

「大美不言——國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶典藏精粹」特展介紹

■ 張志光、王廷君綜整

經過七年籌備，本院與法國巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs, Paris）及 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶攜手合作，於2024年9月26日推出「大美不言——國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展。展覽於北部院區及南部院區接續舉辦，以饗觀眾。（圖1）

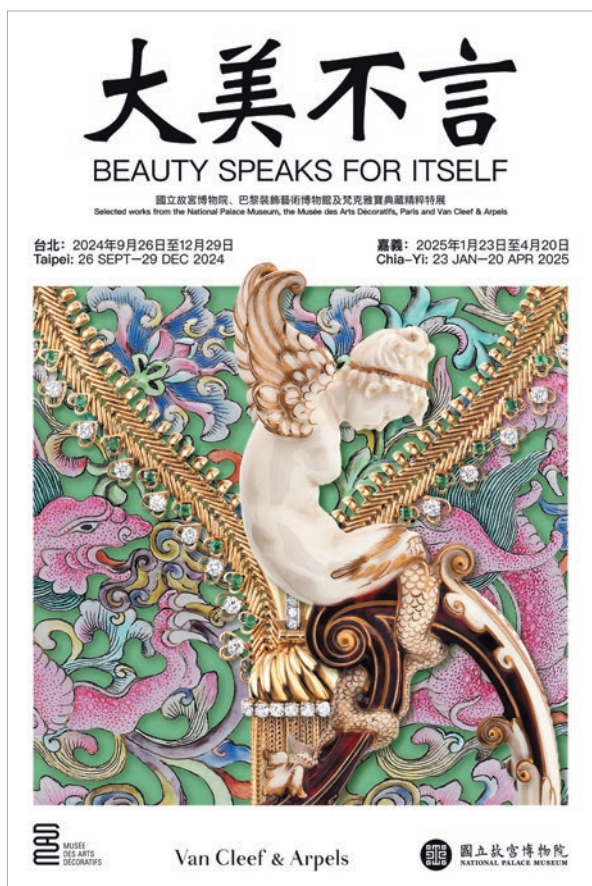

圖1「大美不言」特展主視覺海報 策展團隊提供

「大美不言」出自《莊子·知北游》：「天地有大美而不言」，意即天地間的美無需言語形容。展覽為透過國立故宮博物院、法國巴黎裝飾藝術博物館以及 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的典藏，在這些以極致工藝創作的裝飾藝術作品中呈現超越語言及文化隔閡，能讓全人類共同感知的大美。

展覽由國立故宮博物院〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉（圖2）、巴黎裝飾藝術博物館〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉（圖3）與 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶經典的〈Zip〉項鍊（圖4）揭開序幕。從中國乾隆時期的宮廷藝術，到法國皇家瓷器廠的精緻工藝，再到現代的珠寶設計，展覽將帶領觀眾穿越時空，欣賞不同文化背景下工匠們對美的追求。三件展品，分別代表十八、十九與二十世紀工藝的極致。十八世紀的〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉強調其層層套疊的精細工藝，以及乾隆皇帝對創新的追求。十九世紀的〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉凸顯塞弗爾國家瓷器廠以及多位藝術家合作創作，

圖2 清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶 國立故宮博物院藏 故盜 008824

圖3 1883 ~ 1884 布洛瓦帶蓋長頸壺 巴黎裝飾藝術博物館藏

卓越的繪畫與雕塑工藝。二十世紀的〈Zip〉項鍊則呈現珠寶設計的創新與精巧，將拉鍊這日常物件轉化為精緻的藝術品。雖然三件作品來自不同的時代和地域，卻都以精湛的工藝和獨特的設計，向世人展示了人類對美的共同嚮往。

此次展覽以沉浸式的方式呈現五個藝術創作上的雋永主題：自然萬物、動靜有形、奇幻仙境、神祕莫測以及五彩繽紛。表現作品相似性和獨特性的同時，也聚焦藝術創作的材質、工藝和裝飾。

