

相輔點襯—— 談「無聲詩」特展的展示呈現

■ 林姿吟

繪畫紀錄了人類的紛飛思緒與情感，而精采的作品，捕捉了人類對生命、感情、自然，甚至動容於文學詩歌的剎那。南宋時期（1127-1279），就因帝王對詩的喜好，引導宮廷畫家將詩意情感畫進畫裡的風潮，創作許多以詩入畫，意蘊優美的藝術作品。

國立故宮博物院（以下簡稱故宮）的收藏裡，有批南宋時期想留住文學詩歌中動人感受的冊頁小品，這些作品因帝王倡導以詩入畫，引導宮廷畫家實踐對「詩畫合一」的理想而產生。作品技藝精良，濃淡墨韻層次繁複，內容常見追仿詩中情境，融合詩意與繪畫。「無聲詩—南宋的小品繪畫」特展（以下簡稱無聲詩）便與大眾分享了這些以繪畫傳達文學意境的佳作之美。

而以何種構想來呈現展品特質，實是需費神思量的議題。本展展示策略設定以喚起觀眾詩情為目標，嘗試用讀詩的感受來傳遞觀眾觀看的想像，以便於欣賞繪畫作品時，在心中能升起詩詞文學帶來的情感，進入九百年前南宋文學與繪畫創作互相激盪的藝術環境。而此次展間位於正館 210、212 展廳（圖 1），依一般觀眾參觀動線，兩間陳列室之間為過道空間，正適合用來安置引發觀眾詩情的展示設計。

擬定好設計發展方向之後，在空間處理上，則面臨另一重要的課題，即是需解決因展件尺幅較小，展距較大的問題。此次展廳展櫃設備俱全，展示面積固定，如何美化布置及使用這些空間，也為本次設計的重點工作。

詩興的引導

一般觀眾在學期間多數念過唐詩，由於展品創作於南宋皇室積極主導詩畫融合的藝術環境中，展示設計企圖引導觀眾在開始參觀時，能引發詩意情感，進而感受展品美學。也因此參觀動線一開始，即設置多媒體設施「詩情畫意互動探索體驗」與「詩與光之舞」，藉由觀眾閱讀詩文的片刻，喚起觀者對詩的記憶。而與畫對應的詩句，也標註於展品旁的釋文板上，輔助參觀者理解詩文及產生詩興。

一、詩情畫意互動探索體驗裝置

設置目的在引導觀眾觀展前，對南宋畫依詩而生的關聯型態有所認識。（圖 2）由於配合現階段防疫政策，避免觀眾觸摸相關設施，由互動畫面的說明告知觀眾可透過感應器進行肢體動作來觸發操控。裝置靜置時畫面會停留在「文字雨」表現，觀眾站立於動作點，畫面的雲霧升起，此時觀眾可高舉雙手揮動，藉此撥開雲霧之後露出繪畫作品，接著觀眾可微舉手對應畫面的小手，觸發啟動位置。畫面將現出與作品對應詩句，當詩畫合一的畫面出現則完成任務。此裝置共安排七幅作品，以及對應

