

明皇幸蜀·千古新韻

唐玄宗（六八五～七六二）李隆基，因其諡號為「至道大聖大明孝皇帝」，亦稱唐明皇，〈長恨歌〉開頭第一句「漢皇重色思傾國」所說的就是他。清朝為避聖祖康熙皇帝「玄」燁之諱，多用唐明皇這個稱號。

吳誦芬

青綠湖山圖
宋人畫
卷之二
沈題

《新唐書·禮樂志》載：「明皇既知音律，又酷愛讀曲；選子弟三百，教於梨園，號皇帝梨園弟子。」

（圖一、〈無款明皇按樂圖 卷〉）唐明皇是中國歷史上著名熱愛戲曲的皇帝，開元二年（七二四）創立梨園，教習戲曲，是演藝界所尊奉的祖師爺，截至今日，戲曲從業人員仍自稱為「梨園子弟」。本院所藏關於明皇的繪畫品目甚多，其中以國寶級〈明皇幸蜀圖〉最具代表性質。「故宮新韻」便是結合這幅國寶級名畫與崑劇經典《長生殿》的定目表演，期使兩種類型的藝術相互輝映，讓唐明皇與楊貴妃

「在天願做比翼鳥，在地願為連理枝」的千古絕唱在故宮重現。

從《長恨歌》到《長生殿》

唐代（六一八～九〇七）安史之亂是玄宗天寶十四年（七五五）到代宗廣德元年（七六三）之間所發生的一場政治叛亂，為唐由盛而衰的轉折關鍵。在這場叛亂當中，落難的失勢君主唐玄宗為了收拾人心，下令賜死心愛

的女子楊貴妃（七一九～七五六）。此事後來被詩人白居易（七七二～八四六）寫成大家琅琅上口的〈長恨歌〉，全詩一共一百二十句，「以易傳之事，為絕妙之詞，有聲有情，可歌可泣，文人學士既嘆為不可及，婦人女子亦喜聞而樂誦之，是以不脛而走，傳遍天下」直到今日，國中、小學仍常選〈長恨歌〉作為教材，詩中愛情故事的男女主角因此也成為家喻戶曉的人物。

在〈長恨歌〉以外，白居易的友人陳鴻（約活動於八～九世紀）為〈長恨歌〉寫了〈長恨歌傳〉，是唐人傳奇的著名篇章。元代白樸（一二二〇～一三〇六）據此寫成四折的《唐明皇秋夜梧桐雨》雜劇。清代劇作家洪昇（一六四五～一七〇四）更加以改寫成五十五折的著名崑劇戲碼《長生殿》，將〈長恨歌〉中愛情超越生死的特色發揮到極致。然而，〈長恨歌〉及《唐明皇秋夜梧桐雨》雜劇敘事都是以唐明皇為主，楊貴妃僅居陪襯地位。但《長生殿》則加重了楊貴妃的戲份，美化了楊貴妃的人格，是唐明

皇與楊貴妃的愛情故事美化的總成果，是公認中國傳統愛情故事最完美的呈現。綜觀世界各國，愛情故事永遠是最受歡迎的題材，而從唐代的〈長恨歌〉到清代的《長生殿》，更以超越生死的愛情故事一脈相承，經得起時間考驗，並且日益鋪排發展的不爭事實。

畫裡明皇

除了戲曲，唐明皇與楊貴妃的故事在傳統繪畫方面也是頗受歡迎的題材。本院所藏和唐明皇有關的繪畫中，明皇所從事的活動包含：擊鞠、棋弈、按樂、調馬等等，泰半符合正史《舊唐書》、《玄宗本紀》所載唐明皇「英斷多藝，尤知音律」的太平天子形象。（圖二、〈五代南唐周文矩畫明皇會棋圖 卷〉）而

圖一 無款 明皇按樂圖 卷 國立故宮博物院藏

圖二 五代南唐 周文矩 畫明皇會棋圖 卷 國立故宮博物院藏

圖四 文化行銷處加值商品：故宮2D明皇幸蜀明信片

致，堪稱青綠山水的經典佳作。

按照《新唐書·玄宗本紀》，

〔天寶〕十四載：十一月，安祿山反，陷河北諸郡：十五載：六月：辛卯：陷潼關、上洛郡。甲午，詔親征：丙申，行在望賢宮。丁酉，次馬嵬，左龍武大將軍陳玄禮殺楊國忠及御史大夫魏方進、太常卿楊暄。賜貴妃楊氏死。：己亥，祿山陷京師。：七月：庚辰，次蜀郡。八月：癸巳，皇太子即皇帝位於靈武。：當時的國都長安在今陝西西安，馬嵬驛在今陝西興平市西，大約位於西安以西四十、五十公里之處。玄宗一行自天寶十五年（七五六）六月甲午出奔算起，第四天在馬嵬坡被迫賜死楊貴妃，之後繼續西行，到達蜀郡已經是七月的事。故而圖中僅有明皇而未見貴妃。

