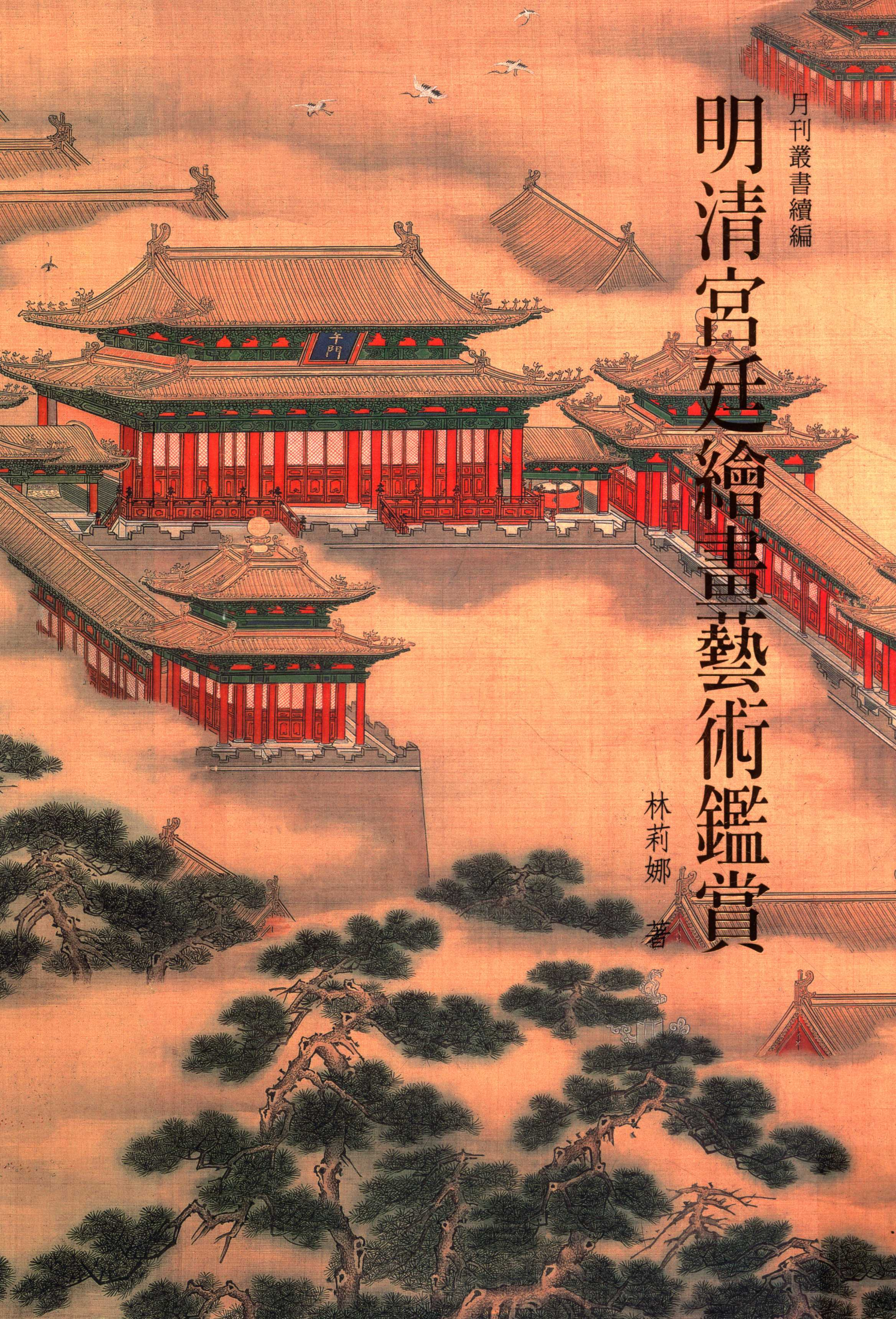

月刊叢書續編

明清宮廷繪畫藝術鑑賞

林莉娜 著

The background of the cover is a traditional Chinese ink and wash painting. It depicts a landscape with several figures in traditional attire. In the upper left, three figures are standing near a tree. In the lower left, a group of figures is gathered around a large, gnarled tree. In the upper right, a pavilion with a tiled roof is visible. The overall style is characteristic of Ming or Qing dynasty painting.

