

「華麗魔法屋——故宮的洛可可珍藏」特展介紹

■ 吳曉筠

除了東風，故宮也可以很西風？大家都知道國立故宮博物院是中國藝術的殿堂，但很少人知道，這裡也收藏了不少歐洲的作品，並且集中在十八世紀的裝飾藝術。此次推出的「華麗魔法屋——故宮的洛可可珍藏」特展，從故宮珍藏的十八世紀歐洲生產的洛可可裝飾藝術作品出發，展現十八世紀歐洲裝飾藝術的氛圍。通過歐洲文物的裝飾設計、物品功能、使用情境，為觀眾提供認識院藏品的另一種面向及有趣的對照。另一方面也通過裝飾的設計回應其他展間展出的作品：當這些華美的歐洲日用品以舶來品之姿進入清代宮廷，對清宮的視覺審美及工藝發展帶來了什麼影響？

圖1-1 法國國王路易十五肖像 法國凡爾賽宮 (Château de Versailles) 藏
取自維基百科：<https://reurl.cc/95jE2v> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

圖1-2 龐巴杜夫人肖像 德國老繪畫陳列館 (Alte Pinakothek) 藏 取自
維基百科：<https://reurl.cc/l5qVG6> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

有沒有一件漂亮又實用的小東西，讓你每次拿出來使用的時候心情愉快？或總是忍不住想要相同系列的文具？裝飾是一種魔法，可以很複雜，也可以很簡單，為看似平凡的物品注入靈魂，並影響我們的生活感受，以及別人對我們的認識。

兩百多年前，在法國發展出一種明亮輕快又奇幻的裝飾。從大自然中的貝殼、捲葉、藤蔓、花朵出發，以不對稱的方式將自然界柔美的弧線組合成千變萬化的形式。十九世紀開始這種裝飾被稱為「洛可可 (Rococo)」。法文中的 Rococo 與 rocaille、coquille 有關。Rocaille 是一種混合貝殼與小圓石子造型的建築裝飾，coquille 則是扇貝。洛可可裝飾即是由貝殼和卵石的弧形曲線出發，組合出千變萬化的複雜裝飾。

這種模仿自然的精緻裝飾風格受到了皇室的喜愛及推廣。在法國國王路易十五 (Louis XV, 1715-1774 在位，圖 1-1) 及其寵愛的龐巴杜夫人 (Madame de Pompadour, 1721-1764，圖 1-2) 的贊助下，以獨特的粉紅色、藍色及綠色，搭配金色，加上玫瑰、花束、花籃、細緻的緞帶蝴蝶結，以小鳥、藤蔓、邱比特及悠閒的田園景緻，展開了美妙愉悅的洛可可裝飾時代。繼位的法國國王路易十六 (Louis XVI, 1774-1792 在位) 及王后瑪麗·安東尼 (Marie-Antoinette, 1755-1793) 持續推動裝飾藝術的發展，瑪麗王后更成為時代風尚的代表。在這個時代，從房間的牆壁、客廳的桌子、壁爐上的時鐘、餐桌上的杯盤，到口袋裡的懷錶、香水瓶和糖果盒，都充滿了無拘無束、華麗浪漫的洛可可裝飾。

除了法國，十八世紀洛可可輕鬆愉快的享樂氣氛在歐洲大為流行。從英國到俄羅斯，洛可可藝術、洛可可裝飾、洛可可音樂、洛可可文學，瀰漫在皇室、貴族及中產階級的世界中。

午茶時光

十七世紀時，歐洲人引進了來自亞洲的茶，飲茶蔚為風尚。因此開始學習製作中國的陶瓷茶器。1730年代，路易十五極力發展陶瓷產業。1753年在原來皇家瓷器廠的基礎上，成立了賽弗爾（Sèvres）瓷器廠。在藝術眼光獨到的龐巴杜夫人主導下，引入當時的宮廷藝術家進行紋飾設計，讓賽弗爾瓷器廠發展出造型獨特、色彩豐富的作品。流動的線條、華麗細緻的描金、

