

公務出國報告

(出國類別：考察)

「兩岸故宮第二屆學術研討會－永宣時代及其影響」

論文資料收集

服務機關：國立故宮博物院

出國人職稱：副研究員

姓名：林莉娜

出國地區：美國

出國期間：2010.09.16~2010.09.24

報告日期：2010.11.30

公務出國報告提要

出國報告名稱：

「兩岸故宮第二屆學術研討會－永宣時代及其影響」論文資料收集

頁數 21 含附件：否

出國計劃主辦機關/聯絡人/電話

國立故宮博物院/鄭美珠/28812021ext2225

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林莉娜/國立故宮博物院/書畫處/副研究員/28812021ext8442

出國類別：考察

出國期間：2010年09月16日~2010年09月24日

出國地區：美國

報告日期：2010年11月30日

分類號/目：

關鍵詞：明代宮廷繪畫 大都會博物館 佛利爾美術館 國會圖書館

摘要：

北京故宮博物院於2010年9月27日於故宮午門推出為期三個月的「明代永樂、宣德皇家藝術」專題特展，此次展覽分書畫、瓷器、漆器、佛像、銅爐等單元，共展出163件珍貴文物，呈現出明初「永宣盛世」輝煌的藝術成就。

繼2009年兩岸故宮合作，於臺北國立故宮博物院共同舉辦「為君難－雍正其人其事及其時代」第一屆學術研討會，2010年11月18、19日又以「永宣時代及其影響」為主題，在北京舉行第二屆學術研討會。此會中將針對永樂、宣德兩朝，包括歷史、器物、書畫、古籍、輿圖、宗教文物等不同領域，展開為期兩天的研討會。職將於此會發表「游藝與玩物－明宣宗行樂圖及其御筆戲寫畫之研究」文章，故擬於奉派赴美押運佈展完成之後，為撰寫論文資料，申請博物館提件研究。

目 次

壹、目的.....	5-6
貳、過程.....	6-11
參、心得.....	11-20
肆、建議.....	21
伍、參訪單位相關負責人.....	22

壹、目的：

此次職奉派於 2010 年 9 月 10 日至 15 日，押運美國大都會博物館「忽必烈的世界－中國元代藝術」特展，借展書畫作品共四件，前往紐約並參與佈展工作。結束之後，利用 9 月 16 日至 24 日之間，於紐約大都會博物館及華聖頓特區佛利爾美術館，為「兩岸故宮第二屆學術研討會－永宣時代及其影響」收集論文撰寫資料，申請提件研究。

此次參訪兩大博物館皆收藏有相當數量的明代宮廷繪畫，館內研究人員在規劃中國藝術史相關特展，其主題內容都經過嚴謹考量與專業選擇。此次透過「忽必烈的世界」佈展參訪，並與大陸、歐美各個借展單位良好互動與交流學習，俾能有助於職於未來展覽規劃上更多元化。而四件借展文物的參展，也提升了國外愛好中國藝術人士，對於本院收藏文物有更多的認識與瞭解。

「忽必烈的世界－中國元代藝術」(The World of Kubilai Khan : Chinese Art in the Yuan Dynasty) 特展，位於入口處之元世祖像輸出圖。

本院借展品〈元代后半身像〉其中之〈元世祖皇帝后徹伯爾；順宗皇帝后塔濟〉。

此次特展策劃主持人，大都會博物館亞洲藝術部主任 Brooke Russell Astor
Chairman 屈志仁 (James C.Y. Watt) 與季辛吉夫婦合影。

忽必烈的世界 (The World of Khubilai Khan, Chinese Art in the Yuan Dynasty)
2010 年 9 月 20 日開幕晚宴。

貳、過程：

日期	地點	工作項目	備註
09/16	Lucerne Hotel, 201 West 79 th Street, Amsterdam Avenue, New York	結束大都會博物館元代「忽必烈的世界」押運佈展事宜，由館方安排飯店遷出，轉往其它住處。	
09/17	費城美術館	(1) 參觀印象派菁品展覽。 (2) 參觀、蒐集該館展中國、日本展覽。	
09/18	紐約 Frick 收藏	參觀 14、15 世紀繪畫展覽。	
09/19	紐約古根漢博物館	(1) 參觀展覽。 (2) 與大都會博物館亞洲	

