宮廷畫師。

公元十世紀後期，中原地區戰亂頻繁，形成了五代十國的爭戰局面，地處四川的西蜀和江南的南唐，相對來說比較穩定。許多中原地區的畫家為躲避戰禍而逃往西蜀和南唐，相應地推動了這兩個地區繪畫的發展，再加上西蜀和南唐的統治者對於繪畫很有興趣，於是廣加搜羅，並且在翰林院專門設立了管理畫家的機構——圖畫院。這一做法無疑對於宮廷繪畫的發展起到了推動作用。宮廷設置“翰林圖畫院”始於五代，此後各朝雖做法稍有不同，但畫院的稱呼則流傳很廣，以至成了宮廷繪畫機構的代名詞。五代時重要的宮廷畫家有以畫花鳥知名的黃筌，以畫山水知名的衛賢以及著名的人物畫家顧閎中、周文矩等。

宋朝繼承西蜀和南唐的做法，亦在宮內設“翰林圖畫院”。畫院中徵召了全國各地的繪畫高手，進行繪畫創作。北宋徽宗趙佶宣和年間及南宋高宗趙構紹興年間，畫院最為興盛。畫院中名家輩出，其中許多畫家開一代新風，起到了左右畫壇潮流的作用，對於後世有着非常深遠的影響。這種大規模有組織的繪畫創作活動，開創了宮廷繪畫的新局面。黃居寀、黃居寶兄弟和郭熙、崔白、張擇端、李唐、劉松年、李迪、馬遠、夏珪等都是兩宋畫院中的佼佼者。

由蒙古族建立的元朝，也在宮中徵召畫家作畫，但規模較小，宮廷繪畫的創作由秘書監管理，而無“翰林圖畫院”的設置。

朱元璋建立明朝後，制度方面均以宋朝為藍本，也在宮內徵召了許多畫家作畫。但在管

理機構上不同於宋朝，供奉的畫家由內府衙門的太監管轄，畫家無專門職稱，僅授以錦衣衛的武職，分別於仁智殿、武英殿、文華殿內供職作畫。明朝的宮廷畫創作以宣德至弘治時最有成就。

宋朝和宋朝以前的宮廷裡集中的是當時國內第一流的畫家，他們的作品能夠代表畫壇的主流。宋朝以後，文人畫逐漸盛興，許多在野的文人所作的貢獻對這一系統繪畫的發展關係極大，使文人畫成為畫壇上一個重要的繪畫流派。而在宮廷中供職的職業畫家地位日漸低下，他們的作品在社會上的影響也極為有限，所以宮廷繪畫在宋朝以後僅是當時畫壇中的一個支流，再也不能主宰和影響整個畫壇了。

各個時代的宮廷繪畫在種類和畫風上，雖然具有不同的時代風格和特點，但總的說來，還是有許多共同點的。

宮廷繪畫從題材上來說大致可以分為以下四種：①紀實性繪畫，②歷史性繪畫，③裝飾性繪畫，④宗教性繪畫。下面分門別類作一簡單的介紹。

① 紀實性繪畫

紀實性繪畫又可分為紀人和紀事兩部份。

為皇帝、皇后及文臣武將繪製肖像是宮廷畫家的主要任務之一。西漢時的毛延壽、陳尚文、劉白、龔寬、陽望、樊育六人，專門在宮中繪宮女嬪妃肖像，“時元帝后宮既多，使圖其狀，每披圖召見”（唐·張彥遠《歷代名畫記》卷四）。初唐時，閻立本於貞觀年間“詔畫凌烟閣功臣二十四人圖”（唐·張彥遠《歷代名畫記》卷九）；晚唐僖宗時常重胤“嘗寫僖宗御容及名臣真像，得其神采”（宋·郭若虛《圖畫見聞誌》卷二）。五代前蜀王建曾命畫家趙德齊“畫后妃嬪御，皆極精緻”（宋·郭若虛《圖畫見聞誌》卷二）。題為宋徽宗趙佶所畫的《聽琴圖》軸，中坐者即趙佶本人，畫的作者應當是供奉畫院的職業畫家。元朝的李肖巖“依世祖皇帝御容之制，畫仁宗皇帝及莊懿慈聖皇后御容”（《元代畫塑記》）。明朝為開國皇帝朱元璋畫過肖像的有孫文宗、沈希遠和陳遇、陳遠兄弟；遷都北京的朱棣，曾有畫家陳搗為其畫像。

以當時的重大事件為題材作畫，也是宮廷畫家的職責。如唐朝閻立本所畫的《步輦圖》卷，描繪唐太宗李世民接見吐蕃王松贊干布派來迎娶文成公主的使臣祿東贊的場面，作品真實生動，人物具有肖像特徵。從閻立本當時的地位來看，他很可能是這次歷史性會見的目擊者。作品的歷史價值是不言而喻的。又如南宋院畫《迎鑾圖》卷，畫的是南宋曹勳奉命去金國迎還宋徽宗趙佶靈柩的史事。

② 歷史性繪畫

這部份繪畫作品是通過描繪古代的歷史故事和人物，為當時的統治者提供借鑒。這類作品的數量也相當多。見於文獻記載的如南齊畫家毛惠秀曾受命以漢代歷史為題材，畫《漢武北伐圖》，為南齊的北伐服務（見唐·張彥遠《歷代名畫記》卷七）。五代時畫家房從真，

