

清余省〈畫大呂星回〉的紫禁城御花園造園意匠

■ 林莉娜

乾隆十三年（1748），宮廷畫家丁觀鵬、余省、沈源、周鯤，奉旨以十二首乾隆皇帝御製詩，繪製從一月到十二月御苑園圍的景觀，全套作品收入《石渠寶笈·三編》取名為〈十二月禁籞圖〉。其中十二月景余省〈畫大呂星回〉描繪飛雪妝點的紫禁城御花園，園內蒼松挺拔，疊山點綴掩映，隨景佈局的殿宇亭臺高低錯落。畫中景致其建築位置、植物造景對照現今御花園恰能吻合，山水作為遠景出現雖有虛構的成分，但建築組群基本還是依據原樣。畫家親身實地觀察，將眼前景象忠實地呈現，還原了京城皇家園林的全貌。

清乾隆時期（1736-1795）四位重要宮廷畫家，於乾隆十三年奉命合作創作了〈十二月禁籞圖〉十二軸，清宮內府造辦處《活計檔·如意館》明確記錄了這組作品的創作過程。「七月初九日，副催總六十七持來司庫郎正培、瑞保押帖一件，內開為本年四月十四日，太監胡世傑交宣紙十二張，御製十二個月詩十二首。傳旨：著沈源、丁觀鵬、余省、周鯤合畫，起稿呈覽，欽此。」¹參與者丁觀鵬（活動於1726-1770）、沈源（活動於1728-1749）、余省（1692-1767或1758之後）、周鯤（約活動於1737-1751或稍後），分別以乾隆七年至乾隆十二年（1742-1747）之間的御製詩文內容，構思圖寫紫禁城御花園、建福宮花園，皇城西郊的圓明園、靜明園（玉泉山清音齋）、南苑，及以水景為主的西苑（包括南海、中海）總共十二處皇家園林景色，這些作品現收藏於國立故宮博物院。²此組紀實畫作畫面建築群組與景物佈局完整，忠實再現了乾隆朝宮廷苑園

的景觀風貌。而其畫風融合清初「四王」山水筆墨風格，採用工筆界畫的手法，以透視技法描繪建物，作品強調空間縱深感，筆法工緻，設色細膩，具有「中西合璧」的藝術特色，堪稱乾隆時期「新院體」風格代表作。〈十二月禁籞圖〉畫題將十二個音律與月份搭配，依照十二個月順序，集成一整年的圖像組畫。本文擬就其中之十二月景，清余省〈畫大呂星回〉畫面內容主題與各景區特徵，加以深入討論分析。

探索御花園

乾隆皇帝選取舊作十二個月詩文，下旨令如意館「畫畫人」丁觀鵬、余省、沈源、周鯤合畫〈十二禁籞圖〉，十二處勝景各配詩一首，繪圖一幅。《石渠寶笈·三編》書中著錄為〈丁觀鵬等畫十二月禁籞圖〉，其中余省〈畫大呂星回〉，畫名「大呂」對應季冬之月，即農曆第十二個月；「星回」星宿運行回復原位，

圖1 清 余省 畫大呂星回 國立故宮博物院藏 故畫003057

意謂一年將盡。本幅左下款印：「臣余省恭畫。臣余省。恭畫」，軸內分鈐有「乾隆御覽之寶、石渠寶笈、三希堂精鑑璽、宜子孫、寶笈三編、嘉慶御覽之寶、嘉慶鑑賞、宣統御覽之寶」等璽印。（圖1）畫面題寫御製詩：「素積蒼枝凍未流，迷離寒景入吟眸。後凋獨自撐青蓋，中禁羣看舞玉虬。不必孫康曾映簡，卻教蘇武得披裘。韶光已漏陽和近，化作恩波滿御溝。」³ 乾隆皇帝詠雪詩文很多，此首〈禁中雪松〉著錄於《御製詩初集》卷十一，創作時間為乾隆七年。描寫寒冬凍冽，禁禦植栽松竹梅「歲寒三友」，因時序之更迭而有所變化。形如虬龍的蒼松積雪壓枝，御花園內被皚皚白雪覆蓋，成為銀色世界。乾隆皇帝詩中提到「後凋獨自撐青蓋」，嚴冬松樹沒有凋零，支撐陪伴著這位壯年皇帝（青蓋比喻統治者）是要傳達「貞節」的重要性。後兩句「不必孫康曾映簡，卻教蘇武得披裘」，孫康（活躍於424-453）利用地上白雪散發的光芒刻苦求學，流落異鄉的蘇武（西元前140～前60），利用雪摻和裘毛吞食充饑，表達出兩人不屈不撓的「氣節」，說明皇帝時時以聖人為榜樣。最後更指出，隨著冬日逝去，春天暖和陽光到來，白雪也將慢慢融化，化成「恩波」蔓延皇城御溝，表達出「皇恩」治化天下的美好寓意。乾隆皇帝對於書畫的創作，每有題詩，內容清楚呈現其構想與創意理念。〈畫大呂星回〉以皇家苑囿為主題，畫意源於御製詩，先有詩方有圖，恰是圖應詩、應時而作。詩文、繪畫的立意構思，巧妙借景，加上故事典故的鋪陳，融情於景，蘊藉著含蓄的詩情畫意。

