

紫禁城的黃昏

二

一九一一年十月，
革命黨人在武昌起義成功，
各地紛紛響應推翻滿清政府的活動。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

- 農曆十月，革命黨人在武昌起義成功，各地紛紛響應。
- 農曆十二月二十五日，隆裕太后頒布了宣統皇帝的「退位詔書」。

清帝退位

九一年十月，革命黨人在武昌起義成功，各地紛紛響應推翻滿清政府的活動。那年的農曆十二月二十五日，隆裕皇太后頒布了宣統皇帝溥儀的「退位詔書」，這象徵大清帝國二百六十七年的歷史真正的結束了。

天下著細雪，恭王府裡的雕欄玉砌還是從前一樣華麗，紫禁城的萬仞宮牆也沒有改變，然而屬於愛新覺羅族人的家國事業，已經一去不返了！十六歲的溥心畬沿著王府東面的什剎海，緩緩地一步步踏著雪花，湖岸的柳樹和白樺樹，樹葉落盡了，靜靜的佇立在對岸，湖面已經結冰了，有人在冰上破開一個小洞，默默的在冰雪中垂釣。這是世局紛擾多年之後，最塵埃落定的一天。溥心畬有幾首詩，描述了當時的景況：

「大風吹倒樹，樹倒根已露。」

「上有數枝簾，青青猶未悟。」

「昔日千門萬戶開，愁聞落葉下金臺。」

「寒生玉水今卿去，秋滿江南庾信哀。」

「西苑花飛春已盡，上林樹冷雁空來。」

「平明奉帚人頭白，五柞宮前夢碧苔。」

● 溥心畬的心情是眷戀而哀傷的，特別對一個善感的青年詩人而言，其每一字每一句，都刻劃著末代王孫的那種時不我與的痛楚，以及今非昔比的蒼涼。

● 溥心畬對於國民政府是沒有仇恨的。清帝退位的時候，國民政府還開出八項優待條件，讓溥儀仍然享有外國國王的禮遇，並且出錢繼續修建光緒皇帝的陵墓，他知道這在中國幾千年的歷史當中，是極為少見的仁慈的例子。過去每逢改朝換代的關頭，新的政府為求一勞永逸，總是把舊有皇族來個趕盡殺絕；而辛亥革命建立民國以後，大清帝國的封號還一直延續到一九二四年溥儀被國民軍趕出紫禁城為止，清朝皇室和貴族的家產，大部份都還原封不動的劃歸私人所有，沒有被沒收或充公。

2-1 北京城沿的鐵路（1899~1905年攝影）

2-2 北京的牌樓（1899~1905年攝影）

2-3 北京街角的平民
(約1912~1919年攝影)

2-4 北京城正陽門城樓、箭樓（1860年10月攝影）

1912

◆ 袁世凱派兵夜圍載門。溥心畬隨母、弟避難於清河二旗村。
◆ 復轉往西山戒臺寺隱居。

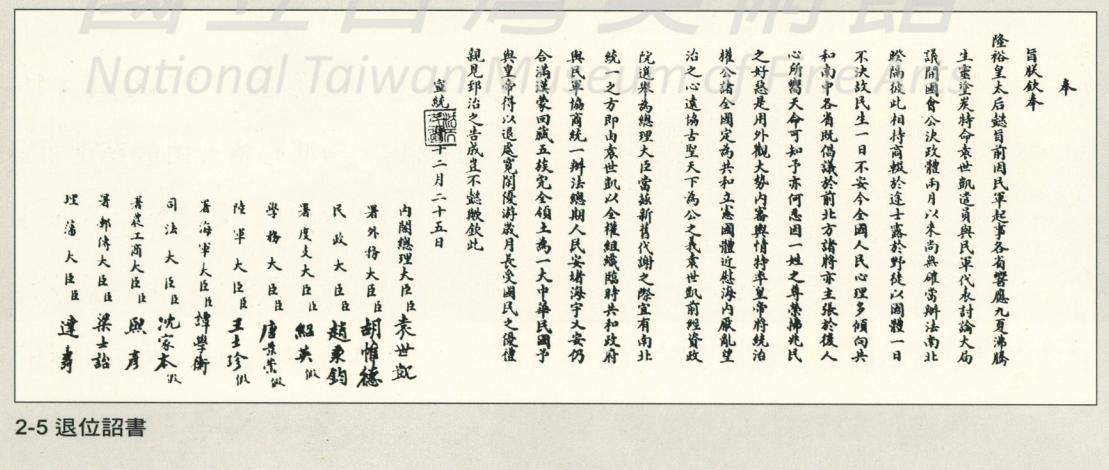
溥儀退位以後，支持皇室、主張和國民軍背水一戰的「宗社黨」還繼續活動，溥心畬的哥哥溥偉就是宗社黨主戰派的一員。袁世凱以和平逼退溥儀為條件，和孫中山先生談判，好不容易登上了臨時大總統的寶座，他當然不希望還

有人擁護清朝帝制，於是派兵夜圍恭王府的載門，溥偉連夜逃到青島的德國租界區，溥心畬和他的母親項夫人、弟弟溥德也在護衛和僕人的保護下，匆忙離開了北京城。

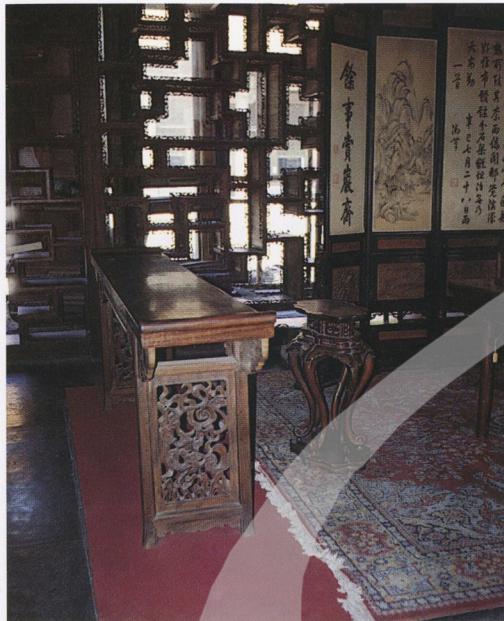
清帝退位

在我們的概念裡，滿清政府是被國父孫逸仙先生倡導革命、一舉推翻的。但對於滿人而言，他們稱之為「退位」，而不是「推翻」。一九一一年十月的武昌起義以後，南方幾個省份紛紛支持新成立的國民政府，這時候北京城裡亂了方寸，在御前會議上，有人主戰、有人主和，握有兵權的大清帝國內閣總理大臣袁世凱，一邊以優待條件誘逼宣統皇帝溥儀退位，一邊以完成清帝退位的使命，和孫逸仙先生的革命黨達成協議，搖身一變，成了中華民國臨時大總統。