在前蜀宮中作《諸葛武侯引兵渡瀘水圖》（見宋·郭若虛《圖畫見聞誌》卷二）；蜀後主嘗令畫家趙忠義畫《關將軍起玉泉寺圖》（宋·郭若虛《圖畫見聞誌》卷三）。至於到了宋朝，這一類作品就更多了，流傳下來的如佚名畫院畫家所畫的《朱雲折檻圖》軸、李唐的《採薇圖》卷、《晉文公復國圖》卷等。明宮廷畫中商喜所畫的《關羽擒將圖》軸、倪端所畫的《聘龐圖》軸、劉俊所畫的《雪夜訪普圖》軸等，也都屬歷史題材的繪畫作品。這些作品或頌揚帝王禮賢下士，或表彰文臣清正廉明和武將的忠君勇武，通過對歷史事件或人物的褒貶，起到借鑒作用。

③ 裝飾性繪畫

這部份繪畫主要指的是裝飾宮殿和供皇帝玩賞的山水畫及花鳥走獸畫。這些作品在宮廷繪畫中佔有相當大的比例，其數量大大超過紀實性繪畫和歷史性繪畫。北齊畫家劉毅鬼“畫斗雀於壁間，帝見之爲生，拂之方覺”（唐·張彥遠《歷代名畫記》卷八）；五代西蜀黃筌，奉命“寫六鶴於便坐之殿，因名六鶴殿”，“又畫四時花鳥於八卦殿，鷹見畫雉，連連掣臂”，又“寫白兔於縑素，蜀主常懸坐側”（宋·郭若虛《圖畫見聞誌》卷二）。

④ 宗教繪畫

宗教作為統治階級的工具之一，也是宮廷畫家的重要畫題。五代南唐著名畫家王齊翰，就曾在宮中畫佛像。宋朝畫院中許多人物畫家也都以擅長畫佛像而聞名。宋朝以後，宗教題材的作品更多了。這部份繪畫間接地服務於統治階級的需要。

宮廷繪畫的藝術特色，最突出的是畫風工整細緻、法度嚴謹、色彩富麗而華貴，與宮廷裡處處顯示出的豪華、富貴相適應，有一種皇家的氣派。雖然各個朝代的宮廷繪畫具有各自的時代特色，但總的風格大致相同，極少例外。

歷代宮廷繪畫在題材和風格上的特點，同樣也在清朝的宮廷繪畫中得到了體現，它們之間明顯地存在着繼承性和延續性，這種繼承性和延續性並沒有因為改朝換代或因為統治者是少數民族而中斷或變化。

二 清代宮廷繪畫的有關機構與體制

關於清朝宮廷繪畫機構的設置，目前學術界存在不同的看法。一種意見認為在清朝宮廷裡設有名為“畫院”的專門機構，從乾隆皇帝弘曆的詩文及其它材料中可以得到證明；另一種意見認為清朝宮廷內有類似於前代畫院的機構，但名稱上有其自己的特點，如稱為“畫作”、“畫院處”、“如意館”等。雖然對於以上名稱尚有歧見，但清朝宮廷徵召有衆多的畫家，並且有一定的機構加以管理和組織畫家進行繪畫創作，這是毫無疑問的。

關於康熙時清朝的宮廷繪畫未有專門機構設置的記載，雍正時設有“畫作”，隸屬內務

府。另外在文獻中有“如意館”的記載。禮親王昭樞《嘯亭雜錄》中說：“如意館在啟祥宮南，館室數楹，凡繪工文史及雕琢玉器裱背帖軸之匠皆在焉。”《清朝續文獻通考》中記載：“聖祖天縱多能，中西畢貫，一時鴻碩雲蒸霧涌，往往召直蒙養齋，又倣前代畫院設如意館於啟祥宮南。”《清史稿》記載：“清制畫史供御者無官秩，設如意館於啟祥宮南。”上述記載說明，清代在宮內有一個類似於前代畫院的機構“如意館”，這個機構內除容納畫家外，還有許多從事工藝美術的工匠，人員比較龐雜，不像宋、明時只有宮廷畫家那樣專門單一。這點是清朝不同於前代的地方。

如意館的設置除見於以上記載外，清代內務府的檔案裡也有提及。“各作成做活計清檔”內專有一部份名為“如意館”的檔案，記宮廷畫家及作畫諸事，但“如意館”三字首見於乾隆元年（1736年）的檔案，故《清朝續文獻通考》中關於聖祖（康熙玄燁）時倣倣前代畫院設如意館的記載，在時間上是有錯誤的。乾隆年間的檔案中，與如意館並存的還有一個“畫院處”，也集中了部份畫家。據文獻記載，這個機構後來歸入了“琺瑯作”。

如意館的所在地“啟祥宮南”，地處紫禁城西華門內武英殿以北，這是清內務府造辦處的場所，各類匠作都集中在這裡。據清代吳長元《宸垣識略》卷二所記：“造辦處在白虎殿後房。長元按：白虎殿係明仁智殿，俗稱為辦機密之所，今內務府官署即其舊址。”明朝的白虎殿今已廢，仁智殿是明代宮廷畫家集中作畫的地方之一（見穆益勤《明代的宮廷繪畫》，載《文物》一九八一年第七期），清代仍然用作宮廷藝術的創作場所，二者之間也有一定的繼承關係。

