

寫盡繁華

晚明文化人王世貞與他的志業

All That Flourishes Under the Brush
The Late Ming Culturalist Wang Shizhen and His Endeavors

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

走一趟王世貞的世界—— 解讀展場設計

■ 黃正和

橫跨 2022 年尾與 2023 年初，國立故宮博物院（以下簡稱本院）舉辦了「寫盡繁華——晚明文化人王世貞與他的志業」展覽（以下簡稱「寫盡繁華」展覽）。此展中，與主角王世貞相關的藝術含金量非常高，展場特別運用許多隱喻及明喻的展示設計，做為走進王世貞世界的橋樑，拉近與觀眾的距離，本文將針對其中的巧思設計，來說明其背後的意涵。

王世貞（1526-1590）在文學藝壇上有深厚的影響力，他的人生足以見證晚明的繁華，但一般觀眾對於這位主角卻是陌生的。博物館展示設計師 James Gardner 與教授 Caroline Heller 在 *Exhibition and Display* 一書中為展覽存在的目的下了貼切的定義：「展覽因觀眾而存在，重要的是觀眾如何對他們眼前的展覽產生反應（what really matters is how these people react to what they see）」¹ 所以，在「寫盡繁華」展覽裡，除了為觀眾帶來一飽眼福的重量級國寶展件外，也需引導觀眾認識王世貞，了解整個時代背景，掌握展覽的精髓脈絡，與展覽產生共鳴。

關於王世貞與其時代的研究論述非常多，但要將這些學術研究轉化為一般大眾讀得懂且能引起興趣，就需巧思。因此，策展團隊將嚴、

王二氏家族的恩怨情仇與創領潮流的話題，規劃於展覽中，同時透過各種展示設計與裝置，活化史料文字，引導觀眾自然進入情境脈絡。

從「寫盡」與「繁華」說起——揭露主題

王世貞是明代重要的文學家與史學家，深具文采，文字功力不在話下，「文字的力量」一直是他所強調的。他的著作約有一千四百多萬字，「寫」字在本展覽中有極重要的意涵。因此，展覽的主標題「寫盡繁華」的「寫」字，選用了祝允明（1461-1527）〈雜書詩帖〉中「上」字的一筆劃（圖1），作為結構筆畫，強調「寫」的動態，彰顯書寫的力量。

