

燈輝綺節

花燈節慶圖特展

■ 童文娥

節慶迎福是大家喜聞樂見，多采多姿的慶祝活動、習俗，也成為畫家靈感的來源。元旦開筆，具有預祝全年萬事吉利之意。此次展覽主題為「燈輝綺節」，契合元宵備極精巧的彩燈與輝煌盛會，精心規劃「年節年俗」、「花燈迎春」、「歲朝報喜」三大單元，介紹古代年節中各種民俗活動，展示多元的花燈形式，與歲朝歡慶的場景與象徵意涵。讓觀眾彷彿身臨其境，賞覽古時濃厚年節氛圍及歡樂興味，體驗元宵燈市的輝煌盛景。

傳統的節日慶典起源於農業社會，在春耕、夏耘到秋收、冬藏之間，為了調節生活節奏，於是訂定各種節日，不僅反映歲時季節的更迭變化，亦可藉以娛樂與休養生息。隨時間的流轉嬗遞，逐漸形成豐富多元的節令習俗。雖風俗好尚因時、地而異，尤以年節為甚，然求同存異，各地新年慶祝儀式，不外乎謝神、祭祖，感謝天地萬物及慎終追遠；除夕的圍爐守歲，則是辭歲添壽，蘊涵傳統的倫理觀念，與人們對未來的祈求想望，不僅孕蓄有倫理觀念，也涵融了深刻的人文情懷。

在年節慶典中，以正月十五日的元宵燈節最具節慶歡樂意象。「元宵節」又名「上元節」、「元夕節」或「燈節」，這些名稱來自「上元燃燈」意象，可追溯自漢武帝對「太一神」的崇拜，據載漢武帝在甘泉宮修建太一祠壇，虔誠祭拜，尤其以正月十五日最為隆重，從黃昏到通宵，以盛大的燈火祭祀。隋唐時代，祭神燈火變成人們賞遊的花燈，尤其隋煬帝更極盡鋪張奢侈。元宵時節，在皇城外夜舞百戲，「竟夕魚負燈，徹夜龍銜燭。」將元宵節燃燈敬天禮佛儀，變成觀燈的歌舞娛樂。夜遊賞燈，喧囂熙攘的盛況，可從蘇味道（648-705）〈正月十五夜〉詩之序略窺一二：

京城正月望日，盛飾燈火之會，金吾馳禁，貴戚及下里工賈，無不夜遊。車馬駢闐，人不得顧，王主之家，馬上作樂，以相誇競，文士皆賦詩以紀其事。

到宋代，冬至以後的都城，在「天街茶肆，已羅列燈毬等求售，謂之燈市」，懸售各式奇巧燈彩，宋孟元老的《東京夢華錄》更詳實記錄元宵時節，開封府大放花燈及歌舞歡騰的景象：

正月十五日元宵，大內前自歲前冬至後，開封府絞縛山棚，立木正對宣德樓。游

圖1 清 周鯤 繪高宗御題范成大祭灶詞 局部 國立故宮博物院藏

人已集御街兩廊下，奇術異能，歌舞百戲，鱗鱗相切，樂聲嘈雜十餘里。

明以後元宵觀燈，更加流行普及，花燈樣式豐富多元，有「人物燈」、「花草燈」，紮成鹿、鶴、狗等動物花燈，煙花火炮，再加上舞龍舞獅等娛樂，爭奇鬥艷，通宵達旦，人聲鼎沸，熱鬧非凡。至今，元宵盛會，與時俱進，觀燈、猜燈謎、擲炮城及吃元宵等娛樂活動與飲食風俗，糅合時尚與科技元素，綻放繽紛的視覺饗宴，粧點節慶歡樂氣氛。

