

清 郎世寧 百駿圖 局部 國立故宮博物院藏

神筆丹青·天保九如

國立故宮博物院九十周年賀慶獻禮

馮明珠

兩年多以前，器物、書畫及圖書文獻三處同仁們經過熱烈討論，最後決定在慶賀九十周年院慶的十月，推出兩個跨三處大展：「神筆丹青——郎世寧來華三百年特展」與「天保九如——九十年來新增文物選粹」特展，作為祝賀院慶鉅獻。策劃「神筆丹青」的原因，是二〇一五年恰逢郎世寧來華三百年，本院典藏郎世寧的畫作豐富，這位影響中國繪畫史深遠的西洋傳教士值得紀念；策劃「天保九如」，則因九十年來國立故宮博物院新增文物超過八萬件，幾佔本院典藏八分之一，其中稀罕精善，能補故宮原典藏闕遺者極豐，且多為社會賢達文物愛好者所贈，他們高風亮節、化私為公的情操，值得故宮感謝表揚。這是本院決定在如此重要的日子裡推出這兩特展的原由。配合《月刊》十月號特展專輯，奉主編之囑撰文，遂綜整筆者為三本圖錄所撰序言，拉雜成文，略為讀者介紹本院為祝賀院慶所策劃的展覽。

神筆丹青

帝制時代，臣漸能獲得君王優恤及留名青史是何其難之事，郎世寧以西洋傳教士、清宮畫畫人獲此殊榮，

更是難上加難，因此在《神筆丹青——

郎世寧來華三百年》圖錄序言中，首先載錄了清高宗乾隆皇帝對這位在清朝服務長達五十一年耶穌會士的頒

諭。諭旨頒布於乾隆三十一年六月初

十日（一七六六年七月十六），諭

曰：

西洋人郎世寧自康熙年間入值內

圖三 清 郎世寧 黑水圖解圖（正式本） 局部 平圖021238 國立故宮博物院藏

圖四 清 清人畫弘曆扎什倫布寺佛裝像 北京故宮博物院藏

成就。

康熙中晚期後，清聖祖希望召募有才藝的西洋人，包括醫學、科學、會製玻璃及琺瑯器者以及畫師進京服務。康熙五十四年七月二十二日（一七一五年八月二十日），二十七歲的朱塞佩·卡斯提永尼可以說是北京耶穌會士的期盼下航抵澳門，他隨即前往赴廣州，並馬不停蹄於十一月二十二日（一七一五年十二月十七日）行抵北京，在耶穌會士馬國

賢（Matteo Ripa, 1682-1746）的帶領下晉見康熙皇帝，從此開始了他長達五十一年以郎世寧為名的宮廷畫畫人生涯。郎世寧在北京的宣教事業是否成功，由於文獻資料缺乏，同樣他在華生活起居也因鮮見紀錄而付諸闕如，但從他留下的豐富畫作及清宮《內務府造辦處各作成做活計清檔》（簡稱《活計檔》）的記載，可以瞭解他作為一位受到康、雍、乾三帝賞識宮廷畫師的工作情況。根據《活計檔》與相關文獻記載，郎世寧從康熙六十年（一七二一）始即奉諭製作西洋畫，雍正元年（一七二三），開始

出現他融會中西繪畫技巧的畫作〈七夕圖〉與慶賀雍正帝登基的〈聚瑞圖〉，並奉命教導包括班達里沙、八十、孫威鳳、王玠、葛曙、永泰等人作畫，從此到乾隆三十一年他高齡七十八歲逝世於北京為止，《活計檔》詳載了他四十四年中在紫禁城如意館承應的各式工藝製作，包括：奉命以各種主題創作、與其他宮廷畫師合作、為帝后妃嬪王公大臣畫肖像畫、為帝后政治活動及宮廷生活留下寫真為皇家寵物及各類參養動物寫生（圖一）、為宮廷各類作器設計畫樣、參與各處宮闈建築設計樣稿、參

