

神韻天工——關於「明清官像畫大展」

劉天課

國立臺灣藝術教育館研究員兼代展覽演出組主任

展覽方向：觀眾取向與視覺美感

自有人類以來即有對人類自身之描繪，在中國及世界各地岩畫上均有大量人紋畫，六千年前中國西安半坡遺址出土的陶鉢上就有魚紋人面頭像畫。相傳商朝宰相伊尹曾經畫了「法君、專君、授君、勞君、等君、寄君、破君、國君、三歲社君」等九個君主之圖像。周代孔子曾參觀周朝明堂，內供奉堯、舜、傑、紂諸王畫像，唐代閻立本繪製「歷代帝王圖卷」，宋代馬麟奉帝命繪製歷代帝王立軸並有宋代皇帝題像贊，是為「帝王畫」之濫觴。漢宣帝令畫官為功臣霍光、蘇武等十一名畫像供於麒麟閣以彰其功。此後歷代帝王除為帝王畫像外亦均會為功臣名將繪製精緻畫像，懸掛於特定宮閣裡，以示表彰；著名例子有東漢雲台十八將、唐朝凌煙閣功臣像、以及清朝紫光閣兩百五十名功臣像，畫像能懸於此者，其族光耀。是故各代其他品等官人及王公貴族亦仿效畫像懸於宗祠，以為後世慎終追遠之祭拜。約當春秋戰國時期（西元前 770-221 年），中國民間早有職業肖像畫家為人畫肖像，據中國畫史記載，上自漢唐以迄宋代期間，善於傳神寫貌的著名畫家很多，諸如毛延壽、顧愷之、周昉、顧閔中等均為佼佼者。

中國歷代以來多有大量之人物畫及肖像畫，肖像畫家一方面為在世人畫像寫真，另為紀念先人，或表達對聖賢親人的追慕，繪製先聖以為注重倫理祭祖追思之禮儀，此種人物肖像畫發展至明清兩代已非常發達，為祖宗或自己畫像是莊嚴而隆重之人生大事，往往重金禮聘肖像高手，花費個把月之時間工整細膩的精心繪製，不但要求像之外，更需把個人精神特質和氣質風度活現。有畫單人者、有畫單人對軸者、有畫全家二代、三代、四代、五代以至六代之代圖、更有五十祖宗或百位祖宗之圖者，也有宗族纂修宗譜之時，同時增修圖譜，聘請知名肖像畫家高手，為歷代祖宗畫像譜者。本次展出作品中之清朝仁宗嘉慶二十一年（1816）重修的「蕭邑朱氏宗譜」計臚列有一百零一圖幅之贊像，觀其圖像雖百年以上，仍栩栩如生，筆法用色均極細膩華麗，猶如新繪之者，足令人稱奇。

小題大做的展出：本展在人物畫中選擇肖像畫為範圍，以明清時代之官像畫為題，就中國明清時期以來，士族官家的容貌寫真和遺傳的特質，所繪官服、鞋帽、配飾、花樣款式，而面部畫法就有雙勾法、暈渲法、細密描寫法、超寫實畫法、照相寫實法等。兼具中國肖像畫法之美、書法藝術之美、色彩之美、服飾之美、典章制度之美、遺傳之美以及人倫、道德藝術之美。

展出作品之年代

以中國封建社會結構瓦解前之朝代-明清時期之官像畫為範圍，一方面因年代距今較近，作品保存較多而完整，實物較齊全而完備，一方面史料較多而易得。就本次展出選件而言，因現存作品數量及品類眾多，故得以在五、六百件作品之中，精選約一百五十件左右之各類型官紳肖像畫圖像，包括皇親、王公、侯爵、將相、各品等官服圖、官便服圖、多代之代圖、遊樂圖、士紳圖像、靈神圖等，圖中人數有多至百、五十人者，有十多人、有十人以下之七八人以至三人、有夫婦、兄弟、姊妹及齊福相圖之兩三人者以及單人圖像者；展出之代圖有多至五十一祖宗圖像者，有六代者，有三至四代者，有層屏分隔五六代者。齊福圖有三妻妾者，雙妻者尚稱普遍。士紳圖中之穿著有現代風者多之，不足為奇。圖中背景亦分別有山水圖樣、薰爐清供、錦屏、牌位及室內景物者，有桃木太師椅、錦緞、虎皮椅墊、繡花地毯及刻花地磚等等，不一而足，可謂琳琅滿目。