圖3 明 吳彬 歲華紀勝圖 冊 大攤 國立故宮博物院藏

圖2 清 丁觀鵬 繪高宗御題范成大爆竹行 局部 國立故宮博物院藏

年節年俗

新年是一年中最高隆、歡樂的節日，從冬至之祭天、臘八節的敬佛，到祭灶送神、迎神的儀式；除夕驅疫、祭祖、分歲、守歲；元旦爆竹迎新、拜年賀歲，直到元宵觀燈，才算完成整套年節儀式。這一系列的習俗活動，不外乎是對天地神祇及萬物的感謝與敬畏，涵蓋慎終追遠、飲水思源的文化傳承。畫家也以多種角度呈現年節禮俗，慶賀新春佳節。

臘月（農曆十二月）二十四日的祭灶送神

可謂開年節慶典之端，傳說家戶供奉的灶神，在此日昇天謁見玉皇大帝，稟奏人間一年來的善惡。因此，人們擺上豐富的祭品，貼灶馬，用酒糟塗灶門，甜甜灶神的嘴，希望灶神在玉帝面前多多美言，保佑來年的平安。〈清周鯤繪高宗御題范成大祭灶詞〉（圖1）便以全景視角描繪家家戶戶送神境況。此作原為十屏套畫之一，以宋代范成大（1126-1193）〈臘月村田樂府〉十首為題，上有乾隆（1736-1795）御題，本院收藏七屏，此次全數展出。

范成大〈臘月村田樂府〉，精確描寫鄉村年節習俗與活動，〈祭灶詞〉云：「古傳臘月二十四，灶君朝天欲言事。雲車風馬小留連，家有杯盤豐典祀。……男兒酌獻女兒避，酹酒燒錢灶君喜。」此作畫灶前供三牲祭品，周鯤父子虔誠跪拜；中景門前庭院，眾人焚燒紙錢，皆祈望上天言好事，保佑來年平安。畫中女子或侍立在旁，或在屋內整理供品，如實點出「男兒酌獻女兒避」的傳統禮俗。此作設色清雅，用筆極細，透視畫法將屋舍、景物呈現立體視角，可謂中西畫法並用之佳例。

爆竹與鼓皆是模擬雷聲，以驚嚇並威震年

圖4 清 董邦達 繪御筆范成大分歲詞 國立故宮博物院藏

獸鬼魅，〈清丁觀鵬繪高宗御題范成大爆竹行〉（圖2）描繪〈臘月村田樂府〉的〈爆竹行〉：「歲朝爆竹傳自昔，吳儂政用前五日。食殘豆粥掃罷塵，截筒五尺煨以薪。」臘月二十五日，家家戶戶開始準備過年要使用的炮竹。此作前景長松矗立，寒梅綻放，三位僕役燃燒竹節，讓竹腔爆裂發出巨響，一旁孩童點燃製成之鞭炮；中景農戶截竹以供大家取用，呈現出繁忙歡樂景象。遠景兩峰雲霧縹緲，山徑曲折蜿蜒，景緻幽深，茅屋樓閣隱於幽深林壑間，展現歲月靜好的山居生活。

除夕是所謂月窮歲盡之日，在除舊迎新之際，發展出許多饒富興味的活動與儀式，如打鬼驅疫求吉的大攤儀式，慶豐收、度佳節，而有謝神、祭祖的習俗，為一年作總結。〈明吳彬歲華紀勝圖冊大攤〉（圖3）畫的便是除夕送攤的舞蹈儀式。攤舞由來已久，一說源自原始巫術，到漢代最盛，至唐宋時代已從濃厚的宗教迷信，發展出具娛樂性質的攤戲。《東京夢華錄》裡，記錄攤戲的遊行隊伍陣容浩大，謂：

至除日，禁中呈大攤儀，並用皇城親事官、諸班直戴假面，繡畫色衣，執金鎗龍旗。教坊使孟景初身品魁偉，貫全副金鍍銅甲裝將軍。用鎮殿將軍二人，亦介冑，裝門神。教坊南河炭醜惡魁肥，裝判官。又裝鍾馗、小妹、土地、灶神之類，共千餘人，自禁中驅崇出南薰門外轉龍彎，謂之埋崇而罷。