清代宮廷畫家和明代的宮廷畫家相似，都被分配在某一殿內供職，畫家並不是固定於一處作畫，經常有更動。畫家在某宮殿作畫，就稱作“某某宮畫畫人”，調往別處，稱謂也隨之改變。在檔案中見於記載的有如下名稱：

慈寧宮畫畫人（雍正至乾隆初）

南薰殿畫畫人（乾隆）

啟祥宮畫畫人（乾隆）

如意館畫畫人（乾隆）

春雨舒和畫畫人（乾隆）

咸安宮畫畫人（乾隆）

禮器館畫畫人（乾隆）

以上這些“畫畫人”，又稱作“行走”，如“啟祥宮行走”、“如意館行走”等，意思即為在某宮內當差，和明朝宮廷畫家“直仁智殿”、“直武英殿”的稱謂相似。

畫家除去在宮內作畫外，也經常被派往宮外作畫。清朝皇帝每年有很長時間住在京西北郊海淀的圓明園，到時就有一部份畫家跟隨皇帝住在那裡，所以圓明園內也設有一如意館，這個如意館應當是宮中如意館的分支機構。另外如意館的畫家還經常臨時被派往香山、承德

避暑山莊等皇家園林、行宮等處作畫。

清朝的宮廷畫家沒有專門的職稱，一般均稱作“畫畫人”。康熙、雍正時對宮廷畫家叫“南匠”。這個稱呼見於清內務府“各作成做活計清檔”，始於何時，不見詳載，大概清人入關以後就有這樣的稱呼。因為在宮廷中供職，技藝精湛的畫家或其他藝術家大都來自富庶的江南各地，故以“南匠”稱之。胡敬在《國朝院畫錄》的序言中也說：“蓋畫院名手，不離工匠。”可見清朝皇帝將供奉畫家與手工工匠視為等同。“南匠”這個稱呼是帶有蔑視性的，所以到了乾隆九年（1744年），弘曆下旨：“春雨舒和並如意館畫畫人嗣后不可寫南匠，俱寫畫畫人。”（見內務府“各作成做活計清檔”）雖然下了命令，改“南匠”為“畫畫人”，但畫家的地位和處境並沒有多少變化。如果僅從畫家的稱謂上看，清代的宮廷畫家尚不及明代的宮廷畫家，更無法和宋代的畫院畫家相比了，其地位可以說是封建時代宮廷畫家中待遇最低下的。

在宮廷中供職的絕大多數畫家都稱作“畫畫人”，但其中有個別畫家，原先是士流文人，進入宮廷後才以作畫為主。皇帝對待這部份畫家似乎有所區別，入宮數年后給他們機會參加會試，會試通過後便授予官職脫離了“畫畫人”的身份，成為官員，回到士流畫家的行列。如張宗蒼，他於乾隆十六年（1751年）進入宮廷，兩年後，弘曆諭旨：“內廷行走之縣丞張宗蒼，監生徐揚、楊瑞蓮效力皆已數年，甚屬貽勉安靜。張宗蒼年已及暮，著加恩賞給戶部額外主事；徐揚、楊瑞蓮著加恩賞給舉人，一體會試。”（見《皇朝文獻通考》卷五。）徐揚也是乾隆十六年（1751年）進入宮廷供職的畫家，在宮中畫過《乾隆南巡圖》十二卷、《盛世滋生圖》卷等作品，弘曆恩賞舉人，讓他參加會試，“丙戌（乾隆三十一年，1766年）會試後，授內閣中書（佚名《讀書輯略》）。”像張宗蒼、徐揚這樣一度在宮廷內任宮廷畫家，後又以文字參加會試而授官，由畫匠而轉為士流的人，在宮廷畫家中只是極少數的。

三 清代的宮廷畫家及其來源

清代宮廷畫家如前所述，絕大部份都是職業畫家，只有極個別的人是屬於士流畫家。職業畫家有父子、師徒相承的特點，所以清朝的宮廷畫家中有很多父子相繼、師徒相承或兄弟同時供奉內廷的現象，這也是職業繪畫工匠的一個特點，在歷代的宮廷畫家中也不乏其例，最典型的是宋朝的馬遠，其曾祖、祖父、父親、伯父、兄弟及兒子，都在宮內供職，形成繪畫家族。下面根據不同情況，分別加以敘述。

⊖ 父子相繼的畫家

張震，字文遠，廣陵（今江蘇揚州）人，擅長畫貓、狗及山水、樓閣界畫，也能作肖

像。他約於康熙、雍正時入宮；張震子張爲邦，擅長畫人物、翎毛，是雍正時的宮廷畫家；張爲邦之子張廷彥，擅長畫人物、樓觀，是乾隆時的宮廷畫家。他們祖孫三代先後入宮供奉。