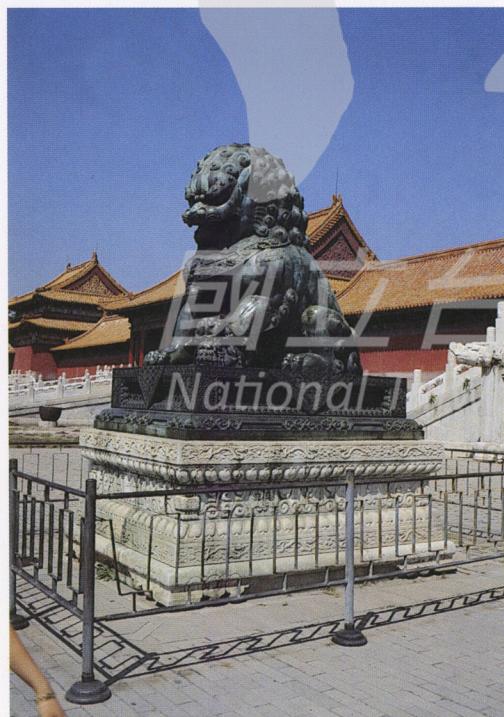
清帝和平退位雖然意外的給袁世凱提供了一次翻雲覆雨的機會，但對於滿清貴族而言，因為沒有抵抗，所以也沒有發生屠城、或者抄家滅口的慘劇。優待條件當中，明文規定：大清皇帝辭位之後，尊號仍存不廢；德宗（光緒）崇陵未完工程，如制修妥，其奉安典禮，仍如舊制……等八項優待條件，可以說是史無前例。

2-5 退位詔書

2-6 紫禁城內一景

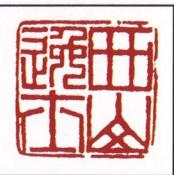

2-7 紫禁城太和門前的銅獅

西山逸士

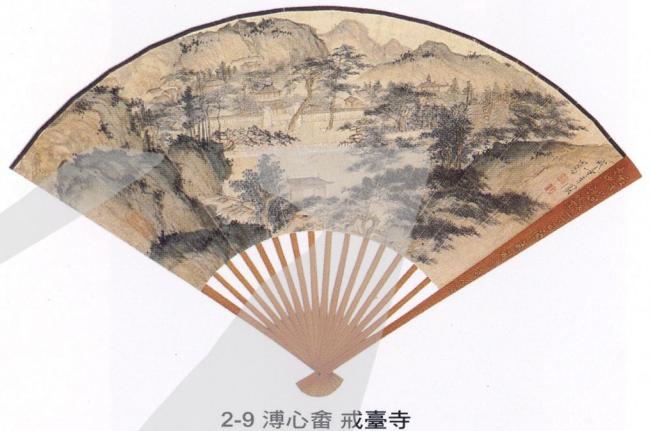
溥心畬和母親項夫人先是到清河二旗村，住在一個舊部屬家裡，然後再移居西郊的馬鞍山戒臺寺，過著讀書隱居的生活。在二旗村這段期間，項夫人親自教導溥心畬讀書寫字，因為離開恭王府的時候太過匆促，他們母子只簡單的帶了幾本書、一部書法閣帖，以及幾張唐宋元明的古畫而已，項夫人為了讓溥心畬繼續進修，不惜把身邊的珠寶首飾典當出去，所得的錢就用來向書店租書，讓溥心畬借一本、抄一本。溥心畬日後懷念他的母親，總是說自己生逢亂世而沒有荒廢了學問，都是項夫人的教誨所致。

● 搬到戒臺寺以後的十二年間（1912 ~1924），是溥心畬一生最充實而單純的時光。戒臺寺蓋在馬鞍山的半山腰上，向東可以瞭望北京城外的京畿平原，視野非常開闊，寺內到處是蓊鬱的古木，山門殿前的庭院中有一棵樹齡千

