

帝制時代，臣子能獲得君王優待及留名青史豈是易事？有一人卻以西洋傳教士、清宮畫師之身份獨得「神筆丹青」的美譽。乾隆三十一年六月初十（一七六六年七月十六），皇帝曾擬詔：「西洋人郎世寧自康熙年間入值（職）內廷，頗著功績，曾賞給三品頂戴……凡名馬、珍禽、琪（奇）花、異草，輒命圖之，無不奕奕如生。設色奇麗，非秉貞（焦秉貞）等所及。」

文：大公報記者 周婉京 圖：台北故宮博物院

郎世寧（Giuseppe Castiglione，一六八八至一七六六）生於意大利米蘭，從小學習繪畫，十九歲在熱那亞加入耶穌會。乾隆在郎氏去世後特別加封其「侍郎銜」，為表彰他在天朝服務三朝皇帝、超過五十一載之功勞。如今，台北故宮博物院藉郎世寧來華三百年紀念之際，為其舉辦展覽。

是次展覽分成「來華前後」、「院體新樣」、「圖成百駿」、「圖寫昭儀」、「如真呈覽」及「銅板記功」六個單元，精選了一百組件文物，旨在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。其中有十一件畫作借自北京故宮博物院、美國大都會博物館及意大利熱那亞馬丁尼茲養老院。

紀念來華三百年

郎世寧一七〇九年赴葡萄牙里斯本，一七一四年由羅馬教廷派往海外傳播福音，曾為該地耶穌會學院聖弗朗西斯·博爾賈教堂製作多幅畫畫，在畫壇嶄露頭角，受聘為葡萄牙皇后馬麗亞·安娜的兩個孩子繪製肖像畫。

當時西方傳教士期待前赴遠東傳教，幾乎在同一時間，清朝廷開始對西方文化顯露興趣。清康熙中晚期後，康熙希望招募有才藝的西洋人，包括醫學、科學、製作玻璃及琉璃器者以及畫師進京服務。康熙五十四年（一七一五年）郎世寧在北京耶穌會士的期盼下率先抵達澳門，隨即前往廣州，馬不停蹄地趕往北京，進京以後遂以繪事技藝供職清宮。

在抵華之初，郎世寧開始接受中華文化薰陶，潛心學習漢語。康熙六十年，康熙皇帝開始傳旨命郎世寧繪畫，其中多幅畫作賞賜給大臣、大學士與眾阿哥們，其畫藝得以顯露並開始受到肯定。其後更應康熙之命，將西洋畫技傳授給內廷當差之人，麾下畫工包括班達里沙、永泰、孫威鳳、王玠、王幼學，及學者焦秉貞、冷枚、唐岱等。這些人畫作中表現出的透視技法均受到郎世寧影響。雖然有限的資料無法深入了解郎世寧來華初期與北京權貴交往情況，但多少反映出郎世寧積極努力，一圖延續明末利瑪竇（Matteo Ricci，一五五一至一六一〇）來華採取的「上層路線策略」，即藉文化活動來拓展傳教視野。

跟皇室建親密關係

雍正皇帝即位後，雖然仍沿用傳教士技師的方針，但郎世寧很清楚雍正對西洋宗教採取的查禁措施，他只得更為謹慎、順從地作畫。隨著畫作日多，從花鳥走獸到建築裝飾稿樣，創作中將西洋元素更為注意地融入中國繪畫的風格，尤其是明暗、層次、着色與構圖上的創新。在先後完成的《聚瑞圖》（雍正元年，一七二三年）、《嵩獻英芝圖》（雍正二年，一七二四年）、《百駿圖》（一七二八年）和《午瑞圖》（一七三二年）等著名畫作上，技法雖以西法為主，卻參酌中國傳統工筆技法，逐漸體現郎世寧成功糅合中西畫風的新體風格，並深獲皇帝的讚賞。

在創作題材上，郎世寧為雍正繪製的作品普遍表現出他對君主的歌頌，如《聚

瑞圖》寓意豐收祥瑞，畫中蓮花象徵清廉德政，迎合雍正登基之初政治清明，慶賀世得明君、連年嘉歲；而《嵩獻英芝圖》則是恭賀雍正誕辰萬壽無疆，畫中白鷹時立岸邊，呈現君臨天下、傲視崖岸的英姿。郎世寧期待能以作畫來化解皇帝的反教情緒，但在雍正心中宮廷畫師與傳教士的身份始終涇渭分明，郎世寧的努力未能獲得顯著進展。

除了康熙、雍正、乾隆三朝帝王，郎世寧也與皇室家族建立了親密關係，重要的人物包括果親王允禮、怡親王允祥、慎親王允禧。北京故宮博物院研究員高崇正曾對郎世寧畫作中「臣字款」與「非臣字款」進行過研究。他認為郎氏畫作署款，間接反映出他在雍正時期利用繪畫結交顯赫權貴。例如郎世寧所繪的《寫生花卉》冊，題款「郎世寧敬畫」；另一幅《四季花卉圖》棋盤，署款「郎世寧恭畫」，是為尚未登基的寶親王弘曆（乾隆）所繪，此兩幅畫作在乾隆登基後攜入宮中，由王府收藏成為宮內藏品。

等到乾隆二十三年（一七五八年），郎世寧主筆、方琮與金廷標合筆的《畫孔雀開屏》深得乾隆皇帝喜愛。畫作描繪在繁花似錦的御花園內，滿布象徵花開富貴寓意的花卉，與來自異國珍貴的成對孔雀相呼應，賦予此畫玉堂富貴、天下升平的吉祥意涵。此軸著錄於《石渠寶笈三編》，原收藏地點為寧壽宮。畫上方有乾隆戊寅年御筆詩，與《清高宗御製詩集》編年相同。