明清宮廷繪畫藝術鑑賞

林莉娜 著

明清宮廷繪畫藝術鑑賞 / 林莉娜.-- 初版.--

臺北市：故宮，民 102.11

面：公分

ISBN 978-957-562-684-6（平裝）

1. 繪畫 2. 藝術欣賞 3. 明代 4. 清代

941.1

102020089

明清宮廷繪畫藝術鑑賞

發行人 馮明珠

主編 何傳馨

執行編輯 吳怡青

作者 林莉娜

出版者 國立故宮博物院

地址：11143臺北市士林區至善路二段221號

電話：02-2881-2021、02-6610-3600

傳真：02-2882-1440

印刷設計 四海電子彩色製版股份有限公司

地址：105臺北市松山區光復南路35號5樓之1

電話：02-2761-8117

傳真：02-2761-9034

展售處 有限責任國立故宮博物院員工消費合作社

地址：11143臺北市士林區至善路二段221號

電話：02-2881-2021轉2248、2264

劃撥帳號：1961234-9

電子信箱 order-dept@npm.gov.tw

出版日期 中華民國102年11月初版一刷

定價 新臺幣700元

GPN 1010202088

ISBN 978-957-562-684-6

版權所有 翻印必究

法律顧問 理律法律事務所 陳長文律師

目次

序

宮廷院體與貴族品味

明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（上）

明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（下）

明宣宗之生平與其書畫藝術

明代永樂、宣德時期之宮廷藝術

關於〈明人十八學士圖〉之考析

盛清繪畫與西洋傳教士

清初「四王」之首——王時敏之生平及其仿黃公望繪畫

清朝皇帝與西洋傳教士

從《活計檔》看雍正朝的宮廷繪畫活動

2

8

24

30

46

70

88

96

114

符瑞疊呈——郎世寧〈聚瑞圖〉賞析

畫裡的環尾狐猴——郎世寧〈畫交趾果然〉考辨

歷代界畫透視

宮室樓閣之美——界畫中的古建築圖像

靜觀建福——清丁觀鵬〈畫太簇始和〉之研究

主題特展選萃

班達里沙、蔣廷錫〈畫人參花〉——康熙宮廷百草之王

京華歲朝特展——清宮年節畫

盆中清翫——明清盆景繪畫精選

132 126

158 146

196 182 174

明清宮廷繪畫藝術鑑賞

林莉娜 著

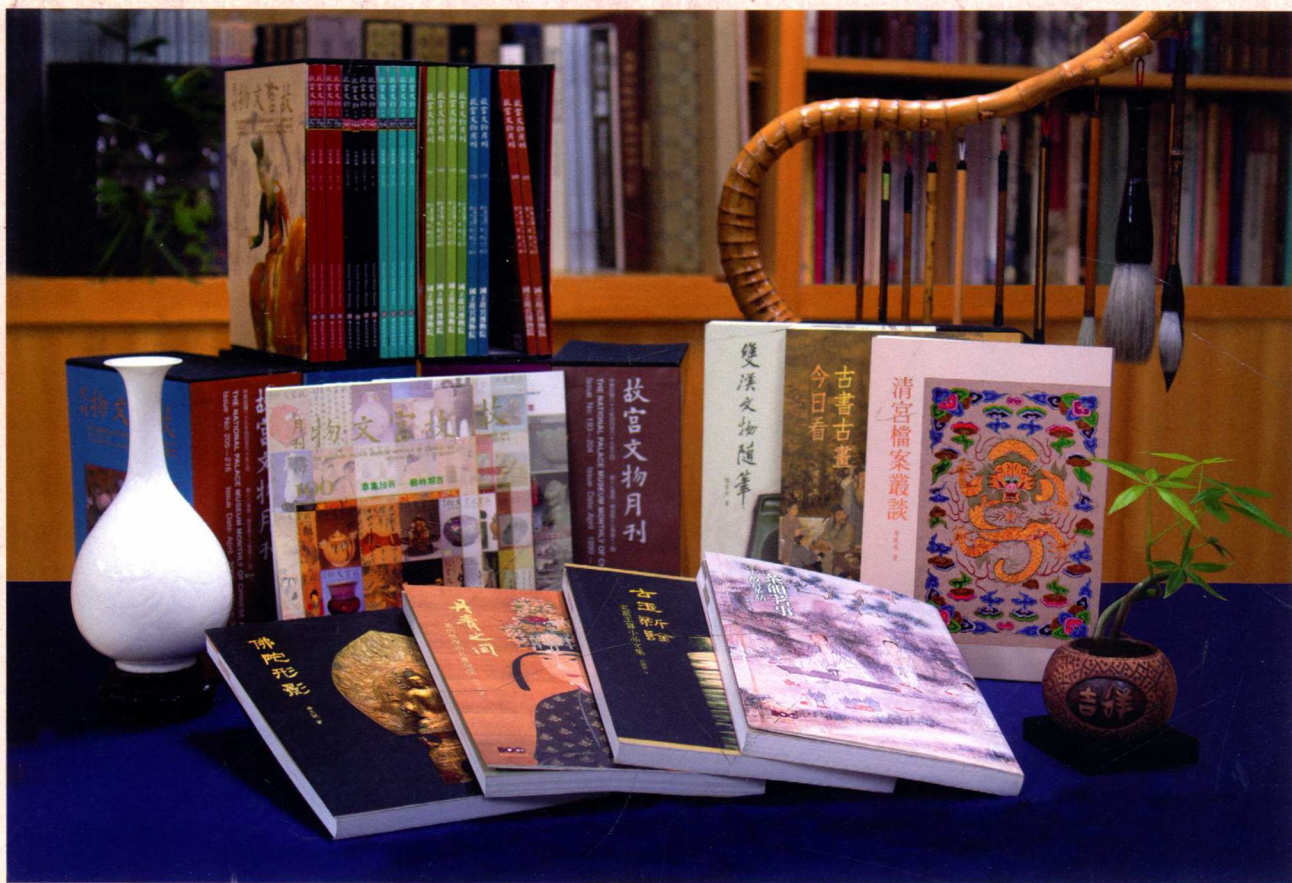
序

民國九十七年，明珠以副院