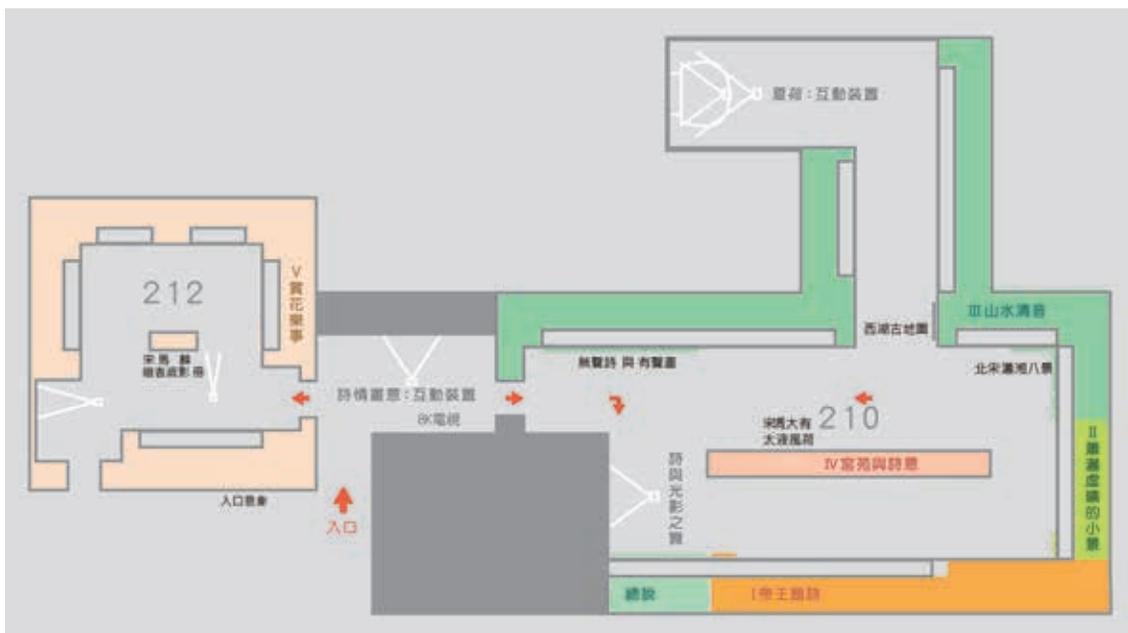

圖1 展覽配置圖 作者提供

圖2 「詩情畫意互動探索體驗」過道空間，及其靜置畫面「文字雨」。 簡文彥攝

七首詩。如完成馬遠（活動於 1190-1224）〈山徑春行〉任務時，出現為寧宗（1194-1224）寫北宋宋庠（996-1066）〈春日會連舜賓別墅〉「觸袖野花多自舞，避人幽鳥不成啼」。¹（圖 3）

二、詩光小劇場

觀眾往 210 陳列室前行，即進入第二個引發詩意的空間——「詩與光之舞」的詩句小劇場，透過規劃好的投影節奏，讓民眾以緩慢步

圖3 「詩情畫意互動探索體驗」幾款詩文畫面例舉。 作者攝

調一句句閱讀詩句。此裝置一開始由跳躍光閃出詩句做為前戲，之後六組詩聯在寧靜場域中依序出場：「觸袖野花多自舞，避人幽鳥不成啼」、「一夜秋風蘋末起，露珠翻盡滿池荷」、「行到水窮處，坐看雲起時」、「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知」、「一年好處君須記，正是橙黃橘綠時」、「寄語重門休上鎖，夜潮留向月中看」。（圖4）

本區空間規劃以劇場為概念，安排舞臺上的詩句以透過投光照射後才陸續出場的效果，為此目的，詩句版面材質選用素布景方式呈現，在白色波音軟片底板上黏製幾組大小與厚度不同的白色壓克力字，單一色調以降低明亮度，經過投光兩種不同材質產生的色差，加上立體字厚度造成的陰影，使得詩聯隱約且不突兀地浮現在底板上。這些由大小厚薄不同的宋體字

構成的詩聯，依序被光投射，如同出場的表演者，期待吸引觀眾目光。（圖5）此空間並安排座椅，讓觀賞的民眾沉澱情緒，等待與感受出場的詩句。

三、釋文

書畫展中，常使用釋文板標示作品中的行、草、隸、篆書體，輔助民眾了解這些不易辨識的文字及句讀斷句。無聲詩展中，許多作品的對應詩句以行書題在作品對幅或本幅（圖6），因此展場裡的釋文板，一併說明畫作相應詩文，間接引導觀眾認識這些詩畫融合現象。例如寧宗題在馬遠（活動於1190-1224）〈山徑春行〉「觸袖野花多自舞，避人幽鳥不成啼」，楊皇后（1162-1232）題李嵩（活動於1190-1264）〈月夜看潮〉「寄語重門休上鎖，夜潮留向月中看」等。

