

圖二 越南青花加彩猴王 側面

衣裳華麗的各色釉彩，在以白為底色的烘托下，描繪雲氣花朵，下襬則加以金黃著色，間飾以紅色的雲氣花紋，腰間繫著綠色腰帶，在繽紛色彩中透出生氣。此器雖然並非使用泥塑技法，但利用青花勾勒多層次的衣褶以及衣褶與地面垂墜的部分，已經成功地呈現立體感，可見製作作者的用心，甚至連腳趾部分亦以青花細細繪飾。若將視線移到作品的背後（圖三），亦可發現腰間左側配有

面朝後（圖二）。臉部朝上仰望，五官造形誇張，作瞪目張嘴狀，鼻頭點飾的釉下青花表現出猴鼻微濕的仿真實感，並且咧嘴內門齒顆顆分明，從嘴部輪廓還發現猶有紅彩殘存，可以想見原本應是唇紅齒白、對照鮮明的模樣。這種細緻的描繪還表現在額上至後腦杓，透過青花鈎藍彩的交錯繪製，彷彿看到毛髮的濃密質感。此猴耳垂肥大，並繫著一對以青花勾勒花朵紋樣的大耳飾，從頸部到身軀處，交領左衽的衣著內呈現清晰鎖骨，令人讚嘆工藝製作寫實與想像的完美結合。

描金加彩，價值不凡
〈越南青花加彩猴王〉是本院近年為南部院區新購藏的一件重量級瓷器。猴頭人身造形相當難得，類似的作品全世界目前僅見四件。這件藏品的特別與珍貴之處，不僅在於釉彩豐富，而且彩繪細膩，值得細細品味

（圖一）。這件模塑成型的象生猴器高約二三公分，除器底外全體施釉，並有釉下青花藍彩與釉上多彩爭豔，且在製作之時，為了讓耀眼的金彩附著穩固，還以漆層打底而後再描飾金彩。猴態為擬人化，右腳屈膝，帶環的手持一玉壺春瓶置於膝上，左腳掌

走進「錦繡自玲瓏——院藏貿易瓷特展」的二〇三陳列室中，很難不被這相貌奇特、造形醒目的象生猴型瓷器所吸引。猴子身著華麗衣裳，採取不符合「猴」體工學的單膝跪姿，手捧一只玉壺春瓶。初看也許會覺得牠面目猙獰、姿態怪異，但此猴遠自越南渡海而來，身價不凡，還帶有一段特別的故事。

圖一 十五世紀 越南青花加彩猴王 高23公分 國立故宮博物院藏

越南青花加彩猴王

翁宇雯

圖四 十五~十六世紀 越南青花人物跪坐像 高32、寬16公分 國立故宮博物院藏

圖三 越南青花加彩猴王 背面

一把長劍，說明了這尊〈越南青花加彩猴王〉是一隻有能力拔劍而起，炫舞令人驚嘆劍花的「神猴」。其衣服背後畫有一騎馬人物打獵圖像，人物形象與本院所藏另一件作品相似（圖四）。可惜的是，此器由於是從海底打撈而起，不止部分出現剝釉狀況，

許多釉上彩繪都掉落，金彩也幾乎不見蹤跡，甚至連猴王手持的玉壺春瓶器口也有殘破，儘管如此，仍無法掩去原有精彩形象。越南原本是東南亞瓷器製作傳統中最富經驗且持久的，而在世界各國中，越南也僅略晚於中國，約於十四世紀後半期就已能生產

青花瓷器。此件作品直接用多樣的彩料於透明釉上描繪紋樣輪廓或填彩，釉上多彩繽紛競演，是越南青花瓷的黃金期作品，可以訂年為十五世紀。

印度神猴哈奴曼與美猴王孫悟空

看這件作品有著武生、英雄的造形，似乎身份不凡，令人聯想起印度史詩《羅摩衍那》(Ramayana) 主角之一的哈奴曼 (Hanuman)。《羅摩衍那》故事雛形起源於部落，傳為印度作家蟻垤在西元前後所整理編寫而成，與《摩訶婆羅多》並稱為印度兩大史詩，在印度文學史上具有崇高的地位。《羅摩衍那》意為「羅摩的遊行」或「羅摩傳」，內容描寫印度教神祇毗濕奴轉世為阿逾陀王子羅摩 (Rama)，羅摩因被奸人用計離間，被迫放棄王位，帶著妻子悉多 (Sita) 與弟弟逃亡，不料悉多被魔王擄走，後在英勇無雙、機智靈活的神猴哈奴曼協助下，羅摩打敗魔王，救回悉多；羅摩凱旋之後，為感謝哈奴曼之貢獻，賜牠長生不老之福。(註一) 哈

奴曼既是猴軍的統帥，也是印度完美忠臣的典範，這個故事在印度廣為傳頌，後來也流傳到印尼等地。(註二)