長職務兼《故宮文物月刊》主編，即構思將長期為月刊撰文同仁之文章集結出版個人專書，此規劃獲得周前院長功鑫的支持與肯定，遂在月刊執行編輯及諸位叢編作者的努力下，終於自九十九年起陸續出版了《月刊叢書》首輯八本中的七冊，分別為廖寶秀《茶韻茗事——故宮茶話》、劉芳如《丹青之間——美的修復與名畫論壇》、馮明珠《清宮檔案叢談》、嵇若昕《雙溪文物隨筆》、李玉珉《佛陀形影》、鄧淑蘋《古玉新詮——史前玉器小品文集》及王耀庭《古書古畫今日看》等，出版以來，深得讀者喜愛，銷售成績斐然。冷門如拙著《清宮檔案叢談》已然再版，《茶韻茗事——故宮茶話》雖已歷四刷，依舊暢銷，足證讀者對故宮文物的興趣，也鼓勵了續編的出版。

《月刊叢書續編》仍然規劃八冊，分別為：張臨生《古器散論》、何傳馨《書為心畫——院藏書法名品導覽》、鄧淑蘋《古玉新釋——歷代玉器小品文集》、朱惠良《無形之相——故宮法書管窺》、廖寶秀《典雅富麗——故宮藏瓷》、游國慶《彝銘印篆——漢字書法》、林莉娜《明清宮廷繪畫藝術鑑賞》及拙著《檔案與策展——清宮檔案續談》。張臨生是本院前副院長，長期參與並領導器物處的研究，是位古器物、特別是青銅器專家，《古器散論》匯集了她任職本院三十多年間對院藏古器精闢的見解，值得期待；鄧淑蘋是器物處資深研究員，國際著名玉器研究者，長期以深入淺出的筆法，在月刊發表她對古玉的新見解，是玉器愛好者非讀不可的篇章；何傳馨任副院長現職前，在書畫處鑽研書法三十年，也是書法愛好者，由他導讀院藏書法名蹟，必然精彩可期；朱惠良博士出身名校與本院書畫處，雖闖蕩政壇十載，然未忘情於中國藝術史研究，她以院藏法書之書家性情、際遇與時代脈絡之關係，剖析書法藝術所蘊涵「無形之相」的抽象哲理；

游國慶鑽研銘文、篆隸書體、漢字演變及書法藝術，亦是位著名書家，在他導引下，讀者可輕鬆進入漢字世界；廖寶秀致力於茶文化與故宮藏瓷研究，是一位享有盛名的茶文化達人，首輯出版了她與茶相關的文章，續編再匯集她對故瓷的詮釋以及她策劃過幾檔精彩叫好的展覽。寶秀也是位編輯高手，《月刊叢書》首續兩輯，都以她的專輯打頭陣，訂定美編風格，她的付出加速了叢書的出版；林莉娜在書畫處工作近二十五年，專注於明清兩代宮廷繪畫研究與策展，讀者可細細品味她近距離鑑賞畫作後提出的看法。民國七十四年，本院設置了第一間圖書文獻陳列室，從此與文獻處同仁分別以院藏清宮檔案及善本古籍規劃展覽，第一檔歷史檔案展即由本人策劃，廿多年來從未中斷。《檔案與策展——清宮檔案續談》便是本人研究檔案並以之策展的心得與記錄。

《故宮文物月刊》自民國七十二年四月創刊迄今已逾卅載，為月刊孜孜不倦挑燈撰稿的同仁，有的業已退休，有的屆退在即，他們為本院付出的青春歲月，換來了故宮將輝煌邁向九十周年；《故宮文物月刊》發行三六四期，儼然已成為國內外喜歡華夏文物者的最佳讀本。