自然萬物

放眼東西方的裝飾藝術，尤其是珠寶設計，是人類對大自然心馳神往的最佳見證。藝術家

圖4 1952 〈Zip〉項鍊 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

從動植物界所汲取的靈感，時而再現大自然的
美麗與真實，時而重塑其形狀、輪廓和色調。

工藝的創新與突破時常源於對現實主義
(Realism) 美學的研究，有些作品直接採用自然
元素作為表現手法，將不可捉摸的大自然風華
凝成永恆的瞬間。如掛在牆上的織毯、壁紙和
刺繡掛簾，以重現大自然景致的方式，來營造
室內花園或森林的錯覺（圖5）。

為了模擬昆蟲翅膀的透明感、鳥類羽毛的

虹彩效果或是花瓣的柔軟質地，工匠與藝術家
們轉而使用植物、有機物質或礦物材料創作；
同時，也巧妙利用各種材料，來捕捉動植物的
每一個動態，讓寶石、象牙、羽毛或木材洋溢
著生命力（圖6、7）。源於大自然的多樣材質，
如晶瑩剔透的水晶、璀璨閃耀的鑽石，化身為
創意的泉源進而製成飾品，隨著佩戴者的一舉
一動，展開一場光影遊戲（圖8）。

圖5 宋 繡菊花簾 軸 國立故宮博物院藏 故絲 000102

圖6 清 18世紀 象牙鑲雕梅子盒 國立故宮博物院藏 故雕 000168

圖7 法國 2020 朱利安·維默倫 《黑寶石》 巴黎裝飾藝術博物館藏

圖8 1939 萬能珠寶 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

動靜有形

藝術家創作時如何巧妙地呈現捕捉到的瞬間場景，或顯示物象的生機活力，其所選擇的材質、色彩和技術成為至要關鍵。如重塑金屬並加以編織，形成具有柔韌感的纏繞繩線，進一步作為花瓶的把手（圖9），或是用來模擬絲質流蘇的光滑效果（圖10）。

某些材質的自然特性也能產生動靜變化的效果。比如透亮的寶石除了能顯示其內含物，也能在玻璃上產生放大或反射的效果，並且隨

著觀賞者舉手投足即時變幻光芒。有些如鐘錶等作品，則以機械裝置來表現動感之姿。而佩戴珠寶或髮簪者的一顰一笑，都足以讓作品的造型搖曳生姿（圖11）。

捕捉動作或景色的瞬間風采，深深啟發著來自不同文化背景的藝術家。然而，這種美學追求還有另一種不同形式的動態存在：互動交流。無論是文化、風格還是技術上的交流，都讓裝飾藝術更加多姿多采。

圖9 法國 波旁復辟時期（1814-1830） 對瓶 巴黎裝飾藝術博物館藏

圖 10 1949 Ludo Cord 手鍊 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

圖 11 清 銀鍍金點翠嵌珠寶菊花簪 局部 國立故宮博物院藏 故雜 007377

奇幻仙境

從東方到西方，人類的幻想催生各種不同的神話，並構想出各式神獸與奇幻生物（圖 12）。它們的形態和象徵意義隨著時代和文化的發展

而變遷，同時也伴隨人類的知識和信仰而演變。其中的詮釋及內涵，可能在不同文化中會出現針鋒相對的詮釋。比如龍在西方自中世紀以來，被視為具有威脅性，而在東方則代表財富和祥

圖 12 清 乾隆 招絲珐瑯麒麟 巴黎裝飾藝術博物館藏

圖 13 1923 〈龍〉化妝盒 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

圖 14 清 18 世紀 象牙雕水族蚌式盤 國立故宮博物院藏 故雕 000057

瑞，也是皇帝的象徵（圖 13）。

除了神獸與奇幻生物，奇異和未知的風景也激發著裝飾藝術的創作。在東方，五彩雲朵被視為祥瑞之徵，透過亞洲藝術家的高超技藝，將其裝飾在掐絲琺瑯、雕刻或寶石雕刻等物品

上。相形之下，十九世紀下半人類尚未進行科學探索之前，深海對人們而言是神祕和難以觸及的領域，因此海底世界經常被描繪成充滿焦慮或帶有神祕色彩的主題（圖 14）。

神祕莫測

裝飾藝術是創作者想像力和創造力的結晶，往往充滿著神祕色彩或暗藏玄機。比如需要在悉心觀察後才察覺的機關，或是向特定人士傳遞隱藏訊息的設計，又或是專屬於其發明者的獨門工藝技術。