後世後話

艷情詩人柳永（約九八七）約一〇五三）有首廣為人知的宋詞〈雨霖鈴〉，其中名句「多情自古傷離別。更那堪，冷落清秋節。今宵酒醒何處。楊柳岸、曉風殘月。」讀來總是令人不勝唏噓。據說「雨霖鈴」原本是唐朝的教坊曲名，又名雨淋鈴，雨霖鈴慢。宋代文學家王灼（約一一〇五）在《碧雞漫志》卷五引《明皇雜錄》及《楊妃外傳》介紹此一詞牌云：「帝幸蜀，初入斜谷，霖雨彌旬，棧道中聞鈴聲。帝方悼念貴妃，采其聲為《雨淋鈴曲》以寄恨。時梨園弟子惟張野狐一人，善筆箏，因吹之，遂傳於世。」又稱：「今雙調《雨淋鈴慢》，頗極哀怨，真本曲遺

〈明皇幸蜀圖〉則是截然不同的描寫唐明皇在首都長安為叛軍所陷之際，避難蜀地的故事。〈長恨歌〉中，和明皇幸蜀相關的敘述文字不過從「九重城闕煙塵生，千乘萬騎西南行。」到「東望都門信馬歸」二十來句，但從宋代（九六〇）一（二七九）起就有多件作者傳為唐人的〈明皇幸蜀圖〉以及後人摹本流傳，可見當時「明皇幸蜀」在中國繪畫史上和「文姬歸漢」、「昭君出塞」、「蕭翼賺蘭亭」一樣，已經成爲一種固定的繪畫主題。

就院藏〈明皇幸蜀圖〉來看，「明皇幸蜀」這個畫題與其他明皇相關繪畫的不同之處，主要是畫中明皇處境順逆，繪畫主題側重山水，與其他明皇畫作以人物爲主的差異。本院所藏的〈明皇幸蜀圖〉構圖以山水爲主，人物鞍馬爲輔，畫中山石分別位於畫面左、中以及右方，採取漢唐早期繪畫三山分立的樣式構圖。（圖三）全幅青綠設色，塗敷厚重，絢麗華麗，山體坡石僅勾輪廓線條而不加皴斫，可見李思訓（六五三）七六

二）、李昭道（活動於七、八世紀）父子所創著名的「金碧山水」遺風。活動時間與唐明皇和楊貴妃重疊的詩人李白（七〇一）七六二）在〈蜀道難〉中提到「蜀道之難難於上青天」，畫中蜀地出名的「百步九折」迂曲棧道，蜿蜒在重山天險之間；繚繞山頭胡粉點染的白色雲霧，更強調出蜀道聳入雲霄的「危乎高哉」。在這尖峰峭壁，棧道盤紆中零散分布著行旅前後共二十九人，其中女眷計有七人。右下角行進隊伍最前方穿著紅袍的人物就是唐明皇，描繪場景和畫史文獻描述明皇幸蜀圖中「明皇騎三駿照夜白，出棧道飛仙嶺下，乍見小橋，馬驚不進」片段雷同，是全畫最爲醒目搶眼之處。（圖四、文化行銷處加值商品：故宮2D明皇幸蜀明信片）中間山腳樹蔭下繪袒裊乘涼的挑擔載貨者數人，放騾休憩，一派江湖草莽的野趣作風。而畫在左方的行旅人物，或是乘馬牽駝，或是負囊徒步，漸行漸遠，次第隱沒於峰巒疊嶂之間。全幅構圖嚴整周密，佈局精緻繁複，山勢起伏，人物行止皆錯落有