國立故宮博物院院長

馮明珠

民國一〇二年七月二十日

目次

序

宮廷院體與貴族品味

明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（上）

明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（下）

明宣宗之生平與其書畫藝術

明代永樂、宣德時期之宮廷藝術

關於〈明人十八學士圖〉之考析

盛清繪畫與西洋傳教士

清初「四王」之首——王時敏之生平及其仿黃公望繪畫

清朝皇帝與西洋傳教士

從《活計檔》看雍正朝的宮廷繪畫活動

2

8

24

30

46

70

88

96

114

符瑞疊呈——郎世寧〈聚瑞圖〉賞析

畫裡的環尾狐猴——郎世寧〈畫交趾果然〉考辨

歷代界畫透視

宮室樓閣之美——界畫中的古建築圖像

靜觀建福——清丁觀鵬〈畫太簇始和〉之研究

主題特展選萃

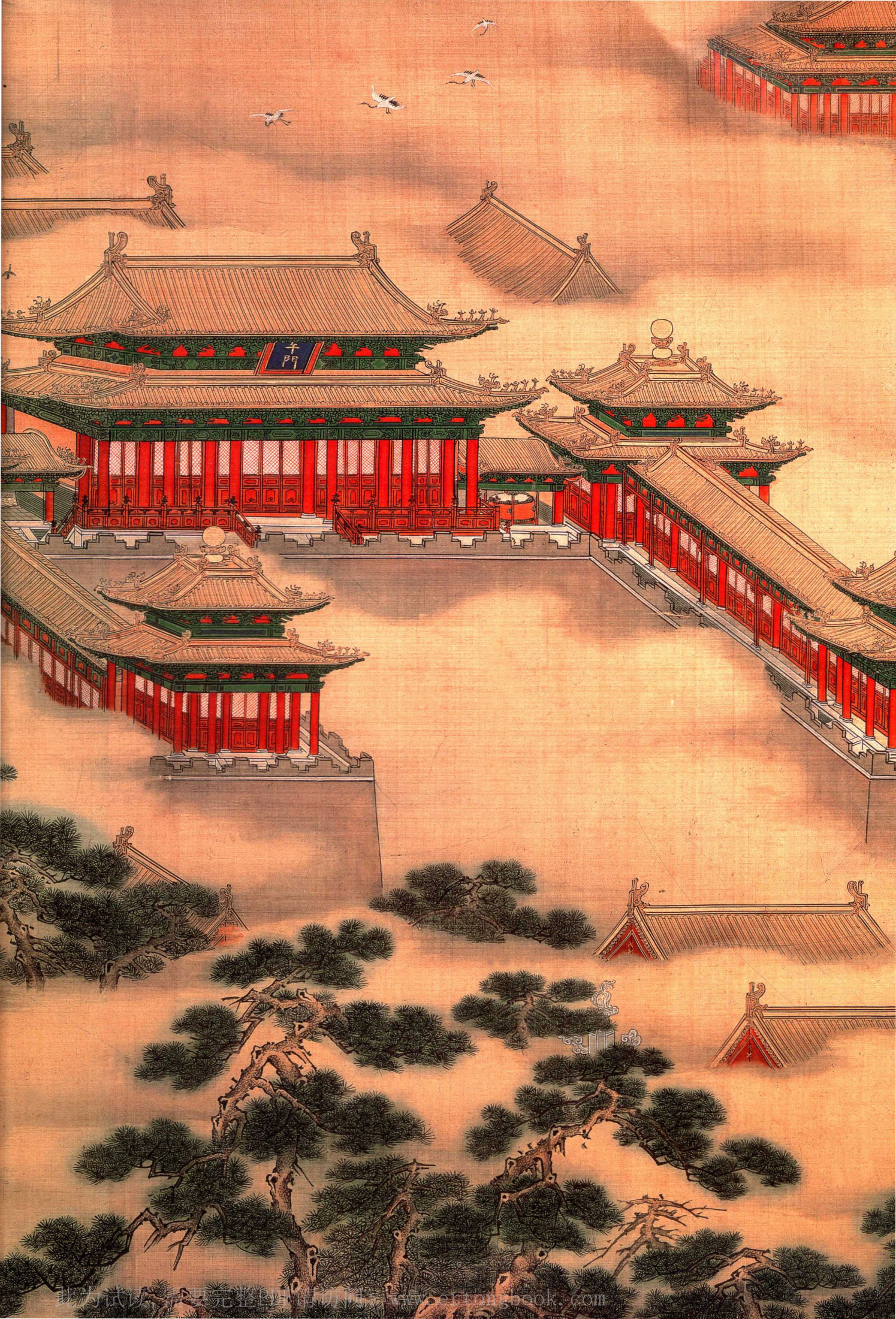
班達里沙、蔣廷錫〈畫人參花〉——康熙宮廷百草之王

京華歲朝特展——清宮年節畫

盆中清翫——明清盆景繪畫精選

196 182 174 158 146 132 126

| 宮庭院體與貴族品味 |

08/ 明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（上）

24/ 明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（下）

30/ 明宣宗之生平與其書畫藝術

46/ 明代永樂、宣德時期之宮廷藝術

70/ 關於〈明人十八學士圖〉之考析

明人〈出警入蹕圖〉之綜合研究（上）

時代背景

明代院本〈出警圖〉、〈入蹕圖〉

著錄見於《故宮書畫錄》卷七〈南薰殿圖像〉，現藏國立故宮博物院。此兩卷均為絹本，工筆設色大畫。本幅縱皆九二·一公分，橫長〈出警圖〉為二六〇一·三公分，〈入蹕圖〉略長為三〇〇三·六公分，是本院卷裝最長的一幅。自漢代以來，天子出稱警，入稱蹕。（註二）〈出警圖〉繪皇帝出京，〈入蹕圖〉繪皇帝還宮，出由陸路，入由水路。此兩卷圖畫內容描繪精細，場面宏偉，人物眾多，色彩絢麗，是件難得的宏篇巨作。

