

故宮動物園特展

■ 何炎泉整理

「故宮動物園」是國立故宮博物院特別為學童設計的專題展，以古畫中的動物為主軸來規劃，目的是吸引小朋友們進博物館，培養孩子們從小逛博物館與看展覽的習慣。當然，這也是故宮首度和國內三個公立動物園（臺北市立動物園、新竹市立動物園、高雄壽山動物園）與屏東國立海洋生物博物館（以下簡稱三園一館）共同合作策畫，相當值得期待。

展覽概述

這是史上頭一回國立故宮博物院為國小學童舉辦的「故宮動物園」特展，地點在北院正館 210、212 陳列室，從 7 月 5 日展至 9 月 25 日，正好是學生們放暑假的時候。小朋友來到故宮，將會看到各式各樣的動物圖畫，裡面包括雄壯威武的獅子、老虎，也有可愛的長頸鹿和金魚。為了讓學童能夠輕鬆看展，展場中會搭配多樣的感官互動裝置，讓小朋友與大朋友以輕鬆愉快的心情到本院參觀古書畫，並且對於看似深奧的書畫欣賞產生興趣。同時也向木柵動物園商借動物標本展出，希望能夠更加豐富展覽內容與情境。

展覽作品分成三個單元：十二生肖、珍禽異獸、水族悠遊，藉由展出的書畫來引起學童共鳴，從中吸取藝術審美、文資保存、生態保育、動物福利等重要議題。

十二生肖

「十二生肖」是我國和亞洲地區最普及的民俗文化，人們從出生開始，很多習俗都跟牠們緊密相連。相傳玉帝為了解決人類不知道自己歲數的煩惱，特地舉辦「十二生肖」

競賽，依照成績的先後順序來紀年。老鼠、貓和牛都是故事的主角，老鼠因為叫不醒貓咪，只好跟牛一起先出發，但在最後一刻，老鼠跳下牛背贏得優勝，卻也因此與貓變成死對頭。本次展覽精選十二種生肖動物，加上活潑可愛的貓咪，形式有水墨畫，也有彩繪的，年代從古代一直延伸到近代，邀請大家共同來欣賞這些作品，並且找出自己所屬的生肖動物！

宋人〈霖雨圖〉（圖 1）中央畫著一條暗金四爪的龍，盤踞在烏雲密布的天空，探頭望向左下角的海中蛟龍，誇張的造型也產生一股張力。四爪龍的軀幹強烈扭動著，龍身上細微的地方，還有好多白色硬毛，顯現出珍禽異獸的特色。龍的形象具有多重含意，不但是代表了帝王和皇室的圖像，也是祥瑞的象徵。在古代典籍中，龍曾經是水神的坐騎，後來又升格為掌控雨水與海水的的神。《西遊記》裡的龍王，就居住在深海龍宮，掌管著海中的一切。

清金廷標〈眠犬〉（圖 2）畫眠犬一隻，生動呈現小狗蜷成一圈的熟睡模樣，造型相當可愛。畫家透過濃淡有致的墨線，精準地

圖1 | 宋 宋人 霖雨圖 軸 局部 國立故宮博物院藏

圖2 | 清 金廷標仿陳書畫 冊 眠犬 國立故宮博物院藏

圖3 | 明 明人 內府驕虞圖 卷 局部 國立故宮博物院藏

勾畫出眠犬的耳朵、下巴和尾巴，就連細密的犬毛，都清晰可見。全幅雖然小巧不大，卻處處充滿著畫家的巧思。乾隆皇帝在畫上大力地稱讚，認為此畫可以跟宋代著名的畫家李迪媲美。金廷標（?-1767）是清朝的宮廷畫家，很擅長畫人物、山水和花卉，深受皇帝的賞識。

珍禽異獸

古時候的交通，不像今天這麼方便，生活在遙遠地方的動物，平常很難得見到，除了被當成珍貴生物，也經常跟傳說中的神奇動物聯想在一起。比如大家都認識的長頸鹿，六百多年前就被誤認成吉祥神獸——麒麟，日本與韓國的長頸鹿，一直到今天都還被稱

作麒麟。古代畫家在畫這些稀有動物時，並不一定真的親眼看到過，通常都添加了自己的想像力，因此跟真正的動物有所差距。

相傳永樂二年（1404）秋天，周王朱橚封地境內的神堂山有騶虞出沒。於是朱橚便率領手下前往追捕，捕獲珍獸以後，呈獻給明成祖。〈明人內府騶虞圖〉（圖3）便是描繪神堂山裡的騶虞。騶虞是一種罕見的白虎，據說牠能夠預知吉凶禍福。《毛詩故訓傳》裡記載：「騶虞，義獸也。白虎黑文，不食生物，有至信之德則應之。」因此騶虞現身，是一件祥瑞的吉事，可以象徵在位者具備仁信的美德。

