

故宮動物園展中的十二生肖

■ 王湘文

炎熱的暑假要不要到涼爽的古宮輕鬆看可愛動物呢？本院今年七至九月推出故宮動物園展，展覽分「十二生肖」、「珍禽異獸」、「水族悠遊」等三個單元，它是本院首度以國小學童為對象，提供有趣又豐富的動物書畫展。為使觀眾——特別是小朋友族群——能全心投入觀賞展覽、享受看展樂趣，展場的說明卡片有別於過去詳細說明作者、朝代、筆法、風格與傳承等，改以最簡潔的中英文品名取代之。為提供更豐富的資訊，特以十二生肖為切入角度，結合展件談談十二生肖的起源及相關文化。

有關十二生肖的傳說，大致是玉帝決定挑選十二生肖作為人類紀年之選，舉辦了一場比賽。老實的牛提早出發，背上載著老鼠，老鼠在抵達終點的前一刻跳下牛背而拔得頭籌。貓與老鼠原本是好友，可能是老鼠叫不起貓咪起床，貓咪錯過了十二生肖比賽，所以貓從此與老鼠就變成了死對頭。然事實上，貓咪並非中國本土物種，它可能源於西亞，在傳入中國以前，十二生肖排列已然成形，故現今我們所熟悉的傳說可能是為了符合物種特性而創作出的故事。古代《詩經》曾記有「有熊有羆，有貓有虎」，說明貓這種生物跟熊、虎這種野獸是未被馴養的生物，直至漢朝時期才慢慢變成家貓概念。

現今學者普遍認為中國上古時代已使用天干、地支紀年、紀月、紀時。所謂的十二「地支」即為「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」，先有十二地支再透過日常生活中可接觸的生物或是部落圖騰，連結到對應的動物，然後再慢慢形成近代熟悉的十二生肖故事。然千百年來大家對十二

生肖起源或演變的歷史興趣勃勃，如清代趙翼（1727-1814）認為十二生肖源於古代北方游牧民族的習俗、民國初年歷史學家郭沫若（1892-1978）受日本學者新城新藏（1873-1938）影響，提出中國十二星辰源於巴比倫的學說。郭沫若的想法在考古資料出土後已被推翻，早在周朝時已有十二生肖，¹且於漢朝王充（27-97?）《論衡》著作可知，此時十二地支對應十二生肖已相當普及。²比較有趣的部份是，根據《放馬灘秦墓秦簡》十二生肖和現今已大同小異，唯一差別是「辰」是對虫，而不是龍。無論如何，十二生肖具體如何形成已難實際考證，其生肖信仰廣泛影響亞洲社會各個層面，成為生活中不可或缺的常民知識與文化。以下就為本次展覽選件，作簡單說明。

鼠：宋錢選〈蓮實三鼠〉

此幅收錄在《宋元名人花鳥合璧冊》第十一幅，署名為吳興錢選舜舉。錢選（1235?-1307?），字舜舉，元代著名書畫家，擅長花

圖1 | 宋 錢選 蓮實三鼠 冊頁 國立故宮博物院藏

鳥與動物題材類型之書畫作品。本幅蓮實三鼠，畫中老鼠真實反映出鼠類動物吃東西時之姿態，極富動感與寫實感。

畫幅中有三隻小老鼠、梨子、蓮蓬與紅菱。蓮蓬為蓮花的一部份，一般來說在夏天蓮花開花後可收成，秋天是豐收期。蓮蓬又有分蓮房與蓮子等，蓮子為一般民眾經常食

用甜點，較為人熟知，然實際上蓮蓬亦可食用，在江南水鄉一帶如洞庭湖、西湖等地皆有產出。紅菱則在民間歌謠中以〈採紅菱〉廣為人知，為水生植物，同蓮蓬繪於同一畫面可反映出江南水鄉區域之物產特性。作者將老鼠與蓮蓬、梨子等畫在一起，營造出豐收有餘的慶賀景像。（圖1）