		藝術部藏品管理組葉惠玲與劉晞儀會面，了解館藏與展覽規劃狀況。	
09/20	大都會博物館	參加「忽必烈的世界」開幕晚宴。	
09/21	大都會博物館	庫房提件特參	詳細資料參見執行成果
09/22	佛利爾與沙可樂美術館	庫房提件特參，與中國書畫代主任 Stephen Allee 會談。	詳細資料參見執行成果
09/23	國會圖書館與佛利爾美術館	收集 14-15 世紀中國文物收藏的相關資料。	詳細資料參見執行成果
09/24	駐紐約臺北文化辦事處、大都會博物館；返回臺北。	拜訪外交部派駐紐約辦事處張亞光小姐，報告有關大都會博物館向故宮商借文物展覽乙案。	

(1) 國會圖書館：

美國國會圖書館 (Library of Congress) 是國會的直屬機構之一，它位於國會大廈對面，由三座以美國總統名字命名的宏偉建築物組成。分別為湯瑪斯傑佛遜大廈 (1897 年)、約翰亞當斯大廈 (1939 年)、詹姆斯麥迪遜大廈 (1983 年)。國會圖書館歷史悠久，也是全世界最大的圖書館。藏書達 134,000,000 冊，每年約為 200 萬的讀者與參觀者提供服務。國會圖書館成立於 1800 年，此年亞當斯總統簽署法案，撥款 5000 美元來購置所需圖書設備，最初僅有 740 冊圖書及三張地圖。傑佛遜總統於 1802 年 1 月簽定國會圖書館任務與職能法案，並擔任館長。1814 年國會大廈連同圖書館被英軍焚毀，傑佛遜總統捐贈他個人 6000 多冊的私人藏書重建國會圖書館。此批珍貴的典藏書籍多半有關政治方面，後來才逐漸擴展包括世界各國不同領域的圖書資料。國會圖書館經費來自聯邦政府的撥款，也接受社會各界的捐贈。全館有 4000 多位工作人員，所有員工與圖書館員與行政人員均屬聯邦政府雇員。國會圖書館收藏有最古老印刷品－《古登堡聖經》(Gutenberg Bible) 等世界級珍品，全館每年固定添購大量書籍，又因為版權局，

全美出版物都要贈送此館，每年固定可增加 60 萬本圖書。此外，近年來也大量採購各種電子版圖書和資料庫。

《古登堡聖經》（Gutenberg Bible）

國會圖書館亞洲部創立於 1928 年，位於傑佛遜大廈內，設有中、日、韓和東南亞四個部門。亞洲部門中文書籍收藏始於清同治年間，中文書籍收藏總共 100 萬件，善本書共有 5 萬多冊，其中包括很多珍貴中文古籍，譬如《永樂大典》。國會圖書館為國會議員和政府官員提供服務，也免費開放給普通讀者自由閱覽。參訪此館每天皆有專業志工，分批為觀眾詳細講解其建築與藏書特色。而國會圖書館的網站設置完整，皆提供免費使用。

國會圖書館的網站

(2) 紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art)

庫房參訪

研究清單

Puppies Playing beside a Palm Tree and Garden Rock	Unidentified Artist Chinese, 15th century	15th century	1981.285.14
Children Playing in the Palace Garden	Unidentified Artist Chinese, active late 13th–15th century	late 13th–15th century	1987.150
Elegant Gathering in the Apricot Garden	After Xie Huan	ca. 1437	1989.141.3
Studying a Painting	Zhang Lu	16th century	1990.6
Palaces of the Immortals	Xu Yang	Dated 1753	2003.132
Remonstrating with the Emperor	Liu Jun		2005.494.3

The K'ang-hsi Emperor's Second Tour of the South	Wang Hui		The Dillion Fund Gift, 1979,1979,5
Emperor Ming-huang's Flight to Shu Southern Sung		Southern Sung	Rogers Fund, 1941,41,138
The Hundred Horses	Giuseppe Castiglione	Ch'ing	鈴木敬總合 圖錄 A1-223

(3) 華盛頓特區佛利爾美術館 (The Freer Gallery of Art)