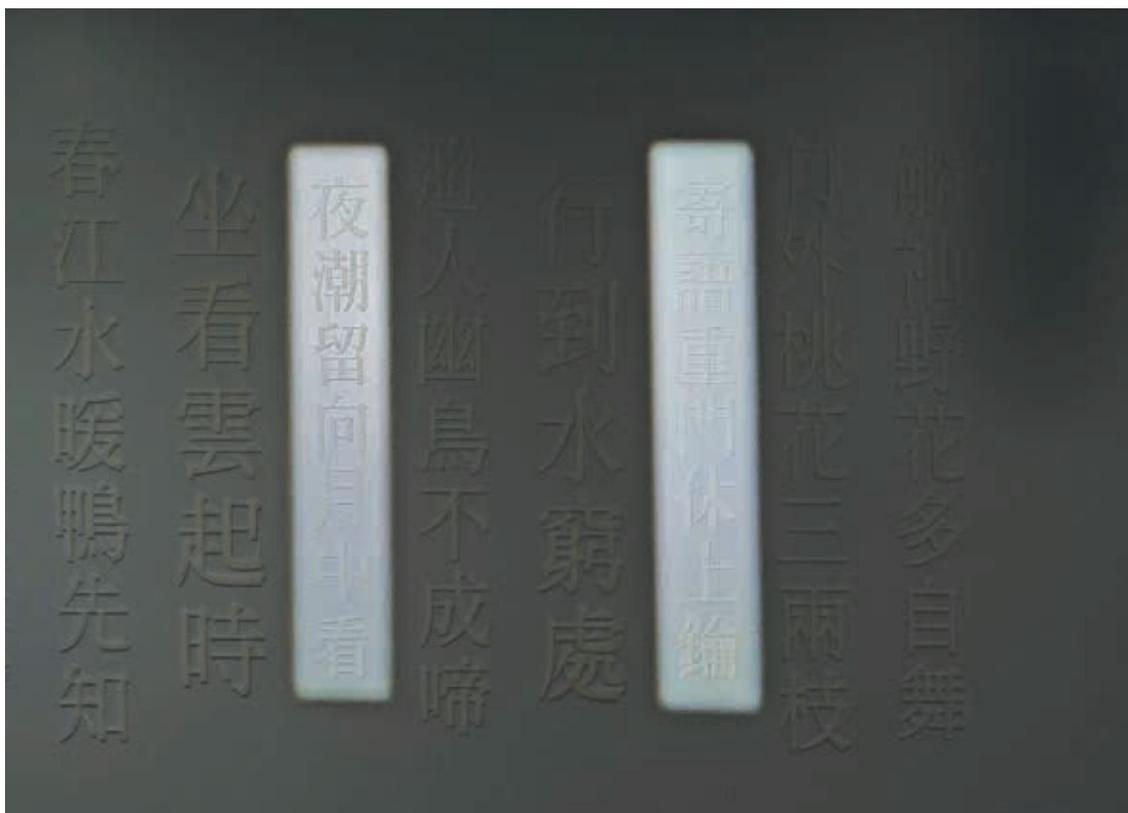

圖4 「詩與光之舞」投射光線於「寄語重門休上鎖，夜潮留向月中看」詩句出現的樣貌。 作者攝

圖5 備有座位的「詩與光之舞」小劇場和觀眾。 作者攝

圖6 馮大有〈太液荷風〉作品對幅上高宗的題詩及展場配置的釋文卡。 作者攝

室中風景

經歷前面兩道詩句體驗後，開始正式進入作品觀賞，展覽共分五個單元，由第一單元「帝王題詩」認識南宋宮廷重視詩文翰墨，積極倡導詩畫融合的時空背景。再來第二單元「蕭灑虛曠的小景」主題，介紹南宋繪畫擅長營造迷濛氛圍的畫面，是轉化自五代、北宋具有蕭疏清曠特質的「小景」繪畫。第三單元「山水清音」說明南宋小品繪畫受北宋瀟湘八景的影響，有描述自然風景的四時晨昏、雲煙霧氣的特色。第四單元「宮苑與詩意」描繪優雅浪漫化的宮苑生活，細膩表達宮中追仿詩中情節意境的種

圖7 展覽網頁：<https://www.npm.gov.tw/Exhibition-Content.aspx?sno=04012835&l=1&type=&cat=>，
檢索日期：2022年3月6日。