畫家生平

余省字曾三，號魯亭，江蘇常熟人。善花鳥、蟲魚、翎毛，間亦參用西法，賦色妍麗。

入宮之前曾在總管內務府大臣海望（?-1755）家為門客，後由同鄉畫家蔣廷錫（1669-1732）推薦入畫苑。⁴ 從《活計檔·記事錄》可見以下記載，乾隆二年（1737），始以咸安宮畫畫人在內廷行走，經常奉敕與郎世寧（1688-1766）、沈源、丁觀鵬、周鯤等人合作。乾隆四年（1739）曾與郎世寧至圓明園繪製裝壁畫；乾隆十一年（1746）六月，與沈源、周鯤為圓明園芰荷香合畫大畫；此年七月，與周鯤、丁觀鵬合畫御製新秋詩十首。乾隆十三年，沈源、丁觀鵬、余省、周鯤四人合繪〈十二禁禦圖〉；同年九月初，因母病故，請假回籍料理後事。由供奉內廷檔案記載看，估計〈十二禁禦圖〉應完成於余省請假歸里九月之前。余省極受皇帝的倚重，乾隆十四年（1749）六月，太監傳旨催促余省趕赴京應差，十一月初三，即與丁觀鵬、周鯤、張鎬（活動於約1736-1795）合作〈雪景守歲圖〉，此圖惜未見流傳。乾隆二十二年（1757）九月二十九日，《活計檔·雜錄》中有余省在宮中活動最後的記載，「今余省告假展視墳塋，請照例准假十個月，假滿即令伊作速來京應役」，此後，再也未見他承旨創作的記錄。⁵ 余省服務於宮廷二十年，因年邁告假返鄉，後並未返京，至於何年去世則不知詳。

乾隆時期的皇家御苑

紫禁城內廷園囿共有四處，包括御花園、慈寧宮花園、建福宮花園和乾隆花園，御花園位於中軸線最北端，面積最大，規格最高。明永樂十八年（1420）紫禁城建成，當時宮內未建花園。御花園是在景泰六年（1455）夏四月增建，明代稱為「宮後苑」，歷經明、清年間添加改建，成為獨立花園，作為皇帝及后妃觀賞遊憩之所，又有佛堂道場與藏書之用。⁶ 紫禁城內廷宮

苑依中軸線，大致可分中、東、西三路，中路主要建築以欽安殿為中心，東路從南往北，依次為絳雪軒、萬春亭、浮碧亭、摘藻堂、御景亭及凝香亭；西路從南往北，依次為養性齋、千秋亭、澄瑞亭、玉翠亭、位育齋、延暉閣。⁷（圖2）

〈畫大呂星回〉主要描繪御花園「中路後苑」西路主次要建築群，畫家選擇描繪西南端的中小型建築群，由上而下，由右而左，包括宮牆、千秋亭、四神祠、觀鹿臺（露臺）、養性齋等場景。畫面建物結構、佈局與裝修形式，忠實地反映了宮廷御苑的原貌，圖中幾個殿宇、祠亭與現存狀況幾乎一致。建築平面有十字（千秋亭）、八角前接方軒成「凸」字形（四神祠），