喚醒文化尊嚴：中學為體西學為用

明代以前的中國人物肖像畫都以線條為主的畫法，線條細緻，呈顯勾描點畫之力與美，惟較缺乏立體感。在元代畫家王繹的人物畫中已可看出明顯之立體感，可能他已接觸到西洋光影寫實畫法之影響。明末萬曆年間西洋油畫透過宗教開始傳入中國，人物肖像畫面臨傳統筆墨，與光影寫實、立體質感等西洋畫法之沖擊，其中曾鯨（字波臣 1568—1650 福建莆田人）的肖像畫法，結合淡墨皴擦與色彩染暈，充分掌握描繪對象的形神特質，可謂融會西洋畫理於傳統技法的先例，因其精湛的畫藝，至盛名遠播金陵（明代首都為今之南京），許多王公大臣、文人巨賈紛紛重金禮聘其為之畫像，包括王時敏、周順昌、胡爾慥、項子京、黃道周、黃尊素、侯峒曾、婁堅、張遂辰、陳繼儒、萬一龍、董其昌等。因其名氣大，許多有興趣的學生來拜師，有記錄可查的弟子有四十多位，特出者有沈韶、沈紀、徐易、張琦、張遠、謝彬、劉祥生、郭鞏等等。本次展出兩幅有曾鯨題名並繪王學恭夫人像及顧起元像之絹本肖像畫，若屬真蹟，則是最佳的中西畫法融會的範例。

神韻天工——畫法概說

前曾提及中國明代以前的中國人物肖像畫都以線條為主的畫法，線條細緻而美，惟較缺乏立體感。我國畫論中即有人物肖像畫之記載，包含芥子園畫譜收錄歷代各家傳神祕訣，包含有宋蘇軾論傳神、宋陳造論寫神、元王繹寫相祕訣、清沈芥舟論傳神（內容有取神、約形、用筆、用墨、傳色）、丁思銘寫照提綱等。並有丹陽丁皋鶴洲氏所撰寫真祕訣，對畫肖像畫有詳盡之論述，內容有部位論、起稿論、起稿先圈說、心法歌、陰陽虛實論、天庭論、鼻準論、兩顴論、腮頤論、地閣論、眼光論、海口論、耳輪、眉論、鬚論、髮論、染髮分門、面色論、氣血論、提神要法、擇室論、旁背俯

仰等，並附圖以明之，可謂經典之作。清代欽定四庫全書亦收錄金壇蔣驥所撰傳神祕要。在元代畫家王繹的人物畫中已可看出明顯之立體感，可能他已接觸到西洋光影寫實畫法之影響。

選擇展品：作品來源與遺珠之憾

本次展出時段為民國八十七年九月五日至十月二十五日在中正藝廊(中正紀念堂內)，正逢新學期開學階段，各校學生及教師多回學校註冊上課後，參觀學習或校外教學，本展正好提供最佳之文化藝術研習場所，尤其在十月國慶期間，外國遊客多、歸國華僑多、國人休閒假日多，可說是辦一個具有傳統中國味的展覽之好時機，故特向何創時書法藝術基金會董事長何國慶先生、中華收藏家協會理事長張建富先生、國立台灣師範大學美術系沈以正教授以及書畫篆刻家陳宏勉先生等商借作品，從七八百幅明清時期之官像祖宗畫中，精選約一百五十幅左右之作品展出；挑選之原則以作品保存狀況、品相、紙絹保存情形、題贊書法之良窳、顏料保存狀況、畫法之精粗、臉部畫法之描繪情況、構圖之形式、章補型制、服飾冠帽之型制、山水背景之異同、錦屏鮮花素果、薰爐清供、桌椅樣式等等條件之好壞及類型之不同為原則，務求類型之多樣、顏色之討喜，使展出能夠老少咸宜，發揮藝術鑑賞教育之功能；另為佐證官像畫上服飾章補之美，另謹向輔大織品服裝博物館及沈以正教授商借若干代表性明清官服及章補，以豐富展出。惟在有限時間及有限人力之情況下，恐有遺珠之憾，仍待以後之專家學者繼續研究考據。

官像畫展覽名稱之定名

官像畫展覽名稱之定名，其為肖像畫之一類，是人物畫之一種。肖像畫中穿著官服、戴著官帽、前章後補、而正襟危坐、肅穆、嚴謹、華麗、富貴之像者，吾人稱之為「官像畫」，或有爭議唯有暫定。祖宗之為官者為族中之大事，亦可為炫耀紀念作為後世子孫之典範者，在宗族社會之封建體系中，視為重要而有意義的事，故各個宗族均敦請畫師繪其著官服之祖宗像，置之宗廟並於慶典及其祖宗生辰之日恭取祭祀，視為重大宗族儀式。故在繪師選擇、畫紙精緻、顏料講究、畫法工細、服飾考究、畫上精緻屏風、山水背景、富貴桌椅、歲朝清供、極佳裱工等等，均極講究華麗工細。名稱上或曰寫真、傳神、寫照、喜照、寫真傳影、畫臉像、遊樂圖、或曰壽像，或曰喜神，或曰祖宗像等等不一而足。因其官職在王侯、一品至九品之間，是故大膽的稱之為「官像畫」。本展為擴大觀眾對肖像畫有更深入之認識，故特精選部份未著官服之相近主題之士紳畫，亦一併展出以餉觀眾。

