

詩意圖，是以視覺圖像詮釋文字語言，並且融合兩種不同符號系統的繪畫創作形式。運用繪畫來詮釋文字，自古以來即有其傳統。將乾隆御製詩詩意圖放在文化傳統脈絡的時間軸中觀察，乾隆的身份賦予了詩意圖特殊的意義。乾隆的帝王身份，使其詩作具備雙重意涵：帶有文學性質的官方史料；傳達帝王意志的文學作品。再者，清朝以滿州人身份統治中國，面對漢人的文化傳統，乾隆在詩意圖中表達的文化態度與參與行為，便成為耐人尋味的議題。因此，乾隆御製詩詩意圖由於詩作本身的特殊性質，以及詩作作者的特殊性質，而和傳統詩意圖有著顯著的區隔。

將乾隆御製詩詩意圖放在清代宮廷繪畫的橫切面中觀察，詩意圖的內容與形式具有折衷性質。在內容上，由於詩意圖對「詩意」的要求，所以畫面必須具備「言有盡而意無窮」的詮釋能力；而史料的記實特色，則讓畫面呈現一定程度的寫實描寫。在形式上，為了涵蓋不同內容主題和詮釋「詩意」的主要訴求，一種介於文人抒發性情的寫意風格和宮廷繪畫精謹寫實特色的形式手法，便成為主要的形式特色：四王正統畫派和細膩刻畫皇室生活的折衷風格。

乾隆御製詩詩意圖研究，無論是對詩意圖的傳統而言，抑或對清代宮廷繪畫而言，都是嶄新的領域。歷來對於詩意圖的研究，主要都集中在明

代以前，這部分研究以鄭文惠的博士論文《明代詩畫對應關係之探討——以詩意圖、題畫詩為主》為代表。¹歷來對於乾隆皇帝的研究則相當可觀，研究重心圍繞在以乾隆皇帝為核心的相關政治、軍事、經濟、文化等事業發展，但對於御製詩主要是將它視為研究材料使用，而鮮少研究御製詩本身，更鮮少對御製詩詩意圖進行深入研究。以乾隆御製詩詩意圖為核心的研究，是亟待開發的領域。

第二節 研究方法

對於乾隆御製詩所成呈現出來的繪畫圖像，筆者擬從下列幾個方向來釐清其歷史脈絡的意義，並進一步比較分析作品的風格技法與藝術價值。

第一，採用文獻分析法瞭解詩意圖的發展過程。本文將以乾隆朝時的官方書畫著錄《秘殿珠林》和《石渠寶笈》為主，文獻、畫史以及乾隆朝前的書畫著錄為輔，作為理解詩意圖之定義與起源乃至清初以前詩意圖之發展的基礎。在研究材料的使用上，官方著錄的「詩意圖」意味著乾隆朝對詩意圖的認知，這類作品是主要的研究對象；而各類文獻中有詮釋詩句涵義卻沒有命名為詩意圖的作品，則視為詩意圖的可能起源，或是隱性的詩意圖，這類作品是次要的研究對象。上述兩類材料共同架構起與御製詩詩意圖對照的歷史座標。

第二，採用風格分析法解讀御製詩詩意圖，將焦點放在御製詩詩意圖本身的內容與形式。在研究材料上，透過《御製詩集》瞭解乾隆皇帝御製

¹ 鄭文惠(1992)，明代詩畫對應關係之探討——以詩意圖、題畫詩為主，國立政治大學中國文學研究所博士論文。

詩的特色，並進一步分析詩意圖所詮釋的詩文作品；除了對御製詩詩意圖的內容類型進行分類之外，並透過《四庫全書》、《欽定日下舊聞考》、《大清會典》等官修典籍，以及《清實錄》、《起居注冊》等史料，和詩文內容所牽涉到的地方方志，重建畫面內容的現場；追溯「御製詩詩意圖的形式特色」風格流派的來源，並對構圖、造型、色彩和筆墨進行風格分析，歸納出特色。

第三，採用脈絡式研究瞭解。脈絡式研究是試圖探討畫作生產及使用的複雜脈絡，從中探討畫作作為文化物品所被賦予的文化意義，乃至運作其中的政治權力。²研究材料主要以《內務府造辦處各作成做活計檔》、《御製詩集》和以詩意圖為主的題畫詩，來觀察乾隆皇帝在獎掖的標準以及畫作評價背後所隱含的審美品味與審美標準，並且審視其對漢文化的態度與立場。此外，擬從諸多官方檔案和《國朝院畫錄》、《國朝畫徵錄》等畫史記載，瞭解「翰林畫家」和「宮廷畫家」的生平經歷、交遊情形與繪畫師承，探討詩意圖創作群的身份背景與畫風的關連，並且瞭解詩意圖如何在他們與皇帝的緊密互動關係中被使用。