圖二 清 郎世寧 畫阿玉錫持矛濫寇圖 國立故宮博物院藏

廷，頗著勤慎，曾賞給三品頂戴。今患病溘逝，念其行走年久，齒近八旬，著照戴進賢（註一）之例，加恩給予侍郎銜，並賞內府銀叁百兩料理喪事，以示優恤。欽此。

上諭中特別受到皇帝恩賜的人也載入正史《清史稿·藝術傳三》：

郎世寧，西洋人。康熙中入直，高宗尤賞異。凡名馬、珍禽、琪花、異草，輒命圖之，無不奕奕如生。設色奇麗，非乘貞（註二）等所及。

檔案史籍中特別蒙恩及青史留名的西洋人郎世寧，原名朱塞佩·卡斯提永尼（Giuseppe Castiglione, 1688-1766），義大利米蘭人，十九歲在熱那亞加入耶穌會，一七〇九年赴葡萄牙哥因勃拉（Coimbra），曾為該地耶穌會學院聖弗朗西斯·博爾賈教堂製作多幅壁畫，在畫壇嶄露頭角，受聘為葡萄牙皇后瑪麗亞·安娜（Maria Anna）兩個孩子繪製肖像畫，說明了朱塞佩·卡斯提永尼在來華前的繪畫

圖一 清 郎世寧 畫十駿犬茹黃豹 國立故宮博物院藏

圖八 院藏乾隆朝造辦處製造的〈雀籠式鐘〉與以此發想的「自鳴晝夜」新媒體藝術裝置 教育展覽處提供

圖六 虛擬導覽員之一：乾隆皇帝 教育展覽處提供

中庸西法摹工筆，靜物圖真醒萬民。傳聞這是郎世寧寫下的一首漢文詩，描述他來華成為清廷朝臣，受到康、雍、乾三帝恩典；他以融會中西的繪畫技法，留下豐富的工筆寫真畫作，期盼以歌頌造物者創造萬物神奇力量喚醒萬民。這首詩是否真為郎世寧所作，仍待查考；即或是後人托名之作，筆者讀到「靜物圖真醒萬民」句時，深覺此句確能詮釋郎世寧留下如此豐美寫實畫作的真諦。細看郎世寧留下的畫作，件件寫真、寫實、寫美景，他筆下的人物、慶典、花草翎毛、飛禽走獸，無一不設計明亮艷麗，呈現自然萬物最美好的一面；他更是用其「神乎其技」之工筆，為他侍奉的君王后妃留下最俊美的御容。《聖經·創世紀》記載了上帝創造了天地萬物及亞當與夏娃，郎世寧用畫

筆歌頌造物之美，即便不是他的傳教手法，也必然出自他虔誠的信仰。郎世寧在華的傳教事業或許並不如意，但他留下的畫作已傳世三百年，必將永垂千古；他在東西文化交流與藝術上的卓越成就，值得世人永遠懷念。

藝域漫遊

「藝域漫遊」是教育展覽處策劃的新媒體藝術展，與「神筆丹青」同時推出，以「藝域漫遊」為題，表達了多重意義：「藝域」音同「異域」，既表達了郎世寧悠遊於藝術創作，也彰顯了他終身旅居異域；「漫遊」指觀眾可通過展覽，漫遊於郎世寧的藝術世界，也突顯4G數位新媒體藝術的特性，可以不受時空侷限，快速傳播於虛空之間。本院與資訊工業策進會結合多位新媒體藝術家策劃的「藝域漫遊—郎世寧新媒體藝術展」，除於十月在本院陳列室中與「神筆丹青」特展同步推出外，也將於十月三十一日在義大利佛羅倫斯聖十字教堂（Basilica di Santa Croce）開展，更見證了新媒體藝術可多方漫遊

圖五 左：《藝域漫遊—郎世寧新媒體藝術展》導覽手冊封面 右：《神筆丹青—郎世寧來華三百年特展》圖錄封面

二〇一五年是本院九十周年院慶，恰逢郎世寧來華三百年，同仁們在兩年多前決定以郎世寧融會中西的繪畫成就策劃展覽，除向這位影響中國繪畫深遠的耶穌會士致敬外，也正可與「故宮南院—亞洲藝術文化博物館」的策展理念相呼應，以宏觀的視野及文化交流成果切入，詮釋郎世寧畫作在匯通中西繪畫技巧的成就。展覽以「神筆丹青」為題，既表達郎世寧是位修士，也評價了他在繪畫上的成就。展覽分「來華前後」、「院體新樣」、「圖成百駿」、「圖寫朝儀」、「如真呈覽」及「銅版記功」等六單元，精選一百組件文物，全面呈現郎世寧繪畫發展脈絡，以及他在十八世紀中西文化交流史上的貢獻。感謝北京故宮博物院、美國大都會博