〈出警入蹕圖〉原簽題不著繪製年代，《石渠寶笈》編輯人之一，清人胡敬（一七六九～一八二九？）在其《南薰殿圖像考》書中根據宮史，

定此畫所繪者為明世宗（一五二二～一五六六）。那志良先生在其《明人出

警入蹕圖考略》一書中，對於此畫所繪故事也有豐富的文字資料考證。朱鴻先生近期發表於《故宮學術季刊》第二十二卷第一期（民國九十三年秋刊）

〈明出警入蹕圖本事之研究〉，更從文獻考訂、圖像比對、實地勘查各方面入手斷言畫中的皇帝非明世宗而是神宗（一五六三～一六二〇）。此兩卷所繪乃萬曆十一年（一五八三）閏二月，明神宗至天壽山謁陵之後，取道西山祭拜帝后陵寢的紀實故事畫。

故事的探討

關於〈出警圖〉的題材內容《南薰殿圖像考》有以下的描述：「城闕崇坊，桃柳廣陌，…首列百官，禮服送駕都門外。次則羽林軍士，執兵擁扈。又

次則鹵簿全備，簫鼓鈦吹，前後導從。」（註二）鹵簿即皇帝使用的儀仗，鹵是大盾，披甲盾隨子出入之隊伍，先後有序，將之記錄於簿冊上，稱之為鹵簿。鹵簿原先有護衛之作用，後逐漸成為皇帝威嚴的象徵。書中又根據〈出警圖〉卷尾山水布置：「近山有碑亭，有宮門，山中松柏陰森，殿宇高揭，當是陵寢所在。」判斷此畫乃繪皇帝至陵寢謁陵之事。

這支龐大的皇家謁陵隊伍，由北京城西直橋出發，沿途鋪設，綿延數十里長以至皇陵區。圖中儀仗之盛，人馬之眾，具體又入微，看得出是明代院畫家合筆精心傑作。

明皇陵簡介

古人在「慎終追遠」、「事死如生」觀念影響下，將建造陵墓視為能福及自身，庇蔭後代的重要大事。明代總共有十三個皇帝，除明太祖、惠帝、景泰帝三帝，其餘都下葬於明十三陵。十三陵位於北京城北四十五公里處的昌平縣天壽山麓，陵寢區佔地廣大，南北長約九公里，東西寬約六公里。整個陵區以明成祖長陵為中心，北、東、西三面有山嶺環抱，南面是一盆地。

明世宗朱厚熜登位後第七年，因為皇后逝世擇墓地，亦命令以通曉地理風水而聞名的兵部員外駱用卿，順道為自己選妥安身之地。（註三）經過審慎選擇終於決定在十八嶺處建陵，然顧及名稱不雅，因此下詔更名為陽翠嶺。嘉靖十五年（一五三六）四月二十二日，規模宏大的帝王陵寢——永陵開始興工，同時也決定廢舊行宮（帝后諸妃謁陵駐蹕之所），重新在永陵西南建新行宮。永陵宏偉壯麗，其規模在十三陵中僅次於長陵。在選材的考究及施工的精細程度上，更是其它陵墓所不能比擬的。陵之台基、殿中御路之石雕均採漢白玉石料；其龍鳳、雲紋、山水浮雕，潔白剔