第四，採用統計分析法觀察御製詩詩意圖在內容、形式以及收藏地點等畫作相關資料，歸納出御製詩詩意圖的發展概況。將畫作相關資料量化，可以具體呈現詩意圖的發展情況，並且可以探討影響其發展的因素。以時間斷代、內容的分類、形式的分類乃至收藏地點的分類，作為觀察詩意圖發展的角度，那麼當統計數據特別集中於某個選項時，將賦予該選項在御製詩詩意圖發展中的重要性。

² 王正華(1997)，傳統中國繪畫與政治權力——一個研究角度的思考，新史學，8：3，頁161-216。

第三節 研究架構與研究內容

乾隆皇帝作為一朝之君，其文化參與必然有其傳統淵源可循。而傳統如何影響他、或他如何看待這項傳統，以及他以什麼樣的態度面對這項傳統，三者之間形成複雜的關係。在御製詩詩意圖這個領域裡，傳統對乾隆皇帝的影響，透過乾隆對御製詩、翰林院、畫院等文化事業的經營，而具體顯現在御製詩詩意圖的系列創作，並從中表達出他對這項傳統的看法與態度（參考表 1-3-1）。

因此，第二章將從探討詩意圖之定義與起源，以及它在清初以前的發展入手。尤其著重歷代帝王有無參與詩意圖製作的情形，以及清初乾隆朝以前詩意圖的發展概況，並且瞭解清初皇室教育對乾隆詩文創作的養成。

第三章則對乾隆御製詩詩意圖畫面上的內容進行深入的瞭解。本文將詩意圖所據以創作的御製詩分為三類，分別是「宮苑生活」、「法祖省方」和「擬古與詠畫」。「宮苑生活」類的詩意圖，其詩作內容主要是對北京皇家各苑囿景色以及乾隆遊賞經歷的書寫，並包含乾隆配合節令的題詠；「法祖省方」乃乾隆延續皇祖康熙巡視地方的制度，前往江南巡視、避暑山莊舉行木蘭秋獮、以及西巡五臺山和謁陵等活動，許多御製詩詩意圖即根據旅途中各景點的題詠來創作；而「擬古與詠畫」，則是乾隆對古詩文的重新詮釋以及對著名畫作的欣賞。三類詩意圖所根據的御製詩，其內容有乾隆一貫的關注焦點，也有不同類型的特色差異。

第四章探討御製詩詩意圖的形式特色。首先運用風格分析法，針對目前可見於出版圖錄的畫作進行探討。瞭解御製詩御製詩在畫家的詮釋下，

個別作品呈現何種圖文轉譯的特色。更進一步地，嘗試從眾多作品中，歸納出共同的特色，乃至為這系列作品進行風格分期。並且與同時期的其他相關宮廷繪畫作品比較，來突顯出御製詩詩意圖所具有獨特的面貌。

第五章則嘗試以脈絡式研究瞭解御製詩詩意圖這項文化物品在乾隆朝的意義。第一節從畫面題識以及《內務府造辦處各作成做活計檔》之相關記錄，瞭解乾隆皇帝對詩意圖的贊助與影響，用以探討乾隆滲透在詩意圖中的審美品味乃至對漢文化的態度，以及詩意圖所呈現的君臣互動關係；第二節則從官方著錄的收藏地點，探討這些詩意圖在皇帝生活中所扮演的可能角色。

最後一章結論，則嘗試從宏觀的角度給予御製詩詩意圖解讀與評價。第一，乾隆御製詩詩意圖的創作反映出皇帝本身對漢文化的熱衷態度，這項態度由於乾隆朝前期宮廷人才濟濟，而獲得高度的發展；第二，這系列詩意圖迥異於同時期乾隆院畫的風格，參與的畫家大多為科舉考試出身的詞臣，詩意圖這種充滿文化涵養的創作媒介，成為君臣之間溝通的橋樑，而架構出內廷文化圈。

表 1-3-1 傳統、乾隆皇帝與御製詩詩意圖交互關係