運用中國傳統紙絹、顏料、毛筆，及與如意館中其他畫畫人合作，共同創造出「中西合璧」的清代院畫新體，留下了豐富的藝術創作，迄今仍保留在兩岸故宮博物院及流散在其他博物館中。

物館，以及義大利熱那亞馬丁尼茲養老院共襄盛舉，慷慨借出十一件精彩畫作，完備了本院「神筆丹青—郎世寧來華三百年特展」的策展規劃。

研究指出，郎世寧到達北京後，住在俗稱東堂的王府井天主教堂，每日到如意館行走，孜孜不倦勤奮工作長達五十一年，除留下豐富精彩的繪畫創作外，鮮少文字記錄，因此策展同仁發揮了團隊合作精神，配合展覽編輯一本中英對照圖錄、拍攝一部中、英、義三種語文版的「銅版記功」紀錄片，也同步策劃了「藝域漫遊—郎世寧新媒體藝術展」，參與的同仁包括書畫處林莉娜、陳韻如、劉宇珍、器物處余佩瑾、圖書文獻處鄭永昌、周維強、教育展覽處林國平、謝俊科、郭鎮武、吳紹群及研究助理等，希望通過展覽、圖錄、年表、論文、紀錄片及新媒體藝術展等，全方位呈現這位為中西文化交流付出一生的耶穌會士。（圖五）

靜物圖真醒萬民

聖世康乾受帝恩，入清一代作朝臣；

圖十一 製作「探索郎世寧花鳥走獸世界」香港城市大學製作

圖十 以郎世寧創作的動物飛禽為主角製作的「國寶神獸闖天關」動漫影片，這是本院製作的第一部4K動畫影片。教育展覽處提供

LED燈箱與螢幕建構成光柱交錯排列構成，觀眾如走入百花齊放夢幻綺麗花園中，並隨著「自鳴晝夜」運轉。

策展人之一謝俊科在〈總說明〉中寫道：郎世寧是中國繪畫史上的傳奇人物，他活在天主教教廷與大清帝國兩大全然不同體系中，出身耶穌會來到中國傳教，卻成為清朝皇帝信賴的畫家。他的畫風以西方油畫技巧為

特性。

圖八 以郎世寧《畫仙萼長春》為題材設計的「百花綺園」新媒體藝術裝置教育展覽處提供

圖十二 義大利佛羅倫斯聖十字教堂（Basilica di Santa Croce）聖十字教堂提供

觀眾可透過觸控螢幕或智慧型手機，欣賞由實踐大學陸蓉之教授製作的「來華之路」郎世寧影片及相關文物介紹。觀眾彷彿親歷郎世寧三百年前一幕幕的人生風景，增加對郎世寧生平與繪畫藝術的理解。

國寶神獸闖天關

來華之路

運用數種光電媒材與技術，結合郎世寧〈畫孔雀開屏〉原畫擬真再現，隨著自鳴晝夜時序交互變化，將畫中意象轉化為多層次動態時空情境中，屬互動實境與裝置新媒體藝術創作。（圖九）

穿真透時

（圖八）

主，兼融中國傳統繪畫技巧；他的作品開創中國畫壇新視野，因而在異鄉大放異彩，卻在故國義大利沒沒無聞。因此策展團隊要將他的作品真蹟帶入數碼世界，在郎世寧離鄉背景三百年後，送他返鄉，讓他的鄉親義大利人重新認識他，也以「新媒體藝術

圖九 以郎世寧《畫孔雀開屏》為題材設計的「穿真透時」新媒體藝術裝置教育展覽處提供

術」創作向郎世寧致敬。

「藝域漫遊——郎世寧新媒體藝術展」重要內容包括：

虛擬導覽員

進入陳列室，迎面而立的是兩位「虛擬導覽員」，一位貌美修女，一是年輕的乾隆皇帝（圖六），觀眾可以手機掃描，任擇一位，導覽員即以栩栩如生有趣的動作，帶領觀眾穿越時空，進入郎世寧的百花綺園。

自鳴晝夜

「自鳴晝夜」以院藏乾隆朝造辦處製造的〈雀籠式鐘〉（圖七）為元素，結合該鐘所具備的十八世紀古典東方美學與西洋精密機械工藝，以新媒體藝術手法重新創作，呈現經歷歲月風霜、日昇月移、時光流動，依然不斷轉動齒輪，帶動全場晝夜虛實交替所造成似幻如真的視覺變化，體現郎世寧藝術作品隨著光陰流逝，永恆不朽。