透，是明代石雕中之精品，至今尚存。

從十三陵整體建築佈置而言，它是經過周密的整體規劃，及歷朝分期的建造才完成的。世宗於嘉靖十五年四月治長陵神道，並開始大規模整修七陵（長、獻、景、裕、茂、泰、康）。其中長陵以南六公里處的石牌坊，是整個陵區的入口，建成於嘉靖十九年（一五四〇），為我國現存最古最大的石牌坊。（圖一）牌坊之北，明代建有三座石橋，並設輦道通往大紅門。大紅門內有碑亭，正中有拱券門洞。碑亭前後有白石華表二，分立亭外四隅。華表明人稱為擎天柱，上刻雲龍綯繞，頂部飾有異獸，柱上有雲版相貫。（圖二）再往北之櫺星門（俗稱龍鳳門）為陵區第二重大門，此門牆垣曾甃黃綠琉璃瓦，牌坊柱頭上飾有雲版及異獸，石坊中央有石雕火焰寶珠，其造型裝飾效果極好又氣勢不凡。（圖三）出龍鳳門過石橋，十三陵中多數陵園都可看到。（註四）

畫面的描述

《出警圖》卷尾山麓松林雲霧間，陵廟在望。這兒正是上面所述皇帝謁陵目的地——河北省昌平縣之明代帝王陵

寢。（圖四之1）松林深處只見有眾多

旌旗飄揚，它們是已部署完備的先遣警衛部隊，駐紮在此以恭迎聖駕。在正式的鹵簿儀仗隊伍之前，可以看到領頭的御用內監載著謁陵所需用品先行抵達，執令旗騎兵則驅策而至。大隊兵馬分兩路前進，身穿罩甲（註五）背繡「勇」字兵各執旂旗、龍旗，及金節三對隨後而行。（圖四之2）下一段隊伍除龍旗之外，另有青皂纛、黃皂纛，（一居前、一居後，俱用衛士三人拉撐。）以及十八位執叉、佩弓箭的侍衛編隊。（圖四之3）《出警圖》中鹵簿大樂前導隊跟著出現，樂師身著紅色半臂，頭戴紅帽，由兩面白虎旗領頭；行列中包括大銅角、小銅角、鑼、杖鼓、鈸、笛、拍板等樂器。（圖四之4）此些皇家樂師正在演奏一種鼓吹的音樂，又稱為「馬上樂」，是軍樂中的一種。（註六）

樂隊之後為皇帝鹵簿大駕，為首的是由兩組人馬所扛駕之金輿，其前有乘輦需用之行馬架二、馬叉二，其旁則有執令旗穿補服的官員隨行。（圖四之5）接下來之鹵簿隊伍，包括拿御杖、金交椅、腳踏、水罐、紅漆方匣、及踏梯者，數名身背笏板的官員則騎馬隨行左右；緊隨其後乃是兩輛分別由四象及

圖一 明 十三陵 石碑坊 《中國美術全集·建築藝術編·2·陵墓建築》

六馬拖曳之大輅，並行於大輅旁則是執有龍、虎旗、鉞、骨朵的軍士。（圖四之6）明朝鹵簿中規定應有玉輅、大輅各一乘。（註七）根據漢代鹵簿制度，象走在儀仗隊伍最前頭，代表象為先導。《出警圖》中的四隻導象背飾朱氈，上有蓮花座金銅寶瓶，象身則飾有編黃絨。

接下來之儀仗隊伍亦以車駕為主，先是由二十八人所抬行的大步輦，後有十二人共舁之紅漆金龍大轎（圖四之

7）及四面圍以團龍黃鍛之金輦、玉輦。仔細觀察此處鹵簿排列及其所用轎輦之形制，可確定它們應屬一品至三品官員大臣之座轎。這些乘輿隊伍旁有步行執五色雙龍扇、紅紗燈籠、繖、戟杖之侍從，及執骨朵之軍士。（圖四之8）

根據《明史·輿服志》所記天子鹵簿大駕所用之車輅，有大輅、玉輅、大馬輦、小馬輦、步輦、大涼步輦、板輦等；皇后所乘有車輅、安車、行障、坐障、風輦之類。（註八）《出警圖》卷中所見車輅多屬天子所用，而其上之飾件皆以龍為主，未見有以鳳鳥裝飾者，因此可以斷定此次謁陵並沒有皇后跟隨。

《出警圖》中間高潮段落，愈近皇帝坐騎，鹵簿大駕與前方略有不同。此段隊伍儀仗威嚴，旌節有序；前進行列之首有傳令行軍特用小旗，上各書「肅」、「靜」小字，此乃用以警示皇帝坐騎將至，應肅立致敬，不可喧嘩。首先由分執龍旗、眉尖刀、叉的衛兵開道，接著是兩行筆直的皇帝鹵簿縱隊，所執之物依次為：四個紅紗燈籠、五色龍蓋、雙龍圓扇十對，接著還有羽葆幢、黃麾、旛旗（圖四之9）；其次尚有戟六對、骨朵、臥瓜、鐙杖、鉞、儀