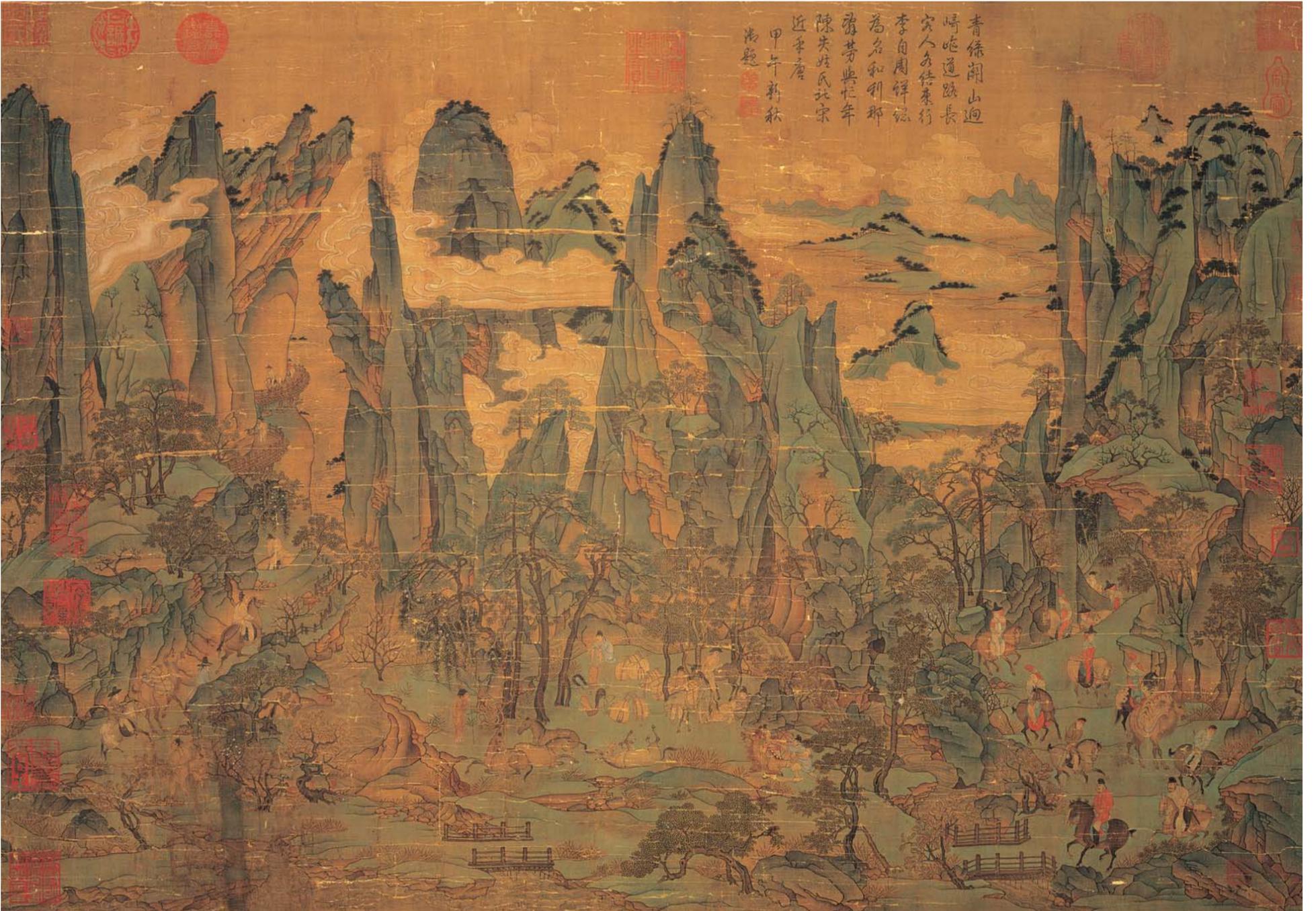
皇室一行人馬行至馬嵬坡，突遭軍士嘩變，竟將楊國忠劫殺；又逼迫明皇賜死楊玉環，「貴妃不死，六軍不發」，明皇無奈之下，為保江山社稷只得妥協，賜白綾予楊貴妃自盡。

一代紅顏為君絕，奈地下人間兩渺茫。

聲。」客途離鄉，聞雨懷人，可見當時明皇賜死貴妃並非出自本意，楊貴妃自開元二十八年（七四〇）入宮，到天寶十五年殞命，在這隨侍君側的十六年間備受榮寵，並且在愛屋及烏的聖眷隆顧之下，使得楊氏一門光采生戶，貴盛無比。唐明皇迫於情勢賜死貴妃自是百般無奈，在失去權柄之後還失去了愛妃、皇位與一切。《新

唐書·后妃列傳上》記載：「玄宗貴妃楊氏：帝至自蜀，道過其所，使祭之，且詔改葬。禮部侍郎李揆曰：『龍武將士以國忠負上速亂，為天下殺之。今葬妃，恐反仄自疑。』帝乃止。密遣中使者具棺槨它葬焉。啟瘞，故香囊猶在，中人以獻，帝視之，淒感流涕，命工貌妃於別殿，朝夕往，必為顰歎。」