清劉九德〈畫狻猊〉（圖4）畫一頭獅子正行走在水流湍急的溪邊，壯碩的體型幾乎

佔滿了整個畫面，展現出雄壯威武的氣勢。狻猊其實就是獅子的古代名稱。畫獅子的線條非常工細，鬃毛幾乎是一絲一絲地勾畫，相較之下背景就顯得豪放許多，充滿著對比的藝術效果。不過古代人畢竟很少看到獅子，所以描繪時不免添加了很多想像力，才會變成這種既古怪又幽默的模樣。劉九德（約活動於十七世紀末），順天（今北平）人。擅長畫人物，尤其精於描繪仕女和肖像。

水族悠遊

小朋友應該都去過水族館，可以發現裡面的魚、蝦、烏龜都充滿了活力，非常的吸睛，可以透過照相機和手機來保存這一份美好的視覺經驗。古時候的人雖然沒有這些方

圖4 | 清 劉九德 畫狻猊 軸 國立故宮博物院藏

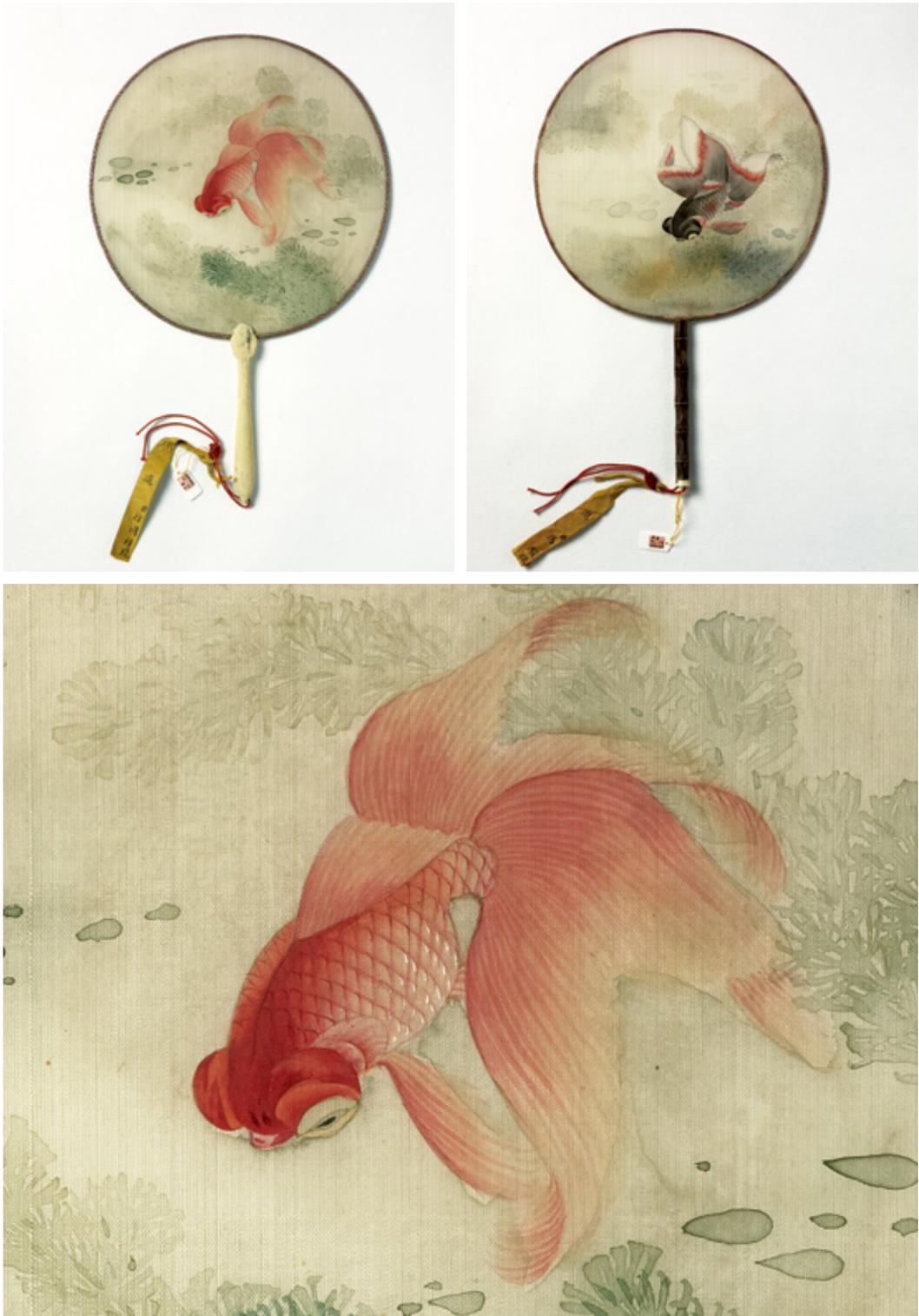

圖5-1 | 清 清人 魚藻成扇 國立故宮博物院藏

便的設備，但是他們會利用自己的觀察與毛筆，把所看過的水中生物影像給記錄下來。有些畫得相當逼真，也有些被畫家給誇張或是變形，卻也都充滿著趣味感。透過這些畫作，可以看看過去的畫家們是怎麼畫出這些生動活潑的水族生物。