圖5 清 劉權之 萬戶春聲 國立故宮博物院藏

另一種拔除不祥的驅儺除疫的儀式，是以敲鑼擊鼓的方式進行。《東京夢華錄》云：

即有貧者三五人一火，裝婦人神鬼，敲鑼擊鼓，巡門乞錢，俗呼為打夜胡，亦驅祟之道也。

此幅畫擊鼓驅鬼逐疫的儺儀，橋上一列送祟隊伍，其中兩人手舞足蹈，戴著奇特面具，裝扮成神靈，另四人抬著神祇，橋頭兩人扛著大鼓，一人擊鼓，一人敲鑼引導，將儺儀時鬧烘烘的景象，描寫得逼真寫實，如臨現場。吳彬活動於萬曆（1573-1620）年間，繪人物形狀奇特，肖似圓潤肥胖的陶偶，通體結構雖不盡真實，細看卻處處充滿變化。

驅除邪祟癘疫的大遊行後，家家戶戶開始祭祖、貼春聯及準備豐盛的圍爐工作，〈清董邦達繪御筆范成大分歲詞〉（圖4）描寫除夕的特殊習俗，即分歲。晉代《風土記》記載：「除夜祭先竣事，長幼聚飲祝頌而散，謂之分歲。」在除夕先祭祀祖先，祭畢，將供神的酒，由幼而至長，分食飲用，稱為「分歲」。范成大〈分歲詞〉：「禮成廢撤夜未艾，飲福之餘即分歲。……老翁飲罷笑捋鬚，明朝重來醉屠蘇。」與正月初一喝「屠蘇酒」的方式相當接近。屠

圖6 傳宋 趙昌 歲朝圖 國立故宮博物院藏

蘇酒是初一晨起，將屠蘇藥材入於酒中，全家人由少至長，面向東飲之，兩者都是希望能藉祭祖之酒，辟除疾病與瘟疫，而由幼至長飲用的特殊順序，一則是為年幼孩童賀歲，一則有為長者延壽之意。

畫作聚焦於中景茅屋內的活動，屋內筵席豐盛，長者將酒分與晚輩，椅子上，一孩童興

圖7 傳宋 李嵩 歲朝圖 國立故宮博物院藏

奮起身拿取桌上之物，婦女則立於旁。以水墨畫出，與新年歡樂場景反差極大，然屋外孩童放鞭炮玩樂，火盆內炭火熱烈，愈顯一派祥和歡樂。

〈清劉權之萬戶春聲〉（圖5）反映過年即景，城垣蜿蜒，房舍林立，遠山掩映，煙雲無際。河岸邊，孩童燃鞭炮戲耍。鄰里友人，走街串巷，互道恭喜，大有「千家萬戶臘月鬧，阡陌道路互道吉。」的春節熱鬧景象。劉權之（1739-1818），乾隆二十五年（1760）翰林，官至大學士，善書、畫。作品不多見，此幅設色淡雅，線條簡練，點染隨意，趣味盎然。

圖8 清 姚文翰 歲朝歡慶圖 國立故宮博物院藏

歲朝報喜

《漢書·五行志》：「正月朔日是為三朝。」唐顏師古注：「正月一日為歲之朝」。歲朝是指一歲之始，此時一元復始，萬象更新。歲朝命題，以茶花、蠟梅、水仙、南天竺和靈芝等新春應景的花卉，展現春暖花開、歲首迎新的歡慶喜氣，是常見的吉祥畫。傳〈宋趙昌歲朝圖〉（圖6）可謂此類「歲朝圖」的代表。

此作畫梅花、山茶、水仙和長春花等新春花卉，色彩明麗，以硃砂、白粉、胭脂、石綠畫成，再用石青填底，顯得富麗堂皇。構圖壓縮景深，採層層往上堆疊的方式，坡石和繁密交錯的花木佈滿整個畫面，將自然生態轉化成