以及凹形（養性齋）等各種組合。屋頂造型則有重檐攢尖式，八角攢尖前接抱廈，以及單檐歇山頂，靈活多變的形式添增了畫面層次感。宮廷花園地處宮禁之內，佔地狹小，不利園林規劃，因而採「小中現大」手法，充分運用空間佈局曲折變化。御花園緊鄰高大宮牆，內擁亭臺樓閣，在有限範圍內結合多景的造園藝術，配置有玲瓏奇巧的假山湖石與各種花木。畫面中央以紅色高牆遮擋，宮牆之外描寫陰暗天空遠山連綿，沉郁蒼茫，烘托出雪嶺高寒的氣氛。據說在冬日天氣晴朗時，站在御花園內高閣上層，可以看到西山的積雪。從畫面整體來看，視點似乎是從高處往下鳥瞰，園內亭臺起伏，

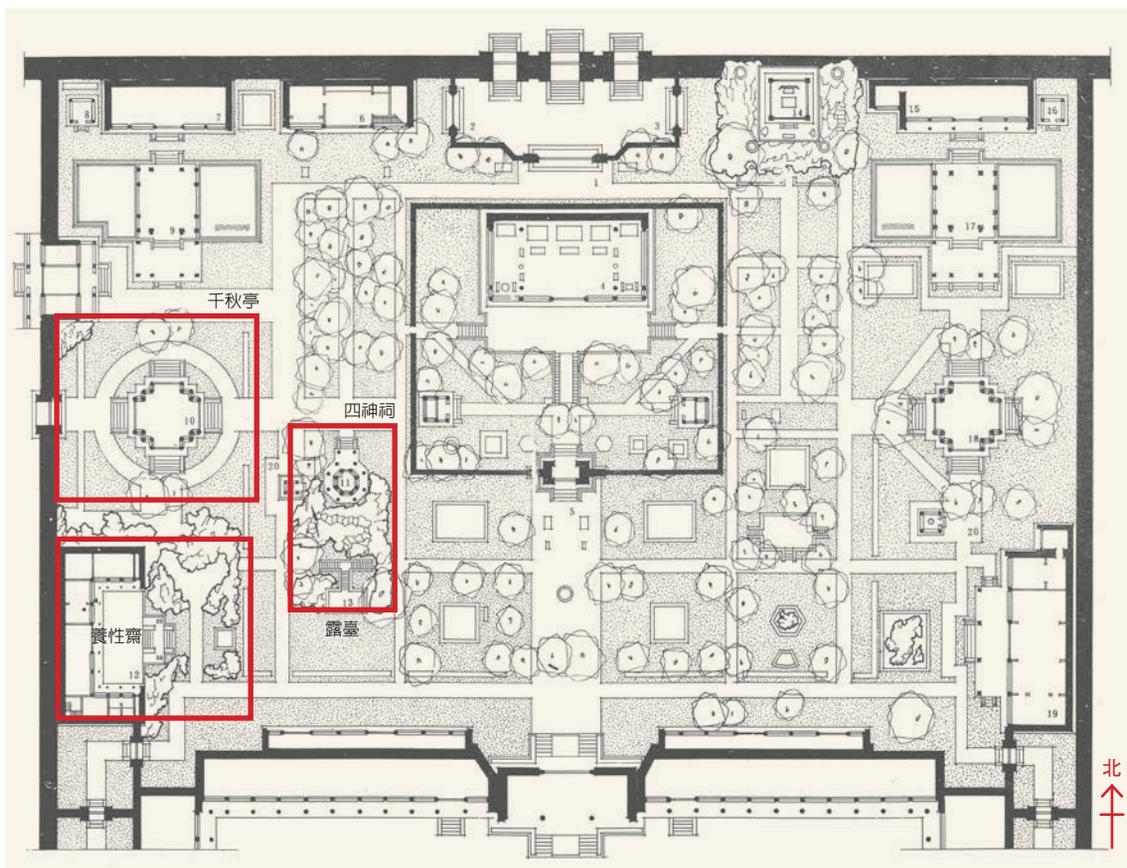

圖2 北京故宮御花園總平面圖 取自天津大學建築工程系編，《清代內廷宮苑》，頁36。

圖3 清 余省 畫大呂星回 局部 千秋亭

檐宇錯落，另以竹籬圍成若干封閉空間，增加遊賞園林的趣味。建物屋頂、地面步道、樹木植栽，均以白粉敷染，斜方格竹製籬牆，隔而不斷，木條上白雪殘留，頗具立體感。

紫禁城除內廷花園種植大量綠樹，其他區域多無花草樹木。乾隆年間成書《日下舊聞考》有記載：「御花園內珍石羅布，嘉木鬱蔥，又有古柏藤蘿，皆數百年物。」⁸詩中說的正是〈畫