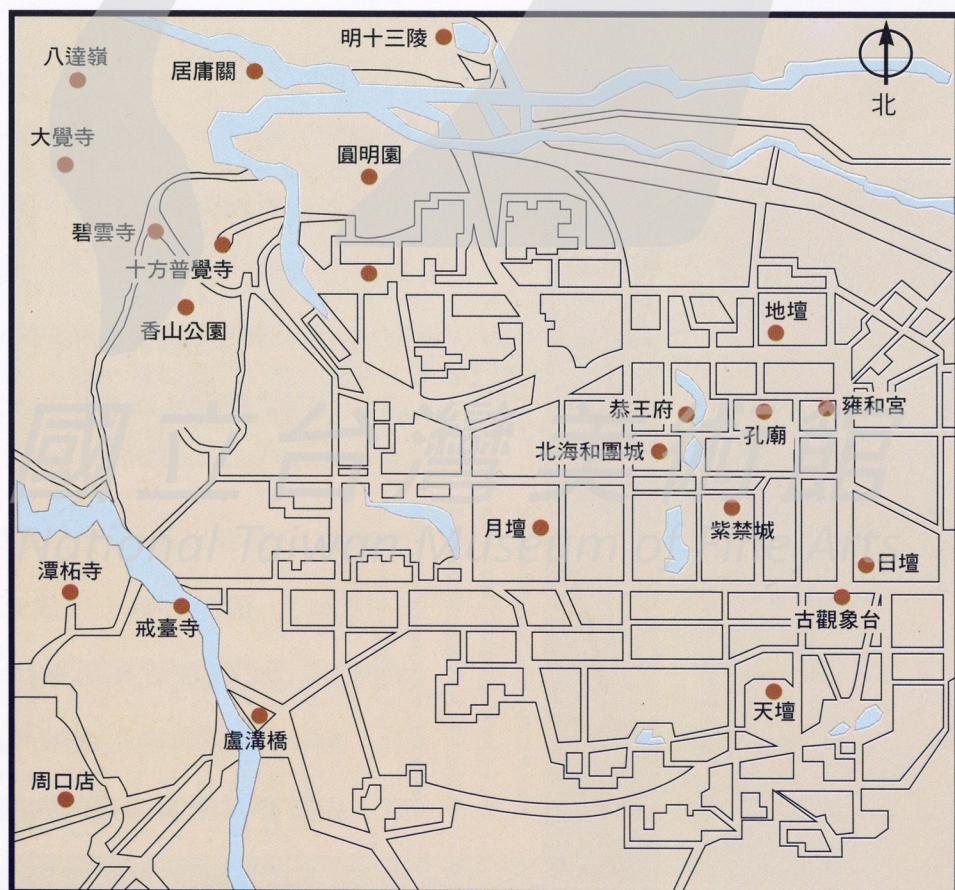

2-8 溥心畬用印:西山逸士

年的國槐，天王殿和戒殿兩旁，種滿了枝幹虬曲的老松樹，牡丹院裡假山疊石，氣氛清靜而優雅，每年暮春三月，品種名貴的牡丹花爭相盛開，一場春雨過後，清爽的空氣暗香浮動，更使得這間歷史悠久的古剎，增添幾分詩情畫意。

2-9 溥心畬 戒臺寺

2-10 溥心畬 北京近郊平面圖

西山戒臺寺

戒臺寺是北京西郊最著名的佛教勝地之一。寺院位於馬鞍山的半山腰上，唐代的高僧智周禪師，於武德五年（622）就已經開始在這裡建寺修行了，不過當時叫做「聚慧寺」；後來遼代的法均和尚於咸雍五年（1069）在寺院的左邊建造了一座菩薩戒壇，很多人在這裡皈依受懺，這座大戒壇也就是「戒臺寺」名字的由來。到了明朝，知幻和尚在政府的支持下，給寺院做了一次修葺，工程結束的時候，英宗皇帝賜給寺裡一個大匾額，上面寫著「萬壽禪寺」，但是一般人還是習慣稱這座寺院為「戒臺寺」。

溥心畬到戒臺寺來隱居讀書，是因為溥心畬的爺爺奕訢與戒臺寺有過一段因緣。奕訢晚年和大權在握的慈禧太后處得不太融洽，這種處境對一個臣子而言，是十分難為而且危險的，於是奕訢就以修寺院為藉口，到北京城外去避避風頭；他在光緒十七年（1891）捐了萬兩黃金給戒臺寺，修建羅漢堂、千佛閣和牡丹院，奕訢本人就在牡丹院裡住過一段時間。

相傳寺裡還有純金打造的菩薩，在日本侵華、占據北京的時候，人們用油漆把金身菩薩塗成黑色，才保住了菩薩。由於奕訢和戒臺寺有這一層關係，在時代劇變的時候，戒臺寺也就理所當然的、成為恭王府家眷隱居避亂的地方了。

