

策馬嘯西風

—記南京博物院藏艾啓蒙〈八駿圖〉

／萬新華

明清之際，西洋傳教士的東來，揭開了中西文化相互衝擊與交流的序幕。隨著西洋傳教士得以供職於內廷，清代宮廷遂成爲當時中西文化交流的中心舞台，來自意大利的郎世寧、安德義，法國的王致誠、賀清泰，波希米亞的艾啓蒙等西洋傳教士畫師以其精湛畫藝得到了皇帝的恩寵和重用。一方面，這些西洋畫師堅持西洋繪畫的透視原則，力求細膩逼真的寫實效果；另一方面，他們接受了中國繪畫的審美情趣和特有韻味，採用中國筆墨顏料和紙絹作畫。他們先後與中國宮廷畫家一起繪製了大量宏幅巨制的紀實性作品來記錄重大歷史事件，向中國皇帝介紹西洋油畫，展示了歐洲焦點透視和明暗畫法的魅力，也對中國宮廷畫家產生了影響，促使了清代宮廷繪畫「中西合璧」新穎畫風的形成。

在這一過程中，郎世寧當然起了決定性的關鍵作用，是當仁不讓的開創者。應該說，郎世寧的努力奠定了後來者的發展基礎，也確立

了中西畫法融合的有效模式。郎世寧適度地改變了西方油畫的繪畫技巧，創作出了中國皇帝可以接受的中西畫法相結合的新形式。如有立體感而又減弱了明暗度，沒有濃重的陰影和過強的高光，效果比較柔和；在工筆重彩方面注意到中國的傳統畫法，強調了線條在畫中的作用，敷彩上也參酌了中國的渲染法。這爲後來的傳教士畫家確立了藝術典範。

艾啓蒙也爲清宮傳教士畫家的重要一員。應該說，他是郎世寧的後輩，理所當然地承襲郎氏畫法，運用西洋畫的凹凸陰暗和透視法與中國水墨畫與散點透視的技法相結合來繪製各種題材的繪畫，只是在藝術成就上較郎世寧爲遜色。

艾啓蒙（一七〇八—一七八〇年），字醒菴，波西米亞（今捷克）人，一七四五年（乾隆十年）來華，與郎世寧、王致誠等人一同供職如意館，賜三品銜。他還經常和其他洋畫家奉命合作繪製大型畫卷，內容多爲記錄重大事

件，描繪皇帝及后妃們的肖像和生活，用於裝飾宮廷殿堂和案頭觀賞的山水、花鳥、寵物等，還有用於宗教事務的佛道題材繪畫，以及少量的歷史題材繪畫等。畫法中西結合，擅長寫生工筆畫動物花卉，尤以畫馬為最著名。

南京博物院所藏〈八駿圖〉即為艾啓蒙最重要的作品之一，一直藏諸深宮，極少向外披露。其尺幅之大、裝裱之精，甚為罕見。所繪八馬與真馬一樣大小，對景寫生，神形各異。每幅皆可單獨成畫，八幅合一又可為一組大型聯畫，畫幅巨大、氣勢恢弘，實為不可多得的繪畫精品。

艾啓蒙〈八駿圖〉繪來貢寶馬八匹：翰如駱、曦馭黃、蒼艾騏、掣電驊、籥雲駱、飛霞騮、同吉黃、炯星騮。上有艾啓蒙的落款，「乾隆御覽之寶」印，以及劉墉、王杰、曹文植等人的題贊。

(一) 翰如駱，哈薩克阿布賚進。高五尺六寸，長八尺二寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。曹文植贊：「驂欲馳，服欲步，相彼駱也中厥度。應地吉安且貞色，翰如。賁德亨象，純一之內蘊爰，皎潔以外呈。西徠天馬皆龍精，上駟之瑞四海清。臣曹文植恭贊。」

(二) 曦馭黃，愛烏罕愛哈穆特沙進。高五尺九寸，長七尺九寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。劉墉贊：「天閑夙駕，照耀曦陽。長風萬里，沛艾騰驤。迴立闐闐，穩步康莊。龍文虎脊，在馭惟良。具中央色，力以德臧。披圖

