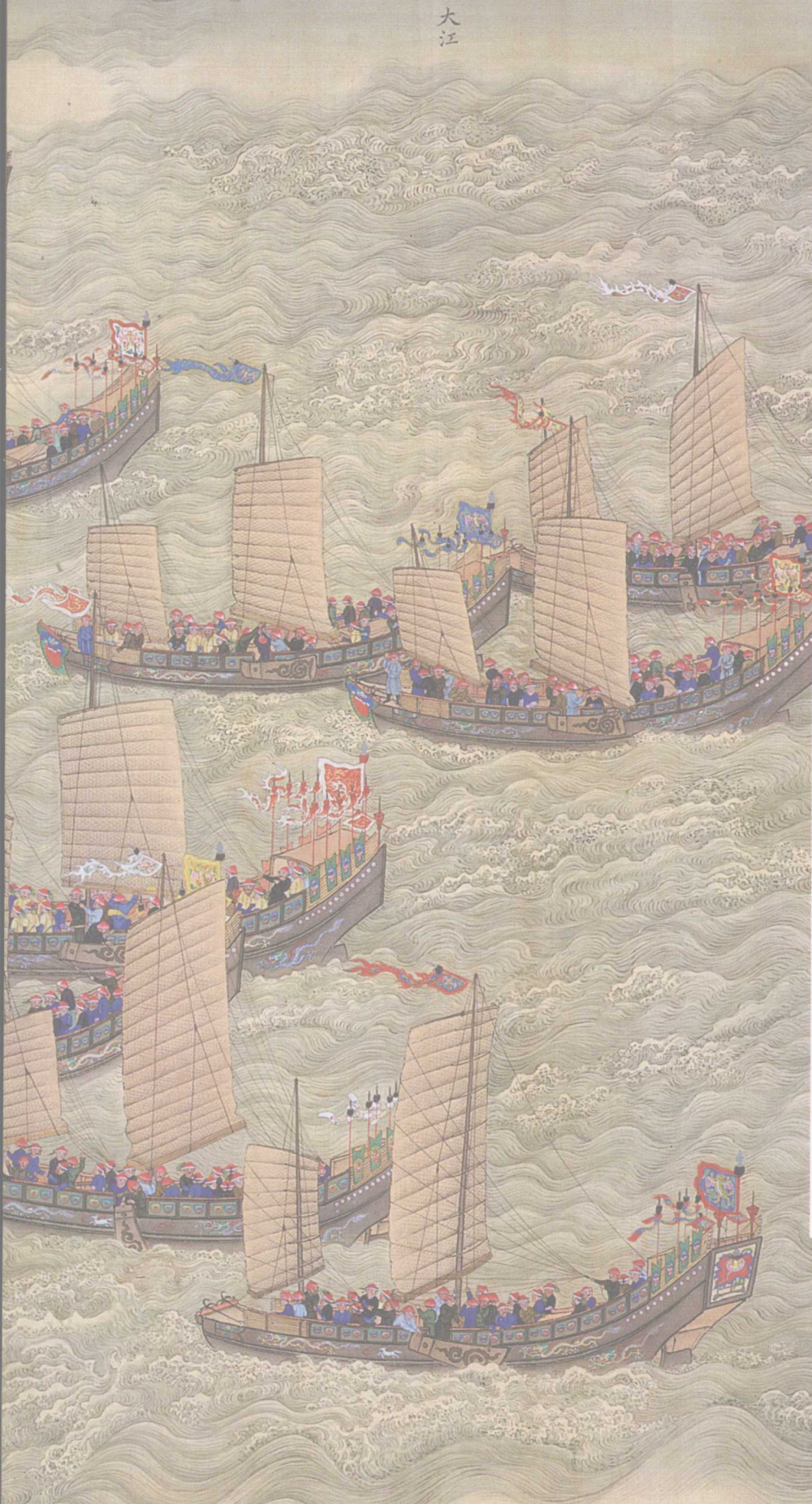

大江

清宫绘画与「西画东渐」

聂崇正著

紫禁城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清宫绘画与“西画东渐” / 聂崇正著. —北京: 紫禁城出版社, 2008. 12

(紫禁书系 / 李文儒主编)

ISBN 978-7-80047-791-1

I. 清… II. 聂… III. 中国画—研究—中国—清代—文集 IV. J212.092-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第170821号

清宫绘画与“西画东渐”

著 者: 聂崇正

图片提供: 故宫博物院资料信息中心

责任编辑: 蔡治淮

装帧设计: 李 猛

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-8511 7378 010-8511 7596 传真: 010-6512 9479