圖9 展覽標準字，展示設計師將「聲」字的「耳」以雲的意象變化。書畫文獻處提供

圖8 宋 馮大有 太液荷風 國立故宮博物院藏

種活動，展出的五幅作品皆可對應出詩意。第五單元「賞花樂事」呼應宋代詩人吟詠花卉風氣，影響畫家創作對花卉身影精細描繪的作品。（圖7）

一、視覺元素與色彩

由於策展人選擇兼具汀渚水禽母題、與紅白荷花表現南宋宮廷美學的馮大有（活動於十二世紀）〈太液荷風〉（圖8）作為宣傳主展件。而視覺設計師捕捉南宋小品迷濛雲煙的特點，將雲霧意象運用到展覽視覺設計，從標準字（圖9）及視覺設計皆可見雲霧蹤影。在展覽海報（圖10）、宣傳燈箱（圖11）、展廳外牆上十米長的〈太液荷風〉主視覺牆（圖12），可見被雲霧化的荷葉蓮塘。在摺頁（圖13），設計師透過雲型軋刀透出品介紹的開光設計，也可見到轉化後的雲霧意象。

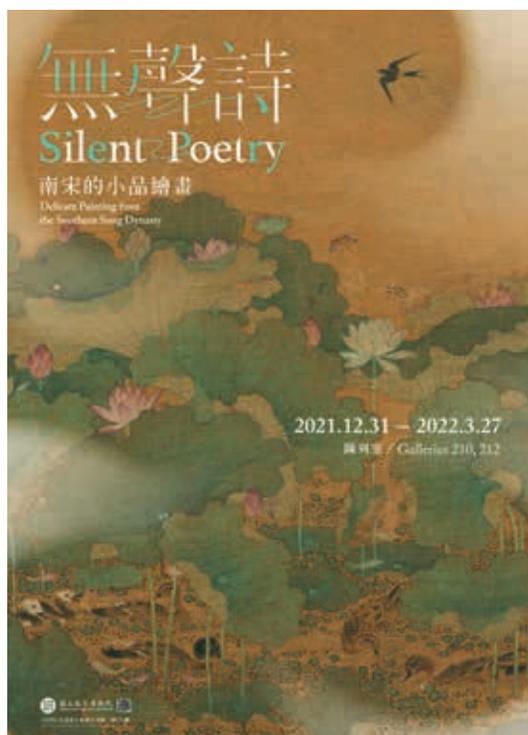

圖10 展覽海報 書畫文獻處提供

圖11 展覽宣傳燈箱 作者攝

圖12 展廳外牆〈太液荷風〉主視覺牆 李達偉攝

圖13-1 有明信片功用的展覽摺頁設計。 書畫文獻處提供

而展廳內總說、分說（圖 14），設計師將雲霧分布於其上，呈現多彩迷濛樣貌，這些雲霧色彩，取自花卉作品中的綠葉花卉用色，深松綠、蛋黃、草黃、淺青瓷釉色、粉橘紅色及淺櫻色等，依總說及五個分說配色，隨著各單元圖版分佈，夢幻雲霧貫穿展場（圖 15），如將展場包圍在彩色雲霧之中。

二、放大圖

南宋小幅扇面、冊頁，構圖層疊繁複，用筆綿密，細觀似可遊走其間。有賴影像拍攝設備發展，與故宮近年數位典藏計畫努力，為作品拍攝許多高解析圖檔，使展覽得以運用作品局部放大輸出圖，讓觀眾有別於原作外的欣賞方式。展場中第三單元「山水清音」分說明旁特別放置向普林斯頓大學藝術館（Princeton University Art Museum）申請的南宋王洪（活動於 1131～約 1161）〈瀟湘八景圖〉圖像（圖 16），以及子單元「無聲詩·有聲畫」的院藏宋李唐（約 1070-1150）〈坐石看雲〉圖像等，所製作的 220