孫阜，字書年，吳縣（今屬江蘇）人，擅長畫山水，約在康熙時進宮供職；孫阜子孫威鳳，字翔九，子傳父業，於雍正時成爲宮廷畫家。

王玠，於康熙、雍正時供奉內廷，雍正五年（1727年）去世，由其子王幼學入宮頂替；乾隆十六年（1751年），王幼學之弟王儒學進入宮廷學畫，也成爲宮廷畫家。

冷枚，字吉臣，膠州（今山東膠縣）人，是歷康熙、雍正、乾隆三朝的著名宮廷畫家，擅長畫人物、山水、鳥獸。乾隆元年（1736年）冷枚因爲年老體弱，作畫有困難，經過皇帝同意，其子冷鑑入宮協助父親作畫，後亦成爲宮廷畫家。

吳璋，字天章，號漢田，松江（今屬上海）人，擅長畫花卉；吳璋子吳棫，字偉山，亦工花鳥，父子二人於雍正、乾隆時供奉內廷。

（一）兄弟同時供奉的畫家

王幼學、王儒學兄弟，前已述及。

余省、余穉兄弟。余省，字曾三，號魯亭，常熟（今屬江蘇）人，工畫花鳥蟲魚；弟余穉，字南州，亦擅長畫花鳥。二人同於乾隆二年（1737年）進入宮廷作畫。

丁觀鵬、丁觀鶴兄弟，順天（今北京）人，均擅長畫道釋人物。雍正、乾隆時兄弟二人同時供奉內廷，其作品均得到皇帝的賞識。

陸授詩、陸遵書兄弟，嘉定（今屬江蘇）人，兄授詩，字昌雅，擅長畫花鳥及人物肖像；弟遵書，字扶遠，工畫山水花木。他們二人均在乾隆年間入宮供職。

（二）師徒相承的畫家

焦秉貞與冷枚。焦秉貞，字爾正，濟寧（今屬山東）人，康熙時著名宮廷畫家，曾官欽天監五官正，頗得皇帝玄輝的賞識。他擅長畫人物、山水、樓觀。其作品工整細緻，風格帶有西洋畫風的影響。冷枚爲焦秉貞弟子，稍後也在宮中供職。

張宗蒼與方琮、王炳。張宗蒼（1686—1756年），字默存，號篁村，吳縣（今屬江蘇）人，擅長畫山水。乾隆十六年（1751年）弘曆南巡，張宗蒼獻畫被皇帝賞識，進入宮廷成爲供奉畫家。張宗蒼直接師事畫家黃鼎，而黃鼎又是清初山水畫名家“四王”之一王原祁的學生。王原祁的畫風得到康熙皇帝和乾隆皇帝的喜愛，故張宗蒼的弟子方琮和王炳又相繼進入宮廷供職。

清代的宮廷畫家除去以上由父子、師徒等關係進入宮廷者外，尚有以下來源。

（三）地方官員或朝臣薦舉。地方官員或朝臣爲得到皇帝的信任和博得皇帝的歡心，經常向宮廷內府推薦擅長作畫的畫家。

畫家余省曾受業於大學士、花鳥畫家蔣廷錫，又曾在尚書海望家二十餘年。海望一度在

內務府中任職。余省、余穉兄弟由蔣廷錫、海望等人推薦進入宮廷供職。

王岑，字玉峯，號白雲山樵，在京師時與大臣張照、董邦達、張若靄等人都有交往，後由刑部侍郎勵宗萬推薦，進入宮廷供職。

袁瑛，字近華，號二峰，元和（今江蘇吳縣）人，擅長畫山水、花卉。乾隆三十年（1765年）他由戶部侍郎李因培推薦入宮，供奉內廷二十餘年。

陳士俊，字獻廷，山陰（今浙江紹興）人，擅長畫肖像。在京師時他與刑部尚書張照、禮部尚書張若靄有交往，後由張若靄薦舉，進入宮廷作畫。

徐璋，字瑤圃，婁縣（今上海松江）人，擅長畫肖像，乾隆十四年（1749年）由蘇州織造圖拉推薦來到北京。

（二）畫家獻畫自薦。一些畫家借皇帝外出巡視、接見地方官員和士紳名流的機會，呈獻自己的作品，如能博得皇帝的讚賞，也有可能進入宮廷。

沈映輝，字朗乾，號雅堂，婁縣（今上海松江）人，擅長畫山水。乾隆皇帝弘曆南巡時他曾獻畫及詩，由皇帝親自定為第一名，後即北上至宮廷中供職。

金廷標（？—1767年），字士撥，烏程（今浙江吳興）人，擅長畫人物、花卉和山水。乾隆二十二年（1757年）弘曆第二次南巡時，金廷標進獻《白描羅漢圖》冊，得到皇帝的賞識，命其入宮供職。

李秉德，字蕙紉，號涪江，吳縣（今屬江蘇）人，擅長畫山水、花鳥。乾隆年間以諸生身份獻畫冊，隨後供職內廷。

徐揚，字雲亭，吳縣（今屬江蘇）人，擅長畫人物、山水、花鳥、草蟲、界畫等。乾隆十六年（1751年）弘曆第一次南巡到蘇州時徐揚恭進畫冊，得到皇帝稱讚，命他到京師供奉內廷。