開「中西合璧」先河

郎氏善於捕捉孔雀姿態與顏色特徵，《畫孔雀開屏》中孔雀頸胸以白色高光強調明暗光色變化；中心紫色，外部以深藍、銅褐色及鮮綠色帶聚散排列，層次分明。全身羽毛五色相雜，先以無數色線勾勒，再以金線裝飾，豐富的線條增強視覺變化。

多人合作作畫，乃郎世寧自乾隆時期以後慣用的創作方式。今年十月香港蘇富比秋拍成交額超過一億三千七百萬港元的《純惠皇貴妃朝服像》亦由多人通力完成。郎氏經常奉命與中西宮廷畫家（如意館畫師）合作大型畫作，一般多由郎世寧負責主要部分，由其他人補畫背景。這些合筆之作，署名僅見郎世寧一人。

《畫孔雀開屏》圖中孔雀與花卉出自郎世寧之手，他運用西洋畫寫實技法，重點描繪孔雀的羽毛顏色與質感。花卉枝葉等部位則以白粉高光提亮，增添立體感。另有從江南移來太湖石半嵌入土，錯落堆疊於庭院成為空間點綴，此部分則由如意館畫工金廷標、方琮所繪。畫家先以粗細墨線勾勒奇石輪廓，再用鮮艷石青、石綠敷染表面，然後皴擦筆觸並未被遮掩；上方苔蘚以濃墨點苔，並以石綠填於苔點之中。

比較台北故宮博物院所藏的金廷標作《長至添線圖》，畫中庭院假山疊石造型與繪法，兩者極為相似，可見《畫孔雀開屏》中的山石亦出自金廷標之手。也是由此開始，中國藝術史上正式出現「中西合璧」的技法，後由清宮廷流入民間，時至今日，仍是近現代藝術融合的一個特點。

郎世寧：三朝畫師 神筆丹青

▲郎世寧《畫孔雀開屏》軸

▲左：郎世寧《嵩獻英芝圖》軸（北京故宮博物院藏），右：《聚瑞圖》軸（台北故宮博物院藏）

▲郎世寧《畫阿玉錫持矛盪寇圖》卷

▲郎世寧《百駿圖》卷

▲郎世寧《仙萼長春》冊之一

▲郎世寧《畫交趾果然》

▲郎世寧《畫十駿圖如意驄》軸
▶《畫果親王允禮像》軸，此軸左下角題有「郎世寧謹繪」
北京故宮博物院藏

花鳥走獸 虛擬互動

同層展廳的盡頭，記者發現獨特的一區，名為「藝域漫遊——郎世寧新媒體藝術展」。此展覽邀請到十幾位台灣、香港藝術家共同創作跨媒材的裝置藝術、動畫、雕刻、科技及行動應用等，作品強調與觀眾的互動，試圖通過建立「擬真現實主義」的新美學，以追憶三百年前郎世寧漂洋過海來到中國所進行的文化傳播。

展區內首先以清代宮廷畫師謝遂《職貢圖》拉開展覽序幕，藉由其所繪的世界各地的朝貢使節人物搭配聲光設計加以呈現，當觀眾經過《職貢圖》時光廊道時，兩側外國人物會以各國語言向觀眾打招呼。等到步入中庭，正中擺放着以《畫孔雀開屏》為原型的情境裝置創作《穿真透時》，將原畫意象轉化成具多層次的動態圖像，孔雀開屏之時其身後的羽翼層層發亮。據了解，主創團隊希望藉此探索「人們所擁有的意識、願景與脈絡在信念、權力、歷史三元一體的情境下所呈現的可視、透視與不可視」。

值得一提的是，作品「探索郎世寧世界之花鳥走獸」由香港城市大學創意

媒體學院院長邵志飛（Jeffrey Shaw）及其團隊製作。觀者一路向左拉動滾軸，移動時可見全景，靜止時可見細部，隨着移動牆壁上的電視屏幕自由探索虛擬景觀。由邵志飛團隊完成的還有《虛擬畫瓶花》，此作品以邵志飛一九九五年創作的數碼藝術作品「The Golden Calf」為藍本，再現郎世寧《聚瑞圖》、《畫瓶花》中的仿宋官窰長頸紋紋瓶。觀眾可透過平板，將古董窰窰「玩弄於手掌之上」。

而在場內一側，設有可供觀眾休息、自由作畫的「百駿圖畫室」。除新媒體藝術作品之外，本次展覽也精選了包括《百駿圖》、《畫孔雀開屏》、《仙萼長春》等十五件郎世寧作品之數位擬真輸出複製畫一併展出。

編者按：「神筆丹青——郎世寧來華三百年特展」展期至明年一月四日。「藝域漫遊——郎世寧新媒體藝術展」自十月三十一日至明年一月三十一日從台北故宮移至意大利佛羅倫斯聖十字教堂進行巡展。查詢詳情可瀏覽台北故宮博物院網址：www.npm.gov.tw/zh-TW/。

▲郎世寧《四季花卉棋盤》 台北故宮博物院藏

▲《畫錦春圖》描繪海棠盛開時節，錦雞棲息於澗水坡岸旁的湖石之上。畫中繁花似錦，珍禽、瑞芝、竹枝都與吉祥長壽寓意有關