邮箱: ggzjc@vip.sohu.com

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 19

版 次: 2008年12月第1版

2008年12月第1次印刷

印 数: 1~1,500 册

书 号: ISBN 978-7-80047-791-1

定 价: 68.00 元

清宫绘画与「西画东渐」

聂崇正 著

紫禁城出版社

目录

上编 清宫绘画述论007

清代宫廷绘画及其真伪鉴定008

康雍乾盛世宫廷绘画纵横谈034

清代宫廷绘画制度探微052

清代宫廷绘画稿本述考062

《康熙南巡图》作者新证084

话说《雍正帝祭先农坛图》卷090

失群的《大阅图》卷096

从蒋廷锡的《枫宸鹰祉图》谈起108

清代宫廷画家唐岱与张雨森112

蒙古族肖像画家莽鹄立及其作品120

徐璋的人物肖像画126

傅雯指画《胜果妙音图》流传考132

张廷彦生卒年质疑140

张廷彦、周鲲合画《苑西凯宴图》卷144

徐扬所画《南巡纪道图》卷150

下编 清宫绘画中的“欧风”	163
清代外籍画家与清宫画风之变	164
从存世文物看清代宫廷中的中西美术交流	182
谈清宫皇帝后妃油画半身像	194
“欧风东渐”与清代宫廷铜版画	208
故宫倦勤斋天顶画、全景画探究	232
郎世宁《百骏图》卷及其稿本和摹本	248
另类郎世宁	254
谈郎世宁的非“臣字款”画	264
艺术市场露面的郎世宁作品	272
谈郎世宁的《平安春信图》轴	282
纽约观“紫光阁功臣像”记	288
后 记	298

上编

清宫绘画述论

清代宫廷绘画及其真伪鉴定

清代宫廷绘画不仅仅只是整个中国古代绘画一个小小的局部，而且也只是清代绘画一个小小的部分。这部分绘画作品，由于时代离现在较近，其中的大部分作品又深藏宫内，不大为外人所知所见，故在相当长的时间里，并未被美术史家们注意，也谈不上对此有很多的研究。其实这部分绘画作品数量相当可观，其中一部分具有纪实价值的作品和具有“中西合璧”艺术特色的作品尤为令人瞩目。

一 关于“臣字款”绘画

在说及正题之前，先要说一下“臣字款”绘画的问题。在相当多的清代绘画中，有一部分作品的署款有着很明显的特点，即在画家姓名前加署一个“臣”字，如“臣丁观鹏奉敕恭画”、“臣王原祁恭画”、“臣弘昉恭绘”等。在封建社会里君臣是最重要的人际关系，从画面的署款上就可以知道，凡是如此书写款识的画幅，必定是臣民为帝王所画的，也就是说，这部分绘画作品与宫廷都有一定的关系。

虽然以上所说的作品，从署款来看都是相同的，但是经过对画家身份仔细的研究，可以发现，其中存在着很大的差别。这里面既有供职宫廷的职业画家，也有身居高位的大臣，还有“金枝玉叶”的贵族，其身份高下差别是十分悬殊的。根据对画家身份的确认，大致可以归纳为以下四种类

型：一、宫廷画家，二、词臣画家，三、宗室画家，四、民间画家。其中的二、三类画家，或是各部大臣，或是皇亲贵胄，社会地位很高，他们作画带有一定的业余性质，但是为皇帝作画时必须按照以上格式署款。而第四类画家，是指皇帝外出巡视时，各地向皇帝呈献作品的民间画家，因为呈献给皇帝的作品上也应当如此署款。而本文所要叙述的绘画作品和画家指的是第一类，也即供职宫廷的职业画家和他们的作品。

二 清代宫廷绘画分类

历代的宫廷绘画作品大致可以分成以下几类：一、纪实画，二、历史画，三、道释〔宗教〕画，四、花鸟画，五、山水画。清代的宫廷绘画同样也不出以上的范围，但是又有它自己的特点，那就是纪实绘画特别突出，数量多且质量也高；而相比之下，历史画则数量很少，没有什么出色的作品，这大概是因为清朝是由满族建立的王朝，与它更侧重于表现本民族的历史和人物这样一个因素有关；至于清代宫廷中的山水画和花鸟画，大都是为装饰宫廷殿堂而作的，没有太多的特色，质量亦平平；道释〔宗教〕画中，类似喇嘛教“唐卡”风格的作品，是宫廷绘画中比较新颖的题材。下面分别简要叙述。