明代後期，不管是商業還是文化，都是鼎盛的，策展團隊想要將繁華的時代背景，透過視覺元素，具體的讓觀眾感受到華麗的氛圍。

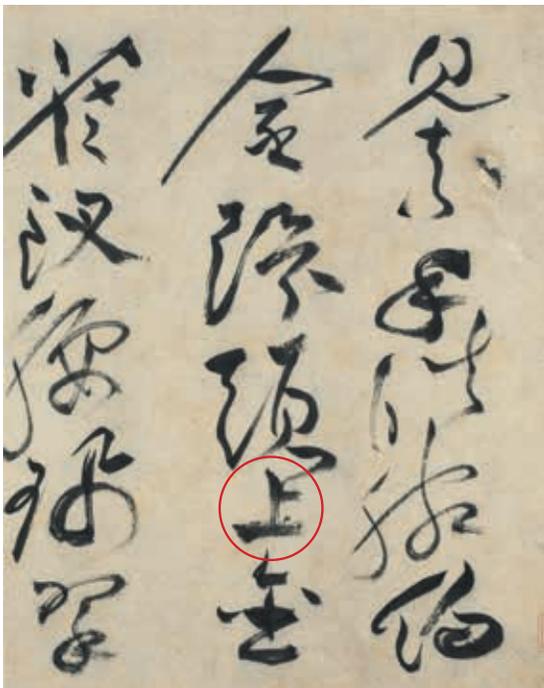

圖1 明 祝允明 雜書詩帖 局部 國立故宮博物院藏 故書 000097
取自「上」的最後一筆畫

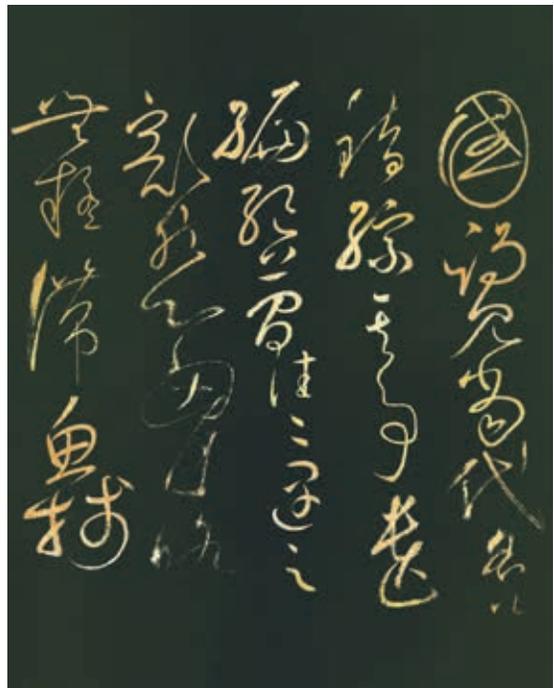

圖2 黑金主色調 書畫文獻處提供

於是，「黑」與「金」兩色成爲此展的主色調（圖2），從主視覺到各單元的說明設計，處處帶出這種低調的奢華感。（圖3）

繁華的視覺感受，除了表現在平面設計上，也在展覽動線的入口處，以多媒體方式呈現：觀展動線從二樓西側的204陳列室開始，在此入口左側，您可看到一幕熙攘人群喧鬧聲的動畫（圖4），動畫師擷取第一檔期所展出的宋張擇端（960-1279）〈清明易簡圖〉局部場景（圖5），將靜態圖像製作成生動的動態效果，以開門見山方式，藉此動畫揭開晚明繁華景象的序幕。

造園術——打造有感的園林價值

一、意義非凡

「庭園」在「寫盡繁華」展覽裡亦具有特殊意義，王世貞先後建有「離齋園」與「弇山園」。園林除了是他理想的生活環境外，也是他展開社交活動的媒介，「弇山園」在當時的文化圈裡，就扮演著這樣的角色。《名山藏》中有段記述，透露著如此的訊息：「世貞爲園，曰：『弇州』，盛有水石花木之致。客來見世貞者，世貞皆款之弇園中。不惟世貞之文名也，而弇園亦名於天下。」可見王世貞正是

圖3 各單元說明板 黑金底與單元色的搭配 作者攝

圖4 入口動畫 作者攝

圖5 宋 張擇端 清明易簡圖 卷 局部 國立故宮博物院藏 故畫 000990 黃框標示處為動畫呈現之範圍

圖 6-1 「城市山林」入口意象 作者攝

圖 6-2 竹林意象 書畫文獻處提供

圖 7-1 黑瓦白牆 作者攝

圖 7-2 黑瓦白牆 書畫文獻處提供

圖 8 庭園場景 作者攝

透過建造「弇山園」，廣邀好友造訪，藉此樹立他的人脈圈，開啓後續諸多志業。所以，在整個展覽中，處處可見刻意營造設計的「庭園」山林景象。

二、虛實交錯

根據史料，「弇山園」坐落於太倉城中，庭園入口處的「城市山林」匾額，宣告了弇山園所處的位置。同樣的，「寫盡繁華」展覽安排觀眾順著動線進入 206 陳列室時，迎面而來的即是「城市山林」（圖 6-1）匾額與蟲鳴鳥叫的聲音，以及牆角襯搭的竹林意象（圖 6-2），這種明喻的手法，希望讓觀眾進入庭園後，與剛剛走過的繁華熱鬧做一個對比，有著不同的體會。

當觀眾離開 206 陳列室，立即又進入另一個更為擬真的庭園場景：左右兩側的白牆與黑瓦屋簷（圖 7-1、7-2）、一塊塊弧形的綠色草坪與樹林（圖 8）（草坪外的空間是刻意留出的行

圖 9-1 明 杜堇 玩古圖 軸 局部 國立故宮博物院藏 故畫 003690

圖 9-2 柱間芭蕉樹 作者攝

圖 9-3 柱子圖面設計 書畫文獻處提供

進動線)，簡約地勾勒出庭園的基本輪廓。

此外，特意挑選類似明杜堇（1465-1505）〈玩古圖〉（圖 9-1）中的人造芭蕉樹，設置於柱子兩旁（圖 9-2），芭蕉樹除了與柱子上的圖面設計（圖 9-3）搭配外，亦與展櫃內放大

輸出的玩古圖，虛實呼應；另一方面，觀眾靠近玻璃展櫃觀賞文物時，桌子與桌上的器物，似乎從畫作中跳脫出來，觀眾彷彿可與畫中等高的人物對話，產生一種走進畫中，與古人一同把玩文物的錯覺。（圖 10）