圖2 | 元 元人 牧夢占豐圖 軸 國立故宮博物院藏

圖3 民國 胡藻斌 顧影自豪 鏡片
國立故宮博物院藏

圖4 孟加拉虎 高雄壽山動物園提供

牛：元人〈牧夢占豐圖〉

畫中有牛四頭、牧童三人。以柳、石作為界線，描寫悠然放牧生活。左上牧童正執紉著繫牛線，衣服有多處補丁，顯然貧微，然其怡然自得地微笑，牛隻亦溫馴相覷；中間三牛臥地休息，當中二頭雙眼相對，當為母子，舐犢情深；另一花白相間體型碩大之牛亦臥地其後。右下二牧童，前方牧童以篲代蓆，正小憩片刻，彷彿有好夢，而其身後同伴卻持一草繩加冠於其頭上，欲作弄同伴，堪稱童心未泯。畫中柳條蒼勁有力，遠景花樹繁開，春意盎然。其樹石表現手法近明代浙派風格，整體畫作呈現農村日常生活。（圖2）

虎：民國胡藻斌〈顧影自豪〉

胡藻斌（1897-1942），字顯聲，號靜觀樓主，廣東順德人。早歲曾赴日本京都市立

美術工藝學校學習西洋畫，同時追隨國父孫中山（1866-1925）加入同盟會。回國後於廣州設立美術學校造育英才，並曾受粵政府資助，赴歐亞三十餘國考察。胡藻斌無論在題材與風格上，皆受近代日本畫家影響，喜畫猛獸，寓喻東亞奮發圖強、重振民族精神。藝術表現上同其它嶺南派畫家如高劍父、高奇峰等人，融入中國畫、西洋畫、日本畫等技法，色彩鮮艷分明、筆觸剛勁有力、暈染層次多元。³

本幅題名〈顧影自豪〉，為少見的畫虎布景，畫中老虎姿態俯前，兩邊墨綠草叢襯托出老虎本身鮮麗的虎皮顏色；老虎前端為一池景，池景中反射出老虎臉龐，彷彿看著自己的姿態而心存自豪之感。唯老虎視線向前，看向前方而非水影，眼神銳利，雄風凜然，作者在營造氣氛與凝結時間能力上堪為翹楚，為其畫虎名作之一。（圖3、4）

圖5 民國 王震 月桂雙兔 軸 國立故宮博物院藏

圖6 宋 宋人 霖雨圖 軸 國立故宮博物院藏

兔：民國王震〈月桂雙兔〉

王震（1867-1938），字一亭，號白龍山人。民國初年著名實業家、慈善家與書畫家。王震早歲曾從徐小倉、任伯年等名家學畫，中年拜吳昌碩習畫，畫風受其影響驟變；其本人潛心學佛並以畫佛相關題材作為創作靈感，更曾任佛學書局董事長。王震創作題材多元，凡人物、花鳥、佛像、山水無不涵蓋。

本幅為王震動物題材創作，題詩云：「秋風綻金粟，涼壻吐奇馭。皎皎白兔兒，曾向月中宿。」（圖5）創作於1931年秋天，王震時年六十五歲。本幅曾是著名收藏家楊隆生（1916-2013）先生收藏，後輾轉為本院購藏。楊隆生嘗言：「（此畫）用粗筆畫桂花

枝葉，用藤黃點綴花瓣，中間畫一圓月，兩隻白兔在青草原野相戲，極富情趣。」⁴

龍：宋人〈霖雨圖〉

畫面中央繪有一暗金四爪龍盤踞於烏雲密布的天空，探頭望向左下角海中蛟龍。四爪龍的軀幹以強烈扭動的方式呈現於畫面上，龍身上更細微之處有許多白色硬毛，體現其奇禽異獸之感。（圖6）

「龍」在中國古代有多重象徵之意，有帝王及其皇室之表徵或祥瑞之徵，然在更早的古代典籍如《山海經》或《淮南子》，龍是水神的坐騎，之後再躍升為掌控雨水與海水的神。最著名者即是《西遊記》當中的龍