張宗蒼，前文已經提及。

嚴鉅，字香府，嘉定（今屬上海市）人，國學生。乾隆三十年（1705年）弘曆南巡，嚴鉅進獻山水冊頁十二幅，並自製“江南好”詞附後。弘曆看後備加讚賞，諭嚴鉅供奉內廷。

（三）皇帝召入內廷。一部分民間畫家，由於畫名遠播，傳入皇帝耳中，由皇帝指名將其召入宮中作畫。

黃應湛，字敬一，號創菴，順天（今北京）人，擅長畫人物。順治時世祖福臨看到他的作品，將其召入宮內。

黃增，字方川，號筠谷，長洲（今江蘇蘇州）人，擅長畫山水和人物肖像。乾隆三十三年（1768年）皇帝將其召入宮內畫弘曆六十歲肖像。

陸燦，號星山，婁東（今上海松江）人，乾隆四十四年（1779年）被召入宮中畫文武功臣像和皇帝“御容”。

（四）外國畫家。明末以來，歐洲天主教會下屬的宗教組織耶穌會不斷派遣傳教士到東方

進行宗教活動，這些傳教士大都受過良好的教育，除精通宗教神學外，還掌握自然科學和繪畫藝術。他們帶來的西方先進的科學知識，很受清廷的重視，尤其是康熙皇帝玄燁，曾讓他們在宮內供職。他們當中部份擅長繪畫的人便成為供奉內廷的宮廷畫家。這種情況是中國封建王朝設立宮廷繪畫制度以來從未有過的。這些傳教士畫家中的許多人在中國度過了大半生，有的還終老異鄉，埋葬在中國。下面談談這些歐洲畫家。

郎世寧，意大利人，原名朱塞佩·迦斯底里阿內 Giuseppe Castiglione，公元一六八八年（清康熙二十七年）生於意大利北部城市米蘭，年輕時受過較為系統嚴格的繪畫訓練，為教堂畫過耶穌和聖母像。公元一七一五年（清康熙五十四年），郎世寧二十七歲時，由歐洲耶穌會葡萄牙傳道部派到中國，於康熙末年進入宮廷。他擅長畫人物肖像、走獸、花鳥等。其作品採用西洋畫法，又適當揉合了中國的技法，並注重解剖結構和立體感，很受皇帝的讚許。他在宮中創作的許多以當時重大事件為題材的紀實繪畫，具有非常重要的歷史價值。郎世寧還曾參加過圓明園、長春園西洋風格建築物的設計與施工。乾隆三十一年（1766年）郎世寧卒於北京，弘曆特追賜侍郎銜，並賞銀二百兩為他料理喪事，葬在北京阜成門外的歐洲傳教士墓地內。

王致誠，法蘭西人，原名 Jean Denis Attiret，公元一七〇二年（清康熙四十一年）生於法國多納，乾隆三年（1738年）來到中國。他將所攜帶的歐洲繪畫作品呈獻給乾隆皇帝弘曆，得到讚賞，此後便成為宮廷畫家。王致誠擅長畫人物肖像和走獸，曾奉皇帝之命赴承德避暑山莊繪製厄魯特部蒙古族首領的肖像。乾隆三十三年（1768年）王致誠卒於北京。

艾啟蒙，波希米亞（今屬捷克斯洛伐克）人，原名 Ignatius Sickeltart，公元一七〇八年（清康熙四十七年）生，乾隆十年（1745年）來華，同年進入宮廷供職。他擅長畫人物、走獸等，曾與郎世寧、王致誠、安德義一起參與了繪製銅版畫《乾隆平定西域戰圖》冊草圖的工作。乾隆四十五年（1780年）卒於北京。

賀清泰，法蘭西人，原名 Louis de Poirot，公元一七三五年（清雍正十三年）生於法國魯蘭，後在意大利加入耶穌會。乾隆三十五年（1770年）賀清泰來到中國，約於次年進入宮廷供職。他擅長畫山水、人物及走獸，並精通滿、漢文。嘉慶十六年（1811年），賀清泰因年老多病，向皇帝願琰請求准其回國，後來由於病勢加重，未能成行，嘉慶十九年（1814年）卒於北京。

安德義，意大利人，原名 Joannes Damascenus Salusti，生年不詳，於乾隆二十七年（1762年）進入宮廷供職，曾參與繪製《乾隆平定西域戰圖》冊銅版畫草圖的工作，他於乾隆三十八年（1773年）離開宮廷，乾隆四十六年（1781年）卒於北京。

潘廷章，意大利人，原名 Joseph Panzi，生年不詳，乾隆三十六年（1771年）來華，次年到達北京並進入宮廷供職，曾經為弘曆畫過油畫肖像。他在宮中供職的時間持續到乾隆末期，大約卒於嘉慶十七年（1812年）之前。

由於歐洲畫家的到來，西洋繪畫的技法開始傳入中國，他們不僅用西洋畫法進行創作，而且在清宮廷內傳授西洋繪畫的知識，這對中國的宮廷畫家產生了較大的影響，使得一部份宮廷繪畫作品帶有比較濃厚的西洋繪畫風格，形成了時代特徵很鮮明的一種新的繪畫面貌。

