

明宣宗戲猿圖軸介紹

吳誦芬

本院本次舉辦的「宣德宸翰——明宣宗書畫展」，展出了多件院藏畫家皇帝明宣宗朱瞻基的肖像和代表作品，得到各界的熱烈迴響。其中最受歡迎的展件，就是本次展覽的主視覺圖像——〈明宣宗戲猿圖軸〉。（圖一）

構圖

畫心題款「宣德丁未御筆戲寫」字樣，標明了這件〈戲猿圖〉是宣德二年（西元一四二七年）宣宗朱瞻基（一一九九～一四三五，一四二五～一四三五在位）二十九歲時所作，全畫以神情、姿態各異的三隻猿猴，生動溫馨的描繪了猿猴家庭的天倫之樂。母猿懷抱小猿蹲踞於石上，幼猿左手摟著母親的脖子，右臂伸向隔溪

樹上手持果子引逗他的父親。其中小猿寶寶伸手的動作和義大利文藝復興時期畫家米開蘭基羅（Michelangelo, 1475-1564）西元一五一〇年裝飾於西斯汀禮拜堂（Cappella Sistina）拱頂的濕壁畫〈創造亞當〉（The Creation of Adam），雖然無論在時間空間上都差了一大段距離，但是構圖上卻甚有異曲同工的巧合，往往令觀者聯想之下會心一笑。（圖二）

其實，明宣宗的〈戲猿圖〉採用的十足是東方元素，佛教故事中有不少和猿猴有關，佛本生故事當中就有猿猴獻果的情節。本院所藏〈宋劉松年畫羅漢〉畫面右方就有一隻懸掛在樹枝末梢，摘了水果遞給羅漢身旁侍小和尚的猿猴。（圖三）

「嘉定庚午（一一二〇一）」款的宋代國寶級小品繪畫，歷任光、寧、理宗（一一九〇～一二三三）畫院待詔，被時人尊為「三朝老畫師」的〈李嵩市擔嬰戲〉，畫面左下角那個搶在媽媽前面，攀住貨郎滿載百貨什物挑擔的調皮小子，一腳站立，另一腳舉起，伸手拿取的動作，和〈戲猿圖〉

猿寶寶幾乎一模一樣，大概因為猿的手臂比例比人長，使得向外延伸的效果看起來顯得特別誇張。（圖四）

巧合

這幅〈戲猿圖〉中除了引人注意的小猿寶寶，最耐人尋味的，大概是兩隻成猿的表情動作。高攀樹梢手

持果子的父親，表情略帶促狹的想要引起下方子母二猿注意。但是位在下方的母猿卻採背對姿勢，雙手緊抱小猿，貌似賭氣。

〈戲猿圖〉完成的宣德二年，正好是後來繼位的宣宗長子英宗朱祁鎮（一四二七～一四六四，一四三六～一四四九、一四五七～一四六四年在

圖一 明宣宗戲猿圖軸 國立故宮博物院藏

圖二 米開蘭基羅《創造亞當》引自《藝術之神米開蘭基羅》（臺北：閣林國際圖書）西斯汀禮拜堂拱頂的濕壁畫

圖四 名賢妙蹟冊 宋李嵩市擔嬰戲 國立故宮博物院藏

在《明史·后妃列傳》歷歷可考：「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

孫貴妃步步高升相關的記載

「皇后金寶金冊，貴妃以下，有冊無寶。（孫貴）妃有寵，宣德元年五月，帝請于太后，制金寶賜焉。貴

同時的「（宣德）三年三月」。

圖三 宋劉松年畫羅漢 國立故宮博物院藏

位）出生的那一年。（圖五）與《戲猿圖》同樣完成於宣德二年的宣宗代表畫作，還有北京故宮所藏的《苦瓜鼠圖》，以往也有人結合成畫時間與畫中主題，以畫中老鼠與瓜類植物均具有一胎多子，繁衍眾多的特色，推測是盼望生子多年宣宗的希望寫照。

（圖六）本次展出的宣宗肖像中，有一選自《明代帝后半身像冊》的《宣宗章皇帝與孝恭章皇后半身像》伉儷肖像，楷體金書所標帝后廟號是明宣宗與其第二任皇后孝恭章皇后孫氏（？～一四六二）。（圖七）

宣宗的元配，是永樂十五年（一四一七）被選為皇太孫妃、洪熙年間（一四二五）封為皇太子的濟寧人士胡善祥（？～一四四三）。宣德三年（一四二八）三月，宣宗以皇后無子多病為由，令其上表辭位，退居長安宮修道，由宣宗賜號靜慈仙

記》，生卒年月與母親身分皆不詳的庶出次女永清公主；還有據說為孫皇后所生，正統五年（一四四〇）下嫁薛桓的常德公主（一四二四～一四七〇）等三位。皇子則除了後為英宗的皇長子朱祁鎮，僅有賢妃吳氏所生，正統十四年（一四四九）土木堡變後替被瓦剌所俘英宗代班，年號景泰（一四四九～一四五七）的皇次子朱祁鈺（一四二八～一四五七）。