刀各三對。這些都是兵器的模擬物，原先是禁衛的武器，後為儀仗的一部份。（圖四之10）

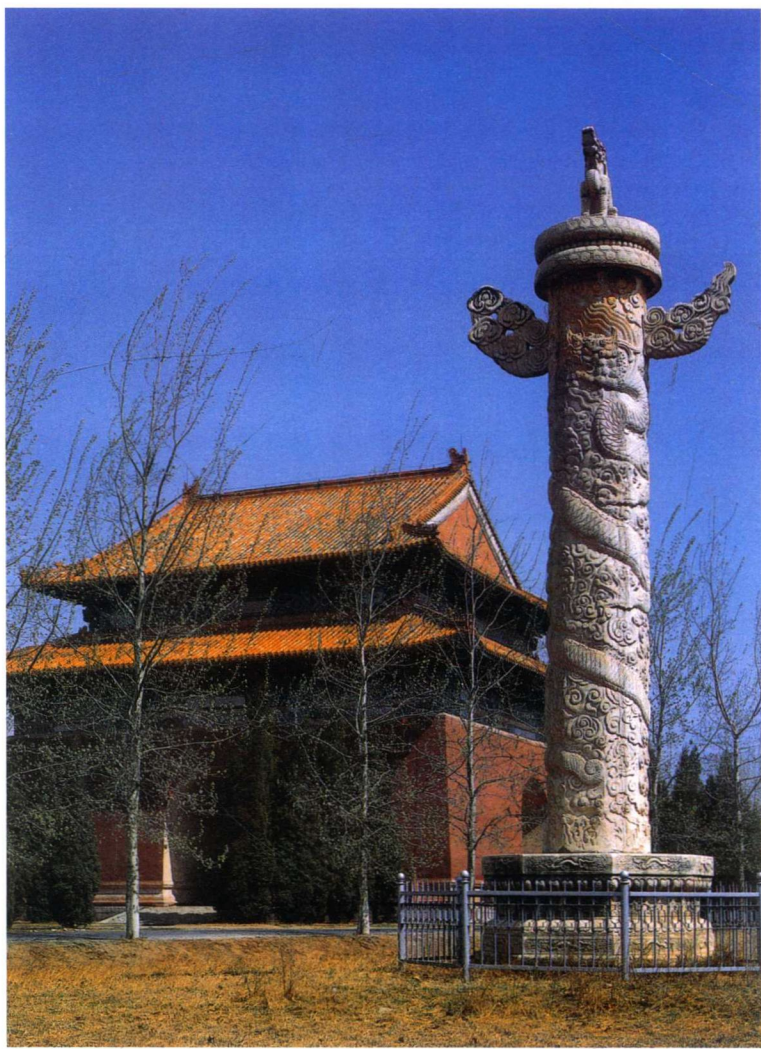
下一組行列皆以騎馬代步行，由令旗、龍旗領頭，後有三人共執之黑皂纛、及八卦幡。隨後第二組樂隊出現，樂師們正在為皇帝演奏行樂，他們因演奏樂器之不同，而有傾、倚、側、挺，各種不同姿態；所演奏的樂器分別有大銅角、小銅角、鼓、鑼、鈸、笛及拍板各一對。（圖四之11）再下部分由一對龍旗、敕旗為首，兩邊護衛軍士由外圍向中央靠攏，使隊伍變成了整齊的四行縱隊。兩旁衛兵各佩有弓箭、執立瓜四對、豹尾槍十對、偃月刀四對、儀刀一對，是皇帝路行時的後衛隊；而居中行進的第三組騎馬樂師所吹奏的樂器大致與第二組相同。（圖四之12）

緊接著為此卷最重要部分，八匹駿馬由八位錦衣衛士分別帶引，後方即是整個隊伍的靈魂人物——明神宗。神宗皇帝服戎裝，身著圓領對襟織金甲，頭戴鳳翅盔，插雙白翎飾紅纓盛旗，腰佩弓箭，著烏皮靴，乘馬全身色黑蹄白。（註九）皇帝形象採正面畫法，在畫面佔有顯著位置，此乃刻意突顯其尊貴身分所致。侍駕者佩劍、擎曲柄黃龍華蓋，

手握儀刀、囊韃，穿繡龍紅袍恭敬迎駕。周圍則是成群騎兵背負偃月刀前呼後擁，護侍前後。（圖四之13）隨著即是浩浩蕩蕩身著盛甲，腰佩弓箭，執眉尖刀的乘騎隊伍及第四組樂隊：（圖四之14）其次有御杖、龍旗、幡、圓扇、骨朵、鐙杖、臥瓜、及用黃龍包袱蓋住之金交椅、椅踏及一些器用品；再下來便是由二十三匹白馬所駕宮殿式的大馬輦。輦以二馬駕輦，二十馬前曳，有車