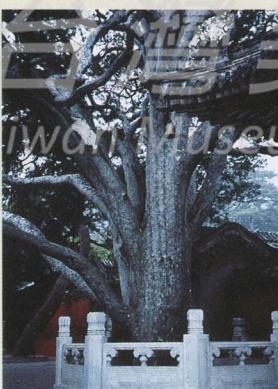
2-11 戒臺寺

2-12 西山戒臺寺自在松

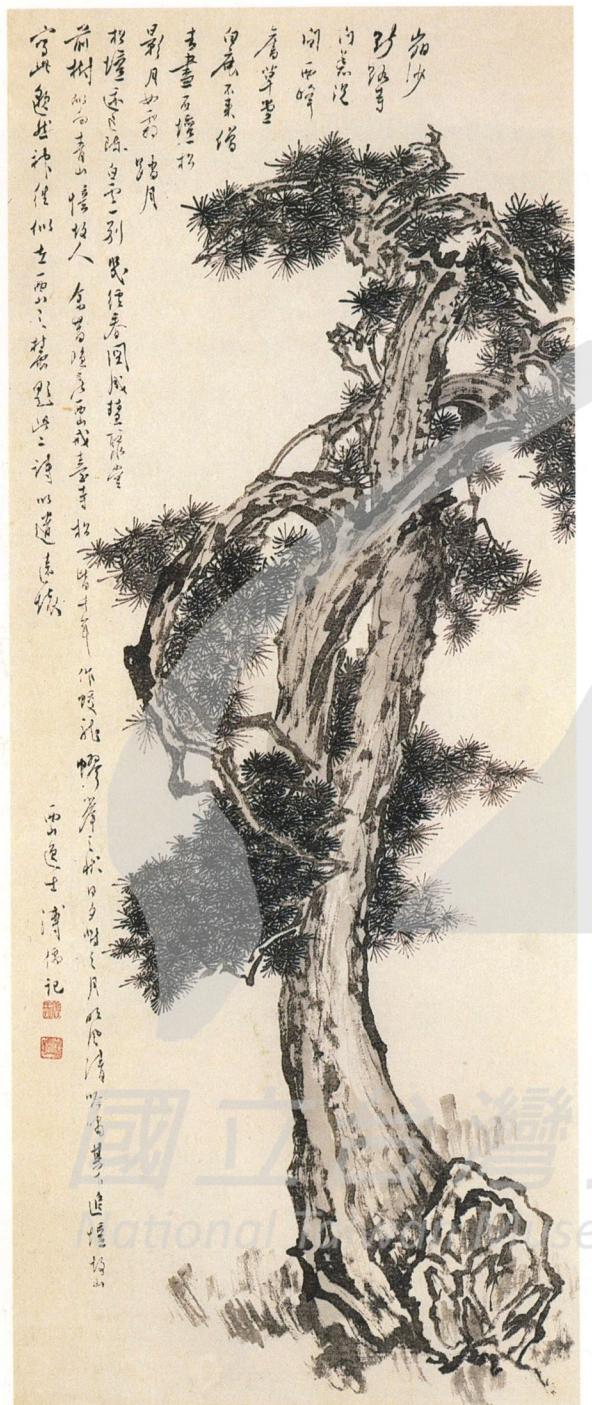
2-13 西山戒臺寺牡丹院

2-14 西山戒臺寺九龍松

2-15 西山戒臺寺抱塔松

2-16-1 溥心畬 戒臺寺古松 紙本

溥心畬擅畫松樹，人盡皆知。在這張畫的題記中，可以看出他畫松樹的心得：「余昔隱居西山戒臺寺，松皆千年，作蛟龍蟠舉之狀，日夕對之，月明風清，吟嘯其下。追憶故山，寫此邈然神往，似在西山之麓。」

2-16-2 溥心畬 戒臺寺古松 紙本 (局部)

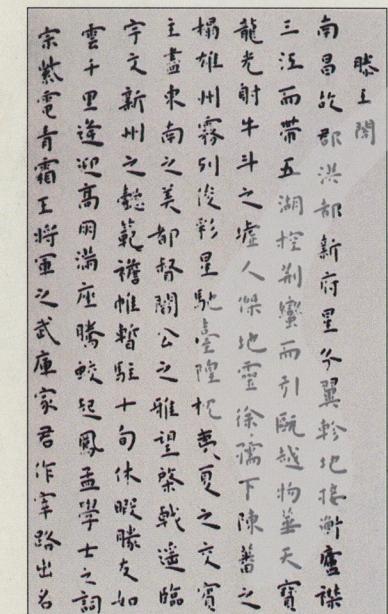
2-17 溥心畬 雪景山水 1931年 123x31.3公分
這件溥心畬的早期作品，即是描寫雪中的戒臺寺。

●一九一五年，也就是溥心畬在戒臺寺隱居的第四年，他認識了從湖南鴻山蜜印寺來的永光法師。永光法師與溥心畬亦師亦友，對溥心畬的文學藝術創作，產生了深遠的影響。

●永光法師到戒臺寺雲遊的時候，已經是一個將近六十歲的老先生了，他寫得一手好字和好詩；他的書風比較接近明朝大書法家王寵，詩風則接近中唐遺韻。王寵的書法承襲自鍾繇、王獻之和智永和尚，本來就有一種曠達的拙趣，而永光法師把它寫得更疏放、更瀟脫，讓年輕的溥心畬一見傾心。因為溥心畬學習書法的過程，最早是從剛正的唐朝碑書入手，而且在宮闈裡生活久了，連寫字都會有一股富貴堂皇的架子，永光法師的書風，剛好可以讓他的書法在穩重持成之外，增添一種世家子弟所缺乏的神韻；這是真正發自文人的內心，不為功名利祿，也不為世俗羈絆的風神韻味。

王寵

王寵（1494~1533）為明代的書法家，與當時的文徵明、祝允明齊名。王寵精擅小楷與行草書，師法鍾繇、王獻之、智永和尚，巧中寓拙，婉綽而疏逸，別有一種沉靜的風神。《三吳楷法跋》稱其正書：「始學虞世南、智永，行書法大令王獻之，晚節稍出己意，以拙取巧，合而成雅。」

2-18 王寵「滕王閣」

則像譜了曲子的詩詞一樣，聲色俱佳，讀起來餘味無窮。永光法師也喜歡六朝駢文，他的文章骨子裡透有一股悲憫和樸素的情懷，溥心畬很欣賞這種特色，說永光法師的詩有「大歷十子」的味道。溥心畬和永光法師品味相當，兩個人的年齡雖然相距四十歲，但是出於對文藝和書畫的喜愛，他們經常一起遊山玩水，做詩相酬，西山戒臺寺和附近的風景名勝，到處都有他們結伴合遊的足跡。永光法師南歸以後，溥心畬寫了很多詩作表達他對永光法師的懸念：

自我遯雲谷，俯仰無四鄰。

倚杖嘯孤木，邈若羲皇人。

與君一為別，索居常辛苦。

冥冥高飛鳥，眇眇潛鱗心。

心知不相見，永言安能申？

●永光法師走了，雋永的話就沒有傾談的對象了。從這首詩裡，我們可以看到溥心畬和永光法師相知相惜的深厚情誼。

2-19-1 溥心畬 水薑花賦 設色絹本

惟炎方之異氣秉鷄火而飛光木盤條
而曲節卉紛披而不揚暎薑花之獨秀
挺素質而含香賦白華而比德思玉樹
而齊芳同蘋蘩之可薦抱和羹之正味
位蕭萊而自潔隱葭葦而相庇葵有智
而衛芝有靈而歲氣信治沚之可託
密山林而得地履遜則亨居貞為貴陶
潛處宋管甯在魏免樵蘇之斧斤任蜩
螗之羹沸在昔聖哲曰止曰時不龜不
筮其幾先知豈水必穎豈山必箕瓢泉
而飲鬻粟而炊孔厄陳蔡文則在茲薑
花白子河渭去高陵子居卑彼君子子
遯世懷素履子奚悲 咸已仲春既寫

2-19-2 溥心畬 水薑花賦 設色絹本 (局部)

大歷十子

「大歷十子」是唐代宗大歷年間崛起於文壇的詩人，包括盧綸、錢起等十位詩人。

他們在文學史上的貢獻是「芟齊宋之浮游，削梁陳之靡漫」，這句話的意思是：修正了南朝（宋齊梁陳）浮誇矯飾的文風。大歷十子承襲了杜甫深入生活、關懷蒼生的詩風，緊接而來的現實主義詩人白居易也多少受到十子的影響。