圖10 明 吳彬 歲華紀勝圖 元夜 國立故宮博物院藏

圖11 傳宋 李嵩 觀燈圖 國立故宮博物院藏

圖9 民國 孔小瑜 田家樂歲 國立故宮博物院藏

圖12 清 畫院畫十二月月令圖 一月 國立故宮博物院藏

圖案式的趣味，燦爛繽紛，富裝飾性，與〈歲朝圖〉的吉祥命意相伴，充滿節慶喜氣之況味。

趙昌（10-11世紀間）字昌之，四川成都人。善畫花卉，每於清晨朝露下，對景描摹，故自號寫生。本幅雖有「臣昌」二字款，但以筆墨畫風論，應是宋以後畫家的託名之作。

另有以親朋故舊拜年走春，孩童嬉戲於庭，喜報新春情景，作為「歲朝圖」畫意，如傳〈宋李嵩歲朝圖〉（圖7）描寫親朋好友互道平安，齊賀新歲，共飲屠蘇酒情節。門外有訪客遞名帖拜見，庭內拜年賀喜，孩童分列迎賓，頑皮

者還在點燃炮竹。大堂內，祖宗祀堂旁置長方案，案上陳設專門配套的屠蘇酒器，是新年特有的器具用品。此畫舊傳為李嵩（活動於1170-1264間）作，然人物結構較稚弱呆板，衣紋線條僵硬生澀，應為明中期以後蘇州畫坊的仿古作品。

〈清姚文瀚歲朝歡慶圖〉（圖8）描繪闔家過年歡慶團圓，男女主人端坐廳堂，庭院中，孩童打著太平鼓，吹笙拍板，有敲鑼擊鼓，耍玩懸絲傀儡，歡喜迎新年，幾名孩童圍著炮竹，瀰漫著燃放炮竹時的緊張刺激氛圍。家僕或持酒壺侍立，或端送糕果，或攀高下低地忙著張燈結綵，穿梭於前廳的迴廊。後院婦女正忙著

準備年夜飯，遠處閣樓懸掛大燈籠。庭院火盆燒著松枝、芝麻秸，烘托滿堂富貴吉祥的年味。姚文瀚（1713-?），乾隆八年（1743）入如意館行走，在宮中服務長達四十多年。工人物，兼擅釋道畫像。本幅設色明亮穠麗，用筆精細勁挺。建築畫法具透視概念，廊柱繪陰影，突顯立體感。人物圓潤，開臉略施陰影，表情豐富細膩。

〈民國孔小瑜田家樂歲〉（圖9）畫農家豐收慶新年即景，日麗風和，牛馬放牧，豬隻成群，雞犬互鳴，喜鵲高飛。茅屋內長輩逗弄兒孫，屋外孩童燃放炮竹。孔小瑜（1899-1984）擅長花卉博古，追求形象逼真，筆意鬆動逸格，

圖 13 清 四時歡慶 冊 燈輝綺節 國立故宮博物院藏

為海上派畫家。此畫設色清雅，用筆率意，人物勾勒極簡，卻不失逼真活潑形象，為其少見的人物佳作。

歷來畫家作歲朝圖，內容豐富，題材多元，不管是花卉題材，或是人物報喜，皆含有元旦開筆，預祝全年萬事吉利之意。

花燈迎春

花燈在臺灣稱「鼓仔燈」，形態千變萬化，觀燈、提燈是元宵節最重要的慶祝活動。畫家也以此為題，記錄古時元宵燈節盛況，有高五、六層的「鰲山燈」，《大宋宣和遺事·亨集》：「自冬至日，下手架造鰲山高燈，長一十六丈，闊二百六十五步，中間有兩條鰲柱。」周密《武林舊事》也詳載燈品裝飾之繁複與精巧：

