

圖一 清代 昇平署 孫悟空扮相
《北京圖書館藏昇平署戲曲人物畫冊》，北京：北京圖書館出版社，1997，頁11。

於一役，是一項教育推廣上的全新嘗試。

本院繼本年度七到九月推出結合國寶〈明皇幸蜀圖〉的藝術崑劇《長生殿》得到熱烈迴響之後，十月到十二月的第二季「故宮新韻」，更

以文壇戲壇長青不衰的主題《西遊記》，配合藏品編排劇目，希望結合靜態的文物與動態的戲曲，使博物館迷與戲曲愛好者透過同樣的主題，接觸不同領域的藝術並融會貫通，增加藝文欣賞人口，結合文學、史學與藝

術整合行銷，寓教於樂，令社會大眾耳目一新。除了拉近博物館與觀眾之間的距離，增加古畫文物曝光率與親切感；並增加國內表演藝術產業在民眾心目中的使用價值及產業關聯效果。

小說與戲曲

《西遊記》是我國最為著名的神怪小說，與《三國演義》、《水滸傳》、《紅樓夢》並列四大古典章回名著。這部以唐太宗貞觀年間（六二七—六四九），玄奘法師（六〇二—六六四）去往天竺取經事蹟為骨幹發展鋪排的小說，自明朝（一三六八—一六四四）問世，以至今日，幾百年來，被改編成各種說書橋段、地方戲曲、電影、電視、兒童讀物、卡通動畫以及漫畫作品等等，樣式眾多，數量驚人。

中國戲曲舞臺上和《西遊記》有關的劇碼五彩繽紛，不下百齣。這些琳瑯滿目的傳統劇碼，是讓《西遊記》中孫悟空、豬八戒、沙和尚與龍馬保護唐僧到天取經的精采故事掃

聽戲賞畫看西遊

吳誦芬

國立故宮博物院自第一季「故宮新韻」《明皇幸蜀—長生殿》推出大受好評以來，十月起至十二月底為止，將於二樓書畫展室展出清室王孫溥心畬（一八九六—一九六三）妙趣橫生的《民國溥儒西遊記冊》，並規劃以此套十二開畫作串場於第二季「故宮新韻」京劇《新西遊記》的表演中，希望藉由《西遊記》中孫悟空以七十二變筋斗雲與神怪武打的熱鬧場面，這樣老少咸宜的主題，為文物與傳統戲曲增添親和力。

故宮新韻與緣起

過去與未來是時間軸上無限延伸永不相交的兩個端點，傳統與展望則是文化上互為因果環環相扣的有機鏈結。對現代人來說，博物館的文物藏

品與傳統戲曲同屬必須刻意親近的非必需選項。多年來，政府在藝術文物與傳統戲曲政策上分別投注了不少的心力。而「故宮新韻」則是將國立故宮博物院的藏品結合傳統戲曲，作為

推廣「生活美學·文化台灣」運動的搭配夥伴，方便大家在生活中接觸各種類型的美學饗宴，讓有心接觸文物與對文化有興趣的國內外參觀民眾，能夠將參觀博物館與觀賞戲曲畢其功

圖二-6 《民國溥儒西遊記冊》 第六開—妖魔巧變小雷音

圖二-4 《民國溥儒西遊記冊》 第四開—悟空求藥遊仙島

府下設有專門管理演劇事務的機構昇平署，主掌宮內朔望節令、喜慶大典的演出活動。考察清宮旨意檔、恩賞日記檔、差事檔、恩賞檔、知會檔、花名檔等十餘種文書檔案，都可發現宮中每逢節慶降旨唱戲，以及皇帝、太后為示寵眷，恩賞皇室親貴聽戲的事例極多。而《西遊記》的相關戲碼經常也出現在御前演出的戲單當中。昇平署甚至繪有規定《西遊記》劇目演員「穿戴臉兒俱照此樣」的專門圖冊。（圖一）