圖13-2 展覽摺頁收合時，封面特製雲狀軋型，透過開窗效果露出雲裡作品。 書畫文獻處提供

公分高的大圖（圖 17），這近乎可遊的尺幅，讓人可靜靜欣賞作品的精緻細節。

這些高解析度的影像成果，同時也在展場裡一臺 85 吋 8K 電視上呈現。因應陳列室因文物保存維護需求採用低照度的情況，210 書畫陳

圖14 總說明與分說明的雲霧意象設計。 書畫文獻處提供

圖15 說明展板融入彩色雲霧的展廳樣貌。 作者攝

圖16 「瀟湘八景」說明圖中的南宋王洪〈瀟湘八景圖〉圖版。 作者攝

圖17 「山水清音」中「無聲詩·有聲畫」子單元放大數十倍的李唐〈坐石看雲〉局部圖版設計。 簡文彥攝

列室已好幾年固定製作放大作品的8K高解析度影片，提供民眾更近距離欣賞。

三、燈光

照明是展場設計重要的一環，透過專業燈光師規劃、調光以及選用適合的燈具等環節，才能讓展場提供舒適的觀展環境。書畫展廳在每檔展覽的前置作業中，委託經驗豐富的燈光公司調整展櫃內光纖照明，並根據展品形式如立軸、手卷等擺放位置調光。至於展櫃外的圖板照明，則倚賴每檔得標的展示設計製作廠商處理，然而過去展覽常沿用原有燈具，或加設少數補充性燈具，或提供一次性租賃燈具，以致於現有燈具有老舊、規格過於多樣等問題，打燈效果也因此不易控制。

基於前述因素，加上本展設計公司亦認同

燈光對展示效果相當重要，本案以一定比例的預算將展場燈具全部更新。燈具選用上，挑選體積較小的燈具，以減少懸吊在天花板上的燈具量體，藉此減輕低樓高形成參觀時上方燈具造成的壓迫感。而且選用模組式LED投射燈具，更換不同角度的配件來調整照射範圍，角度共有六種規格，²經過測試最後使用10°、45°兩種。另使用可局部切光達到矩形或造型照明，及銳利或柔邊效果的切光鏡頭，燈具依被照物件需求選擇角度配件。期待展場照明具備整體質感，讓觀眾在低照度的書畫展廳能舒適地觀看作品。

展覽的照度配合紙絹文物保存低照度櫃內光需求，因此燈光師為櫃外說明規劃朦朧幽微又具足夠閱讀的光照。本展照明另一型態為將

圖板的照明「燈箱化」，將總說明及分說明圖貼在展櫃玻璃上，透過展櫃內側亮度，展櫃轉變成具均勻背光的說明燈箱，再用新購切光燈具柔邊效果在文字處加強亮度，幫文字區塊打上淡淡的光，柔和淡化了展場照明常見的光輪廓線。（圖 18）完成後解說區照度多數在落在

低於櫃內 50 lux 的 40 lux，故整體展場空間照度更低。觀眾輔進展場首先進入的互動體驗區，僅留多媒體的亮度，讓觀眾瞳孔慢慢習慣空間照度，轉進 210 和 212 陳列室時，能適應較暗展場，此時若觀賞展品，便會覺得展櫃照明相對明亮。（圖 19）

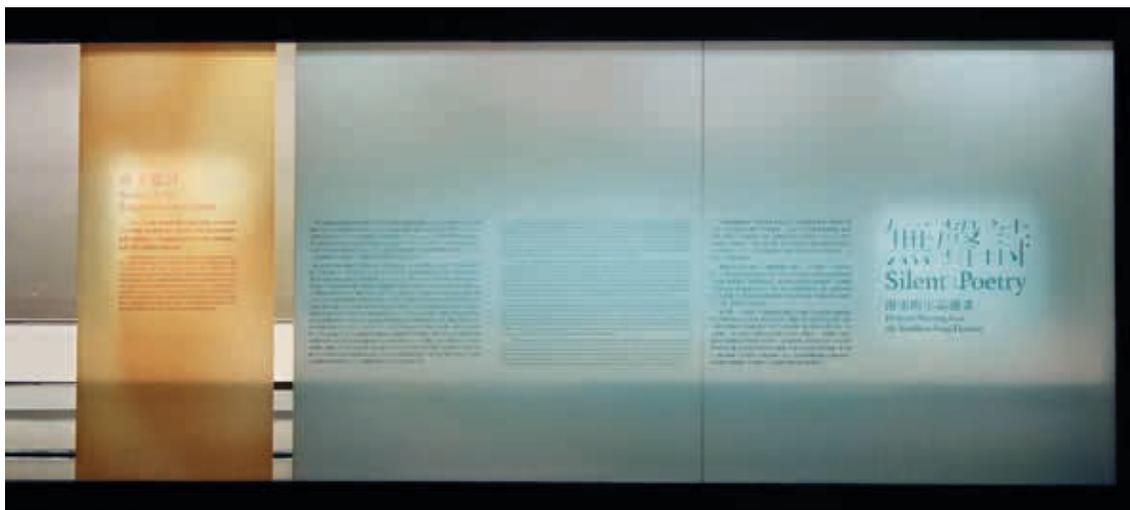

圖 18 展場總說明及分說明類似燈箱效果。 作者攝

圖 19 比櫃內光亮度低的櫃外照明。 李達偉攝

圖20 宋 馬麟 暗香疏影 國立故宮博物院藏

圖21 取材馬麟〈暗香疏影〉為布置主題的212陳列室樣貌。 作者攝

四、古畫新創

第五單元「賞花樂事」位於 212 陳列室，展間利用本室主要展件南宋馬麟（約 1180-1256 後）〈暗香疏影〉（圖 20）及詩題來引發詩意。鄰近展間出口的動線端點壁面，將畫中的梅花