禁中嘗令作琉璃燈山，其高五丈，人物皆用機關活動，結大綵樓貯之。又於殿堂梁棟窻戶間為湧壁，作諸色故事，龍鳳噴水，蜿蜒如生，遂為諸燈之冠。前後設玉柵簾，寶光花影，不可正視。仙韶內人，迭奏新曲，聲聞人間。殿上鋪連五色琉璃閣，皆毬文戲龍百花。小窻

間垂小水晶簾，流蘇寶帶，交映璀璨。

宋代的鰲山燈，設有精巧機關，假山、流水動靜自如，燈海光彩四射，鮮明耀眼，專供遊人賞玩。〈明吳彬歲華紀勝圖元夜〉（圖 10）繪元宵夜景，城牆、門樓、市街，畫中一座高峻如山的鰲山燈矗立其中，鰲山燈依水建起三、四層水榭樓閣，上飾以假山、湖石、人偶、瀑布及各式繁花、燈飾。燈火璀璨，流蘇寶帶，交相輝映，可謂重現宋代燈節風華。城池市街，張燈結綵，萬燈齊明，遊人如織，一片元夜觀燈、賞心悅目之情。

元宵除了賞燈外，富貴人家佈置大型綵燈，供親朋好友觀燈行樂，傳〈宋李嵩觀燈圖〉（圖 11）及〈清畫院畫十二月月令圖一月〉（圖 12）堪稱個中翹楚，兩者風格不同，但皆展現親朋共聚佳節時的歡愉氣氛。

傳〈宋李嵩觀燈圖〉繪婦女於庭院觀燈之景，院中栽植松、竹、水仙等新春應景的花卉，並豢養一雙雉雞，傳遞加冠進爵吉兆，寓意吉祥。蘿架上結三組大型綵燈，其上繪人物故事，案頭另有一具跑馬燈，燈月交輝，迎春納福。仕女鼓樂，小孩手提兔子燈、拖曳大象燈，歡洽無限。象燈上馱一人，手持戟，「戟」與「吉」諧音，有太平有象、太平吉祥之意，藏福祿康寧、美滿如願的祝福。園中綠竹奇石圍繞，長松聳立，將畫面點綴得極為熱鬧雅趣。此幅舊傳為南宋院畫家李嵩所繪，然畫風精緻細膩，衣紋線條流暢，用色典雅，較接近明代畫家杜堇（約活動於 1465-1505）、唐寅（1470-1523）風格，與李嵩寫實畫風迥異，應為明中葉以後之作。

〈清畫院畫十二月月令圖一月〉畫全家於元宵佳節賞花觀燈，亭臺樓閣處處張燈結彩，戶外燃放煙火，人物集聚品評各色燈具、觀賞

圖 14 清 昇平樂事圖 冊 白象花燈 國立故宮博物院藏

圖 15 清 昇平樂事圖 冊 螭蟻風箏 國立故宮博物院藏

圖 16 清 昇平樂事圖 冊 花籃燈 國立故宮博物院藏

圖 17 清 昇平樂事圖 冊 放鞭炮 國立故宮博物院藏

圖 18 清 昇平樂事圖 冊 鵝燈踢毬 國立故宮博物院藏

圖 19 清 昇平樂事圖 冊 大花燈 國立故宮博物院藏

圖20 清 昇平樂事圖 冊 魁星 國立故宮博物院藏

圖21 清 昇平樂事圖 冊 鐘馗 國立故宮博物院藏

圖22 清 昇平樂事圖 冊 花燭鶴燈 國立故宮博物院藏

圖23 清 昇平樂事圖 冊 鹿燈 國立故宮博物院藏

圖24 清 昇平樂事圖 冊 吉慶平安 國立故宮博物院藏

圖25 清 昇平樂事圖 冊 獨占鰲頭 國立故宮博物院藏

滿園盛開的梅花。門廊屋頂多採厚重卷棚頂，圓弧頂宅門與曲折遊廊，將院落劃分出幾個獨立空間。後方庭院空地高高豎起木架，架上懸掛著一個長方形朱紅畫著龍紋的「盒子燈」，據學者研究，「盒子燈」中分五層或六層，每層用火藥線將火彩疊齊，燃放時是利用觸發內裝的火線引燃，層層燃放，顏色繽紛，又具動態美感，是彩燈也是煙花，新奇精巧撩人眼目。燈架下孩童嬉戲，婦女、長者群聚觀賞各種技藝表演，人聲鼎沸，熱鬧非凡。