圖7 | 清 華岷 寫生冊 第二冊 蛇 國立故宮博物院藏

王，其居住於深海龍宮，掌管海中一切。

本幅宋人〈霖雨圖〉除體現巨龍磅礴氣勢，更是院藏少數以龍為主題的絹本繪畫，過去因折裂無法展出。本次特展在本院書畫修護室努力之下，再度展現於世人眼前。⁵

蛇：清華岳《寫生冊》〈蛇〉

華岳（1682-1756），號新羅山人，活躍於雍正乾隆時代，為「揚州八怪」之一。其藝術風格饒富趣味與幽默，擅長山水、人物

與動物畫，風格受陳洪綬、恽壽平、石濤等人影響，有「領異標新，窮神盡變」之美譽。此《寫生冊》未署年款，根據學者研究，當為六十歲後晚期作品，題材涵蓋人物、昆蟲、陸上與水生動物等，幽默風趣，意喻其自身處境與個人生命經驗於作品，生趣動人。⁶此畫（圖7）描繪一黃蛇昂首吐舌，盤踞於草叢木石間，蛇身斑紋真實而生動，為本院少見以蛇為主題之創作，為蘭千山館寄存本院之精彩佳作。

圖8-1 | 清 清人 天閑馴良平安八駿 卷 國立故宮博物院藏

圖8-2 | 清 清人 天閑馴良平安八駿 卷 國立故宮博物院藏

馬：清人〈天閑馴良平安八駿〉

本院藏有二卷清人〈天閑馴良平安八駿〉卷，此二卷比對圖中馬隻，可知為同一批馬匹唯其肢體動作各異。新疆產名馬，嘉慶年間進貢朝廷，特製作此卷作品，畫法近郎世寧，有西洋畫之特色，如光影交叉與立體感之表現。（圖8）

八駿圖最早緣由來自周穆王得八駿觀四荒、遊崑崙與見西王母之典故，⁷唯自乾隆朝以後，八駿圖重新塑造出以貢馬為核心，有

「人盡其用、四海來朝」之榮盛意象。⁸本幅馬匹形態多樣，或跑、或臥、或摩癢、或跽足，馬匹花色各異，可體現渾健體型之西域貢馬。本卷題名「天閑馴良平安八駿」，「天閑」為古代皇帝養馬的地方，引首有子臣綿寧（後道光帝）手書「王道萬方安」等吉慶題跋，另一卷有「天馬西來，慶雲呈瑞，良驕超羣，才全德備」等趙秉冲奉軸敬書，可見二卷以駿馬為祥慶之兆的寓意。

圖9 | 宋 蘇漢臣 開泰圖 軸 國立故宮博物院藏

羊：宋蘇漢臣〈開泰圖〉

蘇漢臣（約活躍於十二世紀），北宋著名書畫家，擅長佛畫與嬰孩等相關題材作品。此幅梅花下童子騎羊，羣羊飲齧寢訛，紛繞其側，唯其畫風與蘇漢臣有異，應為明代以後作品。（圖9、10）

許慎《說文解字》：「羊，祥也。」古代以來，羊、祥二字通用，常見之三羊開泰有吉祥之意。⁹本幅中立者一童子被羊群圍繞，計有八十一隻羊，當以「數九圖」或「九九消寒圖」作為其構思，所謂九九一般指冬至後八十日即回暖，冬春之際，萬象更新之意。

明朝萬曆年間劉若愚（1584-?）撰寫的《酌中志》中，記載騎羊人物的開泰圖成為宮廷冬至之際，慶祝節慶之景象，如「綿羊引子畫貼」、「九九消寒詩圖」等，故此作品為典型慶祝吉祥之應景之作。¹⁰

猴：宋徽宗〈寫生〉

宋徽宗（1082-1135），名趙佶，北宋第十一代帝王，神宗子、哲宗弟。徽宗集畫家、書法家、收藏家、詩人於一身，其書法造詣

極高，自創「瘦金體」為後世所推崇，畫押亦別具特色，唯本幅作品畫押與書法題字皆為後人添加，應為明清時期蘇州片產物。本幅中間有一野蔬，右上有一昆蟲。《石渠寶笈》著錄為蛻螂，然應為天牛。野蔬下方有一蟬。左邊畫幅有一對子母猿¹¹坐立於青綠湖石上，相依擁抱，母猿脖子戴有項鍊，金索鎖於石上，當為人所飼養之猿猴。整幅用筆