圖 10 與畫作呼應 作者攝

三、觀看比對

「弇山園」（最初稱為「小祇園」）對王世貞而言至關重要。明錢穀（1508-1578）《紀行圖》冊的第一開正是描繪「小祇園」之景，錢穀筆下的「小祇園」，有著如繪本般溫潤雅緻的風格，其圖像不僅應用在本展主視覺中（圖 11），展場空間裡也多處呈現此園一隅的身影。像是展場大樓梯旁的的壁貼，即取園中的「縹緲樓」與群石景色做裝飾。（圖 12）

圖 11 展場形象牆 作者攝

圖 12 以小祇園中的「縹緲樓」與群石景色做為壁貼 作者攝

圖 13 210 陳列室前方過道——「小祇園」放大圖 書畫文獻處提供

圖 14 壓克力架與版畫 書畫文獻處提供

(一) 放大圖

策展團隊特別在 210 陳列室前的過道，陳設「小祇園」的放大圖（圖 13），讓觀眾可細窺陪伴王世貞數十年的重要庭園。

(二) 四幅版畫

除了「小祇園」放大圖外，還有四座壓克力架，坐落於放大圖前方（圖 14），壓克力架上擺放的是取自《山園雜著》中所記「弇山園」的四幅版畫，分別描繪了園內不同角度的四個景觀。（圖 15）這四個景點都是主人王世貞特別

挑選過，具有代表性的觀賞景致。觀眾若想探尋這四幅版畫在「弇山園」中哪個位置？策展團隊也貼心的在這四幅版畫右上角，以白色光影標示它們在園中大約的相對位置（圖 16），這些範圍，可以作為觀眾的參考，將版畫與眼前的放大圖進行對照。此外，在左邊的兩幅版畫中，觀眾也可找找「縹緲樓」的位置，利用此目標點，更容易與放大圖做比對。

(三) 現代平面圖

「小祇園」放大圖的左方，有一張園景鳥瞰圖，這是重新繪製現代復原的「弇山園」平面圖（圖 17），雖是示意，但樓、亭、橋、池……等皆有其名，園中的空間規劃一目瞭然。像是大樓梯入口，牆面文句中的「知津橋」與「弇山堂」（圖 18）、206 陳列室呈現的「城市山林」，都可在此平面圖中找到它們的位置。觀眾亦可對照看看，是否能在上述的放大圖與版畫中尋覓到平面圖中景點的蹤影呢？

園中同樣的場景，以三種不同方式呈現在觀眾面前，有放大圖、版畫、平面圖等，提供觀眾多元的觀看經驗，體會一下比對的樂趣。

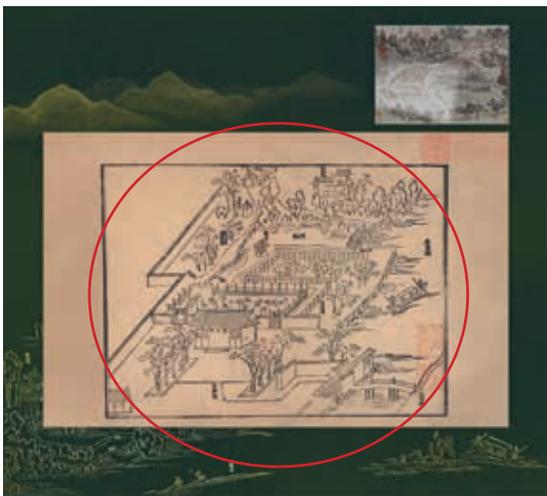

圖 15 《山園雜著》中「弇山園」版畫 書畫文獻處提供

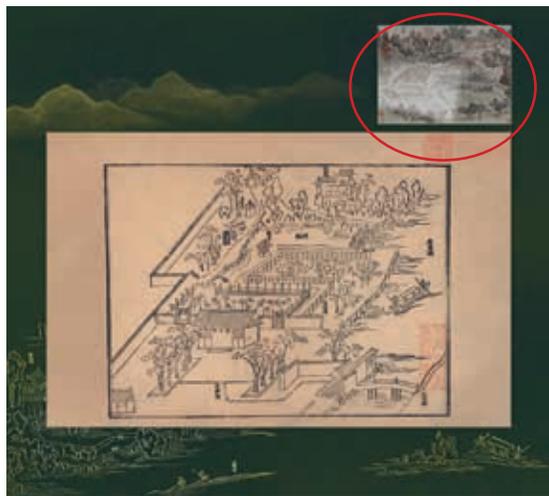

圖 16 以白色光影標示版畫於園中之視角範圍 書畫文獻處提供

圖 17 「弇山園」平面圖 書畫文獻處提供

圖 18 大樓梯旁字句 作者後製

文字力— 奠定藝文領袖地位

王世貞在他的著作《弇州山人四部稿》卷 155 中提到：「畫力可五百年。至八百年而神去。千年絕矣。書力可八百年。至千年而神去。千二百年絕矣。唯於文章。更萬古而長新……」。王世貞堅信文字的力量是亙古永垂不朽的！他一生書寫了上千萬的文字，透過文章，讓自己在歷史中萬古而長新。所以，策展團隊緊扣著此概念，將王世貞書籍中的文字直接融合於展場設計，透過暗喻的手法，以紙張裝置，強調王世貞重視文字力量。

