

清關聯昌《中國人的一生活》 懷捐贈者莊素娥教授

■ 吳誦芬

國立故宮博物院近年蒙十方藏家捐贈，獲得不少豐富館藏的優良文物。清代廣州地處嶺南，為最早開放的通商口岸，中西合璧的外銷畫作，即在此文化交流下誕生，亦造就許多著名外銷畫家與作坊。曾任本院盤點委員的臺北藝術大學退休教授莊素娥女士捐出一整冊外銷畫作，正補足了原本院藏欠缺的部分，且畫作主題關乎人生，內容細膩，具有地方特色，引人駐足欣賞，本季將於本院北部院區 208 展廳展出。

西元一八二五年，英國著名肖像畫家喬治·錢納利（George Chinnery, 1774-1854）從印度移居澳門，造成了清代中西繪畫的交流，使得中國外銷畫學得如陰影、透視等諸多西方肖像畫的技巧，廣東沿海通商港埠的畫風為之丕變。喬治·錢納利因此成為十九世紀東方最具影響力的西方畫家，在他訓練之下，培養了十九世紀上半在廣州十三行同文街開設畫室的著名外銷油畫家關喬昌（1801-1860），與其四弟關聯昌（1809-1870）。

關聯昌，字俊卿，廣東南海人，西洋人稱為庭呱或廷呱（Tingqua），以水彩畫著名。與被稱為琳呱或林呱（Lamqua），字林官的關喬昌皆曾擔任喬治·錢納利的助手，主要為符合當時西方品味與對中國想像，製作題材包羅萬象的外銷畫作。據說，「呱」字相當於行商名稱裡的「官」，是外商對官員仕紳的習慣稱呼；另說「呱」字洋文寫作 Qua，從葡萄牙語的畫板 Quadro 而來，歐洲人看見商行的呱字招牌，便知道店裡做的是洋畫生意，因此成為十八至十九世紀廣州畫家的名號與畫店品牌。一般認為，作品入選英國皇家美術學院展，成了最早在歐洲畫展上亮相中國畫家的哥哥關喬昌畫作藝術水準較高（圖 1），而四弟庭呱關聯昌卻更理解市場需求，廣納畫手以接受大量訂單，作坊店鋪數量高達十六間以上，在經營上更為成功。不同於關喬昌的力圖仿真與柔焦化處理細節，關聯昌與其作坊出品的畫作裝飾性較強，並且以較鮮艷的色彩與誇飾性的人物輪廓表現為主要特徵。現存作品有《三百六十行》，藏於美國皮博迪·艾塞克斯博物館（Peabody Essex Museum）；另有《製茶》、《製絲》、

圖 1 清 1853 關喬昌（琳呱）自畫像 香港藝術館藏 取自香港藝術館，香港市政局主辦，《東土風物——錢納利及其流派》，香港：香港市政局，1985，頁98。

《製瓷》系列繪畫藏於大英博物館（British Museum）；《庭呱畫室》、《從河南眺望十三商館》、《珠江及廣州河南貨倉區》、《伍秉鑾像》、《剃頭匠》等藏於香港藝術館。

本次由楊智華女士負責策展的受贈書畫展中，展品清關聯昌《中國人的一生活》原為一本冊頁（圖 2，贈畫 001039），是關聯昌最受歡迎的通草紙水粉樹膠設色外銷畫。具有關聯昌畫作成熟時期代表性，全套冊頁完整十二開，以畫面表現中國傳統理想中，仕宦之士福壽雙全一世生活的各個代表性瞬間，原冊前副葉左下角署「Tingqua」，並以英文標名（圖 3），以下括弧內中文為筆者暫譯：

1. Birth of a child (出生)
2. Child in the hands of the nurse (哺養)
3. Shaving for the first time (剃胎髮)
4. Boys at school (就學)
5. Marriage (婚娶)
6. A scholar paying his respects to his old teacher (敬師)
7. Offerings for the souls of the departed (祭祖)
8. Paying respects to mandarin (謁官)
9. An old mandarin going home with honors from the emperor (榮歸)
10. Making his will (預立遺囑)
11. Celebrating the age of his parents (拜壽)
12. The soul of this mortal has departed (離世)

所畫主題為一名清代男子從出生到謝世的多樣場景，細節豐富，具有陰影、透視等西方畫作特色，畫面狀況良好，品質亦佳。載體為通草紙，一般製作方法是把五加科二年生植物通草莖髓取出，切成薄厚一致的片後壓薄而成，最初傳入西方時，曾因質地雪