甜美的花鳥、邱比特或是悠閒的田園生活圖樣，搭配藍天般的「王者之藍」或是粉嫩的「龐巴杜粉紅」等獨創的顏色，充滿愉悅感又令人目不暇給。（圖2）有「夢幻之瓷」美譽的賽弗爾瓷器代表了法國皇室的品味，更是外交餽贈的首選，成為十八世紀下半引領瓷器皇家風尚的指標。

每件賽弗爾瓷器的底部，都有出廠標誌。以兩個相對交錯的L，表示國王名字 Louis 的第一個字母。中間的字母則代表了出廠年份。在標記下面的字母，則是參與製作這件作品的工匠代號。以展出的白地金彩花卉〈瓷糖罐〉為例，最上面的皇冠代表此件作品為硬瓷，相對的L符號中間有ff，是1783年的年份標記。下面的LF是畫工名字的縮寫。旁邊貼有販售時的

圖2-1 約1755~1757年 法國賽弗爾瓷器 「王者之藍」瓷瓶 美國紐約大都會藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art, New York, USA) 藏 取自該館官網：<https://reurl.cc/mvVakG> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

圖2-2 約1760年 法國賽弗爾瓷器 「龐巴杜粉紅」香薰瓶 美國洛杉磯蓋蒂博物館 (The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA) 藏 Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program. 取自該館官網：<https://reurl.cc/yep2WI>，檢索日期：2021年12月1日。

圖3-1 1783年 法國賽弗爾瓷器廠 瓷糖罐 國立故宮博物院藏

圖3-2 1783年 法國賽弗爾瓷器廠 瓷糖罐底部 國立故宮博物院藏

價格標籤：18 里弗爾 (livres)。(圖 3)

此次展出的五件賽弗爾瓷器，是當時流行的杯、盤及糖罐樣式，生產於1770～80年代。如英國倫敦華勒斯典藏館 (The Wallace Collection, London, UK) 收藏的糖罐所示，青金石的深藍色調、描金花紋配上開光，是賽弗爾瓷器廠的前身，文森那 (Vincennes) 瓷器廠在1750年代即有的設計。(圖 4) 展出的瓷盤盤心開光處是鄉野背景的圖繪。其中一件的前景主題是雲朵上以藍色緞帶綁縛的火炬及箭筒。天空上的物件在田野間似乎不太協調，但這種火炬及箭筒圖式是十八世紀極流行的裝飾主題，表現愛神邱比特的戀愛火炬及愛情之箭。法國

圖4-1 約1753年 法國文森那瓷器廠 瓷糖罐
英國倫敦華勒斯典藏館藏 ©The Wallace
Collection, London, UK 取自該館官網：
<https://reurl.cc/q1xy7N>，檢索日期：2021
年12月1日。

圖4-2 1783年 法國賽弗爾瓷器廠 瓷杯、盤 英國倫敦華勒斯典藏館藏 ©The Wallace
Collection, London, UK 取自該館官網：<https://reurl.cc/0x5LLY>，檢索日期：2021年
12月1日。

圖4-3 1783年 法國賽弗爾瓷器廠 瓷盤 國立故宮博物院藏

圖5 18世紀 歐洲 鑲金瑪瑙鼻煙盒 國立故宮博物院藏

巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）典藏的一件約1756至1759年製作的鼻煙盒，有風格十分相似的火炬及箭筒圖案。另一件鼻煙盒上除了有這種主題外，更有將愛神弓箭與兩顆心綁在一起燃燒的經典圖案，表達對愛情的炙熱渴望。¹在十八世紀崇尚愛情幸福感的社會氣氛中，邱比特、火炬、弓及箭筒，甚至是加入燃燒的兩顆心，成為當時風行一時的裝飾主題。