老一輩的傳統戲曲演員，通常尊稱《西遊記》中以孫悟空為主的戲為「悟空戲」或「大聖戲」。戲中那個帶點野性，身手俐落而又忠直聰慧的猴王孫悟空一般都是由武生扮演，在清末同治（一八六二—一八七四）、光緒（一八七五—一九〇八）年間京城舞台上最傑出，合稱「同光名伶十三絕」的十三位京劇演員當中，工老生兼武生的楊月樓（一八四四—一八九九）據說就是因為擅演猴王孫悟空，能夠連翻一百零八個筋斗，收步不離原地，

南關北開枝散葉，廣為流傳而又深入人心的關鍵。十九世紀中期，融合徽劇和漢劇，並吸收了秦腔、崑曲、梆子、弋陽腔等藝術優點的京劇，在清

圖二-2 《民國溥儒西遊記冊》 第二開—普陀巖天龍朝大士

南關北開枝散葉，廣為流傳而又深入人心的關鍵。十九世紀中期，融合徽

劇和漢劇，並吸收了秦腔、崑曲、梆子、弋陽腔等藝術優點的京劇，在清

圖二-5 《民國溥儒西遊記冊》 第五開—鷹愁澗八戒施威

朝宮廷內得到了空前的繁榮。清代（一六四四—一九一一）甚至於內務

圖二-1 《民國溥儒西遊記冊》 第一開—密松林金木交鋒

圖二-3 《民國溥儒西遊記冊》 第三開—幻風沙魔扇敗心猿

圖二-10 《民國溥儒西遊記冊》 第十開—摩雲嶺悟空角力

圖二-9 《民國溥儒西遊記冊》 第九開—白骨精化女送香齋

圖二-8 《民國溥儒西遊記冊》 第八開—奎星變化會心猿

圖二-7 《民國溥儒西遊記冊》 第七開—火破山三盜芭蕉扇

詰、文字以及詩文俱有淵博的涵養。其書畫成就與張大千齊名，並稱「南張北溥」，作品以清麗靈秀，逸韻難窮著稱。此冊十二幅明信片大小的絹本《西遊記冊》是溥先生一九五二年所作，不但畫出了大家耳熟能詳的唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨和龍馬等西天取經小隊的成員；還一一畫出了傳說中牛魔王、白骨精、二郎神和觀音大士等家喻戶曉的神佛妖怪，以及火焰山、鷹愁澗等等小說之中的各色場景。(圖二)

第一開「密松林金木交鋒」畫出了取經小隊中司職挑擔的豬八戒和負責牽馬的沙悟淨在松林斜坡上爭吵扭打的場景，豬頭人身的豬八戒滿面怒容的張著嘴，像是正在叫囂，一手高舉九齒釘耙，一手揪著沙悟淨蓬鬆凌亂的頭髮；對面的沙悟淨一手夾住月牙鏢，眉頭緊皺，受了揪髮痛楚而鼓脹著他那張闊臉藍靛色的腮幫子，這是本冊之中沙悟淨唯一出現的一幅。(圖二之一)豬八戒所佔的開數則還有第五開「鷹愁澗八戒施威」(圖二之五)，以及第九開「白骨精化女送

從一部《西遊記》小說衍生而出。

畫家與畫作

本院所藏的《民國溥儒西遊記冊》作者溥心畬，姓愛新覺羅，名溥儒，字心畬，別號西山逸士，是清宣宗道光皇帝(一七八二—一八五〇)第六子恭親王奕訢(一八三三—一八九八)之孫，末代皇帝溥儀(一九〇六—一九六七)的堂兄。學通中外，早年研習軍事、法律、政治，曾留學德國取得文學與生物學博士學位，並於國學經史、金石、訓