〔一〕纪实画

清代的宫廷纪实绘画，几乎完全是围绕皇帝的活动加以描绘的。这些作品中又以表现皇帝出巡、狩猎、宴饮、庆功等场面为多。重要的作品举例如下：

康熙皇帝〔图1〕在位长达61年，政治上颇有作为。《康熙南巡图》卷，共12卷，总长度超过200米，现存第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二卷，分藏于北京故宫博物院、法国巴黎吉美博物馆、美国纽约大都会美术馆。它描绘了康熙皇帝在位后第二次南巡的全部过程，首尾相接，每卷画中康熙皇帝的形象出现一次。图中除去皇帝一行外，各色人等、牛马逾千，所经之处的山川形势、名胜古迹均一一画出并用文字标明。此图为高头大卷，全画构图繁复，绘制精细，气势宏大，是康熙时期宫廷绘画的精品。是图由著名山水画家王翬主笔，参加绘制的画家还有杨晋、王云、冷枚等人，12巨卷历时6年方告完成。

[图1] 佚名《康熙戎装像》轴

绢本 设色 纵112.2厘米 横71.5厘米

北京故宫博物院藏

《雍正祭先农坛图》卷，共两卷，现分藏于北京故宫博物院和法国巴黎吉美博物馆；《雍正临雍图》卷，亦为两卷，现存第二卷藏北京故宫博物院；还有数量甚多的表现雍正皇帝日常生活的“行乐图”，都是这个在位仅13年的皇帝不同侧面的生动写照。

清朝入关以后的第四代皇帝弘历，年号乾隆，在位60年，退位后又当了三年太上皇，是历史上实际统治时间最长的皇帝。父祖积累下的财富，使得“康、雍、乾盛世”在此时达到了顶峰。雄厚的经济实力、皇帝个人对于书画的雅好，这些都使清朝的宫廷绘画也出现了高潮。以描绘乾隆皇帝为主的纪实绘画数量相当多，而且此时正好有若干欧洲传教士画家在宫中供职，所以这部分绘画一般都带有浓厚的“中西合璧”的艺术特色。

乾隆皇帝从即位起，就留下有逼真、传神的肖像画，此后在各类画幅中，乾隆皇帝的肖像不断出现，直至老年像，其数量之多，无人能与之相比。在乾隆皇帝的画像中，既有穿戴整齐的朝服像，又有身着古装〔汉装〕的便服像，还有头戴帽盔、身披铠甲的戎装像，甚至有身穿袈裟的佛装像。这部分肖像画占清宫纪实绘画的很大比例。

《乾隆朝服像》轴，是比较典型的一幅此类作品，收藏于北京故宫博物院。它描绘了乾隆皇帝登极时的相貌，年轻而富有朝气，面部刻画精细，以色泽深浅塑造形体，线条不很明显，解剖准确，富有立体感；朝服画得十分细致，衣服上的图案鲜明，衣料的质感也非常直观；身下的宝座及足下的地毯，前后透视关系准确，深远感很强。除去皇帝的画像外，一些后妃也有类似的朝服像存世，如《孝贤纯皇后像》轴、《慧贤皇贵妃像》轴等〔均为北京故宫博物院收藏〕，从画法来看，应当也出自欧洲传教士画家之手。

《马术图》横幅及《万树园赐宴图》横幅，是两幅巨型作品，它描绘了清朝中央政权与西北少数民族交往的史实，具有重要的价值。这两幅作品构图复杂，场面宏大，人物众多，其中包括皇帝在内的许多主要人物都具有肖像的特征，甚至皇帝的坐骑都是以真马为依据而画的，故画面有着很强的历史真实感。这两幅大画原先悬挂在热河避暑山庄行宫的卷阿胜境殿东西墙上，画幅的内容一动一静，对比很强烈。根据画面的风格判断，两幅作品应当是由中外画家共同完成的，参与绘制的欧洲画家有郎世宁、王致诚、艾启蒙等，完成的时间是乾隆二十年〔1755年〕，现均为北京故宫博物院收藏。