時髦配件

在極度重視裝飾的十八世紀歐洲，不論是爲了在社交場合以隨身配件贏得衆人目光，或是以奢華的用品度過個人的私密時間，都促成了華麗配件的大量製作。鼻煙盒、鐘錶、光學儀器、香水瓶，甚至是一應俱全的迷你修容組，都是十八世紀上流社會流行的配件。各種漂亮的花紋，以琺瑯彩、雕刻的方式裝飾在日用品表面。更華麗的設計是在最外面加上線條流動的金色金屬件，營造出多層次的浮雕效果。

一、鼻煙盒

十七世紀開始，歐洲人流行吸鼻煙。將來自美洲的煙草研磨成粉末，裝在盒子裡，以手

指沾取吸入。到了十八世紀，更是隨身攜帶，因此裝鼻煙的盒子便成爲社交上展示身分品味的象徵。鼻煙盒成爲奢侈品的獨特類別，同時也可視爲一種珠寶配件。金工、銀匠、珠寶匠、琺瑯彩繪師都投入了鼻煙盒的設計製作。琺瑯、雕金或是瑪瑙搭配像是浮雕一般的金屬裝飾，都是流行的樣式。

以展出的二件〈鑲金瑪瑙鼻煙盒〉爲例，盒蓋上的金色鑲框完美展現洛可可裝飾繁複華麗的弧形線條。主要的畫面以大小不一、正向反向的C形弧線勾連而成，其間以垂墜的花葉連綴，使整個畫面柔軟又富有奇幻感。其中一件的大C弧線上有穿著十八世紀服裝的男孩正在餵狗的畫面，悠閒可親。（圖5）另一件鑲金蓋面以邱比特爲中心，畫面中的C形弧線及花葉更加密集，搭配左上角的宮殿迴廊建築，以及前面高聳的噴水池，營造出與前一件不一樣的華貴感。盒子本體以半透明的瑪瑙片構成。瑪瑙天然的色調與不規則的紋路襯托了金屬框上的弧形紋飾，增添了如夢似幻的感覺。

多樣材質、設計的華麗鼻煙盒是當時親戚朋友間送禮的最佳選擇。買盒子成了主要的消

費，華麗的鼻煙盒除了用來裝鼻煙，有時也用來裝糖果、小零食。鼻煙盒的流行讓設計者為之開發更多元的功能，加裝鐘錶外，更將發條機械音樂裝置放入盒中。如展出的法國製〈雕金音樂鼻煙盒〉，打開底面可放置物品，頂面內則是一個音樂裝置，上層的外壁是難以察覺的細小孔洞，音樂轉動時聲音可以聽得更清楚。（圖6）

二、鐘錶

隨身配帶的鐘錶也展現了最精緻的工藝。鐘錶的機械結構及規律的律動就已令人著迷，多樣的珠寶製作工藝又為之增添風情。鐘錶設計一般會考慮外觀造型，以及如何將錶殼打開，展示錶盤背後調校時間的部分，或是隱藏的裝飾。樣式多元，從掛在腰間、附有可愛小配件的掛鍊錶，口袋裡的懷錶，到做成樂器造型的

裝飾錶，搭配色彩繽紛的花卉、田園生活圖案，琳瑯滿目，讓人愛不釋手。

掛鍊錶是十八世紀女性流行的鐘錶配件。這種錶的背後有一個鉤子，可以掛在腰間，兩邊的鍊子通常會串上日常實用的物品。展出的掛鍊錶掛的銅框上有弧形線條、貝殼及捲葉等紋飾，其間以色彩豐富的琺瑯彩繪花卉裝飾。錶兩側的掛鍊上有一個小印章和鐘錶用的小鑰匙，印章的圖案是十字聖球。（圖7）

展覽中展出一件時鐘上，也可看到洛可可裝飾的經典元素。時鐘最上面的是纏繞的蝴蝶結將象徵邱比特的戀愛火炬及箭筒綁在一起。支撐橢圓形鐘的三個支柱，是由相反的C形弧線構成。底座像是很多翻捲的葉子。看似對稱又不對稱的弧形安排，看起來活潑有趣。（圖8）