在 210 陳列室中島櫃後，觀眾可以看到一落落堆疊起來的牛皮紙，這些紙張印有《弇州山人四部稿》王世貞的文字，有些畫面也特意露

出「吳郡王世貞元美著」等字樣，爲了營造更真實，更有依據之感。（圖 19）這一整排紛飛成疊的紙張布景，除了展現王世貞的文字力，也添加了展場空間的裝飾性。（圖 20）

另外，還有一個傳達王世貞文字力量的大亮點，就是「籤詩機」。（圖 21）它深受觀眾的喜愛。想當年人們徹夜排隊，就是爲了得到世貞深具影響力的隻字片語，今日觀眾只要經由互動按鈕，與一點點的等待，小書僮就呈上現代版的「世貞新語」。籤詩機玻璃櫥窗內有如一小小舞臺，場佈經過一番用心安排，除了精心繪製的人物與場景外（圖 22-1），「小祇園」的畫面亦無違和的融入背景中。（圖 22-2）

觀眾隨機拿到的「世貞新語」，每張都記有世貞的原文與策展團隊的白話詮釋。（圖 23）這些「世貞新語」有時犀利，有時暖心，皆爲博君一笑，體驗文字的力量。拿到「世貞新語」籤詩後，觀眾可直接至旁邊的鈐印區（圖 24），蓋上王世貞的印章，讓這一小張「新語」更具意義。

紀遊風——帶動手繪旅行風氣

王世貞帶著畫家去旅行，用畫筆爲旅行留下深刻的記憶，開創了紀遊圖冊的風潮。葉雅婷於論文中提到：「王世貞對實際景觀描寫的興趣，也同樣體現在以旅遊爲主題的繪畫作品中，這些畫作在視覺上以及知識層面的資訊，達到猶如旅遊導覽的功能。」²