庫房參訪，與 Allee 先生合影。

研究清單

- (1) Yan Ciyu, Southern Song, Hostelry in the Mountains, Purchase F1935.10
- (2) Zhou Fang, Southern Song, Palace Ladies Playing Double-sixes, Purchase F1939.37
- (3) Lin Tinggui, Southern Song dynasty, Luohan Laundering, Gift of Charles Lang Freer F1902.224
- (4) A Tartar Huntsman on his Horse, Ming Dynasty, Gift of Charles Lang Freer, F1911.266

- (5) Five Luohan with Attendants Crossing the Ocean ca. 1610, Emperess Dowager Cisheng,(1546-1614), Ming dynasty, Gift of Charles Lang Freer, F1911.275
- (6) Dai Song, Buffalo with Calf and Herdboy Playing a Flute, ca.1500, Gift of Charles Lang Freer, F1916.77
- (7) Wang Shichang, Mountain Studio Under Pines, ca. 1525, Gift of Charles Lang Freer, F1916.95
- (8) Lu Hong, Ming dynasty, Returning Home on a Moonlit Night, Gift of Charles Lang Freer F1916.401

參、心得：

一、明代宮廷繪畫簡介：

明初民間職業畫家常被召入宮中擔任院畫家，每逢年節、端午、萬壽節慶，遵旨為宮中繪製裝飾性圖畫，或為大臣貴族製作贈禮畫。此時繪畫題材較豐富，涵蓋帝后肖像、皇室生活、歷史故事、人物、山水界畫、花鳥、珍禽異卉、犬馬走獸等類。皇室需求的是表彰古代聖賢忠孝節義，以及蘊涵招賢禮士的歷史故事畫，此類作品多具有政治教化之意義。屬於佛道神仙題材的作品，多突出畫中人物的對應關係。另有取材自古典文學名著，描寫文士雅集、玩賞琴棋書畫的作品，相當普遍。花鳥、走獸畫在院體畫發展中，更佔有重要的地位，所畫馬、鷹、羊，常被賦與爵位、威儀等吉祥寓意。

明代宮廷繪畫主要沿襲兩宋畫風，李開先《中麓畫品·畫品五》文中指出：「(戴)文進其源出馬遠、夏圭、李唐、董源、范寬、米元章、關同、趙千里、劉松年、盛子昭、趙子昂、黃子久、高房山。高過元人，不及宋人。」在藝術形式上，多採大幅屏障、卷軸；畫面細膩瑣碎，比較重視熱鬧趣味及裝飾效果。明朝帝王喜好巨幅山水，表現雄偉山水氣勢，全境山水、以晃動扭轉起伏的山頭強調山的動勢，富於趣味的人物故事場面，以此來烘拖新政權的宏偉氣度。

以下針對研究清單其中較具代表性之作品，依其題材內容分類，並逐一簡介。

二、題材內容：

(1)、生活記錄：行樂圖

Unidentified Artist, Chinese , Emperor Minghuang' s Flight to Shu, Rogers Fund, 1941,41,138 (大都會博物館)

皇室出遊行樂為主題的繪畫，頌揚天下太平、國富民安之盛世。此畫原訂為唐明皇幸蜀圖，但據畫中人物面貌與服飾風格，可歸於宣德朝宮廷繪畫。此圖繪有王公貴族並騎駿馬，行進於郊外繽紛松林。畫中人物身著華麗衣冠服飾，座騎鞍具上披虎與豹皮、馬轡、絡頭、紅纓，突顯其尊貴之身份地位。

(2)、歷史故事人物

Liu Jun , Remonstrating with the Emperor, Ming ,2005.494.3 (大都會博物館)

劉俊(活動於 1475-1505)，字廷偉，活動於成化、弘治年間，官錦衣都指揮。劉俊〈謁觀圖〉以歷史故事為題材，畫漢高祖劉邦時，功臣在殿上爭功，叔孫通

說服高祖召見魯地諸生，約定朝廷進退之禮儀。此圖作風古典富麗，嚴謹精細，表現出宮廷人物畫的典型風格。

(3)、傳說釋道人物、神仙

Five Luohan with Attendants Crossing the Ocean, ca. 1610, Empress Dowager Cisheng (1546-1614), Ming dynasty, Gift of Charles Lang Freer, F1911.275 (佛利爾美術館)