明清官像畫是中國人倫理道德優質精神表現，同時也保留了照相機發明前後，中國士族官家的容貌寫真和遺傳的特質，官服、官帽、髮飾、鳳冠、繡花布鞋、衣飾、服飾花樣款式、山水圖樣、薰爐清供、錦屏、牌位、室內景物、太師木椅、錦緞、虎

皮椅墊、畫花地毯及刻花地磚等等，彰顯中國高度物質文明之美。亦可見出官像畫融合中西肖像畫的畫法之精華；面部畫法有雙勾法、暈渲法、細密描寫法、超寫實畫法、照相寫實法等、和中學為體西學為用之文化主體性。深深蘊涵中國肖像畫法、書法藝術、色彩、服飾、典章制度、遺傳以及人倫、道德藝術之美。形成明清時代獨特而明顯的人物肖像畫法之特殊風貌與鼎盛局面。

官像畫的收藏及肖像畫現況

目前在台灣及大陸之大城市，仍有一些肖像畫館，為當代人及其祖先畫像，但這些畫師所畫之像，大多已參雜西洋光影透視之畫法，甚少對於中國傳統人物肖像畫畫法有精研者，故本展更值得推出，使一般觀眾、專家學者、學生及教師，對中國明清時期傳統人物肖像畫在西洋人像畫及攝影術傳入東方之前後，所受影響之變化有所了解。例如台北市重慶北路圓環附近的一筆畫室，自開幕至今五十多年約畫出一萬張肖像畫，平均一年畫一百多張，父子女三人仍以西洋擦筆畫法為畫肖像之畫法。

世界收藏官像畫現況，據筆者所知，美國華盛頓特區史密松尼機構沙可樂畫廊收藏，約九十幅品相不錯之王公、將相、功臣官像畫，南京博物院有一批官像畫收藏。台灣之官像畫收藏據目前所知，台灣省立博物館收藏多幅，國立自然科學館有百官人圖，國家圖書館台灣分館有三幅，台灣順益原住民博物館有三幅平埔族肖像畫，北投台灣文物館官像畫二十多幅，台南、鹿港、台中、板橋及宜蘭等地之大家族及收藏家，均藏有或多或少的祖宗壽相，台北地區之收藏家約收藏有一千幅官像畫，其他地區私人亦有收藏，總計收藏在台灣之明清祖宗官像畫，約有一千多幅以上之收藏，並受妥適保存，甚為可喜。

文化保藏問題：失落文明之再發軔

這些明清官像歷經朝代更替，及至現代戰爭頻繁、水災、旱災、蟲災等等災害連連，天災人禍所損害、散佚及劫掠，已使這些易受損之紙本及絹本明清官像畫銳減。尤其在民國三十八年共產黨竊據大陸後，所進行之文化大革命在紅衛兵之肆虐下，打著破四舊的旗幟，進行大肆破壞傳統之建築、藝術、文物之世紀大悲劇下，大量文物因之滅失散佚，永遠無法復原，明清時期之官像畫亦無例外，折損不計其數。再者大陸於經濟開放後，許多逃過劫難之明清官像畫，在經濟掛帥，一切向錢看之風潮下，大量明清官像畫流向海外，尤其台灣一地亦流入很多；然商人為便於攜帶及販售，大多隨意切下畫心，胡亂折疊打包，以至多數明清官像畫面或多或少有折疊損耗、掉顏料、部份切損、水漬、紙絹脆化、蟲咬、煙燻、保存環境惡劣等現象，實為文物之世紀大浩劫。筆者於多年前即見此慘況，甚為心痛，故希望台灣之有心人士，大力收存以保藏文化珍寶，並建立良好保存環境存藏之，尤其政府或政府相關文化單位或博物館有計畫的收購保存，將對此文物寶藏保存有實質之助益。