百花綺園

以郎世寧〈畫仙萼長春〉為題材的新媒體藝術裝置。整件作品由

以動漫手法將郎世寧筆下各種動物予以角色化活躍起來，它們誤闖南懷仁（Ferdinand Verbiest, 1623-1688）所製〈坤輿全圖〉中，展開了一場充滿戲劇張力的冒險旅程，構成氣勢磅礴的畫面，寓教於樂中為觀眾介紹了郎世寧的繪畫成就。（圖十）

探索郎世寧花鳥走獸世界

這件作品由香港城市大學創意媒體學院邵志飛（Jeffrey Shaw）教授研發，觀眾藉由移動牆壁上的電視螢幕，觀賞郎世寧所繪花鳥走獸的虛實景觀。這是繼「同安潮——新媒體藝術展」後本院與香港城市大學的再度合作。（圖十一）

銅版記功

乾隆皇帝為記錄自己的功勳偉業，特令郎世寧等宮廷畫師，畫下十全武功之首「平定準噶爾回部」各場著名戰役及得勝情境圖，共十六幅，送往法國巴黎以精細的雕版印刷技術印製成銅版畫，俗稱〈得勝圖〉。圖書文獻書研究員鄭永昌與周維強，考據史實，走訪海外，還原史事，拍攝成4K高解析度紀錄片，配合郎世寧

圖十六 「天保九如—九十年來新增文物選粹」特展海報

原則，三處同仁共選出一百五十二組件，分九單元展出。

以故宮器物處為例，舊藏以宋元明清皇室珍藏為主，新增器物類文物偏重於新石器時代至先秦考古出土的玉器、銅器、陶器，以及秦漢至唐代的墓葬文化與生活用器，目的為呈現各時代文化，增補建構更完備的中國器物史發展脈絡。本院新增器物類文物近一萬五千件，幾佔器物典藏的四分之一，來源包括大陸時期的考古出土、捐贈、購藏、移交等。展覽以「補闕正史」、「綴錦成章」、「容物啓新」等三個單元，分別就玉與青銅、陶與瓷以及文房珍玩擇其精

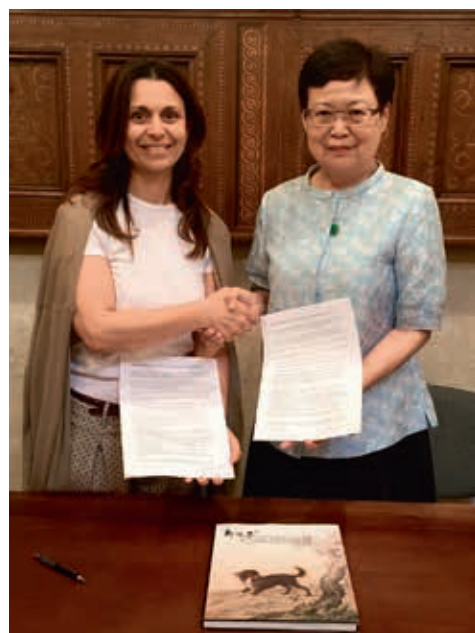
特展播放。

返回故里

二〇一四年七月十六日，正當同仁們積極策劃郎世寧展覽之際，

圖十四 「朱塞佩·卡斯提永尼—郎世寧新媒體藝術展」展覽海報 教育展覽處提供

圖十三 2015年6月26日馮明珠院長與佛羅倫斯聖十字教堂主席 Irene Sanesi 簽訂合作展覽協議 陸仲雁攝

在義大利的貢薩格大學佛羅倫斯分校（Gonzaga University in Florence）任教的 Francesco Vossila 教授伉儷來訪，並帶來佛羅倫斯聖十字教堂主席 Stefania Fuscagni 及貢薩格大學佛羅倫斯分校校長 Patrick Burke 兩封信函，邀請本院策劃的郎世寧新媒體藝術展於二〇一五年十一月間到佛羅倫斯聖十字教堂展出。（圖十二）經過近一年的書信往返，終於在今年六月二十七日於佛羅倫斯簽訂合作協議（圖十三），確定「朱塞佩·卡斯提永尼—郎世寧新媒體藝術展」（Giuseppe Castiglione: Lang Shining New Media Art Exhibition）（圖十四）從二〇一五年十月三十一日至二〇一六年元月三十一日在聖十字教堂展出三個月。由於聖十字教堂展覽場地較小及義大利觀眾希望觀賞到郎世寧擬真原作，策展團隊濃縮了「藝域漫遊」，依據聖十字教堂的展覽空間，將展覽分為：「文化交流：職貢圖時光廊道」、「栩栩風華：郎世寧高仿真畫選萃」、「再現丹青：郎世寧新媒體作品」及「聚焦國寶：郎世