有一些技藝只有在跨文化交流中被廣泛運用才為人所知，像東方漆器在十六世紀傳入歐洲後，對歐洲工匠的影響深遠。法國工匠為了仿製生漆這種神祕的天然材料，經過繁瑣研究與多次實驗，在 1730 年時研製出一種名為「馬丁漆」（vernis Martin）的清漆。自此之後，歐

洲生產的亞洲風格藝術品均塗上馬丁漆，如中國亭臺造型的氣壓計與溫度計（圖 15）。

設計師身懷絕技，讓這些物件的功能和用途難以一眼識破。如一艘遊艇的微縮模型，乍看之下為桌上擺飾，實際上可接通電線，讓主人可以使用遊艇煙囪上的小巧鈴鐺召喚管家（圖 16）。此外，一些作品的細節處理水準之高，超乎常人想像。如以橄欖核雕刻而成的小舟，靈巧手法至為罕見，除了從打開的船窗中可見到人物的身影，舟底並刻有蘇軾（1037-1101）〈後赤壁賦〉全文，更是令人嘆為觀止（圖 17）。

圖 15 法國 約 1750 中國風格氣壓計與溫度計 巴黎裝飾藝術博物館藏

圖 16 1906 Varuna 遊艇微縮模型 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

圖 17 清 乾隆2年(1737) 陳祖章 雕橄欖核舟(底刻〈後赤壁賦〉全文) 國立故宮博物院藏 故雕 000182

五彩繽紛

古往今來，色彩對藝術家而言是不可或缺的創作元素，富有無窮的變化，並且能忠實再現大自然的色調。藝術家藉由各種精湛技術和材質，如漆器、琺瑯、陶瓷、寶石和玻璃等來呈現豐富的色調。

對色彩的描述方式可能汲取自相同色調的自然元素，又或來自日常生活中某一時刻的獨特色調，如中國陶瓷中被稱為「雨後天青」的淺綠藍色（圖 18）。色彩的意涵亦隨著不同的歷史階段而演變。在不同文化中，某些顏色可能存在截然不同的寓意。比如綠色在西方的中世紀時被人們認為是不祥之色，直到十九世紀的浪漫主義時期（Romanticism，1800-1850），

才開始與大自然連結。相反地，綠色在中國令人聯想到具有避邪功能的玉石。

有些顏色需要經過長期的研究和實驗才能獲得。如起源于中東的綠松石藍釉料，長久以來一直為亞洲陶瓷提供靈感。在十八世紀時，凡仙製造廠（Manufacture de Vincennes）終於成功地複製出綠松石藍釉料的濃烈效果，歐洲自此才能運用此種顏色於工藝（圖 19）。最後，隨著貿易路線的開闢和新礦藏的發現，寶石在裝飾藝術的色彩史上佔有舉足輕重的地位。到了二十世紀，寶石與創新技術相結合，為珠寶創作帶來前所未有的色彩水準，例如 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶於 1933 年獲得專利的隱密式鑲嵌技術（圖 20）。

圖 18 北宋 11 世紀晚期至 12 世紀早期 汝窯 青瓷橢圓小洗 國立故宮博物院藏 故瓷 017849

圖 19 法國 1755 老路易·吉恩·西維內 凡仙製造廠 牛奶杯與杯托 巴黎裝飾藝術博物館藏

圖 20 1936 〈花卉〉(Flower) 胸針 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶

小結

本次展覽匯集國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶三方逾 260 件珍藏，通過意想不到的組合方式，富有渲染力的空間設計，讓觀眾的觀展過程像是經歷一場充滿驚喜的尋寶遊戲。在琳瑯滿目的展品中，發現隱藏其中的設計巧思與文化交融。

本展覽策展成員為國立故宮博物院：侯怡利、張志光、童文娥、王聖涵、楊芳綺、鄭佳耀；巴黎裝飾藝術博物館：Béatrice Quette；Van Cleef & Arpels 梵克雅寶：Alexandrine Maviel Sonet。此文部分內容參考與編輯自《大美不言：國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展》圖錄。

張志光、王廷君皆任職於本院器物處

參考資料：

1. 侯怡利等編著，《大美不言：國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展圖錄》，巴黎：EXB 工作室，2024。