雖然真正影響歷史的是安史戰禍，而不是唐明皇與楊貴妃的愛情，然而轟烈的情事確實比慘烈的戰事來得深入人心。安史之亂或許破壞了當時中國北方的經濟，但在千年以後戰火創傷漸漸退去，超越時空依舊彰顯的，竟還是促人淚下、摧人心肝，此恨綿綿無絕期的戀情。回顧中國古代所有愛情故事，結局可悲可嘆未有能

圖三 唐人 明皇幸蜀圖 軸 國立故宮博物院藏

故宮 新韻

明皇幸蜀圖 經典崑劇《長生殿》

2009.07.08 ~ 09.23

一段見證大唐王朝興衰的愛情劇作，與故宮名畫《明皇幸蜀圖》相映其趣，文物與崑劇巧妙的進行前所未有的聲情對話，讓觀者在「故宮新韻」的劇場中感受一場華麗、淒美又動人的藝術饗宴！

運用現代觀點與手法，透過劇本整編、身段設計、音樂編排、服裝設計以及舞台裝置、書法多媒體、視覺傳達等各領域的結合，賦予經典劇目新的生命、新的呈現方式。

演出時間：2009年7月8日至9月23日，每週三下午2:30~4:00

演出地點：國立故宮博物院文會堂

主辦單位：國立故宮博物院

製作/演出單位：蘭庭崑劇團

協辦單位：國立台灣傳統藝術總處籌備處國光劇團、國立台灣戲曲學院京劇團

新潮樂集、財團法人中華語文教育基金會

※10月7日至12月30日將由李寶春老師暨新劇團演出「新西遊記」

圖五 蘭庭崑劇團劇照

及唐玄宗與楊貴妃者。古詩《孔雀東南飛》的焦仲卿和劉蘭芝兩人只是各自殉情以死了之；傳說中的牛郎織女雖然長隔河漢，至少每年七夕得以一夜相會；清末德宗光緒皇帝（一八七一~一九〇八）與珍妃（一八七六~一九〇〇）雖然身不由己男囚女死，但下令處死珍妃的是慈禧太后（一八三五~一九〇八）而不是德宗，和賜死貴妃的唐明皇比較起來，德宗至少

清白無辜，不必爲了自私薄倖的罪名指控，無顏見珍妃於九泉之下；而一度權傾天下的唐明皇帝王落難，不但無力迴護那曾經三千寵愛在一身的薄命紅顏，諷刺的是其竟至爲情勢所逼，親自下令賜死愛妃，成了名義上的兇手，甚至戰禍鋒頭過後，連迎骨改葬這點卑微的願望也無法達成。日薄西山的太上皇無法公開親往致意，只能早晚面對著逝去愛人的肖像，徒增陰陽殊途，天人兩隔，不堪回首卻又無力回天的悲悔與慚愧。

然而，詩人是浪漫的，觀眾是仁厚的，劇作家也是善體人意的。一場關係國家存亡的危機，被濾去了太過殘酷醜惡難以被大眾理解接受的雜質，故事最後以男女主角二人原係天仙，謫居人世，終於回到天宮，永爲夫婦作結，成了唯美又超越生死的愛

情故事，最後成就了融合古典文學、崑曲音樂、戲劇排場的崑劇藝術巔峰之作的《長生殿》。（圖五）本次演出結合國寶文物與傳統戲曲，將原本五十齣的《長生殿》原劇，重新編排整理成九十分鐘的《長生殿》精華篇。希望藉由相同的唐代文物與明皇主題，與不同形式的視聽饗宴，產生文史知識與藝術欣賞上的倍乘效果，能使大家留下來院參觀聽戲賞畫的美好回憶。

作者任職於本院展示服務處

參考資料

1. 後晉劉昫，《舊唐書》，台北：鼎文書局，1989。
2. 宋歐陽修、宋祁，《新唐書》，台北：鼎文書局，1989。
3. 清趙翼，《甌北詩話》，上海：上海古籍出版社，1995。
4. 陳階晉，〈唐人 明皇幸蜀圖軸〉，《故宮書畫菁華特輯》，台北：國立故宮博物院，1996。
5. 李如珊，《臺北故宮本《明皇幸蜀圖》研究》，國立台灣大學藝術史研究所碩士論文，2007。

一日，唐明皇托疾夜宿在梅妃的翠華西閣，楊貴妃得知此消息，心痛無奈！便在宮女永新、念奴的簇擁下，月下獨飲消愁。
「貴妃醉酒」流露出無限的嫵媚風情與其禁的愛意。
醉酣酣孤身飲金盞，態懣懣柳腰扶難起。