圖2 | 清 關聯昌 《中國人的一生》封面 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

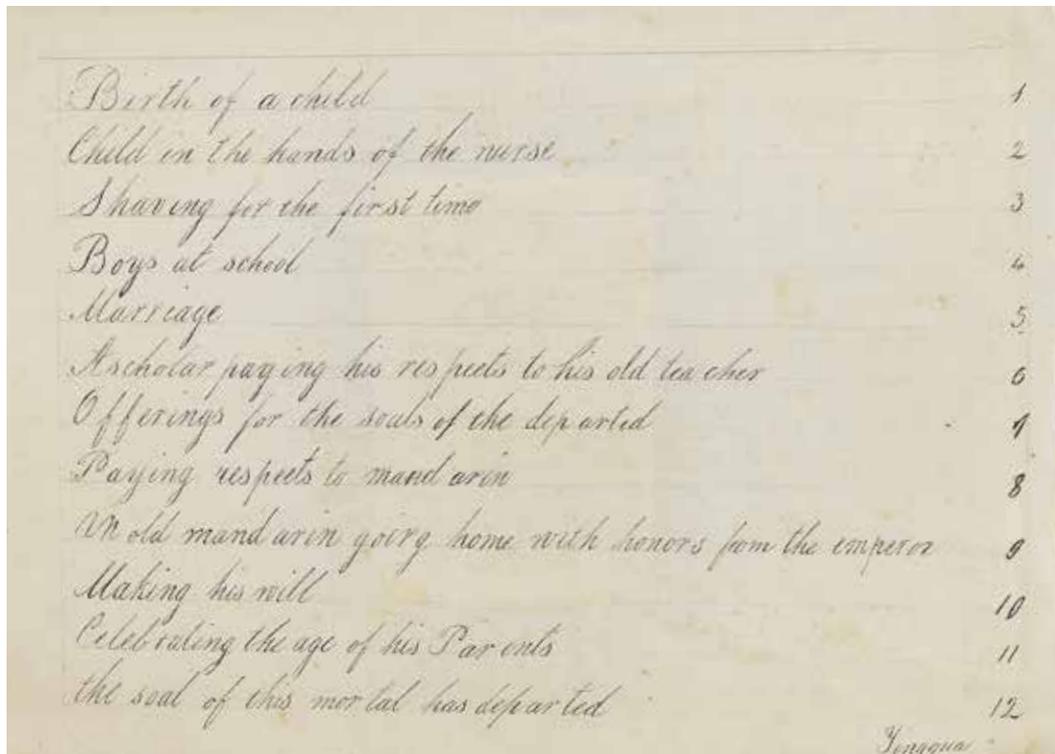

圖3 | 清 關聯昌 《中國人的一生》前副葉目錄 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

白薄脆而被西方人誤以為是以米製成的紙，而被稱為「Rice-paper」米紙；或有人認為原料是桑樹，也稱「桑紙」，因此相同材質的作品在今歐美博物館和圖書館目錄中仍見有「米紙」和「桑紙」之名。若以保含水份的水彩或水粉作畫在通草紙上，乾後彩粉凝固，即能產生一種特別的視覺立體效果，且顯色亮麗，凹凸有致，頗受西方歡迎。

做為讓外國旅客追憶沿途風土人情的外銷畫，這套冊頁畫出了很多中國獨有的習俗與細節，如今也為現代人提供瞭解古代的資訊。如第一開嬰孩降生後，產婦需進湯藥的坐月子補養（圖 4-1）；第二開哺育嬰兒時，纏足婦女翹腳脫鞋乳抱孩兒的畫面，帶領觀者窺看了那個大門不出二門不邁三寸金蓮的深閨世界（圖 4-2）；第三開剃胎髮為幫孩子除穢的特殊禮俗，桌子上放著象徵百事如意的

柏樹枝和柿子，做為父母親對孩子的祝福與期望（圖 4-3）；第四開在學堂裡，學童背向老師背書的畫面，現早已不可得見，塾師桌上用於研放墨與朱墨的黑白二色硯臺，也極富古早趣味（圖 4-4）；第五開婚禮新娘的敬茶場面（圖 4-5），與第六開男子向老師行單膝下跪大禮（圖 4-6），畫出了禮義之邦及於眾庶，處處可見的禮數；第七開供品豐富的祭祖畫面，體現了事死如事生的信仰文化（圖 4-7）；第八開做官升堂（圖 4-8）與第九開官大人乘八人大轎，且有長隨聽差的場景，都表達了封建時代任官的榮耀與威風（圖 4-9）；第十開的生前預分家產，屬於比較特別的主題，畫出了中國特有的金銀元寶與算盤（圖 4-10）；第十一開祝壽，描繪富貴之家男女分列，在鼓樂聲中的依序拜壽的場景。（圖 4-11）第十二開依舊是男女分列，然而

圖 4-1 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 Birth of a child (出生) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-2 | 清 關聯昌 《中國人的一生活》 Child in the hands of the nurse (哺養) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-3 | 清 關聯昌 《中國人的一生活》 Shaving for the first time (剃胎髮) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-4 | 清 關聯昌 《中國人的一生活》 Boys at school (就學) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-5 | 清 關聯昌 《中國人的一生活》 Marriage (婚娶) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-6 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 A scholar paying his respects to his old teacher (敬師) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-7 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 Offerings for the souls of the departed (祭祖) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-8 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 Paying respects to mandarin (謁官) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-9 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 An old mandarin going home with honors from the emperor (榮歸) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-10 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 Making his will (預立遺囑) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖 4-11 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 Celebrating the age of his parents (拜壽) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