四 清代宮廷繪畫的制度

清代宮廷繪畫機構中有比較嚴密的制度，根據內務府檔案的記載主要有如下幾點：

（一）考核制度。

畫家在進入宮廷供職之前，一般都需有人薦舉，前文已有敘述。有權勢者薦舉只是進入宮廷的第一步，然後還必須經過考核，來確定其藝術水平及畫風是否適合在宮廷內作畫。並不是所有被推薦的畫家，都能錄用。清內務府檔案中曾經有過這樣一段記載：乾隆時的肖像畫家徐璋，由蘇州織造圖拉推薦，於乾隆十四年（1749年）五月到達北京，太監傳皇帝弘曆旨，命徐璋“試手畫呈覽”，徐璋畫了一幅山水畫交給太監轉呈弘曆御覽。不久太監傳下弘曆的旨諭：“着新來畫畫人徐璋回去罷！”過去若干畫史上都說徐璋曾經在宮廷內供職，而檔案中的這段記載說明徐璋雖然經人推薦來到北京，但經考核，不受皇帝賞識，所以未被錄用。從這個例子可以推知，其他畫家來到宮內供職，也都要經過類似的考核。清代宮廷中的這種做法和宋代畫院在徵召畫家時，由皇帝出詩句，應試的畫家根據詩意作畫，然後品評高低有相似的地方。

（二）畫家劃分等級。

清朝的宮廷畫家根據各人的藝術水平高低分為三等。這一問題在過去各類畫史中均無記載，現根據清內務府“各作成做活計清檔”作些補充。乾隆六年（1741年）檔案中記：“司庫白世秀來說，太監高玉傳旨：畫院處畫畫人等次，金昆、孫祜、丁觀鵬、張雨森、余省、周鯤等六人一等，每月給食錢糧銀八兩、公費銀三兩；吳桂、余穉、程志道、張爲邦等四人二等，每月給食錢糧銀六兩、公費銀三兩；戴洪、盧湛、吳棫、戴正、徐燾等五人三等，每月給食錢糧銀四兩、公費銀三兩。欽此。”這是乾隆初年由皇帝弘曆親自定出了這十五個畫家的級別。

雍正時的檔案裡雖然沒有見到如此明確的記載，但對畫家的俸銀也有規定。雍正四年（1726年）“各作成做活計清檔”記載：“六品官阿蘭泰奉旨：着給畫畫人丁裕、詹熹、丁觀鵬、程志道、賀永清每月每人錢糧銀八兩、公費銀三兩。欽此。”按照乾隆時劃分的等級，獲錢糧銀八兩、公費銀三兩的應為一等畫家。檔案中所列的丁觀鵬，於雍正、乾隆兩朝均為一等的待遇，沒有變動；而程志道於雍正時列在一等，到了乾隆時改為二等。由此可見，宮廷畫家所定的等級並不是永遠不變動的，它可以根據畫家供職是否勤勉，藝術水平有

無提高，或皇帝的欣賞口味不同而變動。

（三）畫家試用制度。

畫家經過考核被錄用後還有一個試用期。根據雍正四年（1726年）的一則檔案記載：怡親王允祥曾下令，讓慈寧宮新來的畫畫人張霖、吳桂、吳棫、陳敏、彭鶴、王均、葉履豐等七人，“着暫且行走試看”。在試用期間“每人每月暫給飯食銀三兩”。

（四）獎賞與懲罰制度。

皇帝為了更嚴密地控制和使用宮廷畫家，實行嚴格的賞罰措施，恩威並施。

畫家效力勤勉，博得皇帝的歡心，便會得到嘉獎。獎勵有兩種形式，一是賞賜實物。乾隆元年（1736年），宮廷畫家唐岱和郎世寧以及郎世寧的徒弟王幼學，因為畫畫出色，乾隆皇帝十分讚賞，傳旨賞給唐岱和郎世寧每人人參二斤、紗二疋，王幼學得到官用緞二疋。同年郎世寧等人又得到弘曆賞給的御用緞、貂皮等珍貴賞品。康熙時入宮供職的老畫師冷枚，在乾隆七年（1742年）得到賞銀五十兩，作為他在宮內作畫數十載的獎勵。同年郎世寧、王致誠、王幼學、張為邦、孫祜、丁觀鵬、沈源等人分別得到皇帝賜予的元寶和緞各一。

賞賜的另一種形式是給予宮廷畫家某種特許的假期。金廷標是一位得到乾隆皇帝弘曆寵信的畫家，乾隆二十八年（1763年）金廷標的父親金泓（或作鴻）病逝，弘曆特別恩准金廷標回南方老家奔喪，在離開宮廷期間照例發給俸祿。

畫家周鯤是南方人，初來北方，因水土不服，患病後久未治癒，他只得向弘曆請假回到家鄉調養，並向皇帝表示病好之後再進宮效力。弘曆恩准了他的請求。三年後周鯤病癒，仍然回到宮中供職。這也是皇帝給予宮廷畫家的一種格外恩賜。

受到皇帝特別寵信的畫家活着的時候得到這樣或那樣的賞賜，死後還給予追贈。本文前述意大利畫家郎世寧去世後，追贈侍郎銜並賞銀為其料理後事即其一例。畫家死後受到封賜的事例雖不多，但也是對宮廷畫家獎掖的方式之一。

與賞賜相對的就是懲罰。清朝宮廷懲罰畫家的手段是革除職務和停發或減發俸銀。雍正六年（1728年）十一月內務府檔案裡有如下一段記載：“六品官阿蘭泰來說，為慈寧宮畫畫人散懶滑惰事啟怡親王，奉王諭：着沈嶧照唐英例每日稽查，伊等如有不來者，即行啟我知道。遵此。”後來根據怡親王允祥的命令，在宮廷畫家中嚴加稽查，並於雍正七年（1729年）四月，將慈寧宮畫畫人王均革退。革退就是除名，這是宮廷中比較嚴厲的懲罰。

