

詩意翩翩——

探索 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的珠寶藝術世界

■ 廖家誠

珠寶藝術結合了精湛工藝與妙想設計，每件作品不僅蘊藏著豐富的靈感，亦訴說著璀璨雋永的故事。擁有百年歷史的法國高級珠寶（High Jewelry）世家——梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自 1906 年創立以來，以其卓越工藝和豐富多樣的主題珠寶系列，成為高級珠寶品牌代表之一。本文將從品牌歷史背景為始，細探工藝、設計及創作主題等符碼，走進其詩意翩翩的珠寶藝術世界。

以愛為始、家族為名的品牌起源

1895年，荷蘭寶石商人之女艾斯特爾·雅寶（Estelle Arpels, 1877-1960）與比利時寶石工匠兼鑽石代理商之子阿爾弗萊德·梵克（Alfred Van Cleef, 1873-1938）於巴黎市中心締結良緣（圖1）；夫婦兩人因共同懷抱著對珠寶的熱情與創新精神，於1906年將雙方家族名結合，以「梵克雅寶」為名，在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）成立首家梵克雅寶精品店，為首批入駐該廣場之高級珠寶品牌之一，自此從未遷離，展開跨越世代的珠寶傳奇故事。¹

品牌成立之初，由阿爾弗萊德與艾斯特爾及其兄弟一同開展業務，家族成員間的分工與經營，奠定了以「珠寶世家」著稱的品牌基石。1926年，阿爾弗萊德與艾斯特爾的女兒雲妮·

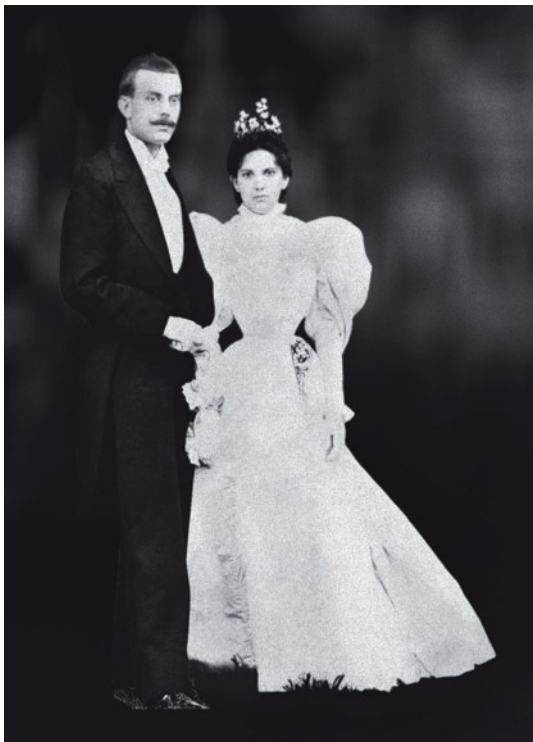

圖1 阿爾弗萊德·梵克與艾斯特爾·雅寶於1895年婚禮當日之合照。
© 梵克雅寶典藏

普伊索（Renée Puissant, 1897-1942）成為了品牌藝術總監。普伊索充滿大膽風格和具嶄新創意的珠寶設計構想，由時任繪圖師兼珠寶設計師勒內·辛·拉卡茲（René Sim Lacaze, 1897-1942）將之完美地具體展現。雙方長達近12年的良好合作關係，許多經典之作於焉誕生，不僅開創品牌獨特風格，更為日後帶來了極具標誌性的作品啟發。²

經過世代傳承之經營，1999年梵克雅寶成為了全球最大奢侈品集團之一「歷峯集團」（Richemont）之旗下品牌，為百年珠寶世家注入更多發展資源。此後不僅推出「高級珠寶」系列，³亦積極透過與全球各地重要文化機構合作推辦展覽，並支持贊助藝術活動，⁴深化與文化藝術圈之多元交流。2012年由梵克雅寶支持創立的「L'ÉCOLE 珠寶藝術學院」於巴黎芳登廣場成立，⁵該學院旨在向大眾分享珠寶歷史、傳揚珠寶工藝與專業知識，以呼應品牌長期以來重視的「傳承與教育」之價值理念，開創品牌嶄新里程。