大呂星回〉園林環境。御園內植栽蒼松喬木與名貴花卉，古柏連理樹姿態奇絕，高聳參天，使得皇家御苑冬季仍有綠意長青的景觀。畫中松針樹冠被飛雪妝點成滿樹銀花，旁另繪有幾叢梅樹、竹子、南天竹，枝幹葉梢皆以白粉提點。積雪未化潔白圓渾的假山疊石貫穿滿園，烘托出深宮院落中的江南園林情趣。

千秋亭

畫面主要建築之一——「千秋亭」，建成添額於明嘉靖十五年（1536）。⁹此亭上圓下方，重檐攢尖頂，上為圓形重檐，下為方形重檐。平面呈曲尺形，四面出歇山「抱廈」（正面出一間前廊），抱廈前有臺階，周圍有漢白玉欄板。頂端黃琉璃寶頂，由吉祥寶瓶承托銅鑲金華蓋組成，兩側各有雲狀飾物。雖名為亭，但為封閉形式，四面不敞開。下方歇山頂正脊有鴟吻，垂脊下半飾有蹲獸、仙人。檻窗下砌築牆體，檐柱間裝設了「菱花隔扇」。內檐斗拱包括挑檐及墊拱板，皆以青綠相間彩繪，樑枋

裝飾「旋子彩畫」，搭配朱紅柱框、隔扇門窗裝修，色彩鮮豔，充分顯示出皇家園林的氣勢。冬天寒冷季節，正面隔扇門安裝有厚布簾，以遮擋寒風。（圖3）不過與實際御苑景區相比，惟千秋亭的亭臺規模比例明顯縮小，這應是為了符合構圖透視距離「近大遠小」的緣故。余省所畫的〈畫大呂星回〉記錄了乾隆盛期御花園的冬日美景，若將此軸與二十世紀初拍攝的黑白照片相互比對，可以發現所繪建築群與當時實景恰能一一對應，畫面寫實程度予人一種如臨其境的真實感。¹⁰（圖4）

圖4 千秋亭 取自（日）小川一真攝，楊文舉撰，《清代北京皇城寫真帖》，圖105，頁136。

圖5 清 余省 畫大呂星回 局部 養性齋

養性齋

千秋亭西南端最外側，宮牆古樹湖石連綴之中，隱隱可見矗立著兩排長方懸山頂小樓，坐西朝東，依其位置推測應為「養性齋」。(圖5) 養性齋明代稱「樂志齋」，萬曆十九年(1591)拆西連房添蓋匾，清代改今名。¹¹ 乾隆十九年(1754)將兩端向前各接出三間，改建成兩層轉

角樓，坐西朝東，前出月臺一座，平面呈倒「凹」字形。畫中養性齋顯示的屋頂形式，明顯與現況有所差異。〈畫大呂星回〉是乾隆十三年時的寫景圖，繪製時間在養性齋大規模改建之前。從時間上來查對，郎世寧與沈源監製測繪的《乾隆京城全圖》(以下簡稱《京城圖》)，繪製時間由乾隆十年至十五年(1745-1750)完成，由

皇家指定按照嚴格尺度比例繪製，是一幅描繪北京城區完整面貌的實測圖。¹² 此套圖像採用平立面相結合，兼具鳥瞰與地圖特色之表現手法。對比《京城圖》與〈畫大呂星回〉建築位置所在與平面佈局，可以發現兩者表現養性齋前、後殿兩面坡屋頂—懸山頂的樣式十分類似，圍籬的方向也大體一致。兩圖所繪御花園尚未改建，顯示養性齋在乾隆十三年尚是一座單層建築。（圖6）余省〈畫大呂星回〉畫面出現的所有建築物，在《京城圖》裡可以一一定位，地圖上也明確標註出「千秋亭」、「養性齋」、「四神祠」。¹³ 畫中主要建築物自右（北）至左（南），依次是：千秋亭、養性齋、四神祠，而《京