清人〈魚藻成扇〉（圖5），兩柄團扇分別畫了一黑、一紅的「龍睛蝶尾」金魚，形

象異常逼真。畫家利用水草與彩筆暈染，重現金魚在水中優游的場景；搭配團扇形的外框，令人聯想到放大鏡的效果。畫家雖然將金魚的動感，收納到靜態的扇面中，搭配扇子使用時的搖晃效果，不難想見金魚的姿態將更加活靈活現。扇子上沒有畫家的簽名，但是扇柄繫著的黃色籤紙，有寫著是由馬駿和徐國祥進獻。二人生平不詳，據查為同治、

圖5-2 | 清 清人 魚藻成扇 局部 國立故宮博物院藏

光緒年間如意館的畫師，藝術風格也反映了清代宮廷審美傳統的延續。

清華岳〈蛙戰〉（圖6）描寫水塘一角，兩隻較大的青蛙張口瞪目，做勢要準備對決。黃色青蛙的腹部下面，還伏臥著一隻幼蛙，彷彿受到母親的庇護。另一隻同色的幼蛙，正向母蛙靠近，似乎想加入這場戰爭。而綠色青蛙的身邊，也有一隻小蛙在鼓譟助威。雖然看似靜態的畫面，卻瀰漫著無比喧鬧、緊張的氣氛，展現畫家對於氣氛的掌控。畫中青蛙的體型和顏色，很像是樹蛙。但是腳趾吸盤已經被擬人化，變成尖爪狀，前趾還演變成五爪，更強化了「蛙戰」的畫意。

〈雉斑螺〉（圖7）作品中畫「空心螺」、「雉斑螺」、「鴨舌螺」螺殼三種，兼以楷書說明特徵源流。形貌栩栩如生，宛如照片縮影。畫中的雉斑螺，形狀特徵像是鳳尾螺，又稱法螺，為世界四大名螺之一。古人用於戰場以為發號施令、鼓舞士氣之用，據說還具有驅魔避邪的功效，故又稱法螺。螺肉可食，螺殼美觀，常見於漁民家中裝潢擺飾。《海錯圖》傳世有四冊，前三冊現藏於北京故宮，本院所藏為第四冊。

結語

展場裡運用活潑的設計，搭配呈現出各

圖6 | 清 華岳 蛙戰 冊頁 國立故宮博物院藏

圖7 | 清 海錯圖冊 雉斑螺 國立故宮博物院藏

種蟲、魚、鳥、獸作品的不同欣賞方式，試圖滿足觀者在視覺、觸覺、聽覺和嗅覺上的不同感受。真實動物的照片也會和古畫一同陳列，讓小朋友一眼就能分出圖畫和真實動物的差別。展廳內也安排標本和獸皮展出，讓大家可以近距離觀察，親手觸摸動物的外表。同時還可以聽到一些動物的叫聲，引領聽者想像牠們在說些什麼？傳達什麼心情？甚至能聞一聞用大象和河馬糞便做成的再生紙，看看觀眾能嗅出什麼特殊的氣味。

配合此次特展，故宮也特地為小朋友們精心編寫了一本動物繪畫導覽圖冊。內容選介十二生肖中的動物，也有長頸鹿、獅子、環尾狐猴等珍禽異獸，以及在水中悠遊自得的金魚、螃蟹等等。畫中動物用色典雅，形象有寫實逼真的，也有摻入畫家的想像力，每件作品背後都有一段小故事值得細細閱讀。作品說明從生活出發，淺顯易懂的文字、真實動物的照片和詼諧有趣的對話，無非都是

希望能夠引起小朋友的好奇與共鳴。

看過這個展覽，您將會發現其實來故宮逛逛，就像到動物園走走同樣地簡單輕鬆。這裡展覽的每一幅畫，有許多都是古代人觀察自然動物以後畫出來的，跟我們到動物園寫生差不多。希望大家來參觀過「故宮動物園」以後，不只是愛上這些動物畫作，也會愛上故宮，喜歡常常來這裡走走逛逛！期待國立故宮博物院不僅僅是學童美好的回憶，也能真正走入孩子們的生活。

文字撰述：王湘文、何炎泉、陳建志，皆任職於本院書畫處