據《內務府造辦處各作成作活計清檔》記載，十二月月令圖十二屏，應是清宮院畫家唐岱、沈源及陳枚等人奉敕之作，設色鮮麗，用筆精謹，亭臺樓閣透視法精準，為中西融合之畫院風格。

舞龍舞獅則是慶祝新春的另一項高潮，舞獅除了驅邪辟鬼，獅子可愛的造型、活潑的動作，尤其引人注目。〈清四時歡慶冊燈輝綺節〉（圖13）畫過年時節，孩童在庭院中舞獅玩耍，兩名孩童共舞一獅，獅頭色彩鮮麗，形象生動。一人手持彩球，或頭帶面具在前引逗獅子，一人打太平鼓，沉浸在熱鬧的氣氛中。亭中有三名婦女攜子觀賞舞龍舞獅，小孩手持石榴，寓意多子多孫，另有孩童端著萬年青，象徵四季常青、福壽康寧，一旁孩童拿著磬和蝙蝠型的燈飾，代表吉慶有福。全作設色明麗，為典型清畫院風格。

元宵亦是孩童玩樂的季節，有提著各式動物造型的花燈，四處炫耀嬉戲，有些則摹仿大人，玩起辦家家酒的遊戲，騎馬打仗，陣仗威風，既富趣味，又具吉祥意涵，〈清昇平樂事圖冊〉更是其中代表。

此冊共計十二開（圖14～25），描繪宮廷仕女、孩童，於庭院中嬉戲鬧元宵，賀新年等

歡樂情景。畫中描寫各種的吉祥花燈飾品，有象、鶴、鹿、蝙蝠、鷹、兔、魁星等，樣式多元，製作精美，更隱含不同的吉祥意涵，如第一開〈白象花燈〉（見圖14）畫象馱插著如意與戟的花瓶，有太平有象、吉祥如意的寓意。

全冊用筆精細工緻，色彩鮮麗明亮，不僅展示古代花燈繁複的造型，與精巧工緻的技藝，將清宮過年的奢華景況表露無遺。

小結

今年歲次丙戌，生肖屬狗，狗向來被視為人類最忠誠的朋友，具有忠貞不渝的意涵，狗更有吉祥、富貴、歡喜的祥瑞象徵。此次「燈輝綺節」特展，除了展示關於年節習俗、節慶迎福意涵的畫作外，更推出古人元宵觀燈賞燈的作品，其中不乏小狗造型的花燈，將其富靈性的特質，刻畫得栩栩如生，增添狗年的富貴祥瑞。同時段，故宮南院亦精心擊劃「戊戌狗年·喜迎上元——節慶主題特展」，南北相互輝映，共慶元宵佳節。

作者任職於本院書畫處

參考書目

1. (宋) 孟元老等，《東京夢華錄》外四種，臺北：大立出版社，1980。
2. 郭興文、韓養民，《中國古代節日風俗》，臺北：博遠出版有限公司，1998。
3. 李露露，《中國節——圖說民間傳統節日》，福州：福建人民出版社，2005。
4. 張華芝，〈蘇州臘月風俗談——從清院畫家繪高宗御題范成大臘月村田樂府圖說起〉，《故宮文物月刊》，328期，2015年1月，頁50-63。
5. 吳文彬，〈十二月令圖中上元即景〉，《故宮文物月刊》，47期，1987年2月，頁97-101。
6. 簡松村，〈上元競華——從文物看花燈〉，《故宮文物月刊》，24期，1985年3月，頁111-118。