圖6 約1775年 法國 Joseph-Etienne Blerzy製 雕金音樂鼻煙盒 國立故宮博物院藏

圖7 18世紀 歐洲 掛鍊錶 國立故宮博物院藏

圖8 1770~1805年 英國倫敦William Carpenter製 時鐘 國立故宮博物院藏

圖9 18世紀 歐洲 修妝盒及配件 a. 修妝盒 b. 修妝盒頂面 c. 器柄 d. 鏡子 國立故宮博物院藏

三、修妝盒

展覽中最引人注目的隨身配件則是迷你的修妝盒。這是為紳士、淑女出門在外維護優雅形象發展出來的。此次展出的兩組方形修妝盒，盒上有繁複的弧形、花卉及鳥禽構成的華麗金屬邊框，花形提把，扇貝形狀的四足，呈現經典

的洛可可風格。其中一組修妝搭配了邱比特及悠閒田園風貌的畫珐瑯，令人目不暇給。（圖9）另一組則是以帶有五彩光澤的貝殼為材質，再在貝殼片上加上畫珐瑯嵌片，以花朵、蜜蜂及大麥町犬的圖案，呈現可愛的田園氛圍。打開這些盒子見到的是盥洗修容需要的鏡子、眉毛

圖10 18世紀 歐洲 修妝盒 國立故宮博物院藏

夾、指甲銼刀、香料瓶，甚至是化妝用的迷你刷具都一應俱全。（圖 10）一件金色器柄上布滿 C 形、S 形弧線及花卉，柄端是一位梳妝整齊的仕女頭像，頭髮上也有典型的 C 形弧線。（見圖 9c）玻璃瓶的蓋子上則裝飾著各種姿態的大麥町犬，或站或臥，是另一個亮點。最豪華的展品莫過於帶有英國倫敦知名珠寶設計師 James Cox 名字的修妝盒。色彩鮮豔的橘色瑪瑙搭配洛可可線條的金色框線，配上以花朵為造型的寶石提把和足，非常耀眼。打開蓋子見到的是以彩色寶石襯托的錶面，再下一層是可以放置畫像的相框。（圖 11）

這種迷你修妝盒的法文名稱爲 Nécessaire，也就是必需品的意思。一組綠色瑪瑙鑲金修容盒中，除了有修整儀容需要的小剪刀、耳挖、眉毛夾及修容刀外，更配置了鉛筆和寫字板，方便應對外出時的需求。小巧的尺寸可以直接放在口袋裡帶著走！（圖 12）

四、香水瓶

十八世紀的歐洲流行隨身攜帶香水，以便預防身上飄出不好的氣味。講究香調，使香水製造業十分發達，瑪麗王后也聘請專屬的私人調香師。作為包包裡經常攜帶的物品，小小的香水瓶也是展現時代裝飾藝術的載體。粉紅色

圖11 約1770~1772年 英國James Cox製 鐘錶修妝盒 國立故宮博物院藏

圖12 18世紀 歐洲 修容盒 國立故宮博物院藏

帶有花朵造型的畫珐瑯香水瓶表現了洛可可的甜美風情。(圖13)更多的是以玻璃材質製作的瓶子，讓香水的剩餘量可以一目了然。通過細緻的玻璃切割創造出如水晶般的質感，再加上洛可可樣式的華麗金屬裝飾，或呈現庭園、或呈現花籬，閑靜的鳥禽點綴其間。(圖14)

洛可可裝飾在十八世紀中葉逐漸被具有希臘羅馬特徵的新古典主義裝飾取代，但在英國仍十分流行。此次展出的許多玻璃香水瓶、鐘錶及修妝盒等，都是在英國國王喬治三世(George III, 1760-1820 在位)統治前期生產的。