乾隆十一年（1746年），宮廷畫家金昆奉命畫《大閱圖》，繪製過程中，由於疏忽，將八旗陣容的位置畫錯。事情被發現後畫家金昆還企圖加以掩飾。此事呈報給弘曆，弘曆大怒，責令怡親王和內務府大臣海望將金昆治罪，除停發其俸祿，並提出革退金昆，同時也停發了監督宮廷畫家作畫的催總花善的俸祿。結果畫家金昆急忙將原圖改畫，糾正了過失，又經其他人說情，弘曆才收回成命，准許其繼續留在宮中作畫。但金昆和花善當月只得到平時一半的俸銀。

清宮廷畫家受到的懲罰大體如上所述，至於像明朝有些宮廷畫家因作畫“不稱旨”而被皇帝處死的事情，在清朝還沒有發生過。

（五）繪畫作品的審查制度。

皇帝對宮廷畫家的控制，除去表現在賞、罰方面外，還表現在對他們作品的內容有很嚴格的規定。在宮廷中供職的畫家決不能隨心所欲地按照自己的意願、趣味和想法進行繪畫創作，而處處需遵從皇帝之命。

在翻閱內務府檔案的過程中，隨處可以看到這樣的記載：“畫樣呈覽，准時再畫。”所有的作品都必須由畫家先畫出草圖，再由太監將草圖呈進御覽，經皇帝點頭同意後，才能正式定稿。比如《乾隆平定西域戰圖》（十六幅）銅版畫，它記述了乾隆年間清政府平定新疆厄魯特蒙古族和維吾爾族部份貴族分裂叛亂的戰爭。乾隆皇帝對此事極為關注，於乾隆二十九年（1764年）命意大利畫家郎世寧畫草圖一幅，次年又命外國畫家王致誠、艾啟蒙和安德義分別起草另外三幅圖稿，同時規定其餘十二幅草圖分三次呈進。草圖最後均由弘曆過目同意後，才交廣東粵海關送往法國製成銅版印刷。

除去重要題材的繪畫外，許多裝飾宮廷的山水、花鳥畫的繪製，皇帝也經常過問。比如某宮殿某地方該畫一幅什麼畫，這幅畫的大小、色彩和用什麼材料作畫，甚至於應由哪幾個畫家合筆畫，哪個畫家畫什麼這樣細小的問題，有時皇帝都指示得非常具體。清內務府檔記載：乾隆三年（1738年）弘曆傳旨畫《養正圖》冊，“着唐岱畫山水，孫祜畫界畫，丁觀鵬畫人物”；乾隆十三年（1748年）弘曆命令郎世寧等畫家按照雍正六年（1728年）所畫的《百駿圖》卷再畫一卷，傳旨：“着郎世寧用宣紙畫百駿手卷一卷，樹石着周鯤畫，人物着丁觀鵬畫”；乾隆三十五年（1770年）傳旨：“淳化軒殿內東暖閣東牆北牆邊銅器格頂上畫斗方二張，着楊大章畫花卉，方琮畫山水”。

皇帝的干預，嚴重地影響和妨礙了宮廷畫家們的創造性，畫家在創作時，根本無從發揮其主動性，似乎變成了一架複製工具。這種做法無疑窒息了宮廷繪畫的發展。

五 關於“臣”字款的畫

清代的宮廷繪畫在署款上有一個明顯的特點，這就是畫上作者名款前必定冠以“臣”字。

名款前書寫“臣”字並非始自清代，在宋代的院畫上已有這種現象。例如南宋畫院待詔馬遠、馬麟父子的一部份作品上就署以“臣”字，但宋代院畫並非一律，有許多畫上不署“臣”字，可見署款格式並無嚴格的規定；明代宮廷畫上則無此例。

清代的“臣”字款繪畫，大致有以下四種：

（一）宗室畫。

皇族成員稱爲宗室，其中不乏善畫者。如允禧（1711—1758年），康熙皇帝玄燁第二十一子，封慎郡王，擅長畫山水；弘曄（？—1811年），康熙皇帝玄燁子允祕第二子，封固山貝子，亦擅作山水畫。他們的身份是頗有權勢的王公貴族，並非宮廷畫家，但在宮廷中爲皇帝作畫時，名字前也要書寫“臣”字。

（二）大臣畫。

康熙、雍正、乾隆三朝均有許多大臣能書善畫。比如王原祁（1642—1715年）、宋駿業、蔣廷錫（1669—1732年）、鄒一桂（1686—1772年）、董邦達（1699—1769年）等。他們大都是通過科舉考試的途徑成爲各部的官員，地位較高。他們作畫是因爲皇帝喜歡他們的作品，同時這些人也是以畫來取悅於皇帝。所以雖然他們爲皇帝所作的畫上均署有“臣”字，但就其身份來講，他們並不是宮廷畫家。應該指出的是，過去很多美術史和繪畫史著述中，都把這部份畫家歸入宮廷畫家之列，顯然是不夠恰當的。