水薑花賦

畫家的誕生

●溥心畬在一篇口述的自傳裡說：「余居馬鞍山始習畫。」也就是說他是在隱居戒臺寺以後，才開始學畫的。前一章我們提到，溥心畬和他的母親避亂離開恭王府的時候，只帶了一些書、一冊字帖和幾張古畫。因為溥心畬的爺爺奕訢是一個很喜歡收藏古董字畫的人，單是用來收藏的庫房就有五大間，那些書畫有很多是美術史上出名的瑰寶，所以我們推測溥心畬帶在身邊的古畫，也都是

一時之選的經典名畫。

●所謂「山中日月長」，住在偏僻的寺院裡，時間就更多了。溥心畬在讀書寫字之餘、有閒暇時候，就拿起古畫來臨摹，他像做功課一樣，每天勤奮的畫

畫，加上閱讀了一些古代畫論，以及介紹水墨技法的專書，就越畫越有心得了。有時候，溥心畬趁著北京城裡的局勢比較和緩，就請他的僕人進城去，到恭王府裡提借幾件古畫；雖說溥心畬也是王府的主人，但是這些恭王府裡的舊藏和家當，在溥偉繼承恭親王的時候，形式上就屬溥偉一人所有了，溥心畬後來也留了幾件寶物在身邊，但他借畫臨畫，功夫上手，收穫倒是比擁有這批古畫更大了。

●剛開始，溥心畬臨摹的對象是「四王」，他們是清代早期最出名的四位宮廷畫家王時敏、王鑒、王翬、王原祁，但很快的，溥心畬就發現四王的畫不夠

含蓄，用筆多偏鋒，所以他轉而學習更

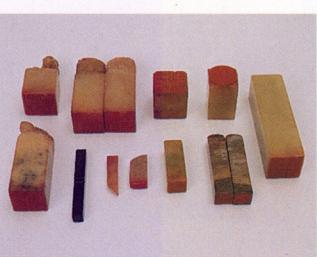
2-20 溥心畬《西山集》詩抄

2-21 溥心畬所用的藕絲印泥

2-22 溥心畬所用的藕絲印泥

2-23 溥心畬常用印信

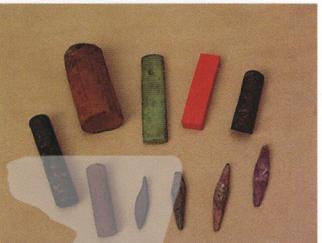
2-24 溥心畬使用的紫端硯

2-25 溥心畬用筆

2-26 溥心畬用筆

2-27 溥心畬使用的色墨與礦物顏料

四王

高古的水墨畫，先學南宗、再學北宗，從五代的董源、巨然，到宋代的劉松年、馬遠、夏圭，以及明朝的文徵明、唐伯虎等人的作品，他都仔細的研讀過一遍，朝夕摹寫的結果，卻也能無師自通，培養出高超的眼界來。

恭王府家藏書畫

溥心畬家藏的古帖，有幾件是非常出名的，包括陸機「平復帖」、唐人摹寫的王羲之「遊目帖」、顏真卿「告身帖」、懷素和尚的「苦筍帖」，以及許多米芾的書札，這些帖子被認為是少數能和故宮媲美的收藏。

2-28 清 王翬 仿甘鳳子漁莊秋霽
1680年 64x40公分

●在中國古代的畫論裡，教導學畫的人要「以古人为師、以自然為師」，溥心畬每天接觸的，是戒臺寺內外迷人的景緻，桌上擺的是宋朝的名家冊頁和手卷，剛好切中了向古人和大自然學習的兩項要求，再加上他從小練習書法，累積了二十年的用筆功力，在繪畫上很快就得心應手，山水、人物、花鳥走獸各種題材都難不倒他了。

南北宗

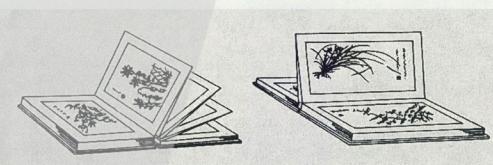
中國繪畫演進的歷史很長，因為時代、地域的不同，而產生了許多不同的繪畫風格。到了明朝，畫家董其昌把唐代以來的畫家概略分成南、北兩派，南派的畫家是王維、荊浩、董源、巨然、米芾和米友仁父子、元朝四大家（黃公望、吳鎮、倪瓈、王蒙），北派是李思訓和李昭道父子、趙伯駒、趙伯骕、李唐、劉松年、馬遠、夏圭。這是中國畫「南北宗」之說的開端。

如果把南北宗當做客觀的分類，比對各家各派的異同，研究起來是比較方便的，但是董其昌獨尊南宗，認為北宗的繪畫缺乏文人氣質，不值得學習。這種「揚南抑北」的風氣在清朝初年達到顛峰，不管有沒有文氣的畫家都想畫出「虛和蕭散」的文人畫，於是變得非常空洞、徒具形式。

冊頁手卷

冊頁

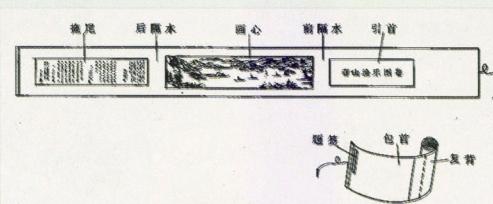
中國書畫裝裱的一種式樣。因畫身不大，亦稱「小品」。有正方形，也有長方豎形或橫形。有推篷式、蝴蝶式、經褶式三種。也有裱成單片，稱為「散裝」。一般冊頁均取雙數，少則四開、八開、十開，多則十二開、十六開，也有二十四開。冊頁外鑲邊框，前後添副頁，上下加板面。無論欣賞、攜帶、保藏均較方便。

2-29 冊頁

手卷

亦稱「長卷」、「圖卷」。是中國書畫裝裱的一種式樣。觀者在展閱「手卷」時，隨著視點移動（由右至左）而將書畫的表現盡收眼中。歷代名畫如北宋王希孟《千里江山圖》、張擇端《清明上河圖》，及元代黃公望《富春山居圖》等，皆為手卷裝裱。手卷裝裱形式外有「包首」，前有「引首」，中有作品，繫連其兩邊的是「隔水」，後有「拖尾」，「包首」之上有「題簽」。