圖13 18世紀 歐洲 珐瑯香水瓶 國立故宮博物院藏

圖14 約1760年 英國倫敦 鑲金玻璃香水瓶 國立故宮博物院藏

圖15-1 約1750年 配上洛可可金屬裝飾的中國瓷器 美國紐約大都會藝術博物館藏 取自該館官網：<https://reurl.cc/OkIxrD> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

圖15-2 約1725~1775年 配上洛可可金屬裝飾的中國瓷器 英國倫敦華勒斯典藏館藏 ©The Wallace Collection, London, UK 取自該館官網：<https://reurl.cc/6D1AEy>，檢索日期：2021年12月1日。

魅力東方

十七世紀時，到過東方的傳教士以文字及銅版畫介紹亞洲，市場上也流通著東方的茶葉、瓷器等貿易品。來自中國、日本的瓷器和蒔繪漆器成爲貴族宅邸新奇的裝飾，備受喜愛。這些器物更會被加上洛可可風格的金色把手和底座，轉化成更適合歐洲人使用的物品。（圖 15-1）英國倫敦華勒斯典藏館收藏的一件中國青瓷瓶，在十八世紀運送到法國後，加上了翻捲葉子造型構成的華麗鑲金把手配件後，從一件素雅的瓷瓶變成了帶流的水壺。（圖 15-2）也有將有漂亮花紋的日本或中國漆器裝飾在傢俱或是流行的歐洲器物上。如華勒斯典藏館收藏的洛可可風格櫃子，華麗的雲石檯面下，在金色洛可可邊框中的是黑底金漆的中國漆繪。另一件西式的墨水臺上，則嵌有金色調的日本蒔繪。（圖 16）歐洲的工匠也會模仿製作有東方裝飾的物品。賽弗爾瓷器廠生產的瓷盤上，即可見到以黑底金漆的東方漆器紋樣與歐洲花卉相互搭配的設計。（圖 17）

神秘的東方更爲十八世紀尋找奇幻感的洛可可藝術家帶來豐富的素材。不論是東方花鳥繪畫、亭臺樓閣，甚至是想像的中國皇帝及市井小民，都是流行的題材，創造了夢境般的歐洲東方裝飾圖樣。這種由洛可可延伸出來的風格被稱爲中國風（Chinoiserie）。在「華麗魔法屋」展區延伸出來的 301 休憩空間，特別打造成歐洲中國風情調的東方花園。花園的圖像取材自法國洛可可藝術家讓·畢勒芒（Jean Pillement, 1728-1808）創作的中國風裝飾圖繪。（圖 18）對面則展示名爲〈中國市集〉的壁掛毯輸出。壁掛毯是歐洲大宅邸流行的室內裝飾物，這幅壁毯圖像的設計者即是受到龐巴杜夫人推崇的洛可可繪畫代表法蘭索瓦·布雪（François

圖16-1 約1760年 裝飾中國漆繪的角櫃 英國倫敦華勒斯典藏館藏 © The Wallace Collection, London, UK 取自該館官網：<https://reurl.cc/Gb9MNZ>，檢索日期：2021年12月1日。

圖16-2 1745~1749年 裝飾日本蒔繪的墨水臺 英國倫敦華勒斯典藏館藏 © The Wallace Collection, London, UK 取自該館官網：<https://reurl.cc/Yj2Z40>，檢索日期：2021年12月1日。

圖17 1791年 法國賽弗爾瓷器廠生產模仿東方漆器紋飾的瓷盤 美國紐約大都會藝術博物館藏 取自該館官網：<https://reurl.cc/jgNbrn> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

圖18 1760年 讓·畢勒芒創作的中國風裝飾圖繪 美國紐約大都會藝術博物館藏 取自該館官網：<https://reurl.cc/Q6y8V9> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