獨門工藝打造非凡臻品

「工藝」是珠寶品牌最重要的無形資產之一，透過能工巧匠們的雙手與技術，展現珠寶藝術中的精細、奇想與巧思。對梵克雅寶來說「精湛工藝是創作之根」，每件梵克雅寶之作皆出自工坊中的工匠——「黃金之手」（Mains d'Or），⁶由其繁複工藝鑄成。⁷

梵克雅寶每件珠寶作品之製程皆自繪製設計手稿開始，設計師在確認構想後，第一步先以鉛筆繪製作品草圖，再以不透明水彩施色，並用極細的畫筆盡可能準確地呈現寶石的光澤和原材體積，每件作品手稿之原檔亦另進行編碼建檔，並成為品牌典藏。其後由模型師以建

圖2 「隱密式鑲嵌工藝」技法：工匠將大小比例裁切完成之寶石逐顆鑲嵌在狹小且細密的金質軌道中。取自 The National Museum of Modern Art, Kyoto. *Mastery of an Art: Van Cleef & Arpels – High Jewelry and Japanese Crafts*. Tokyo: Nikkei Inc., 2017, 291. Photo credit: 村松史郎 (Muramatsu Shiro)

模方式檢查確認寶石安放位置，另由寶石工匠進行寶石挑選、切割、金屬雕刻、塑形和精煉等工序，鑲嵌師則運用精細鑲嵌工藝，將所選寶石鑲嵌於作品之中，最後這些珍稀寶石還須經過至少三次以上之打磨拋光，才能使其表面無暇閃耀，展現光彩。⁸

1933年，梵克雅寶開創「隱密式鑲嵌工藝」(Mystery Set™)，成為品牌最具代表性之珠寶工藝。這項專利工藝技法，係為工匠在鑲嵌寶石時，運用別於傳統固定寶石之爪鑲方式，而改以將寶石逐顆鑲嵌在狹小且細密的金質軌道中(圖2)，使金屬零件「隱密」其中不外露，進而完美呈現寶石美態，綻放如絲絨般的細膩光芒。在梵克雅寶的工坊中，僅有極少數的工匠掌握此精密複雜之工藝技法，其皆擁有超過十年以上的工匠經驗累積。⁹此外，運用此複雜技術要達到完美之切工至少需耗時八個小時，以完成一枚胸針為例，至少需平均三百個小時的工時。¹⁰此後，品牌更將此技藝擴展延伸至其他形狀多變和具有複雜立體感的作品之中，體現其追求卓越創新之珠寶工藝精神。

本次「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(下稱「大美不言」特展)選件中，一件發表於1937年之〈菊花〉胸針(Chrysanthemum)(圖3)即展現了梵克雅寶標誌性之隱密式鑲嵌工藝。在這件作品中，設計師巧妙地捕捉了菊花花瓣自中央向內合捲之獨特姿態，彎曲的花瓣隱密鑲嵌著803顆紅寶石與107顆共10.42克拉之鑽石，¹¹使其整體表面光滑而柔美，具體呈現花瓣輕盈流暢之線條與立體感。花瓣上側的紅寶石與下側的鑽石，相互輝映著絢爛色彩，而光透射在紅寶石之深邃光芒，亦喚起大眾對植物紋理間的細微差異之感知。¹²

別具一格的可轉換式設計

1935年，義大利時裝設計師艾莎·夏帕瑞麗(Elsa Schiaparelli, 1890-1973)率先將「拉鍊」作為高級訂製服(Haute Couture)中的晚禮服設計元素，使其從功能用途演變為時裝配件，這也讓與梵克雅寶品牌友好之溫莎公爵夫人沃利斯·辛普森(Wallis Simpson, 1896-1986)為這種開始出現在當時服裝上的新型扣件而著迷，於是便向品牌創辦夫婦之女——藝術總監普伊索

圖3 1937年 〈菊花〉胸針 鉑金、黃K金、隱密式鑲嵌紅寶石和鑽石 © 梵克雅寶典藏

圖 4 1951 年〈拉鍊〉項鍊，閉合即巧妙地轉換為手鍊。黃 K 金、鉑金和鑽石。梵克雅寶典藏。取自 Van Cleef & Arpels (CON). *Van Cleef & Arpels: Timeless Beauty*, 124.