2-30 手卷

2-31 溥心畬 山水冊頁

2-32 溥心畬 山水冊頁

崇留時雨仙遊夢洞壑多雲風翠出亭
裏尚存三晝水眼前樵見百盤拾荷田
有廬舍堆草郭半村山影中筆墨間
嬉聊爾々不負人喚作虞鴻

明 李昌祺詩

溥儒

溥

長尋出絕壁雲煙渺渺哈秋到鹿汀淺
石漱清音響煙煙徑芭花騎屐處慕漁
樵林下趣白衣相對欲忘言

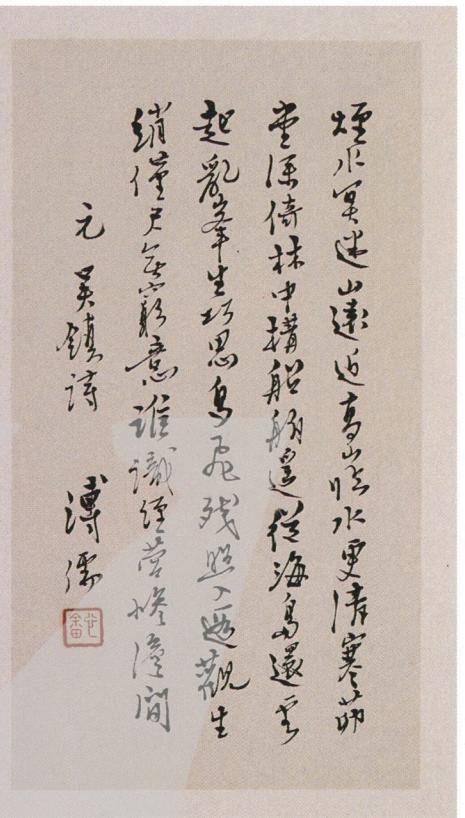
明 陳輝詩

溥儒

溥

2-33 溥心畲 山水冊頁

煙水冥迷山遠近
高閣水更清寒
渺
重厓倚林中
構船艤道徑
海島還
起亂章生巧思
鳥飛殘照
過觀生
織
望天無窮意
誰識經營
慘
間

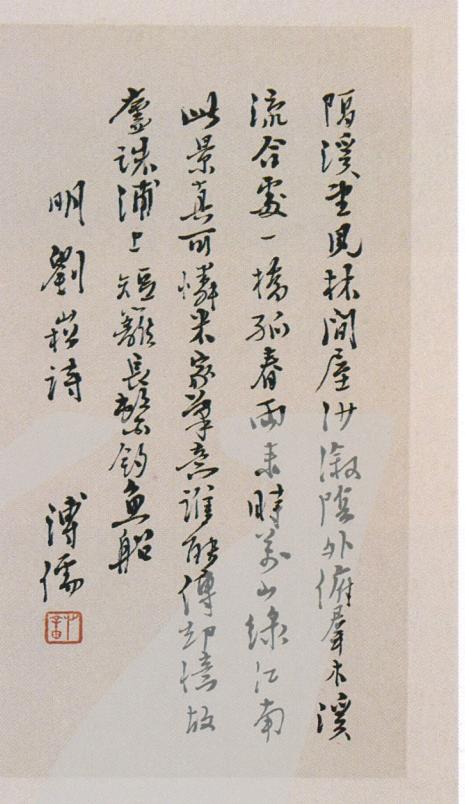
元吳鎮詩

溥儒

金印

2-35 溥心畲 山水冊頁

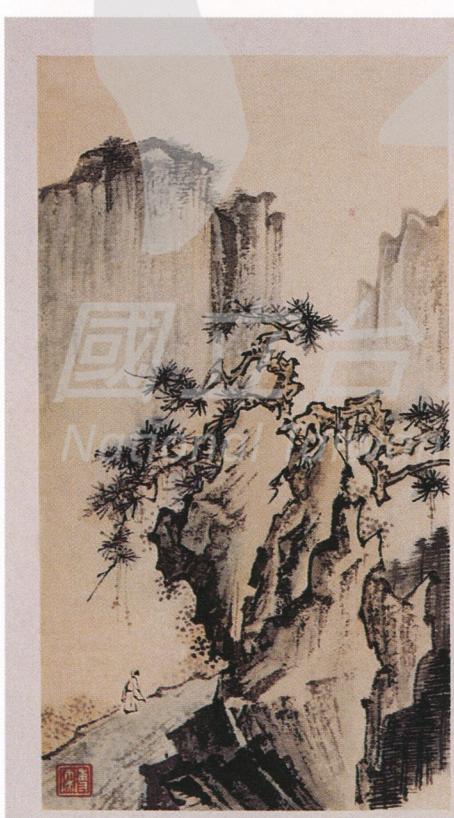

明劉崧詩

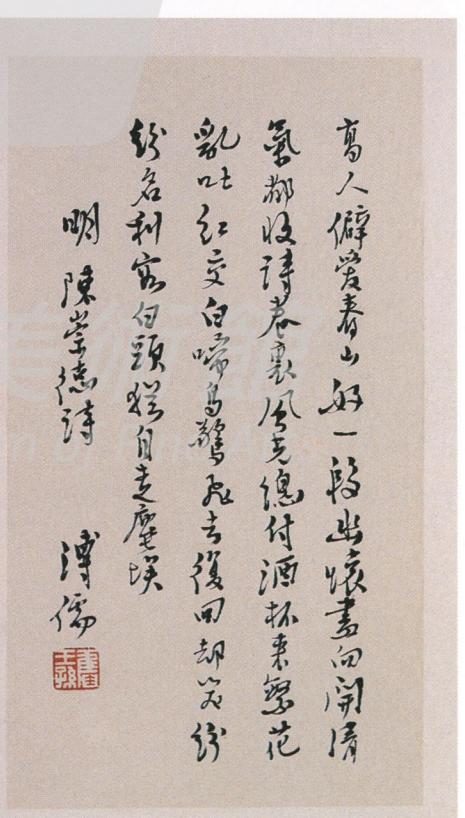
溥儒

金印

隔溪垂風林間屋
沙濱隱外俯層木
漢流合處一橋孤春雨
東時暮山綠江南
此景真可憐
米家筆意誰能傳
却憶故
虞誤浦上短離長
繁鈎魚船

2-34 溥心畲 山水冊頁

高人僻愛青山好
一段出猿盡向開