輪四；輦分兩節，後懸太常旗四，頂繪雲龍，車身滿髹朱漆。此輦規模特大，應是為皇帝長途旅行休憩時所備。（圖四之15）

接著有七輛由馬拉曳的兩輪轎車，參錯隨行於大馬輦之後。這些是皇帝謁陵的後援部隊，車上所載即是供應路途所需物資。勇衣衛兵沿道路兩邊行進，領隊手上執有旗幟，其餘則分執偃月刀。整個鹵簿儀仗隊伍殿後的是掌白虎

圖二 明十三陵 碑樓與華表 《中國美術全集·建築藝術編·2·陵墓建築》

旗、八卦幡及一群握有叉、長刀的衛兵。往後則是一群頭戴烏紗帽，身著團領束帶紅、藍、綠三色補服，恭敬立於柳樹之下，親送皇帝啓行的文武官員（註十）；再往後就是西直橋及北京城樓在望。（圖四之16）

另一卷〈入蹕圖〉描繪明神宗謁陵結束，乘舟歸來。此卷無論在人物、儀仗隊伍、景物的安排上皆與〈出警圖〉相應，然回程改以水路行之。〈入蹕圖〉卷首群松環繞，煙雲掩映，畫面上有一座宏大建築群，乃北京故宮皇城之景。（圖五之1）此圖採鳥瞰圖法處理，對於北京午門城牆、角樓以及皇城右後方之西直橋都有詳細描寫。（圖六、七）午門為禁城之正門，四隅皆有角樓。京城西之北方西直門則是北京內城四周九個城樓之一，城樓外有深壕相隔，警衛森嚴。（註十一）皇帝出謁完畢歸京，按照禮儀規定，百官應著禮服接駕於大橋下，岸上亦有官員騎馬沿河行走，以備隨時差遣。距城門不遠，執令旗、龍、虎旗先遣羽林軍士，或騎馬，或步行，已陸續抵達城門下；先前到達者早已夾道列隊佇候，在宮門口肅立迎接皇帝返京。（圖五之2）

〈入蹕圖〉繪明神宗至天壽山謁陵

之後，循水路由昌平縣乘船還宮，行經之河爲通惠河，即今之大通河，又稱玉河。此河原由元代都水監郭守敬所鑿通，嘉靖六年（一五二七）御史吳仲建議將通惠河修復，以便疏通都城漕運。七年（一五二八）省運軍勞資六月始竣工，九月完成。通惠河自此漕艘直達京師，迄於明末。據尚書楊鼎、侍郎程毅言：「城西北諸泉水，從都城外濠流轉通惠，是明時西直門外，有河道可達通惠河之明證。」（註十二）〈入蹕圖〉卷首距城門不遠處有兩座橋，一爲石橋，

圖三 明十三陵 櫺星門 《中國美術全集·建築藝術編·2·陵墓建築》

橋邊有牌坊一座，上書「西直橋」三字：一爲木橋，文武百官都佇立此橋旁迎駕。關於這座橋樑經查證可能是離西直門僅半里許之高梁橋，高梁橋跨高梁河，河爲玉河下游，水從玉泉來，三十里至橋下。夾岸高柳，絲垂到水，景色宜人。（註十三）

〈入蹕圖〉中從官侍臣及護衛軍士分水路、陸路而返，儀仗隊伍排列次序大致與〈出警圖〉相同，然背景布置稍異。且祭拜事務既畢，所以〈入蹕圖〉整卷之間隊伍前後次序，並不像〈出警

圖〉一般整齊有規律，儀隊士氣也較鬆散；〈出警圖〉中以兩列縱隊並行的鹵簿儀仗，在〈入蹕圖〉中則多以成群的隊型出現。在車輛的布置方面，馱轎、玉輅、大馬輦、大步輦、方轎等，都是依次而行，只有兩乘黃緞方轎，前後次序與〈出警圖〉中相反：原先負重而需使用多匹馬來托曳的車輅，回程中也因重量減輕而減少用馬數量。而由二十三匹白馬所駕皇帝休息所用之大馬輦，大概是因掩藏在山後，而未繪出。〈入蹕圖〉中皇帝的羽林軍警衛部隊，在岸上有步騎部隊，在河中則有乘舟的文武官員及侍衛隊護駕。儀仗隊伍行進方向則與圖中各種旗幟飄揚方向相同——由左至右。

循水路而歸的船隻隊伍，行駛時與岸上行列配合。前有裝鞭炮朱色箱二船，由內監撐篙鳴炮開道（圖五之9）；尾隨共有八艘護衛船，每兩艘之上各有衛士佩弓箭，執立瓜、長刀、豹尾槍，樂師則佩帶大、小銅角。（圖五之10）再次爲兩艘奏樂船隻，樂工所使用的樂器比〈出警圖〉略多，分別是腰鼓、笛、拍板、笙、龍鼓、鈸、雲鑼、杖鼓。（圖五之12）接著即是皇帝所乘華殿式大船，艙之前後覆有黃幔，