故有「楊猴子」之稱。並於光緒十四年(一八八八)被選入昇平署，進宮當差。其子京劇武生大師楊小樓(一八七八—一九三八)、鄭法祥(一八九二—一九六五)、後來的李萬春(一九一一—一九八五)、葉盛章(一九二二—一九六六)以及當前京劇名伶李寶春(一九一五—一九七五)等著名武生，都擅長扮演孫悟空。二十世紀前半的北京劇壇猴戲走紅，出現「猴王爭霸」的激烈競爭局面，眾多戲碼都

圖三 新西遊記劇照 台北新劇團提供

現的作品有兩幅，分別是第六開「妖
魔巧變小雷音」（圖二之六）以及第
十二開「三藏求經度雲山」（圖二之
十二）。畫面中的唐僧保留著歷史人
物玄奘虔誠苦行的一面，八十一次劫
難沒有挫敗他取經的信念，美色與富
貴也不能動搖他西行的決心。第六開

畫的是他遇佛即拜的虔誠；第十二開
畫的則是唐僧的堅決向道。
最受歡迎的主人翁齊天大聖孫
悟空出現的次數共有六次，開數分
別是：第三開「幻風沙魔扇敗心猿」
（圖二之三）、第四開「悟空求藥遊
仙島」（圖二之四）、第七開「火燄

山三盜芭蕉扇」（圖二之七）、第
八開「奎星變化會心猿」（圖二之
八），以及第十開「摩雲嶺悟空角
力」等五幅。（圖二之十）溥心畬畫
中的孫大聖明顯受到傳統戲曲的造型
影響。京劇悟空戲流派大體分為南北
兩派：南派臉譜多只勾畫嘴部以上露

圖二-12 《民國溥儒西遊記冊》 第十二開—三藏求經度雲山

圖二-11 《民國溥儒西遊記冊》 第十一開—二郎神奉教降魔

香齋」（圖二之九），都不脫書中粗
蠢愚頑好吃懶做又貪財好色的胖黑
豬描述。

第二開「普陀巖天龍朝大士」，
畫的則是唐僧的代步腳力龍馬現出真
龍本相，去普陀山向觀音菩薩求助的
情節。（圖二之二）話說這匹馱載
唐僧西天取經的坐騎不是凡馬，而是
觀音菩薩刻意安排玉龍變化而成的白
馬。唐僧取經途中遭遇九九八十一難
的危急存亡關頭，這條小龍亦曾數度
在關鍵時刻幫上大忙。在第九開「白
骨精化女送香齋」中韁繩牽在豬八戒
手裡，與第十二開「三藏求經度雲
山」中負載唐僧走在雪地寒天陡坡小
徑的都是白馬坐騎的化身變相。（圖
二之十二）而在這第二開中，則是現
出本相朝見觀音菩薩的畫面。圖中觀
音菩薩趺坐微頷，看似已經應允小龍
的請求，復遣小龍歸隊繼續取經。畫
家以較為模糊淡漠的色澤與明顯縮小
的比例表示龍已遠去，風揚鬚鬢頭角
崢嶸的一條青龍漸行漸遠，還一邊不
捨的轉頭回望菩薩。
帶領西天取經小隊的隊長唐僧出

出本來嘴形；北派則臉譜美觀，表現細膩，有活猴之風，卻又不失靈氣。臉譜在白色中用紅色畫出「一口鐘」，還有「倒栽桃」、「反葫蘆」等善能表現猴臉型狀上天下小寬額窄頰特色的臉譜。（圖三）此處幾開畫中孫悟空白裡透紅的小臉正中央，可不就是一個倒過來葫蘆形狀？在《西遊記》書中，孫悟空的衣著打扮不過除了錦布直裰、虎皮圍腰，能讓唐僧唸誦緊箍咒的頂上金箍以外，其餘一概沒有提到。但孫悟空在溥先生西遊記圖冊當中的穿扮，卻是頭戴黃色小帽，脖圍領巾，身穿紅褲黃短褂，足登薄底靴，和圖一昇平署孫悟空扮相以及京戲劇照如出一轍，畫中孫悟空造型所受到的京戲影響非常顯眼可見。（圖四）此外，本冊圖畫中的孫悟空也多有抓耳撓腮、弓腰駝背、聳肩縮手等京戲的招牌猴子動作，以及手持金箍棒所擺出的京劇武打架勢。