圖 5 「大美不言」特展主視覺。策展團隊提供。

建議，開始研發一款將日常可見之拉鍊轉化為珠寶設計之作——〈拉鍊〉(Zip)項鍊。¹³

〈拉鍊〉項鍊由品牌自 1930 年代晚期開始構思，因其複雜結構性及細緻工藝要求，經過多年的實驗與試行，致最初的成品於 1950 年方才問世，並獲得專利權。Y 字形的〈拉鍊〉項鍊擁有大膽靈活的設計，主要由兩排規則間隔、互鎖的金屬鍊齒加上可上下滑動之拉頭組成，可轉換式設計使其具備兩種佩戴方式：打開可作為項鍊，閉合即巧妙地轉換為手鍊（圖 4）。除了呈現拉鍊造型，品牌還以各類珍貴寶石製成的蕾絲花邊、蝴蝶結、緞帶和華麗流蘇等時

裝元素作為裝飾，以豐富多樣的方式向高級時裝世界致敬，在珠寶藝術之中展現時裝精神。¹⁴

創意與創新的完美結合，使得〈拉鍊〉項鍊成為梵克雅寶最具代表性之經典珠寶設計之一，也是本次「大美不言」特展主視覺（圖 5）之品牌典藏代表選件。這件 1952 年推出的〈拉鍊〉項鍊（圖 6）將祖母綠和鑽石鑲嵌於 18 克拉黃 K 金和鉑金中，鍊帶邊的金縷心形鍊節營造出如時裝上之精緻蕾絲花邊，而以金線編織流蘇打造的可滑動拉頭，在作為項鍊或手鍊配戴時，其垂墜搖曳之姿除增添動態美感外，亦顯高貴優雅。