台灣本地早期大家族都有祖宗肖像或祖宗肖像官像畫，一般家族亦或有之。有些從大陸遷台之所攜來者，一些是聘請本地畫師所畫之祖宗像或自己之畫像，除了上述收藏之外，台灣各地多有。惟近年工業化發達，工業社會在功利主義下，因傳統社會結構瓦解，官像畫亦分崩無所居身之處，子孫不重視，致有宗譜上所錄之祖宗畫像隨意塗繪不倫不類，慘不忍睹。

推廣教育活動

系列配套之展出活動，包括展覽、教育推廣活動、系列演講、技法示範、團體預約導覽及例假日定時導覽等等。在出版品方面，本次明清官像畫大展配合出刊美育月刊九月號「肖像畫專輯」，特邀請學者專家包括沈以正教授撰寫「人物畫、官像畫與肖像畫」、王耀庭先生撰寫「傳統中國肖像畫」、張建富先生撰寫「官像畫收藏談趣」、莊伯和先生撰寫有關台灣民間官像畫之文章、李欽賢先生撰寫有關日本的肖像畫、何兆華小姐撰寫有關明清官服型制與官像畫之服色研究等等文章。明清官像畫大展另製作「官像畫」藝術教育論叢一冊，約請傅申教授撰寫美國沙可樂美術館藏官像畫之過程、華人衛或張建富先生撰寫明清官像畫概論、呂清夫教授撰寫傳統色名與色彩研究、黃光男教授撰寫中國人物肖像畫探討、林淑心小姐撰寫明清官服型制、陳志誠先生撰寫攝影術對西洋肖像畫之影響、阮昌銳先生撰寫由民俗學看官像畫、李銘宗先生撰寫明清肖像畫贊的書風表現、胡澤民教授撰寫方寸見乾坤——傳統章補紋飾的賞析與應用。以協助大眾能很快的認識官像畫、了解官像畫、解讀官像畫。

「官像畫」推廣活動除定時導覽外並開放團體預約導覽，另配合做週六、日之系列演講十二場，自本（八十七）年九月五日起至十月二十五日之展覽期間，安排有包括張建富先生主講官像畫收藏談趣、沈以正教授主講人物畫、官像畫與肖像畫、林淑心小姐主講明清官服型制、李欽賢先生主講日本肖像畫、王耀庭先生主講傳統中國肖像畫、黃光男教授主講中國人物肖像畫探討、陳志誠先生主講攝影術對西洋肖像畫之影響、詹前裕教授主講中國歷代膠彩畫的欣賞、呂清夫教授主講傳統色名與色彩研究、阮昌銳先生主講由民俗學看官像畫、胡澤民教授主講方寸見乾坤——傳統章補紋飾的賞析與應用、李銘宗先生主講明清肖像畫贊的書風表現。另技法示範三場，包括鄭正慶教授示範人物畫法、吳文彬先生示範工筆仕女畫法、張振祥先生示範肖像畫法。

本展以明清官像畫為構想主題，藉由展覽、導覽、研習營、出版等教育媒材的推廣，激揚藝術界研究之風氣，並擴大吸引群眾親近藝術。期以明清時期官像畫的創作，結合國內相關學者專家，辦理展品導賞、系列演講、畫法示範及研習營等活動，規劃展場定時導覽及團體預約導覽。出版「明清官像畫」展覽圖錄及論叢、展覽說明書、海報、美育月刊推出〈肖像畫特輯〉並製作官像畫之衍生產品，推出問卷學習單以吸引參觀興致。進而喚起觀眾對我國肖像畫之鑑賞力與創造力，增進藝術教育效果。在展覽對象的吸引上，除吸引全民參與之外，期望能喚起老師帶領學生，家長帶領孩童，相約在藝術教育館共享肖像畫之美。

重要參考文獻

- 1971 《漢聲雜誌》，採訪報導
- 1982 《芥子園畫譜》，第四集，〈人物〉，華正書局版
- 1990 《明代官像畫》，張建富，台灣書店
- 1993 《NOVEBER 80》，美麗台灣日文版，P.26-29
- 1993 《人物畫才是古今藝術表現及市場的主流》，張建富，藝術家雜誌 218 期，P.246-253
- 1993 《明清肖像畫略論》，華人德，藝術家雜誌 218 期，P.236-245
- 1994 《明清繪畫研究新趨勢》，郭繼生，藝術家雜誌 238 期，P.290-295
- 1994 《中國民間肖像畫》，漢聲雜誌社，63、64 合訂本
- 1994 《芥子園原版人物畫》，長流畫廊
《中國美術全集》，繪畫篇 7、8、10 冊（明清繪畫部份）
- 1996 〈長榮雜誌〉國際版，85 年
- 1997 〈光華雜誌〉，「祖宗不在家？」，86 年 5 月版，P.44-53