考錄，瑞協飛黃。臣劉墉恭贊。」

(三) 蒼艾騏，哈薩克阿布爾巴穆畢特進。高五尺四寸，長八尺七寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。王杰贊：「朕惟太乙，取其德也。乘惟孟春，昭其色也。孫陽一顧，來貢遠陲。選自內廐，益顯權奇。草分駿影，柳拂雄姿。躡雲逸足，長戀彤墀。臣王杰恭贊。」

(四) 掣電驊，喀爾喀額爾克沙拉進。高五尺四寸，長八尺三寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。劉墉贊：「斯馬斯才，足過掣電。日五十里，不以力見。權奇個儻，君軒是應。飲之秣之，神泉芳甸。汗溝沫赭，一色莫辨。飾煥朱纓，聲超紫燕。臣劉墉恭贊。」

(五) 籥雲駱，喀爾喀多羅郡王車希敦查布進。高六尺二寸，長八尺八寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。劉墉贊：「貢琛有駿，曰為德致。其生不偶，星明房駟。我馬維駱，婉隨銜飛。雪肉蘭筋，天骨表異。錫鸞和鈴，呈才順志。逐地上行，籥雲而至。臣劉墉恭贊。」

(六) 飛霞騮，哈薩克阿布爾畢斯進。高五尺三寸，長八尺一寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。王杰贊：「開闐闐，鞞紫駟。映晨輝，丹霞流。被錦鞵，飾金鞵。英姿軒舉，傑儻無儔。其光采之照耀也，如散綺而紅稠。既蹀躞於天街兮，參玉仗而侍龍樓。臣王杰恭贊。」

(七) 同吉黃，準噶爾名吉喇嘛達拉濟進。高五尺六寸，長八尺五寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。王杰贊：「象取類地，色正中央。

日在庚午，占星河房。粵惟郅治，材呈吉光。祥徵壽考，瑞應我皇。銅街馳腕，金埒具裝。圍官是告，率舞騰驥。臣王杰恭贊。」

(八) 炯星騮，副都統鄂博什進。高六尺一寸，長八尺七寸。「海西臣艾啓蒙恭畫」。

曹文植贊：「紫微垣，房星拱光。煜爚紅雲捧天門。誅蕩開萬里。驂騮來，虎臣調伏誠良哉。天閑雲錦，龍媒萬入仗，尤誇星有爛。臣曹文植恭贊。」

「天用莫如龍，地用莫如馬」，馬自從活躍在戰場之後，成爲中國歷代畫家描繪的傳統題

翰如駱

材之一。早期畫馬造型強調雄壯之體格，健勁之筋肉，以展現雄健陽剛之美。宋元時期，文人畫潮興起，畫馬崇尚回歸自然，追求蕭散清逸之趣。繪畫史上曾經出現過眾多的畫馬高手，如陳闕、韓幹、韋偃、李公麟、胡瓌、李贊華、趙孟頫、任仁發、趙雍等人。明清以後，雖然畫馬不再有往日盛況，仍有少量畫家特別是郎世寧、艾啓蒙等清宮洋畫家繼續發展，他們或多或少的成就都爲畫馬藝術增添了幾分變化。

與中國傳統的畫馬名家不同的是，艾啓蒙

馭馭黃

所畫之馬因以西洋畫法為基礎，並迎合中國人審美習慣而能別具一格。東西方藝術在艾啓蒙手裡得到了天才的整合——儘管他的畫並不能得到中國主流藝術家即文人畫家們的認可，但這種創造在強大的文化壓力下確實不易。在繪畫的技藝方面，艾啓蒙繼承了郎世寧所開創的，不同於中國傳統繪畫的新穎畫法。他運用中國的毛筆、紙絹和色彩，卻能以歐洲的繪畫方法注重於表現馬匹的解剖結構、體積感和皮毛的質感，使得筆下的馬匹形象造型準確、比例恰