城圖》立面圖方向則是右（南）左（北）。清宮畫家在帝王的旨意下創作，重在展現御製詩文的內容，反映特定時節御花園的剪影。但因畫幅面積有限，建築環境難以得到具體的呈現。御花園內有十幾座亭子，畫家將重點放在位於西側的千秋亭、四神祠與露臺，但省略位於千秋亭南側的八角井亭。而養性齋也選擇簡化處理，屋頂被樹梢遮掩，前方庭院區域添設與宮牆平行延伸的竹編籬牆。以籬牆屏門作為御花園空間的分界，有隔有連，似透不透，巧妙遮掩住建物下半部，圍牆外即是四神祠與露臺庭園。時過境遷，如今故宮御花園內圍合的竹籬均已拆除，改以湖石盆景與花壇裝飾取代。

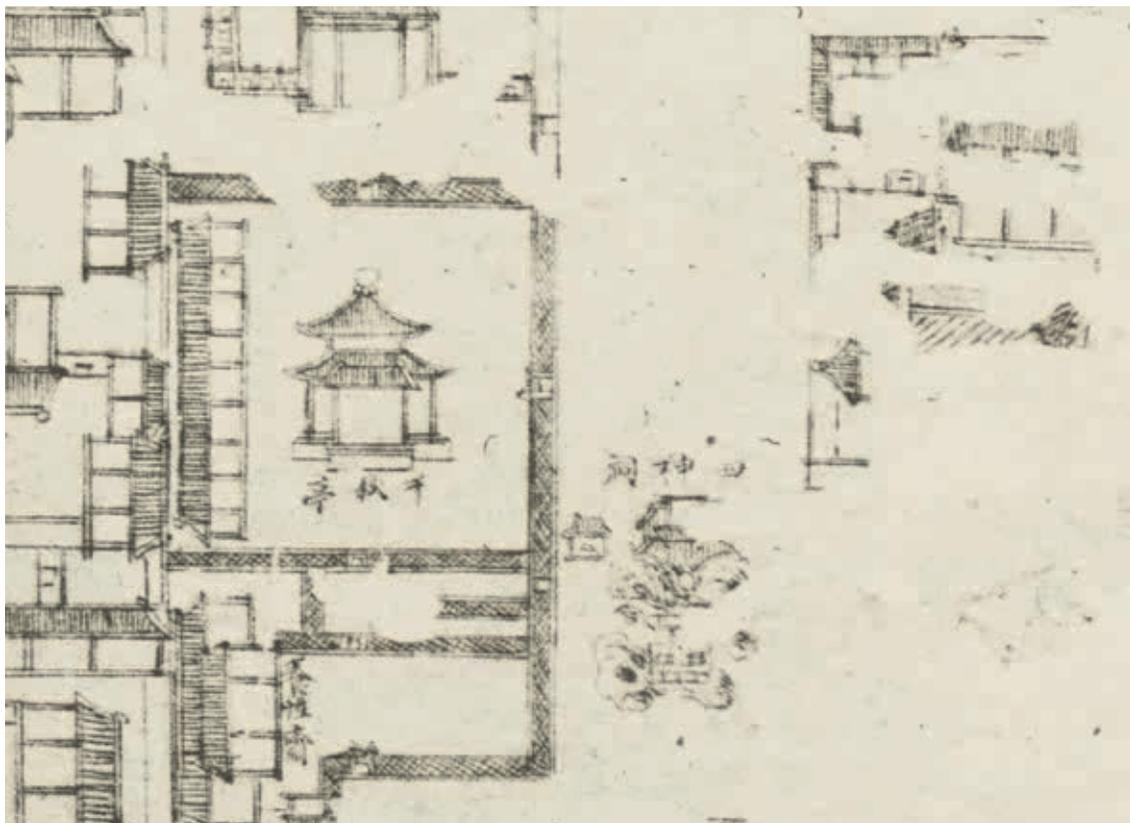

圖6 1940年 興亞院華北連絡部政務局調查所 《乾隆京城全圖》 北京故宮養性齋外裝修圖 局部 東洋文庫所藏 取自國立情報學研究所典藏網站：<http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/viewer/index.html?pages=11-11-D-802/V-7&pos=7&lang=en>，檢索日期：2022年3月31日。