圖11 | 宋徽宗寫生卷局部 國立故宮博物院藏

圖10 | 北非鬃羊羊群 臺北市立動物園提供

圖12 | 馬來猴寶寶與媽媽 新竹市立動物園提供

圖13 | 宋 徽宗 寫生 卷 國立故宮博物院藏

圖14 | 明 明人 畫雞 軸 國立故宮博物院藏

設色沈穩高雅，構圖上各個物種佔據畫幅一方，似乎無所關聯，卻營造出一種萬物榮豐、平靜典雅的氣氛。（圖 11～13）

雞：明人〈畫雞〉

畫中描繪雄雞與雌雞一對，雛雞三隻。雄雞昂首雄立，眼睛炯炯有神側身目向前方。雌雞則低首目視雛雞。畫雞題材，在古代為畫科的類別之一，通常為表現田園生活、隱逸自得的樣貌。本幅為一家和樂融融的畫雞名品，雄雞後方之萱花為中國慈母形象的象徵花朵，為萱草之花，萱草時人稱忘憂草，畫家構圖上畫萱花一對，更能顯示恬淡的田園之樂與怡然自得之氛圍。（圖 14）

古代人相信雞有五德，「文、武、勇、

仁、信」，是可信賴的動物，又稱之為德禽，故以雞為題材之畫作為數不少，本幅亦為本院收藏畫雞名品之一。

狗：清《金廷標仿陳書畫》冊〈眠犬〉

清金廷標（?-1767），乾隆朝宮廷畫家，人物、山水、花卉無一不精，備受乾隆皇帝賞識。此幅眠犬收錄於清《金廷標仿陳書畫》冊。陳書（1660-1736）為清朝著名女書畫家，字南樓，刑部左侍郎錢陳羣（1686-1774）母。陳書子錢陳羣進貢其母畫冊，乾隆皇帝命金廷標根據該冊做製成此冊。由乾隆皇帝題跋年代推測，此冊完成年代應在 1766 年前。

此幅水墨眠犬饒富趣味，生動地展現小狗捲成一圈的熟睡樣態，透過水墨的濃淡調

圖 15 | 清 金廷標仿陳書畫 冊 眠犬 國立故宮博物院藏

圖16 | 清 王素 豬 冊頁 國立故宮博物院藏

配，精準地刻畫犬隻尾巴、耳朵、下巴等部位，毛色亦透過水墨變化清楚地勾勒出來，雖為小品卻可獨見畫家巧思。乾隆皇帝在此題詩二首：「一團烏玉臥婆娑，似解黑甜樂趣多。如此晏眠不吠盜，主人畜爾意云何？」、「圖成一日幾摩娑，睡趣偏饒醒趣多，自是畫家具深意，漫從李迪較如何？」此幅畫作深受乾隆皇帝喜愛，甚至讚美作品如宋代著名畫犬名家李迪。（圖15）

豬：清王素〈豬〉

王素（1794-1877），字小梅，江都人（今

江蘇）。《清畫家詩史》載其：「工人物花卉，畧師新羅山人。」王素為道光咸豐年間書畫家，本院購藏其四張作品，內容包含花卉小蟲、貓蝶等。本幅描繪三豬渡江景象；遠景黃土灰濛，樹木凋零無葉，有秋天蒼芎之感。右下前景豬隻剛渡江抵達彼岸；後方二隻豬尚在渡泳中，三分之一身軀露出水面。作者透過水墨濃淡，將豬隻的體形與動態表現於作品中，為少見的豬隻渡河題材。（圖16）附帶一提，十二生肖動物中，鼠、蛇、豬三類相對而言較少成為書畫家創作主題。