情感由喜慶轉為悲戚，拜的是長凳門板上的往生者，場面是傳統上因忌諱而較少畫出的送葬白事。（圖 4-12）

全冊對於各種家具用器的描繪，顯得特別精麗繁複，並且極具廣東當地的地方特色。如第一開（見圖 4-1）畫幅中，那張豪華無比的拔步頂子床，畫家畫出床頂、繞床三面的圍欄、正面床下伸出床前的木製平臺，沿著門面呈「口」字型的精緻雕花，以及四面披垂，花色可辨的錦緞床帷、類似門楣八仙彩的長條型繡布、成串懸吊的香囊、產婦坐產使用的攀帶，與堆疊床上色彩鮮艷的被褥等。這種造型如同房中之房的拔步床，在小說《金瓶梅》中被稱為「南京拔步床」，明清時期多見於南方使用；其他如第七開（見圖 4-7）祭拜祖先用的整頭燒豬，在廣東地區，也具有百菜之首與宴席之王的特殊意義。據說，

從來廣東的重要宴席、清明祭祖與開業喬遷等隆重場合，大都能看到以燒豬做為第一道菜，艷驚四座的陣仗排場。

清關聯昌《中國人的一生》冊頁，為先師臺北藝術大學美術史研究所教授莊素娥（1950-2018）女士，於一九八〇年代赴美求學時期購於藝廊，在其身後，由家屬代為捐贈本院。作風直率的莊老師自奉甚儉，我對她最深的印象就是，第一次上課為老師準備茶水，即被告知不必泡茶，老師一向只喝溫開水。想必當初買下這套冊頁，對老師來說一定意義非凡。在莊老師的著作之中，除了最為人所知的揚州八怪研究，數量其次的就是一九九八年至二〇〇一年間，系列刊載於《藝術家》雜誌的各種外銷畫相關發表，其中與關連昌相關者如：〈廷呱畫室·河南島〉、〈伍秉璽畫像〉等，此類文章篇幅較短，然

圖 4-12 | 清 關聯昌 《中國人的一生》 The soul of this mortal has departed (離世) 國立故宮博物院藏 莊素娥教授捐贈

圖5 | 2012年8月莊素娥老師（中坐綠衣者）擔任本院書畫古物分級委員 本院登錄保存處鄭邦彥提供

在數量上反映了莊老師對外銷畫的關注。她以文字帶領讀者的目光看畫，在那個總是天朗氣清，畫中人物神色安恬，景物色彩對比強烈，題材包羅萬象又充滿獵奇的世界，有著愛恨分明莊老師的心之所向。

《中國人的一生》冊頁，畫出了傳統讀書人理想的一輩子，其中大部分，也令人想起莊老師一生所行的路徑。她曾自豪的說，自己在那個女子被認為一定要結婚生子的年代，數度拒絕了親友介紹家有金龜車的金龜婿，堅持按照自己的人生規畫，出國留學。愛荷華州的夏季炎熱而潮濕，冬季則是極度嚴寒，對女子的每月生理相當不友善，老師說自己隻身在美，舉目無親，一度痛到打滾大罵，但每每依舊是撐到不痛了繼續課業，如今她學成返臺任教，希望以自己的故事，

鼓勵學生勇敢追夢。在莊老師的學海職涯中，曾經蒙受她點撥的學子，何止千帆過境。求仁得仁，唯一遺憾的，大概是她的辭世太過突然。莊老師的身後，一如往常的簡約，選擇了回歸自然的樹葬，自己甚麼都不留下，但將此套冊頁捐贈國家。每個學生，對於老師，一定都有一份複雜的情感，在學期間戰戰兢兢，或有懼怕，畢業以後往往餘悸猶存；但師生之間的情份，正就在那條不回頭學術長路上的數度指引，如同一條不連貫卻又持續著的虛線，某日驀然回首，方才明白人與人間的情誼，竟是如此深刻綿長。筆者承老師授業之恩，謹以此文，向慨然捐贈此冊的莊老師致敬與致謝。（圖5）

作者任職於本院書畫處

參考資料

1. 莊素娥，〈伍秉璽畫像〉，《藝術家》，310期，2001年3月，頁149。
2. 莊素娥，〈庭呱畫室·河南島〉，《藝術家》，282期，1998年11月，頁260-261。
3. 蘇小華，〈18、19世紀廣州風情畫賞析（三）庭呱畫室〉，《隨筆》，2004年3期，22-23。
4. 萬青力，《並非衰落的百年——19世紀中國繪畫史》，廣西：廣西師範大學出版社，2008。
5. 張錯，《蓮草與畫布——19世紀外貿畫與中國畫派》，臺北：藝術家，2017。
6. 李國榮，《清朝洋商秘檔》，臺北：崧燁文化，2018。

話

畫

說明卡片

探索記

「絵画を語る— キャプション探 索記」特別展

Introducing a Painting:

Exploring the World of Museum Labels