圖 19 牛皮紙張內印刷內容（王世貞文字） 作者攝

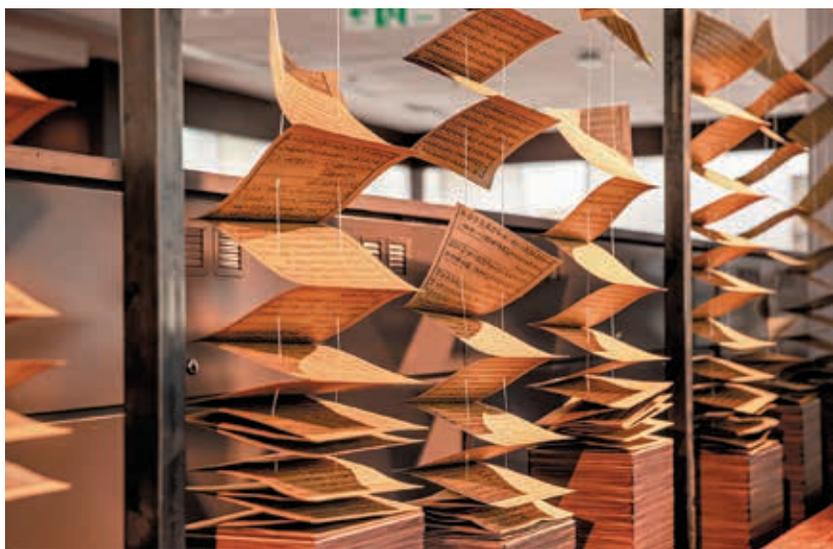

圖 20 紛飛成疊的紙張布景 書畫文獻處提供

圖 21 籤詩機 書畫文獻處提供

圖 22-1 籤詩機人物與場景草圖 書畫文獻處提供

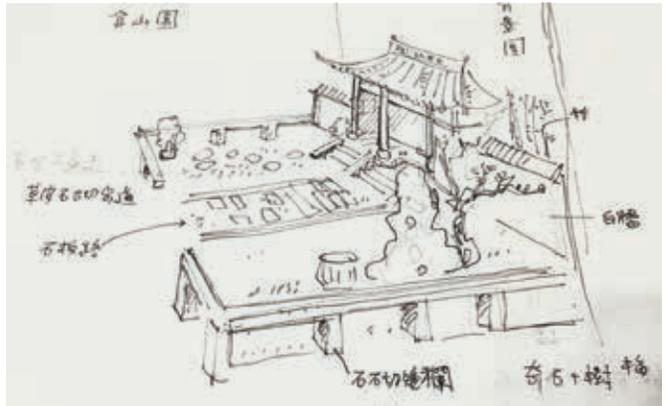

圖 22-2 以「小祇園」作為背景 作者攝

圖 23 「世貞新語」籤詩 作者攝

圖 24 「世貞新語」鈐印區 書畫文獻處提供

明錢穀《紀行圖》與明錢穀、張復合畫《水程圖》是王世貞委請畫家繪製的紀遊圖冊代表作品。兩套冊頁皆描繪從「小祇園」出發，沿著運河北上進京的旅行所見，然《紀行圖》僅記錄到揚州之景致，《水程圖》則記載繪製了完整的路線。這兩套冊頁所繪之內容，不管是與實景的關係、景點旁的題字（圖 25）、景點間相對位置，³沿路景緻皆據實呈現，若再加上每個景點的文字介紹，似乎就同我們現代的旅遊導覽書。（圖 26）⁴

《紀行圖》與《水程圖》分別於 212 陳列室

圖 25 明 錢穀、張復合畫 水程圖 冊 國立故宮博物院藏 故畫 001228 紅圈處為景點題字

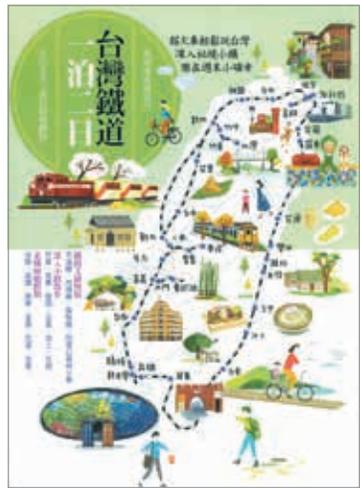

圖 26 現代的旅遊導覽書示意圖
作者攝自《台灣鐵道一泊二日》

圖 27 小船意象座椅與水波紋投影 作者攝

圖 28 《水程圖》動畫路線圖 作者攝

與 202 手卷櫃展出，觀眾順著展覽動線走，可先觀賞到《紀行圖》，《水程圖》是本展展示的最後一件作品。在進到《水程圖》展區之前，有兩艘小船意象的座椅與水波紋投影（圖 27），暗示著即將開始遊歷一段精彩的水路行程。策

展團隊特別將《水程圖》的路線，以動畫與平面兩種方式呈現：動畫路線圖於 212 陳列室出口旁的牆上播放（圖 28）；平面路線圖則設置於手卷櫃對面的牆上（圖 29），觀眾在欣賞手卷櫃中畫家筆下一幕幕河道景緻時，不妨回頭

圖 29 《水程圖》平面路線圖 書畫文獻處提供

比照牆上的輸出圖，將地圖上的位置名稱與原畫做一個相互對照，亦別有一番趣味。

小結

王世貞的世界無比精彩豐富，除了國寶展件極其吸睛外，希望觀眾在走了一趟他的世界後，透過展示設計與視覺裝置的輔助，能對本

來不熟悉的王世貞議題有新的領略，從視覺層面與知識層面，更多認識了這位全才般的傳奇人物。也願這趟收穫是繁華豐富的，在每個觀眾的心中都留下寫不盡的感受……

感謝台灣薪羅輯有限公司提供相關圖檔與展覽照片

作者任職於本院展示服務處

註釋：

1. 《行政院·新故宮計畫——推動公共化帶動觀光產業發展》<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/879635fe-ccb1-4228-b20e-d42f71e8e499>（檢索日期：2023年2月18日）。
2. 葉雅婷，〈王世貞的導覽計畫：《紀行圖研究》〉（臺北：國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2017），頁1。
3. 葉雅婷，〈王世貞的導覽計畫：《紀行圖研究》〉，頁5。
4. 旅人誌編輯部，希拉繪，《台灣鐵道一泊二日》（臺北：墨刻出版，家庭傳媒城邦分公司發行，2018），封面。

參考書目：

1. 王政強，〈王世貞及其廬山園書寫研究〉，臺北：國立臺灣大學中國文學研究所碩士論文，2014。