月影以 gobo 燈切圓形投放，展品旁邊柱上亦用 gobo 燈投影北宋詩人林逋（968-1028）「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」詩句。（圖 21）發光畫面與字句期待將觀眾帶入詩畫中的月下情景。

圖22 「夏荷互動多媒體」區，與虛擬魚群互動深受民眾喜愛。 作者攝

裝置於 210 陳列室後方一獨立空間的「夏荷互動多媒體」亦為「古畫新創」，該設置以新媒體技術建構互動體驗，題材取自本展主展件，呈現南宋宮苑特意經營美感的宋馮大有〈太液荷風〉，畫作中太液池荷葉搖曳、優游鴨群、及飛舞蝶燕等景色，加上虛擬池中游魚，讓觀眾互動，感受畫中躍動的生命。³此項多媒體原為舊有成品，運用成本較高的新媒體技術製作，曾於國內多媒體展覽展出。由於跟無聲詩展主題契合而安排出現，本次與取材作品原蹟合璧展出，相當難得，提供觀眾觀畫之餘的延伸體驗。（圖 22）

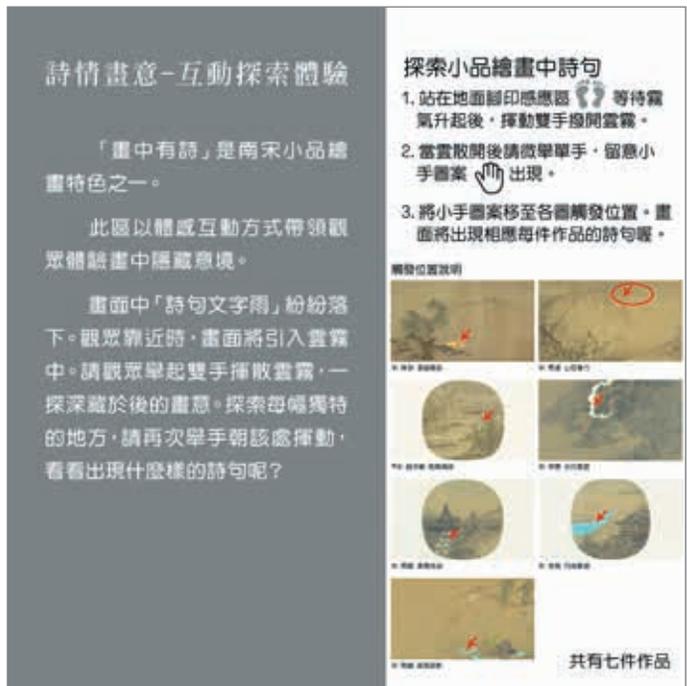

圖23 圖上右側淺色說明板為體驗裝置操作說明。 作者攝

展示規劃心得

一、製作多媒體需要更多的時間測試與經驗

近來故宮展覽使用多媒體輔助展示已為常態，本展場共規劃四項應用數位設施。「詩情畫意互動探索體驗裝置」及「詩與光之舞」兩項為本展覽依據需求製作，「夏荷互動裝置」則為現有設施重新展出，另有 8K 電視輪播影片。其中兩項屬靜態觀賞，兩項為互動型態。

對多媒體來說，須確保設備不易故障，如能順利配合博物館開閉館時間設定開機關機，否則相當耗費人力管理。再者，設施啟用後觀眾的操作是否如規劃預期，也需考量。開展前實需時間在現場測試，以及借助多人測試，尋求問題改善，因此需要更長的現場施工時間。