（三）民間畫。

在皇帝巡視各地時，一些普通的民間畫家向皇帝進獻的繪畫作品上，也都要署有“臣”字。僅是其中的部份畫家，由於其作品得到皇帝的賞識，從而進入宮廷供職，但他們在獻畫時尚無任何頭銜。故這些作品雖署以“臣”字款，其作者未必能成爲宮廷畫家。

（四）宮廷畫。

這是指專門在宮廷中作畫的職業畫家，即畫畫人的作品。按照規定，他們的作品上都必定署有“臣”字。

綜上所述，凡署有“臣”字款的作品不一定都是宮廷繪畫，而宮廷繪畫就必定署有“臣”字。這是清朝宮廷繪畫不同於宋朝院畫和明朝宮廷繪畫的一個顯著的特點。

六 清代宮廷繪畫的分期

清代宮廷繪畫的發展大致可以分爲三個時期，即（一）順治、康熙時期；（二）雍正、乾隆時期；（三）嘉慶以後時期。分述如下：

（一）順治、康熙時期

這一時期可以視爲清代宮廷繪畫的初創階段。當時宮內尚無專門機構的設立，只有零星的畫家供職作畫。順治時宮中的畫家有孟永光、張篤行、王國材、黃應湛等人，人數很少，也沒有什麼作品流傳下來。康熙皇帝玄燁在位六十一年，這期間供奉宮廷的畫家人數有所增加，而且出現了像焦秉貞、冷枚、陳枚、唐岱等比較有影響的畫家。由於玄燁對西方科學文化的重視，西洋繪畫也隨之傳入宮廷中，並且對清代宮廷繪畫有一定的影響。例如在清宮廷

中供職而聞名清朝畫壇的意大利畫家郎世寧，就是在康熙後期來到中國並進入宮廷的。此外玄燁還組織衆多的宮廷畫家和民間的著名畫家合作繪製了《康熙南巡圖》十二大卷、《康熙六旬萬壽慶典圖》兩卷等巨幅作品。至此，清代宮廷繪畫的創作開始活躍起來。

（三）雍正、乾隆時期

這是清代宮廷繪畫發展的鼎盛時期。雍正皇帝胤禛和乾隆皇帝弘曆，在位達七十餘年（1723—1795年），此時清朝國力強盛，政局相對穩定，經濟繁榮。在這樣的條件下，宮廷繪畫也得到了重大的發展。它反映在如下幾個方面：首先畫家的數量大增，宮廷中乃至整個清朝畫壇上比較著名的畫家都活躍於這個時期；其次是畫風成熟，代表清代宮廷繪畫的那種規整、細膩、華麗而又帶有歐洲繪畫風格影響的作品，成為這一時期宮廷繪畫的典型面貌；再就是繪畫作品的質量比較高，由於集中了一部份比較有名的畫家，所以創作的畫幅藝術質量普遍高於前期（初創期）和後期（衰落期）。作畫所用的紙絹、顏料以及畫幅的裝裱都是比較精緻考究的。作品數量也較多。現時流傳下來的清代宮廷繪畫，絕大部份是雍正、乾隆時期的作品。

雍正皇帝胤禛在位十三年，時間並不長。過去凡是提到清代的宮廷繪畫，總是說乾隆時期鼎盛。但實際上乾隆時期宮廷繪畫的體制及規模在雍正時已經基本確立了，乾隆時很多活躍於宮廷中較有影響的畫家，如丁觀鵬、丁觀鶴、金昆、張爲邦等，都是在雍正時就被發現或起用的。

乾隆皇帝弘曆在位六十年，退位後還當了三年太上皇，統治的時間很長，本人又喜好文翰書畫，所以他對於清代宮廷繪畫的影響最大。他在宮廷內專門設立了如意館，着力經營，容納了更多的畫家和工藝美術家，並明令取消了“南匠”的稱呼，而改叫“畫畫人”，多少提高了畫家的地位。少數既能作畫，又善文詞的宮廷畫家還被皇帝授予官職。弘曆為修建圓明園中的西洋式建築物，曾任命郎世寧擔任奉宸苑卿的職務。畫家平時也能得到皇帝的賞賜。郎世寧和艾啟蒙這兩位歐洲畫家七十壽辰時，都得到很多的榮譽，賞賜豐厚。清代宮廷繪畫發展到此時出現高潮，除去政治、經濟等原因外，弘曆個人擅好書畫的因素也是不能忽視的。

（四）嘉慶以後時期

嘉慶以後，是清代宮廷繪畫走上下坡路，逐漸衰微，以至最終消亡的時期。它表現在：宮廷裡的畫家大量減少，幾乎沒有什麼有名的畫家在宮廷內供職；“如意館”的機構名存實亡；繪畫作品藝術水平低下，甚至舉不出這一階段代表作品的例子來。到了清末光緒時，雖因慈禧太后喜歡繪畫，又在宮中搜羅了一些畫家供職，企圖恢復“如意館”昔日的繁盛，但無奈此時已遠非乾隆盛世可比。這時的宮廷繪畫猶如迴光返照，很快就泯滅了。

清代宮廷繪畫由興盛轉至衰亡的過程，與清朝國力強弱的消長完全一致。這點和宋朝院畫的盛衰不同。順治、康熙時國家初建，宮廷繪畫也處於草創階段；雍正、乾隆時，國家聚