明代晚期宮廷畫家所作。圖右上方有金粉題字「大明萬曆歲次庚戌年(三十八年1610)，大明肅貞壽端獻恭熹皇太后繪造。」并鈐有皇太后寶印，應是為皇太后祝壽所作。

Anonymous, Two Daoist Immortals Standing on the Sea, 17.426 (佛利爾美術館)

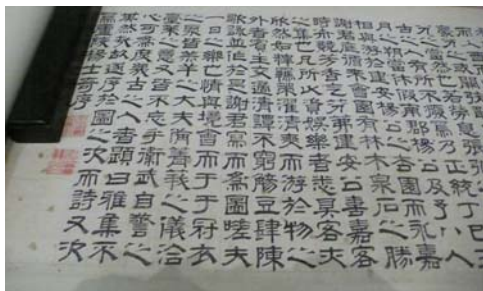
繪佛、道教傳說人物渡海，圖中繪有「八仙」之一李鐵拐，全真教五祖之一劉海。此圖繼承吳道子「吳帶當風」之描法，並受宋、元減筆寫意禪畫之影響。人物衣紋飄舉轉折，筆描能力純熟，姿態動作生動，用筆粗細變化多，海濤以戰筆勾描的特殊效果頗具裝飾性。明代宮廷畫家曾創作許多以「八仙」為題材的人物畫，此類人物畫法與元代浙江職業畫家顏輝畫道釋人物風格極為接近。

Zhang Lu, Studying a Painting, 16th c., 1990.6 (大都會博物館)

張路（約活動於 1490-1563；1464-1538）字天馳，號平山，河南祥符（今開封）人。始仿王諤，後學吳偉，亦有戴文進風致。活躍於北京附近，入北京太學，因大司馬李鉞 (1465-1526)贊助而聲名遠播。後遊於杭州、紹興，七十歲歸隱開封。

(4)、文人高士： 雅集、送別、觀瀑、賞月

After Xie Huan ,Elegant Gathering in the Apricot Garden, Ming, 1989.141.3 (大都會博物館)

謝環（活躍於 1368-1437；另一說約 1387-1455 以後）字庭循，浙江永嘉（今溫州）人。

謝環的聲譽在宣德時達到最高峰，《翰墨林記》「庭循遂馳名於時，永樂中，召在禁近，宣宗皇帝妙繪事，天機神發，不假於學，供奉之臣特獎重庭循，萬幾之暇，恒侍左右，間承顧問，率以直對，上嘉其誠，屢書御製詩賜之，及有金幣衣服之賜，再進官錦衣衛千戶，蓋授近職使食其祿也。」謝環獨見重於宣宗，升至錦衣衛百戶、千戶、指揮等職銜。謝環因此倍受大臣寵遇，經常參加他們的集會。其傳世作品〈杏園雅集圖〉共有兩卷，現藏於鎮江市博物館以及美國大都會博物館，是他在正統二年 (1437) 受邀至當朝閣臣楊榮家中作客，主人求畫此卷，以記錄與會諸大臣及庭園景物。〈杏園雅集圖〉重視人物形象處理，突出畫中主角年齡、外貌特徵、官服紋飾，具有史實記錄性作品。

Wang Shichang, Mountain Studio Under Pines, ca. 1525, Gift of Charles Lang Freer, F1916.95 (佛利爾美術館) 明王世昌〈松陰書屋圖〉

王世昌（1462-1531 以後），字時雍，號歷山，山東歷城（今濟南）人。工山水人物。成化時，與吳偉同時被徵，供職畫院，官武英殿直錦衣鎮撫。

前景大石與後方高聳遠山之間，安插亭台橋樑與人物活動。繪文士騎馬返家，童子跟隨於前。前景巨石用大斧劈皴形似釘頭，行筆迅疾，渾厚有力。繪樹輪廓頓挫粗細變化多，畫中焦點人物活動佔重要部份，顯示明代宮廷畫家較重視故事內容與細節描寫的特點。

(5)、世俗人物：漁樂、貨郎、牧牛、耕讀、歌舞

Unidentified Artist, Chinese ,Children Playing in the Palace Garden, Late 13th – 15th c, 1987.150 (大都會博物館)