《阿玉锡持矛荡寇图》卷〔台北故宫博物院收藏〕和《玛璘斫阵图》卷〔有相似的两卷，分别为台北故宫博物院及德国柏林国立东亚美术馆收藏〕，均为意大利画家郎世宁所画。这两幅作品中的主人公，都是清朝在平定新疆准噶尔部及回部战争中立功的将士。画面描绘了他们冲锋陷阵时的英姿，人物面貌具有肖像的特征，马匹和武器装备刻画具体、真实，是两幅十分成功的作品。《紫光阁功臣像》是清朝为了表彰立功将士所画的大型人物肖像组画。参加创作的画家有欧洲人艾启蒙，中国画家有金廷标、贾全、陆灿等，每个功臣一幅，均作站立状，下为画面，上为文字的题赞。根据文字记载，紫光阁内历次的功臣像多达数百幅，但是在光绪二十六年〔1900年〕“八国联军”侵占北京期间，流散损失殆尽，国内除天津博物馆有个别收藏外，其余大都流传至海外，分藏于博物馆或私人之手。宫廷画家姚文瀚所画的《紫光阁赐宴图》卷〔北京故宫博物院藏〕，描绘了清军平定新疆准噶尔部及回部后，在北京大内西苑的紫光阁前庆功的场面，既有赏赐宴饮，又有冰戏助兴，场景非常富有生活气息。

《哈萨克贡马图》卷，现藏法国巴黎吉美博物馆，它描绘了乾隆皇帝在皇家园林圆明园中，会见前来进献骏马的哈萨克部族的情景。皇帝和两侧的大臣都具有明显的肖像特点，周围的环境也富有皇家园林的气氛，极具真实感。画面上体现出来的“中西合璧”的风貌，再加上清内务府造办处档案的记述，说明这幅画的作者有意大利画家郎世宁及中国画家金廷标。

以上所提及的纪实绘画作品，完整地反映了清朝乾隆中期，中央政权与西北准噶尔部及回部征战和相处的一段历史。

清朝前期的几个皇帝十分重视武备，经常要检阅王公贵族和八旗将士的骑射本领，以示不忘马背上夺取天下的艰难，在没有战事的时候，行围狩猎就是一个很好的训练和补救方式。所以在清代宫廷绘画中此类题材的作品也为数不少。在热河承德的皇家行宫“避暑山庄”以北有一片很大的森林丘陵，称为“木兰围场”，乾隆皇帝几乎每年秋季都要带着随从到此地进行大规模的狩猎活动。《木兰图》卷，一共四卷，画的就是乾隆皇帝一次狩猎活动的全过程。这四卷画幅将狩猎的每个细节都一一表达了出来，极为真实细致，画家们又采用了十分写实的笔法，使得画面更具有“实录”的效果。此图以郎世宁为首，并有若干中国画家参加共同完成，现藏法国巴黎吉美博物馆。

《木兰图》轴大幅〔又称《哨鹿图》〕,描绘了狩猎活动结束后,皇帝一行满载猎物,在山间行进返回营地的情景。参加此图绘制的应当有郎世宁、唐岱等中外画家,此图现藏北京故宫博物院。

〔二〕 历史画

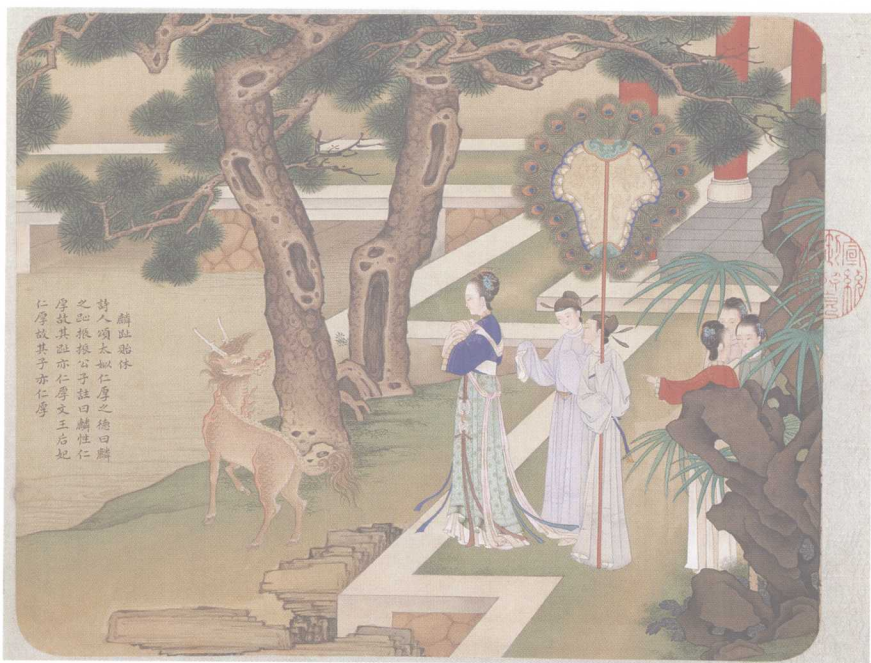
历史画作品在清宫数量很少,大都是作为皇子及后妃直观教育的画幅,如焦秉贞画《历朝贤后故事图》册〔图2、图3〕、冷枚画《养正图》册、金廷标画《婕妤挡熊图》轴等〔以上均藏北京故宫博物院〕。这与明朝宫廷内历史画数量较多,形成明显对比。