本次「詩情畫意互動探索體驗裝置」，因

畫面說明有關肢體動作交代不夠完整，致使觀眾無法會意，影響遊戲的啟動，對於遊戲任務完成後亦產生是否已經結束的疑惑。而畫面中以鮮亮色彩作為觸動位置，也並未引起部分觀眾的察覺。開展後在設施旁加置說明板補充肢體動作說明、觸動位置、和遊戲總數量等說明（圖 23），改善了觀眾的參與度，並且吸引不少親子觀眾群和年輕人。

二、明視度的呈現與博物館客群

「詩與光之舞」詩句以大小 15 ~ 25 公分，厚度 3 ~ 5 公厘的白色立體字在同色系底板上呈現，如同劇場中低調的素色布景，在投光後方依序出現六首詩聯。借用現場觀展年輕人所說：「這面牆看起來好酷」。

然而看不看得清楚實際考驗高齡觀眾的眼

圖24 幫「詩與光之舞」立體字上色。 作者攝

圖25 漆的材質在投影下產生了略帶珠光的質感。 作者攝

圖26-1 文學與繪畫交融的展場。 作者攝

力。爲了增加不同年齡層觀眾參與，開展後爲立體字滾上一層萊姆綠淺色水泥漆。（圖 24）漆的材質在投影下，產生略帶珠光的質感，詩句字體意料之外的柔和清晰。（圖 25）

三、燈光的重要性

受限於文物保存維護的原則，書畫展品九十天更換且換展節奏緊湊，因此多使用具現

成設備的展場進行展示。其中，深關展場品質的燈光設施，看似完備，然懸於空中不易察覺，容易被策展團隊忽略，常常至最後時刻，才留意到前人設施適不適合新展覽的問題。此時預算已分配完畢，所剩經費和時間只能夠讓策展團隊解決燈亮與否及夠不夠亮等問題，有時討論到照明需求也常讓展示設計公司卻步。

圖26-2 文學與繪畫交融的展場。 簡文彥攝

但好的照明計畫可以讓展場裡各式各樣的干擾光圈消失，故為想避免前述問題，在規劃展覽時的需求資料撰寫、發包評選及細部設計等階段，皆花不少時間進行照明需求討論，預算配置、燈具功能、光譜測試，及到現場測試適用投射角度等，一關一關進行。辛苦的代價告訴我們，使用適合並完備的燈具，並經專業燈光師調光的展場，能為展覽製作鋪出通往質感的最後一哩路。

結語

書畫展覽作品優美，展覽重點主要是藝術知識與美學並重的傳遞分享，展示設計不宜喧賓奪主求表現，力主協助觀者了解展覽要呈現的意涵與文物之美為思考。（圖26）希望，在參觀無聲詩展場後，讓觀眾帶走的是對繪畫作品中詩情畫意之回韻。

感謝「數位資訊室」協助「夏荷互動多媒體」設置

作者任職於本院展示服務處

註釋：

1. 其他六組為一、宋人〈蓬窗睡起〉對應詩句為高宗（1107-1187）〈漁父詞〉「誰云漁父是愚公，一葉為家萬慮空。輕破浪，細迎風。睡起蓬牕日正中」；二、傅趙令穰（約活動於1070-1100年間）〈橙黃橘綠〉對應蘇軾（1037-1100）〈贈劉景文〉詩「一年好處君須記，正是橙黃橘綠時」；三、李唐〈坐石看雲〉對應唐王維（699-761）〈終南別業〉「行到水窮處，坐看雲起時」；四、馬麟〈乘燭夜遊〉對應蘇軾〈海棠〉詩「只恐夜深花睡去，故燒高燭照紅妝」；五、李嵩（活動於1190-1264）〈月夜看潮〉對應蘇軾〈八月十五日看潮〉詩句「寄語重門休上鎖，夜潮留向月中看」，六、馬麟〈暗香疏影〉對應林逋〈山園小梅二首〉「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」等。
2. 燈具角度配件共有10°、20°、30°、45°、60°、120°規格。
3. 羅勝文、洪詒新，〈略談「藝心耳目——故宮多媒體體驗展」的價值共創歷程〉，《故宮文物月刊》，465期（2021.12），頁46-55。

參考書目：

1. 許文美，〈無聲詩——南宋的小品繪畫特展介紹〉，《故宮文物月刊》，466期，2022年1月，頁64-79。
2. 許文美，〈無聲詩——南宋的小品繪畫〉，臺北：國立故宮博物院，2021。