在明宣宗傳世標準作品當中，時代稍晚於〈戲猿圖〉的宣德四年（一四二九）〈三陽開泰圖〉，畫的也是子母山羊的親子之情。當時宣宗已有二子，長子三歲，次子兩歲，圖中的山羊一大二小，是否是宣宗自況已經不可考。（圖八）然而宣宗的父親仁宗朱高熾（一三七八～一四二五）在二十二歲時初獲麟兒，子女人數可考者共有十子七女；史載祖父成祖朱棣（一三六〇～一四二四）子女九人，長子朱高熾在其十九歲時降生。而宣宗則一直到二十九歲，才好不容易盼來了皇長子朱祁鎮，是明代十七位帝王當中，父

圖五 明代帝后半身像（一）冊 英宗睿皇帝 國立故宮博物院藏

妃有寶自此始。」說的是宣德元年（一四二六）宣宗為孫貴妃破例賜贈金寶之事，透露了孫貴妃與皇后互別苗頭的野心；之後就是宣德二年到三年一連串的母以子貴，取胡后而代之的大幅度動作。

宣宗子女可考者共五人，皇女有胡皇后所生，正統二年（一四三七）下嫁石璟（一四一九～一四七九）的皇長女順德公主（？～一四七九）；事蹟僅見於《明實錄》與《宛署雜

圖七 宣宗章皇帝與孝恭章皇后半身像 國立故宮博物院藏

圖六 明宣宗苦瓜鼠圖 北京故宮藏《明宣宗三鼠圖卷》第二幅 引自《中國美術全集·繪畫編6·明代繪畫上》（臺北：錦繡出版社）

分較淡的含水墨色，飽滿地描繪出皮膚的柔軟，和指節、掌丘肌理相連的結構；而在指甲處理上，則以焦墨濃點，表現甲蓋堅硬的質感。圖中小猿毛髮以黃色色塊加以淡墨細筆畫成，以表現稚齡幼猴與雙親相較之下色澤較為淺淡的胎毛。兩隻親猴，就全以

水墨描繪白臉黑毛的成年長臂猿形象。猿猴的五官採簡筆點成，毛髮卻細筆勾勒，兼工帶寫，非但用筆靈巧，而且墨色生動，變化多端。在用心處理猿猴形象的同時，畫家也沒有忘記以三隻猿猴擬人化的表情動作，為全畫添加趣味。小猿寶寶

圖十 明宣宗畫子母雞圖 軸 國立故宮博物院藏

圖九 明宣宗畫中富貴圖 軸 國立故宮博物院藏

圖八 明宣宗畫三陽開泰圖 軸 國立故宮博物院藏

親歲數與長子差距最大的一位。其後宮寵妃孫氏與元配胡氏之間的地位角力，又是勝負結果最富戲劇性的一場。

〈后妃列傳〉記其事曰：「(胡)后無過被廢，天下聞而憐之。宣宗後亦悔。嘗自解曰：『此朕少年事。』」雖然天下輿論很同情無故被廢的胡皇后，後來宣宗對此椿廢立風波也有悔意，但是孫貴妃母以子貴正位中宮，卻已是既定的事實。

細部

不論這幅畫背後是不是有什麼宮闈鬥爭的背景秘辛，〈戲猿圖〉都是全圖最精采焦點集中在三隻猿猴，每隻都事先以淡色墨塊標出臉龐，上加濃墨點出五官，臉部週邊的白毛以留白法處理，同樣的留白法也被運用在三隻猿猴身軀量塊的結構區分上。在手、足部分，無論是指掌節段，或是爪甲與指尖相接的處理描繪，都兼顧了質感與動作的寫實求真，例如手掌、指腹，以相對於手背腳背部

向前延伸的手臂和意欲抓握的手指、母猿背對公猿卻回眸瞪視的身首相異走向，以及樹梢公猿雙足蜷曲，蓄勢待發的勁道與張力等等，三隻猿猴的動作以大量弧線設計的不均衡來表現場景並非停滯的靜態，而是某個消逝中的瞬間。

宣宗擅長描繪動物絨毛的蓬鬆質感，除〈戲猿圖〉外，本次其他展件如〈三陽開泰圖〉、〈壺中富貴圖〉(圖九)等代表名品中，無論是扁臉花貓微帶捲度的波浪狀長毛、母山羊質感略硬、顏色由深而淺漸層變化的被毛，黑白小羊身上質感柔亮綿細的密生乳毛，都可看見宣宗細筆絲毛，純以筆墨做出，令人嘆為觀止的精緻特效。而後人假託宣宗之名所作的傳《明宣宗子母雞圖》和其他宣宗作品相較之下，雖然畫的主題也是親子慈孝的天倫樂事，但除了印章字體較為細弱、題字筆跡有欠大方，在羽毛表現上以短促細筆畫出類似仙人掌刺般短線的作法，也和真跡大異其趣了。(圖十)

作者任職於本院書畫處