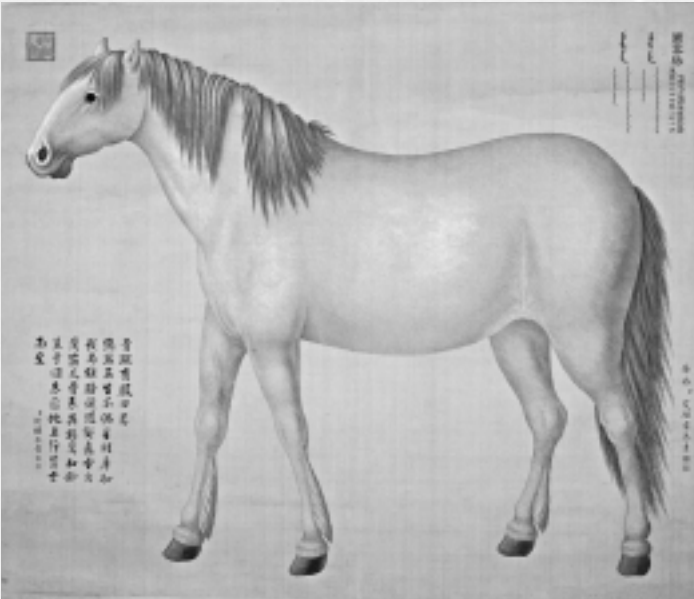
蒼艾駢

當、凹凸立體，而不像中國古代畫家採用延綿遒勁的線條來勾勒物象輪廓的方法。他是以細密的短線，按照素描的畫法，來描繪馬匹的外形、皮毛的皺褶和皮毛下凸起的血管、筋腱，或者利用色澤的深淺，來表現馬匹的凹凸肌肉，與傳統中國繪畫中的馬匹形象迥然有別。在二百多年前的宮廷裡，這種別開生面的畫法，受到了皇帝的喜愛，並由此影響到一部分中國宮廷畫家的畫風，以致這種中西合璧的畫馬方法，時至今日還不乏傳人。

掣電駢

這不禁又令人想起唐代人的鞍馬畫在元代的再次興盛，大概這是因為元代蒙古人從馬背上得天下，因此對其有特殊的感情；清朝貴胄崛起於白山黑水之間，也是尙武的主子。乾隆皇帝愛馬成癖，哈薩克、阿富汗等西亞番邦進貢名馬，御賜嘉名，以示寵耀。還經常令宮廷畫家爲之作圖寫真，或者自己親自作贊，或者令親信重臣作贊。因此，郎世寧、艾啓蒙等人的畫馬頗能投其所好。雖然這與唐代鞍馬畫已經含義完全不同，但元畫與清畫的以馬爲題

爾雲駱

材，卻是在不同中見出相同來。這是個很值得比較一番的繪畫史課題。應該說，郎世寧、艾啓蒙等輩的成功是一種機緣。這些著名的傳教士，受到良好的教育，不僅深通神學，並且通曉科技、天文、曆法、數學、物理、機械、軍器、地理、醫學、音樂、建築、藝術等自然科學、人文科學等方面的知識。按照他們最初的願望，他們來中國是傳播上帝的福音的，但由於清朝皇帝的反對，只得憑借所掌握的科學技術、依賴其獨有

飛霞駱

的繪畫藝術，供職內廷，充當宮廷畫師。他們的
成功顯然是個特例——他們的成功完全在於其
超凡的繪畫技巧，用墨作媒材卻採用西方繪畫
的明暗、投影與寫實特性，以此迷住了中國的
皇帝們，同時他們也不讓自己的畫風太過西化
而不合中國人的口味。但這種成功是暫時的，
其影響也是有限的，郎世寧、艾啓蒙等人在當
時的中國宮廷內畫出那樣的中國畫，從某種意
義上可以說是他們作為臣子唯有向自己侍奉的
中國君主做出的徹底妥協。因此，他們的藝術

同吉黃

艾啓蒙

對中國悠久傳統的衝擊，大概只能是曇花一
現。因為除了那些文人有點好奇心之外，最終
什麼也沒有發生。

艾啓蒙（八駿圖）所揭示的問題也是如
此。西法東來，籌就一代國手，固然展示出古
代中西文化衝擊和交流中的融合之勢。這抑或
是西方之幸，還是東方的萬幸？！