清氣都收詩卷裏
風光總付酒杯來
繁花亂吐紅交白
啼鳥驚和苦復回
却知詩妙名利寫
白頭始自走塵埃

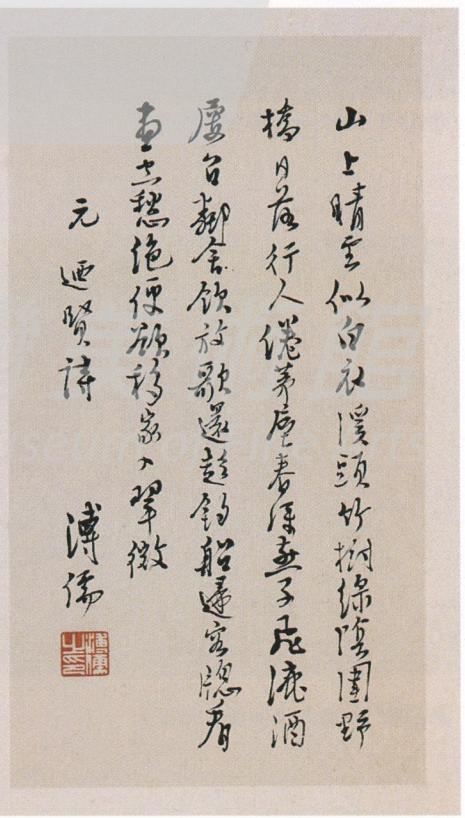
明陳淳詩

溥儒

金印

2-36 溥心畲 山水冊頁

元迺賢詩

溥儒

金印

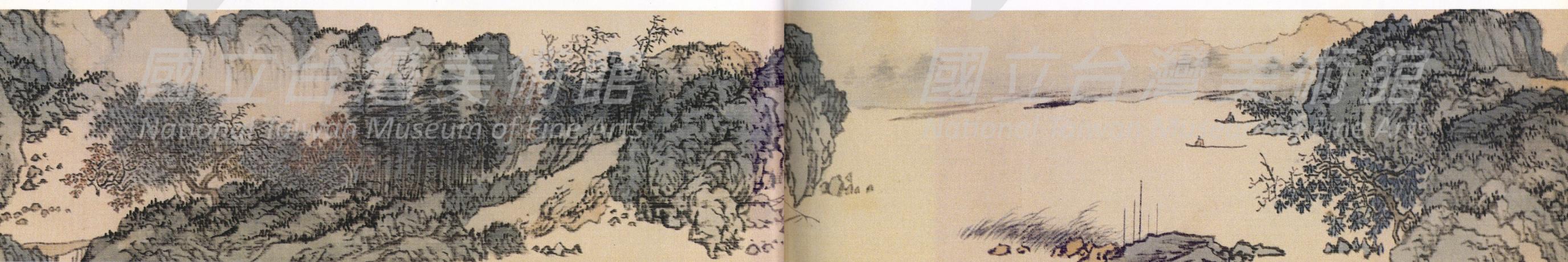
山上晴空似白衣
漫頭竹樹綠陰
拂月夜行人
倦客原香酒
醉流酒
虞名都含飲放歌
還趁釣船遙寄
聽者
南音愁絕便破
移家入翠微

2-37 溥心畬 青綠山水手卷

2-37-1 溥心畬 青綠山水手卷（局部）

2-37-2 溥心畬 青綠山水手卷（局部）

溥心畬的繪畫藝術與風格表現

溥心畬的繪畫藝術風貌，宗法宋元，山水以澹雅見長，較少烘染，著重線條鉤摹，其畫面筆法線條的運用在其畫作上的變化，饒有雅秀俊逸之致，風貌豐富，於畫中賦以心中的韻律，以線條與澹雅的設色如音樂般的巧妙化於畫面中。

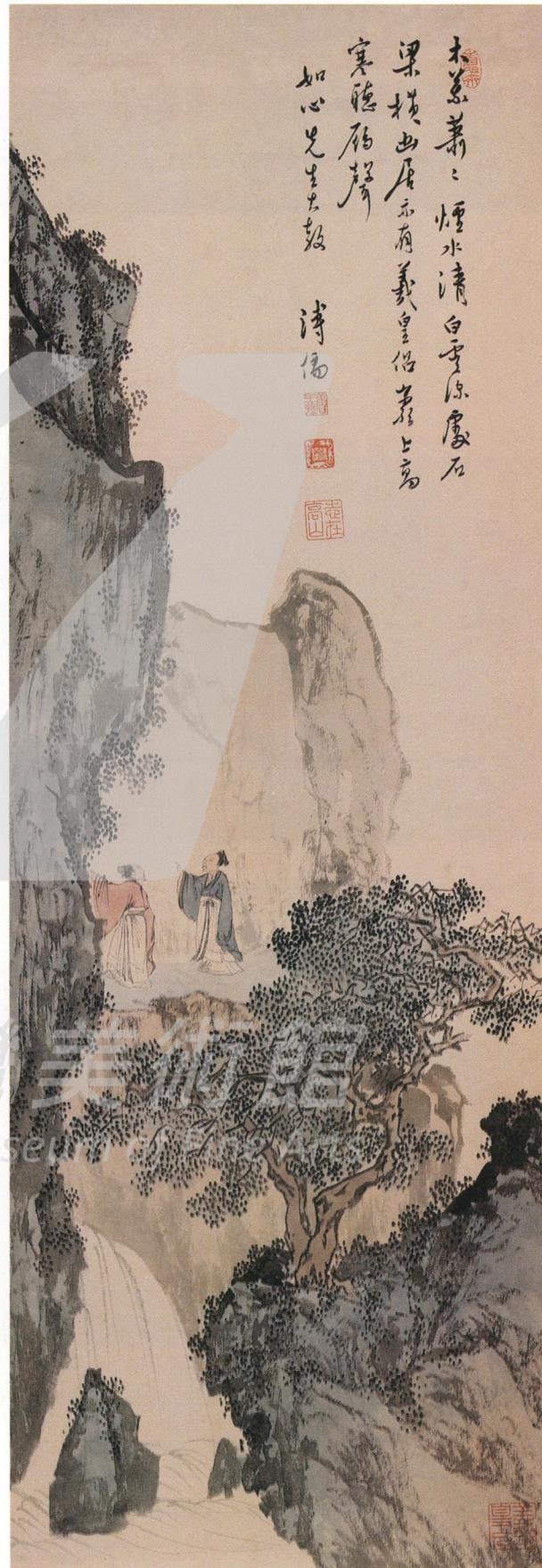
而畫面敷色之講究，一般被認為是近代畫家少有的功夫。淺色的地方，少則二、三次，深色的地方可能多到十次以上。因為每一次敷色只用少許的顏料，因此由淺到深、層次分明，而即使濃豔的色彩也有透明清麗的色感。