〔三〕 道释画

清宫中的道释画〔即宗教画〕数量不少,宫中的许多画家都曾奉命创作和临摹过古代的宗教画,存世的有郎世宁画《维摩说法图》轴〔北京故宫博物院藏〕、丁观鹏摹《张胜温法界源流图》卷〔吉林省博物馆藏〕、丁观鹏画《乾隆洗象图》轴〔北京故宫博物院藏〕、杜元枚摹《下元水官图》卷〔北京故宫博物院藏〕等。除去传统的道教、佛教题材绘画外,此外还有一部分喇嘛教题材和样式的画幅,在宗教绘画题材作品中颇为奇特,它们有着喇嘛教“唐卡”画的风格和样式,图中的佛像却分明是乾隆皇帝的肖像,这类特殊样式的图像,似乎只有清朝宫廷中才有。这样的作品有《乾隆扎什伦布寺佛像》轴、《乾隆普宁寺佛装像》轴〔均藏北京故宫博物院〕等。

〔四〕 花鸟画

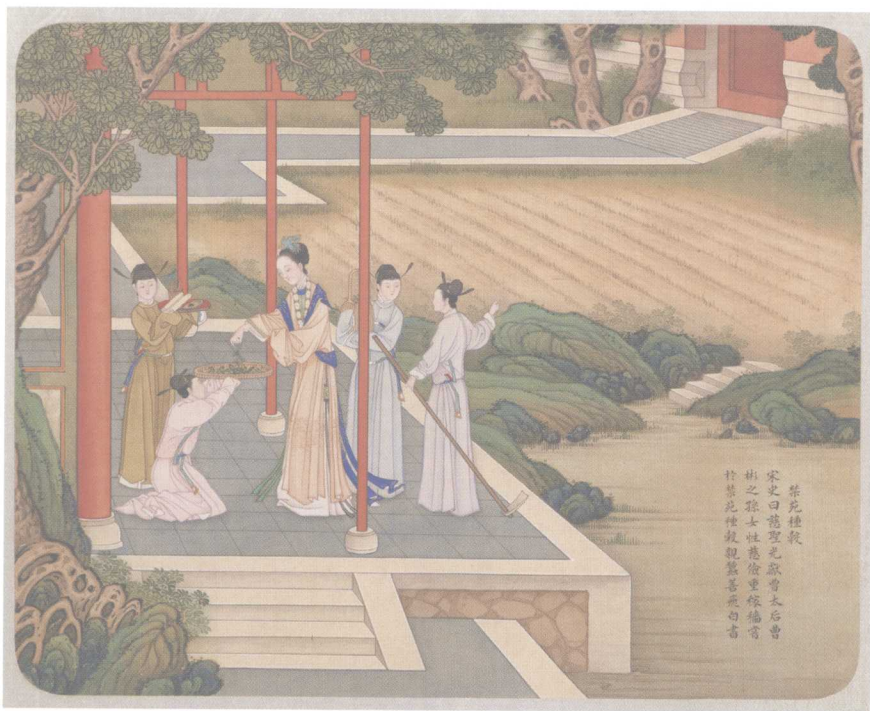
宫廷中的花鸟题材作品〔图4〕,一般都是作为装饰宫廷殿堂用的“贴落”画,或是案头观赏的小品画出现的,大部分作品无论在题材还是表现手法上均没有新的开拓。惟独有一部分走兽翎毛画,描绘的是海外或周边各部族进献的动植物,颇具实录价值,故又可将它们视作纪实绘画作品,这样的作品如郎世宁绘《十骏马图》横幅〔分藏于北京故宫博物院和台北故宫博物院〕、郎世宁绘《爱鸟罕四骏图》卷〔台北故宫博物院藏〕、郎世宁绘《玉花鹰图》轴〔台北故宫博物院藏〕、贺清泰、潘廷章合绘《喀尔喀贡马象图》〔北京故宫博物院藏〕等。

[图2] 焦秉贞《历朝贤后故事图》册之一

绢本 设色 共12页 每页纵30.6厘米 横37.7厘米

北京故宫博物院藏

[图3] 焦秉贞《历朝贤后故事图》册之二

[图4] 郎世宁《嵩献英芝图》轴
绢本 设色 纵242.3厘米 横157.1厘米
北京故宫博物院藏