品，呈現器物類新增文物的新紀元。（圖十五）書畫作品新增入藏為數達六千餘件，其中明末遺民、揚州八怪的作品，原是清宮較為匱乏者；而早年散佚民間的清宮舊藏書畫名蹟，也有部分回歸本院；大幅拓展故宮原有典藏的範圍與時間縱軸，為故宮書畫典藏，開創新局。圖書文獻處新增文物則多達六萬餘件，以政府移撥、購藏及各界捐贈為夥，同樣也多方充實及延伸了典藏質量，展覽以「天府遺珍」、「名刻精槧」、「儒賢手澤」、「宗教經典」及「皇輿版籍」等五單元，彰顯圖書文獻處新添圖籍之新彩。

結語

《詩經·小雅·鹿鳴之什·天保》，以九個「如」字：如山、如阜、如岡、如陵、如川、如月、如日、如南山、如松柏等，串連象徵天地靈佑、德壽綿長的意象；以「天保九如」作為「九十年來新增文物選粹」主標題，既扣合了故宮九十之慶，也表達故宮人真摯的祝福，期盼

寧得勝圖紀錄片及動漫創作」等四大展區。總之，策展團隊以當代科技向朱塞佩·卡斯提永尼致敬，呈現郎世寧其人其藝以及他所處的時代，一位耶穌會士艱苦卓越不平凡的一生；讓他在離開家鄉三百年後，能以遺作重返故里，與鄉親團聚。

天保九如

國立故宮博物院豐厚的文物資源，原以承續清代宮廷收藏為主，隨著藏品數量的增益與內涵的延伸，不斷注入新的活力與價值。「天保九如—九十年來新增文物選粹」特展，完整呈現歷年陸續入藏之器物、書畫與圖書文獻珍品，不僅包括流散海內外的清宮文物，也反映不同階段蒐訪徵集的思維旨趣，往往能彌補院藏文物之遺闕，偶有享譽藝林或傳世絕罕的祕寶入藏本院，更成佳話。然要在新增近八萬多件文物中，選出適合展覽陳列的珍品，既要彰顯文物傳世價值，又能反映故宮典藏研究的多元內涵，實屬不易，策展團隊定下「稀罕精善」與「蒐逸補闕」作為選件兩大

國立故宮博物院福壽延綿，邁向下一個九十年。在展覽總說明中，策展執筆人寫道：藉由此一特展，期望觀眾在飽覽文物精粹之餘，領略故宮世世代代肩負典守國寶重責的歷史意義，與博採潛研、揆古瞻新的開創能量。

作者為國立故宮博物院院長

註釋

1. 戴進賢 (Ignatius Kögler, 1680-1746)，字嘉賓，日耳曼天文學家，耶穌會士。康熙五十五年（一七一七）抵達北京，在理藩院：雍正三年（一七二五）任欽天監總監，雍正九年（一七三二），擢禮部侍郎；乾隆十一年（一七四六）卒於北京，供職清廷長達十九年。
2. 焦秉貞，山東濟寧人，官欽天監五官正。工人物樓觀，通測算，參用西洋畫法，剖析分判，量度陰陽向背，分別明暗，遠視之，人畜、花木、屋宇皆植立而形圓。聖祖嘉之，命繪耕織圖四十六幅，鑄版印賜臣工。引自《清史稿·藝術傳三》。
3. 本文參考了「神筆丹青—郎世寧來華三百年特展」之總說明、單元說明及鄭永昌所編《郎世寧年表》及《三朝畫師郎世寧—半世紀在華歲月》；《藝域漫遊—郎世寧新媒體藝術展》導覽手冊及「天保九如—九十年來新增文物選粹」之總說明、單元說明及曾紀剛提供資料。