在溥先生筆下，整套的西遊記圖冊都充滿了特效，例如：第三開「幻風沙魔扇敗心猿」畫的牛魔王用芭蕉扇搥走孫悟空時，孫悟空急遽收縮的比例，以及翻滾遠去的姿勢，在顯示出畫家對於動勢與速度的強調。明清繪畫多半強調靜止的形象，很多畫中人物看起來僅止於擺好姿勢現身畫間，觀者很難從畫中人物的姿勢去聯想到下一個動作，但是溥先生的這套西遊記圖冊卻打破了這麼一個時代上的靜止風格。第十一開「二郎神奉敕降魔」之中更是盡善表達了精神俊爽的二郎神手持畫戟，騰雲駕霧趕來和齊天大聖鬥法的急趨速度與方向感。畫中無論芭蕉扇搥出十萬八千里外的孫悟空形象，還是「普陀巖天龍朝大士」龍馬現回真龍原型那舞爪升空的場景，都充滿喜感動感，栩栩如生。畫家不但在絹上描繪出了畫作形象，還在觀者心中激盪出更多更多的想像。

一般人往往只知道戲有西遊，卻不知道畫也有西遊。因此本季故宮新穎特地邀請出身京劇世家的名伶李寶春，率領旗下台北新劇團，規劃《新西遊記》的京劇表演，以《西遊記》的風趣劇情與高難度武戲吸引觀眾製造高潮，配以極具特效的十二幅溥心畬畫作，希望藉由大家耳熟能詳的西遊故事，讓來院參觀的老少朋友，在博物館的古董古畫中找到一份遇見老朋友驚喜。

作者任職於本院展示服務處

參考資料：

1. 國立故宮博物院編輯委員會，《溥心畬先生書畫特展目錄》，台北：國立故宮博物院，1982。
2. 《清代宮廷生活》，台北：南天書局，1986。
3. 國立故宮博物院編輯委員會，《溥心畬書畫文物圖錄》，台北：國立故宮博物院，1993。
4. 劉芳如，〈西遊記冊—溥心畬繪畫精品選（一）〉，《故宮文物月刊》，第126期，1993。
5. 《北京圖書館藏昇平署戲曲人物畫冊》，北京：北京圖書館出版社，1997。
6. 盧素芬，〈戲作西遊記—從詩的插圖到小說的插圖，談溥心畬的藝術〉，《故宮文物月刊》，第270期，2005。
7. 陳德馨，〈心遊物外畫悟空—談溥心畬《西遊記》圖冊中的文人筆墨〉，《故宮文物月刊》，第306期，2008。

圖四 新西遊記劇照

溥儒西遊記冊 京劇《新西遊記》

故宮
新韻

2009.10.07~12.30

京劇《西遊記》中，孫悟空以七十二變筋斗雲與神怪武打的熱鬧場面，總是廣受歡迎的戲碼；本院文會堂推出「故宮新韻」第二季《新西遊記》，邀請出身京劇世家的國劇名伶李寶春，率領旗下的台北新劇團，規劃此項表演劇目，期以傳統武戲中最具代表性的京劇《西遊記》，配合院藏富於喜感的十二開《民國溥儒西遊記冊》，深入介紹中華文化的歷史與傳說，提供國內外人士欣賞。

主辦單位：國立故宮博物院
行政院文化建設委員會
演出製作：台北新劇團
協辦單位：財團法人辜公亮文教基金會、財團法人中國信託商業銀行
文教基金會、中華民國婦女聯合會
演出時間：2009年10月7日至12月30日，每週三下午2:30-4:00
(11月4日暫停一週)
演出地點：國立故宮博物院文會堂