「百子圖」此類作品表現宮廷生活內容，屬於風俗畫之類，可用來裝飾殿堂陳設。人物繪法源自南宋院畫家蘇漢臣、李嵩之嬰戲作品，但在畫風上面貌各不相同。畫中穿插孩子圍觀的情節，活潑有趣，反映當時人對物質生活的興趣，象徵著城市經濟商業的繁榮。嬰兒服飾鮮豔華麗，背景花卉湖石，帶有濃厚宮廷富麗裝飾色彩。

傳 Dai Song, Buffalo with Calf and Herdboy Playing a Flute, ca. 1500, Gift of Charles Lang Freer, F1916.77 (佛利爾美術館)

Attributed Zhao Mengfu , (Chinese, 1254-1322) ,Three Horsemen Riding under Willows,15th century, Gift of Charles Lang Freer F1909.163

北方游牧民族靠騎射馳騁草原，獲取衣食，此類「人物鞍馬」題材，內容較常見者，包括「獵騎」追逐獵物精彩瞬間、「按鷹」臂上架鷹的獵手、「番騎」游牧民族軍隊出行、「射雕」舉弓追逐畫面、「早行」帝王與眷屬送行、準備出行情景。宮廷畫師對鞍馬騎術的描寫，反映明代皇帝重視騎射的史實，

(6)、四時山水

Lu Hong, Ming dynasty, Returning Home on a Moonlit Night, Gift of Charles Lang Freer, F1916.401 (佛利爾美術館)

表現山川宏偉氣象，用闊筆斧劈皴，老幹枯枝縱橫交錯，近景多大石壓角，淋漓毫放的筆勢，取法南宋山水傳統，而妙處多自發之。中景與前景同樣比例，遠山採取南宋馬夏渲染，山頭廓線明顯，內部皴紋墨色濃重。強烈對比的墨色暈染，是明代宮廷繪畫主要的特徵之一。此圖著重前景村居人物活動細節的描寫，樹木種類變化較少，點景人物活動多，有村舍人物來往拜訪。

(7)、犬馬狸奴

Unidentified Artist, Chinese ,Puppies Playing beside a Palm Tree and Garden Rock, 15th c., 1981.285.14 (大都會博物館)

此圖描寫黑白相間大犬與三隻小犬，嬉戲於庭院奇石花叢之間，空白背景配以湖石棕櫚點綴，繪法生動，設色簡約高雅，應為明代宮廷畫師所作。畫家能把握住動物生態特徵，其作品略變宋代院體風格，別有生趣。

A Tartar Huntsman on his Horse, Ming Dynasty, Gift of Charles Lang Freer, F1911.266 (佛利爾美術館)

三、小結

歷經明太祖、成祖、仁宗三朝蓄精養銳的階段，至宣宗朝經濟富庶，政事清明，社會呈現出一片欣欣向榮之景象。雖以武功定天下，宣宗銳意文治，為一有文化素養之君王。當時不論繪畫、書法、銅器、瓷器、漆器等美術工藝，都有極高的藝術價值。雖然宣德一朝僅持續短短十年(1426-1435)，卻為明代初期蓬勃發展的社會提供了一個多元化的藝術環境，對後世也產生極深遠的影響。

明代院畫家創作題材內容包括，帝后肖像、有教化功用之歷史故事畫、裝飾性濃厚的花鳥、山水，多是吉祥富貴、皇帝求賢禮賢的象徵。明宣宗本身在書畫的造詣，促成了明初宮廷藝術活動的蓬勃發展。歷代宮廷繪畫都需要符合當時的政治環境與帝王貴胄的品味，明代宮廷畫作反映在風格上除了對於現實生活的觀察，又加入市民生活文化的審美趣味，與兩宋皇室品味注重嚴謹寫實，追求詩意情趣有所不同。宮廷人物畫亦有描寫市井小民、農村生活及各種社會商業活動。繪畫中描繪的事物，亦能反映出人們對美好生活的夢想與願望。

有關「明代宮廷繪畫」此一主題，自 1950 年以來，台灣與中國大陸、國外（歐美、日本）學者皆陸續提出不少相關研究論文以及專書。穆益勤先生《明代院體浙派史料》書中匯集從 1962 年開始搜集的資料成果，囊括了明代宮廷與浙派畫家、作品、文獻等資料。日本東京大學東洋文化所鈴木敬教授的《中國繪畫史論集—明代》，以及班宗華教授於 1993 舉辦《大明帝國的畫家- 宮廷院畫與浙派》