四神祠

千秋亭南行稍左為小亭子——「四神祠」，建於嘉靖十五年。¹⁴「四神」指的是道家所稱「四方之神」，即青龍、白虎、朱雀、玄武。帝王祭祀東、南、西、北四個方位，祈求神的保佑，顯示統御四方，君臨天下的至高無上。從結構觀之，此亭為帶敞軒的八角亭子，由八角形祠室與四邊形敞軒結合而成。八角攢尖帶歇山頂抱廈的形式，擴大了建築物內部空間，周圍出廊，可以提供駐足之處。畫中寶頂安裝在攢尖頂最上端，黃琉璃表面全被厚雪覆蓋。（圖7）四神祠坐南向北，南北出階，踏步三級。四周廊柱間設木欄杆，下有磚石臺基相承。柱子、門窗、欄杆朱漆油飾，外檐裝修採用「步步錦」隔扇，整個亭子造型別緻，裝修精美，

色彩鮮艷。轉角有柱子支撐著亭子的狹小迴廊，柱礎為「覆盆式」，外檐柱額與廊內樑枋繪有彩畫。（圖8）四神祠作為園林點景建築，祠旁數峰湖石映襯，湖石整體橫向起伏連綿，紋理似雲頭皴，假山高過四神祠屋檐。

圖8 御花園四神祠東立面 取自王其鈞著，《圖解中國園林》，新北：楓香坊文化出版社，2016，頁39。

圖7 清 余省 畫大呂星回 局部 四神祠

圖9 清 余省 畫大呂星回 局部 露臺

園林疊石

紫禁城御花園區佔地有限，為補救面積狹窄的限制，採曲折佈局取勝。又因地勢較為平坦，故而堆築疊石營造園林地形。古代皇家苑囿有參養珍禽異獸的園林，清宮餵養賞鹿場所就在四神祠南。以磚石砌築的「觀鹿臺」（諧音露臺），可供登臨，居高俯視，觀賞園中古柏與湖石景緻。¹⁵（圖9）高臺下砌有門洞，築有「T」形兩折臺階可供上下，平臺周邊圍以「尋杖」漢白玉石欄杆（由欄版、望柱頭、淨瓶、華板、地袱組成）。畫中露臺與階梯皆被白雪覆蓋，更突顯出花園裡靜謐幽雅的意境。（圖10）

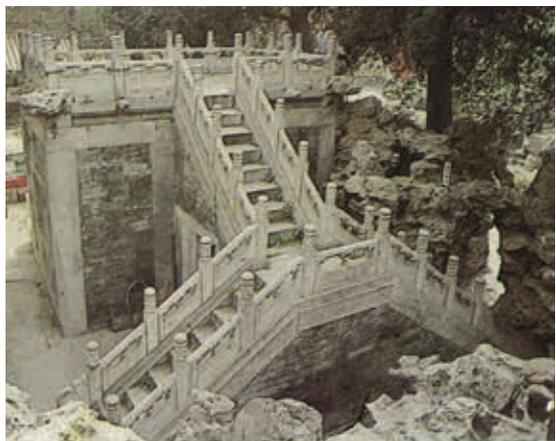

圖10 御花園餵鹿臺 取自天津大學建築工程系編，《清代內廷宮苑》，御花園總平面圖，頁29。

人物活動

〈畫大呂星回〉從遠、中、近景不同距離來描繪建築群，但都沒有皇帝或皇室成員出現於畫面，只有幾位侍從穿梭其間。（圖11）紫禁城門禁森嚴，隨時聽候差遣的人員很多，皆隸屬內務府管轄，並有總領大臣管理各處太監，主要是侍奉帝后、皇室生活起居。御花園設有侍監首領，執守侍衛副首領各一名，太監數十名，專門管理園內斗壇、四神祠等處香燭，培澆花木，飼養池魚、仙鶴及陳設、灑掃等宮禁事務。¹⁶ 畫中繪有園內當差四位僕役的形象，有