貓：〈無款狸奴〉

古人稱貓為「狸奴」，這幅畫作為《歷代畫幅集冊》第四幅，根據劉芳如研究，與本院院藏之李迪（約活躍於十二至十三世紀）〈狸奴小影〉相去不遠，可能亦出自南宋畫家李迪之手。¹² 李迪仕南宋孝宗、光宗、寧宗三朝，倍受南宋帝王賞識。畫中狸奴腹白背花，輕盈跨走，眼神炯然。尺幅不大，然在線條勾勒與用筆設色上均十分精細，尤其是背部皮毛設色轉換細膩，使得這隻小狸奴既可人又不失寫實，彷彿日常可見的花貓姿態。（圖 17）

十二生肖傳說深植東亞社會，貓咪與老鼠的比賽之爭又如此深入人心，故本展特別挑選一件狸奴名品，呼應十二生肖的傳說與文化。本展展示古畫中的動物，可能是書畫家對動物的想像（如龍）、對動物的寫生觀察（如虎）或對文化表徵意涵下的藝術創作（如羊），可以說是古代生物多樣性的表現。現今社會中，尊重和理解生物多樣性已是普

世價值，古書畫中的十二生肖不單只是文化意義下的存在，它更是古往今來生物多樣性的表現，值得我們細細品味！

本展感謝臺北市立動物園、新竹市立動物園、高雄壽山動物園、國立海洋生物博物館共同合作，並提供相關圖像、影音與資料等；本文另感謝本院書畫處邱士華助理研究員、董文娥助理研究員指教。

作者任職於本院書畫處

圖17 | 歷代畫幅集冊 冊 無款狸奴 國立故宮博物院藏

註釋

1. 吳裕成，《中國生肖文化》（天津：天津人民出版社，2004）；李薇，〈十二生肖文化在中國〉，《文化遺珍——海外華人十二生肖銅像珍藏》（北京：故宮出版社，2012），頁 118-132。
2. 如（漢）王充《論衡·物勢》載：「寅、木也，其禽虎也；戌、土也，其禽犬也；丑、未，亦土也，其禽豕也；巳、火也，其禽蛇也；子亦水也，其禽鼠也；午亦火也，其禽馬也；水勝火，故豕食蛇；火為水所害，故馬食鼠屎而腹脹。……午、馬也，子、鼠也，酉、雞也，卯、兔也；亥、豕也，未、羊也，丑、牛也……」同本書的《論衡·言毒》另有記：「辰為龍，巳為蛇，辰、巳之位東南。」可知漢朝時，十二地支對應十二生肖已經相當普及。另參考鄭文著，《論衡析詰》（成都：巴蜀書社，1999）。
3. 梁佩君等編，《草澤雄風——胡藻斌作品集》（澳門：澳門藝術博物館，2010）。
4. 楊隆生，《王一亭書畫集》（臺北：中國美術出版社，1979）。
5. 許兆宏，〈宋人霖雨圖賞析與修復〉，《故宮文物月刊》，356 期（2012.11），頁 108-115。
6. 劉芳如，《華嶼寫生冊》（臺北：國立故宮博物院，2012），頁 19。
7. 洪安全，〈周穆王與西王母〉，《故宮文物月刊》，3 期（1983.6），頁 88-96。
8. 馬雅貞，〈清代宮廷畫馬語彙的轉換與意義——從郎世寧的《百駿圖》談起〉，《故宮學術季刊》，27 卷 3 期（2010 春），頁 103-138。
9. 簡松村，〈三羊開泰大吉祥〉，《故宮文物月刊》，94 期（1991.1），頁 6-25。
10. 胡櫨文，〈消寒開泰——冬至圖像的使用脈絡〉，《故宮文物月刊》，395 期（2016.2），頁 106-119。
11. 古代猿猴不分，本展選件宋徽宗〈寫生〉卷於《石渠寶笈》著錄上為子母猿，然依其特徵，當為猴而非猿。猿與猴之簡單判斷為猴有尾巴，體型較小，如臺灣獼猴、馬來猴等；猿則體型較猴大，無尾，如紅毛猩猩等。
12. 劉芳如，〈宋畫狸奴〉，《故宮文物月刊》，84 期（1990.3），頁 4-11。