展覽，此兩本著作圖錄亦發表了日本、歐美所藏明代宮廷與浙派繪畫研究報告，更增進我們對於此期繪畫風格的認識。此次參訪的美國大都會博物館與佛利爾美術館中國藝術藏品相關網頁，也為美術史研究者提供豐富的資料。

肆、建議：

此次利用押運佈展的機會，順道參訪了紐約大都會博物館以及華盛頓特區佛利爾美術館的藏品。此兩家博物館關於中國藝術文物，大都備有詳細資料以及照片圖檔，甚至款印基本資料、展覽、雜誌、論文出版記錄。大部份使用者皆可藉由瀏覽網頁，蒐尋到豐富的英文資訊，提供學者材料收集的方便。

http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/；

<http://www.asia.si.edu/collections/chinese.asp>

紐約大都會博物館亞洲部中國書畫何慕文主任表示，未來兩年內，將與中國大陸博物館共同籌劃—中國近現代繪畫特展。類似「忽必烈的世界」借展單位較多的大型特展，因為大環境經濟疲弱，幾年之內，恐怕較難再舉辦。大都會博物館負責佈展都是工會加保險的人員，其中共分兩組，一組負責持拿文物，實際參與佈展之細節，策展研究人員則多從旁協助確認擺設位置。另一組則負責外櫃玻璃封合與乾濕度劑的裝設。目前大都會博物館亞洲部門負責維修裝裱的共有三位師傅，其中兩位是中國籍，另一位負責日本繪畫。而佛利爾美術館許多明代掛軸都在二十世紀初，被改裝裱在木框架上，平日懸掛在可推動的格子門內，需要觀看時便拉出，好處是不佔空間，易於收納，缺點是陳列方式較缺乏美感。佛利爾美術館前任中國書畫部張子寧主任剛離職，燃眉之際，急需加強的部份，則是徵求另一位資深中國古書畫研究人員。由於中國古書畫專業鑑賞人材培養不易，據說現任館長計劃將縮小中國書畫陳列室，並且規劃少展宋元精品，而以明清作品取代。佛利爾美術館明年亞洲文物的展覽計畫，會將中國與日本文物搭配，並以四季花鳥為主題，依其風格題材規劃陳列。

歐美各大博物館的展覽，除了來自政府的補助之外，多需由館方自行向企業或私人藏家募款贊助，許多人為與現實因素，都足以影響一個展覽呈現的品質。但值得讚許的是，世界各國珍貴的文化遺產，如今都能透過頻繁的國際交流合作，開展了更有深度內涵的專題性特展。而各個博物館所舉辦的特展，更透過圖錄（文物研究）與現場語音、多媒體影像及文物保存維修等不同專業領域的合作，不僅改善提高了參觀品質，其間的教育導覽功能，也促成各個國家與不同民族相互之間更進一步的瞭解。此次參訪因時間短暫，故僅將提件文物內容與館方研究人員之交流，簡述於此報告之中，希望能對未來的展覽規劃有所助益。相關的資料收集則將充份用於撰寫「兩岸故宮第二屆學術研討會—明代永宣文物特展」論文之中，此次研討會並將由北京故宮博物院統籌，編輯出版研究論文集。

伍、參訪單位相關負責人

Maxwell K. Hearn

Douglas Dillon Curator Department of Asian Art

The Metropolitan Museum of Art , 1000 Fifth Avenue New York, NY 10028-0198

(tel) 212-650-2496 (fax) 212-396-5054 mike.hearn@metmuseum.org

Hwai-ling Yeh-Lewis

Collections Management Coordinator, Department of Asian Art, (tel) 212-650-2245

(fax) 212-396-5054 hwai-ling.yeh-lewis@metmuseum.org

Christina A. Popenfus

Collections Manager, Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art and Arthur M.

Sackler Gallery, Office of Collections Management, 1050 Independence Ave., SW

MRC 707, P.O.Box 37012, Washington, D.C. 20013-7012

(tel) 202.633.0349 (fax)202.633.9770 popench@si.edu

Keith Wilson

Associate director; freer & sackler / senior curator of chinese art,

(tel) 202-357-4880 ext.314 (fax)202-357-4911 wilsonk@si.edu