的倚欄等待，有的拱手交談，似乎正等候在內祭祀的皇室貴族。

結語

余省〈畫大呂星回〉畫中的空間構圖與組景，除了藝術價值，更可視為鉤沉歷史場景的延伸。表現的主題是皇家園林與苑囿，畫中景點建築形式變化多樣，通過畫家精湛的空間佈局，呈現出紫禁城御花園冬日雪後的美景特色。〈十二禁籟圖〉此組畫作不同於合作畫，是由四位畫家單獨完成再組合成套，起稿繪製時已確

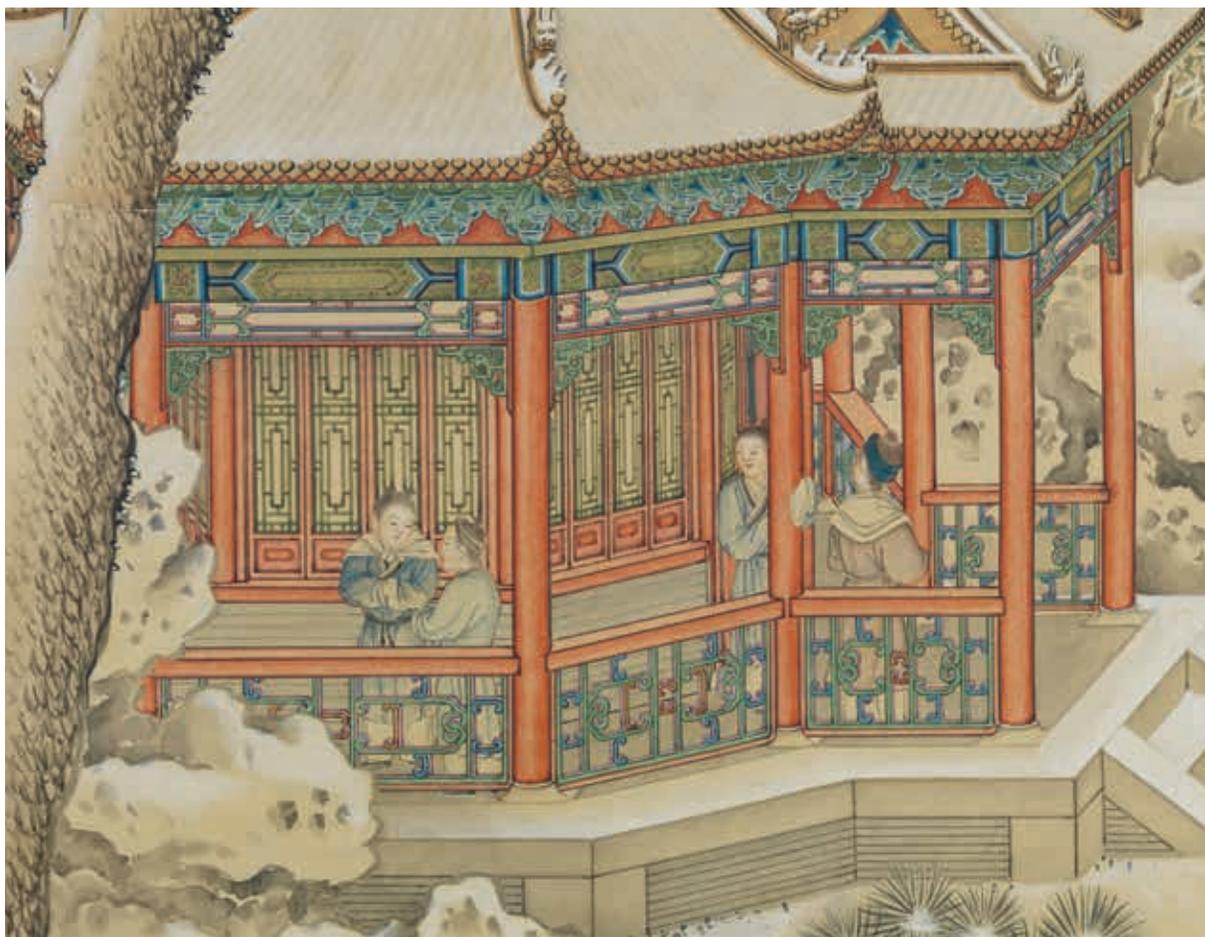

圖11 清 余省 畫大呂星回 局部

定是系列立軸。乾隆皇帝曾前後分別於乾隆九年（1744）、十一年、十四年創作許多與御花園相關詩文，乾隆十年至二十年（1745-1755）間，也正是清宮修建園囿最興盛的時期。此套紀實清院體工筆界畫，反映了乾隆皇帝對於建