據說，溥心畬的作品，即使紙被蟲咬破了，那些層層渲染的礦物顏料都還平平整整、完好無缺。

仿古：溥心畬的臨摹對象，幾乎涵括中國山水畫中之各家各派，在臨摹的比重上以院體風格為主（李唐、馬遠、夏圭、孫君澤、朱瑞、周臣、唐寅、仇英、華嵒），李成、郭熙的華北山水風格（郭熙、曹知白、李在等）及董、巨江南風格的文人畫（倪瓈、馬琬、文嘉）為輔，更涉及米氏雲山畫風（方從義），與禪畫風格（梁楷）等，廣泛的吸收各派的技法與觀念，轉化為自己的畫風。

山水：溥心畬以他正統文人的背景，和世家子弟特有的貴胄氣息，以北宗的馬夏風格為骨幹，巧妙的消化了南派畫家的許多優點，使其山水畫作於臨古中帶著筆墨運用的時代律動性。

2-38 溥心畬 仿古山水 紙本設色

2-39 溥心畬 山水 1924年

2-40 溥心畬 仿古山水

2-41 元 孫君澤 樓閣山水圖

下區高樓

辛卯待雨

達士溥

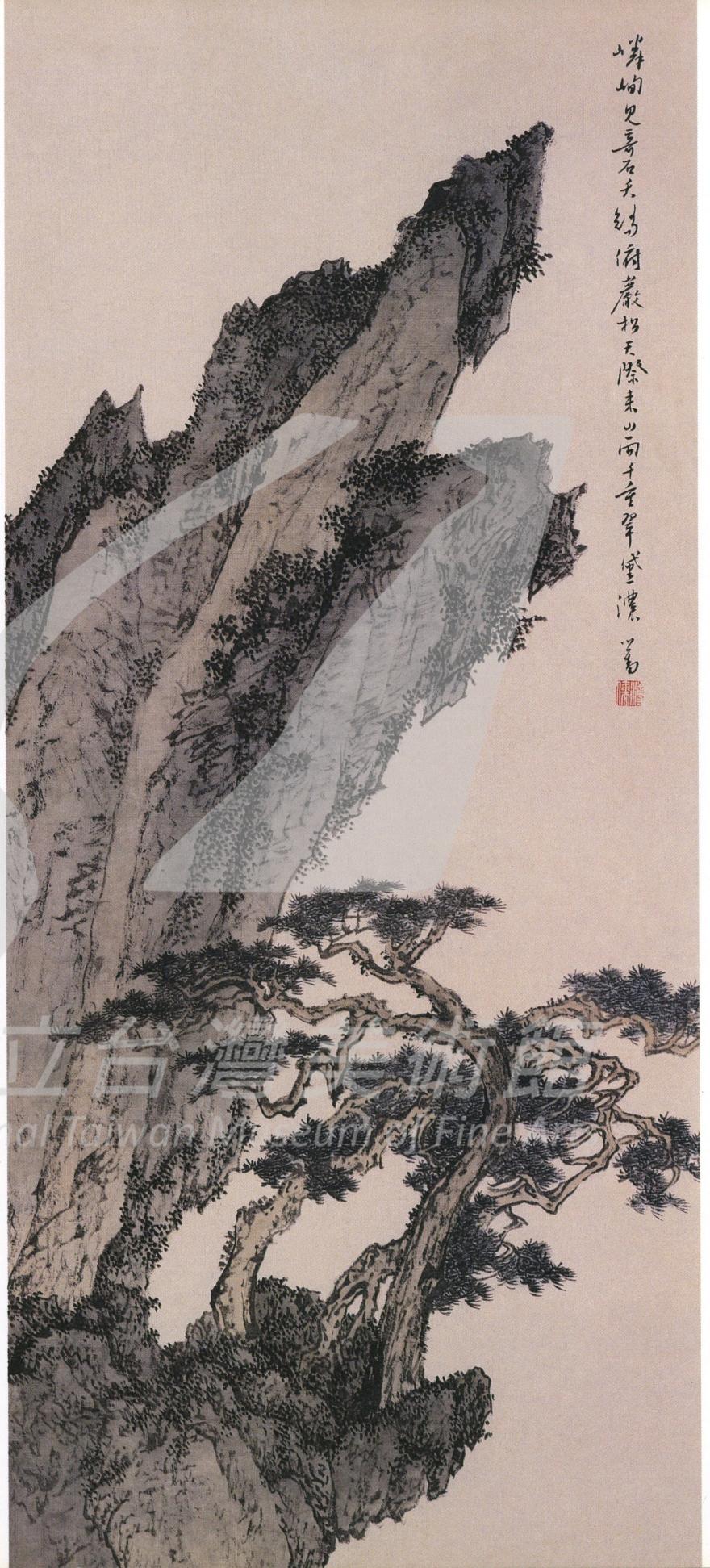
溥

2-43-1 濃心奮 淺絳山水 1951年 紙本

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

2-44 溥心畬 巍松奇石
紙本設色

溥心畬

2-45 溥心畬 夕照明秋水
設色絹本 59x30公分

2-46-2 溥心畬 淡雅山水 紙本

2-46-1 溥心畬 淡雅山水 紙本