圖19 1742年設計 1743~1745年織 法蘭索瓦·布雪設計的〈中國市集〉壁掛毯 美國明尼阿波利斯美術館 (Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA) 藏 取自該館官網：<https://reurl.cc/2o2g5a> (Public Domain)，檢索日期：2021年12月1日。

Boucher, 1703-1770)。他除了為龐巴杜夫人繪製肖像（見圖2），為賽弗爾瓷器設計紋飾，也設計了許多裝飾牆壁的壁掛毯。這幅圖像即是布雪以想像的中國市集設計的。畫面裡的人物穿著奇特的服裝，市場上隨處可見東方的瓷器、織品及異域風情的動物。但仔細看又會發現畫面中間貴婦乘坐的車子似乎有些奇怪，市集裡的人們面部及髮色表現等等，都與我們習慣見到的東方場景不同。（圖19）

以裝飾探索世界

十七、十八世紀，歐洲的工藝品經由貿易、餽贈等方式進入清代宮廷，現在成為本院藏品。許多精緻的歐洲裝飾藝術作品及其功能、用法，

引起清代皇帝極大的興趣。吸鼻煙成為新的流行，裝盛物從鼻煙盒改成了鼻煙壺。琺瑯及玻璃在清宮作坊開發出新的顏色，歐洲人物和風景也成了陶瓷上的裝飾題材。鐘錶及帶有彩色寶石的配件成為帝后喜愛的飾品。各種精巧可愛的舶來品則被珍藏在多寶格中。

十八世紀歐洲對中國的想像，為歐洲洛可可藝術帶來豐沛的靈感。歐洲的裝飾藝術則隨著日常用品來到清宮。康熙及乾隆皇帝被這些用品及裝飾風格吸引，將這些歐洲物品及裝飾圖案轉化，帶動了工藝的多元創新。今天的我們又是如何通過裝飾來瞭解過去、探索現在，並迎向未來呢？

作者任職於本院器物處

註釋：

1. 圖版及文物圖像請參見法國巴黎羅浮宮官網 <https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010113231>；<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010104291>（檢索日期：2021年12月1日）。

參考資料：

1. 李明明，〈讓·畢勒芒（Jean Pillement）與十八世紀裝飾圖繪中的中國趣味〉，《歷史文物》，24卷2期，2014年2月，頁56-69。
 2. 李明明，〈洛可可風格中的中國風貌與時尚趣味〉，《歷史文物》，26卷5期，2016年5月，頁50-53。
 3. 李明明，《中國圖像與法國工藝》，桃園：國立中央大學出版中心；臺北：遠流出版社，2017。
 4. 廖寶秀，〈法國官窯——故宮所藏塞弗爾窯述略〉，《故宮文物月刊》，270期，2005年9月，頁18-33。
 5. Whitehead, John. *Sèvres at the Time of Louis XV: Birth of the Legend*. Paris: Éditions courtes et longues, 2010.
 6. Whitehead, John. *Sèvres at the Time of Louis XVI and the Revolution: A Meteoric Rise*. Paris: Éditions courtes et longues, 2010.
 7. Knothe, Florian et al. *Imagining Qianlong: Louis XV's Chinese Emperor Tapestries and Battle Scene Prints at the Imperial Court in Beijing*. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2017.
 8. 法國凡爾賽宮藏品網站：<http://collections.chateauversailles.fr/>
 9. 法國羅浮宮藏品網站：<https://collections.louvre.fr/en/>
 10. 美國大都會藝術博物館藏品網站：<https://www.metmuseum.org/art/collection>
 11. 美國明尼阿波利斯美術館網站：<https://collections.artsimia.org/art/717/the-chinese-fair-francois-boucher>
 12. 美國蓋提博物館藏品網站：<https://www.getty.edu/art/collection/>
 13. 英國華勒斯典藏館藏品網站：<https://wallacelive.wallacecollection.org/eMP/eMuseumPlus>
 14. 英國維多利亞與亞伯特博物館藏品網站：<https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured>
-