設御苑園囿的重視，可視為研究清代宮廷「官式建築」的珍貴史料。宮廷畫家奉旨完成繪圖，並準確再現御園的建築結構與景觀規劃，真實反映了乾隆前期紫禁城御花園的絢麗景象。¹⁷

作者任職於本院書畫文獻處

註釋：

1. 中國第一歷史檔案館，香港中文大學文物館合編，《清宮內務府造辦處檔案總匯》（北京：人民出版社，2005），冊16，乾隆十三年七月初九日〈如意館〉，頁252。
 2. 請參見林莉娜，〈靜觀建福——清丁觀鵬〈畫太簇始和〉之研究〉，《故宮文物月刊》，326期（2010.10），頁114-127；林莉娜，〈貌寫圓明園——清宮畫家筆下圓明園風光〉，《故宮文物月刊》，451期（2020.5），頁52-65。
 3. （清）高宗，《御製詩初集》，收入《清高宗御製詩全集》（臺北：大興圖書印製有限公司，1976），冊2，卷11，頁28。
 4. 聶崇正，〈清宮廷畫家余省、余穉兄弟〉，《紫禁城》，2011年10期，頁80-86。
 5. 中國第一歷史檔案館，香港中文大學文物館合編，《清宮內務府造辦處檔案總匯》，冊22，乾隆二十二年九月二十九日〈雜錄〉，頁795。
 6. 王子林，〈紫禁城建築平面布局及功能的形成與完善〉，《紫禁城原狀與原創·上》（北京：紫禁城出版社，2007），頁24。另可參考王南著，《北京古建築·上冊》，收入陸綺、戴志堅，《中國古建築叢書》（北京：中國建築工業出版社，2015），第3章，頁151。
 7. 章乃煒編，《清宮述聞》（北京：紫禁城出版社，2009），頁680。
 8. （清）于敏中編纂，《欽定日下舊聞考》，收入《景印文淵閣四庫全書》（臺北：臺灣商務印書館，1983-1986，據國立故宮博物院藏清乾隆四十七年文淵閣本影印），冊497，卷14，〈國朝宮室·六〉，頁206。
 9. 單士元，《明北京宮苑圖考》，《單士元集》（北京：紫禁城出版社，2009），卷1，第3節，〈兩宮·後苑〉，頁104。
 10. （日）小川一真攝，楊文舉撰，《清代北京皇城寫真帖》（北京：學苑出版社，2009），圖105，頁136。一九〇一年日本攝影家小川至北京考察，記錄當時紫禁城及其他一些宮殿樓閣的黑白照片，於一九〇六年由日本東京帝室博物館編輯，並出版發行，為現今研究北京皇古城古建築的珍貴圖像資料。
 11. （清）孫承澤，《春明夢餘錄》，收入《景印文淵閣四庫全書》（臺北：商務印書館，1983-1986，據國立故宮博物院藏清乾隆四十七年文淵閣本影印），冊870，卷6，頁282。
 12. 郎世寧（Giuseppe Castiglione, 1688-1766），義大利傳教士畫家。二十七歲來華，以其精確寫實的繪畫技巧，服務於康、雍、乾三朝，傳授宮廷畫家西方透視技法，開創中西融合的新院體畫風。
 13. 根據造辦處檔案中的記載，北京圖十七排，每排計三冊，共五十一冊。楊乃濟，〈乾隆京城全圖考略〉，《故宮博物院院刊》，1984年3期，頁9。
 14. 王子林，〈紫禁城建築平面布局及功能的形成與完善〉，頁31。
 15. 天津大學建築工程系編，《清代內廷宮苑》（天津：天津大學出版社，1986），頁7。
 16. 王子林，〈紫禁城建築平面布局及功能的形成與完善〉，頁33。
 17. 本文經北京故宮古建築專家周蘇琴研究員協助審視，書畫文獻處鄭永昌研究員針對乾隆御製詩亦予指導，特此感謝。
-