哈奴曼是風神瓦夏與仙女安闍那之子，牠的一對火眼金睛，能發射出萬道金光，識妖魔、辨忠奸，並有降魔伏妖的神力。由於哈奴曼幼時曾被雷神打擊，使牠跌落岩石上，撞壞下巴，因此又被稱為「大頰猴」，而雷神此舉也觸怒風神，因此雷神承諾賜予哈奴曼永不再被雷電所傷，擁有爭戰中永遠不死的神力。從作品表現的姿態造形，似乎就是在描寫哈奴曼的形象。這種慧黠忠心的猴國大將風範，又不免讓人想起中國另一隻雖具人性卻猴性不泯的猴子：孫悟空，孫悟空同樣具有足智多謀、神通廣大，能變幻多端、騰雲駕霧的特色。胡適是最早考辨孫悟空形象原型的學者之一，他認為明代四大奇書之一《西遊記》中的孫悟空原型是取自哈奴曼，兩者間不論性情、形象與本領都如出一轍，應是隨著佛教傳入中國。但隨後魯迅等人持有反對意見，究竟「孫悟空」是「進口貨」還是「本土

圖七 17世紀〈哈奴曼聖象〉印度祭壇畫
出自蟻垤原著、杜帕姐編譯，《羅摩衍那的故事》（陝西：陝西師範大學出版社，2007），頁214。

註釋

1. 蟻垤原著、杜帕姐編譯，《羅摩衍那的故事》（陝西：陝西師範大學出版社，2007年）。
2. 高登智，〈羅摩衍那在東南亞的流傳〉，《東南亞》（1990:2），頁36-42。
3. 關於孫悟空形象來源的相關研究，請見（日）中野美代子著、王秀文等譯，《「西遊記」的秘密（外二種）》（北京：中華書局，2002年）；吉朋輝，〈孫悟空形象原型研究述評〉，《陰山學刊》（2009：6），頁106-112；劉敬林、劉瑞明，〈孫悟空是我國猴族志怪文學的昇華—哈奴曼影響「八證」駁論〉，《安慶師範學院學報（社會科學版）》（2010：2），頁87-94。

參考書目

1. 施靜菲，〈異軍突起的越南青花瓷—兼介故宮新藏品〉，《故宮文物月刊》308期（2008.11），頁70-71。

的秉心直率、忠於職守、敬仰羅摩的聖者形象。

此件青花加彩猴王產自現今越南北部紅河流域窯址群，推測或許為古代印尼市場所訂製，卻不料沈入海底，所幸在越南會安附近的廣義（Quang Ngai）打撈出水後，輾轉由日本藏家收藏，最終入藏本院。動物象生的器皿在越南原本就十分流行，從玉壺春瓶口與猴王器體相通看來，被推測可能是用作插香之器，但持拿時卻發現有鏗鏘聲，經X光照射，發

現猴身裡頭竟有三顆不規則形狀的瓷塊（圖六），可能在製作時就已經放置其中，移動作品時自然發出聲音，令人聯想可能具有「公仔」般的可愛性質。由於哈奴曼對羅摩的無限信仰和虔誠，以及效力天神的降魔聖戰，哈奴曼也成為東南亞、南亞地區的神靈，受到膜拜，而哈奴曼神廟、神龕在印度各地比比皆是，許多祭壇畫以此猴為主角（圖七），有神化的意圖。而印尼甚至訂每年五月七日為敬猴節，因此這件作品也可能帶有吉祥

與護持的意義。

〈越南青花加彩猴王〉不只具有東南亞與南亞間文化交流上的意義，在貿易史上深具研究價值，從其脫落的彩料，也可得知出水陶瓷的特徵，富有教育意義。儘管初次看這件作品，不禁會流露出些微不解，但若是瞭解其背後忠心耿耿、神威廣大的形象，反而覺得其實憨態可掬，意義非凡了。

作者任職於本院南院處

圖五 舞者於嘉義市「芙蓉出水—越南青花瓷」特展開幕式中，表演哈奴曼舞蹈。（楊振銘攝於2009）

圖六 越南青花加彩猴王 X光攝影圖 王竹平攝於2009

「產」？至今仍爭論不休。（註三）不管真相如何，這種以猴為聖者的神話傳說是中國與印度兩大文明古國的共

同特色，對於越南猴王的形象有著正面的啟發作用。而事實上，《羅摩衍那》也已通過口述與各種藝術形式傳播，甚至還被後人改編成舞蹈（圖五）、音樂與舞台劇等。

神猴護持，威力萬千

經過前段對於猴王哈奴曼形象的溯源，如今再重新欣賞這件青花加彩猴王，就更具深刻的趣味。首先是牠那嘴張齒露的模樣，不只不同於「凡

猴」，還是牠受雷擊掉落石上大難不死的勳章，由精瘦清晰鎖骨與糾結肌肉所暗示的強健體魄，不就是牠能戰善鬥的保證！衣服以人馬騎獵圖為飾，是較直接地喻指猴王長於武事。而繽紛的彩飾，則進一步暗示猴王驍勇善戰的特質，並非端凝而不動如山，而是充滿活力，要發眩人耳目的華麗光芒。最為重要的是，這些外張與騷動，都內斂收聚於半跪的身形，牠向上仰望的姿態也同時凸顯哈奴曼