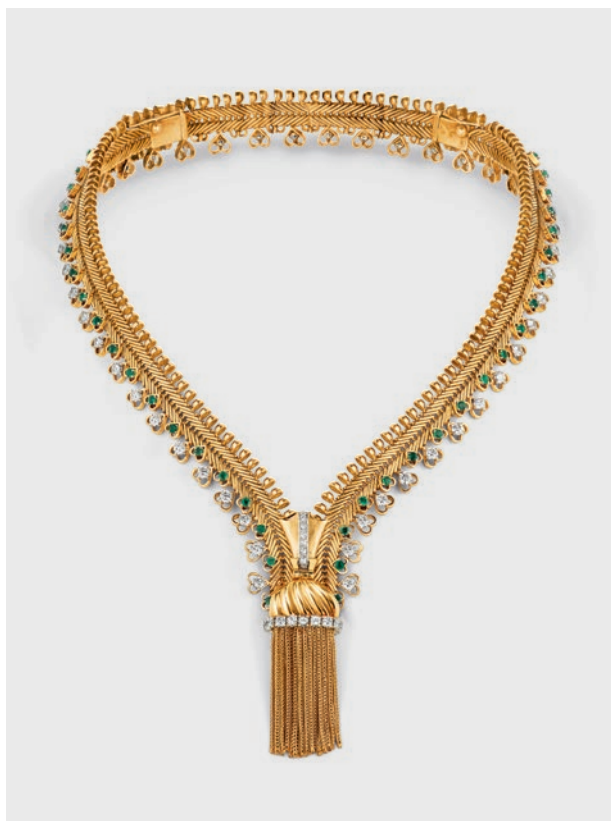

圖6 1952年〈拉鍊〉項鍊，可轉換為手鍊 黃K金、鉑金、祖母綠和鑽石
© 梵克雅寶典藏

圖7 1938年〈矢車菊花束〉胸針 黃K金、紅寶石、玉髓和琺瑯
© 梵克雅寶典藏

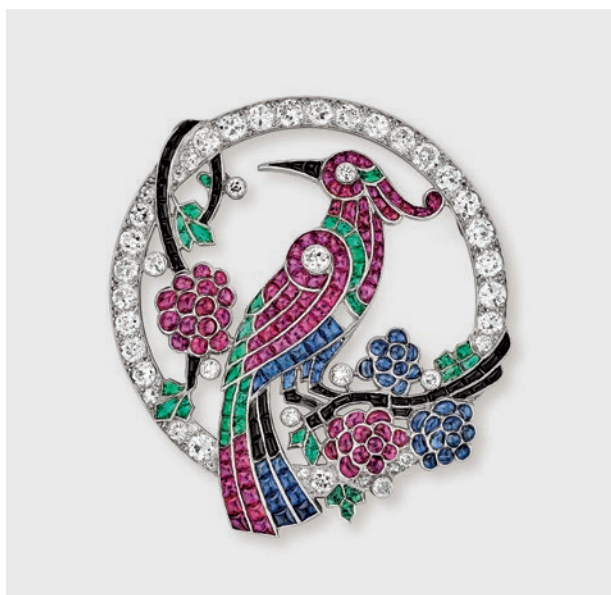

圖8 1924年〈飛鳥〉胸針 鉑金、祖母綠、紅寶石、藍寶石、縞瑪瑙和鑽石
© 梵克雅寶典藏

豐富靈感幻化經典之作

一個多世紀以來，梵克雅寶的系列作品始終蘊藏著豐富靈感，從大自然、異國風情、時裝設計、奇幻神話到文學等主題取材，創作出充滿詩意與想像力之作。本節將從「大美不言」特展部分選粹中，探尋其創作靈感的多樣面貌。

一、讚頌自然

大自然擁有的繁盛美景與生命力是梵克雅寶豐富無盡的靈感泉源，充滿盎然生機的花卉植物（圖7）和動物萬象（圖8）等元素，皆成為品牌珍愛之創作主題，透過色調豐富之寶石，展現大自然的繽紛世界與靈動之美。1925年品牌在巴黎舉辦之「現代裝飾與工藝藝術

圖 9 1924 年〈紅白玫瑰〉手鐲 鉑金、祖母綠、紅寶石、縞瑪瑙、鑽石和黃鑽 © 梵克雅寶典藏 展開圖取自 Van Cleef & Arpels (CON), *Van Cleef & Arpels: Timeless Beauty*, 193.

圖 10 1941 年〈展翅小仙子〉(Little Winged Fairy) 胸針，又名〈美之精靈〉 鉑金、祖母綠、紅寶石和鑽石 © 梵克雅寶典藏

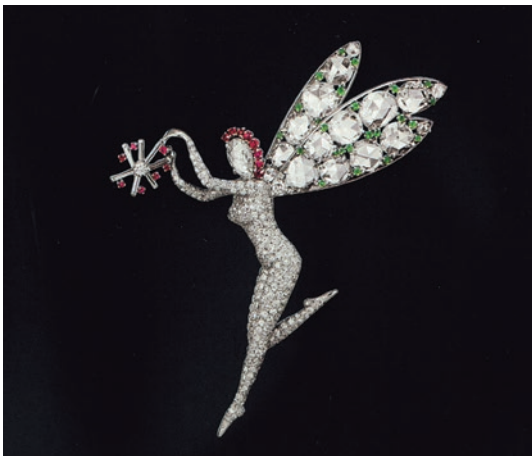

圖 11 1943 年〈仙子〉胸針 鉑金、祖母綠、紅寶石和鑽石 梵克雅寶典藏 取自 Van Cleef & Arpels (CON), *Van Cleef & Arpels: Timeless Beauty*, 135.

國際博覽會」(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) 中，以一只飾有紅寶石、祖母綠和鑽石的〈紅白玫瑰〉手鐲(圖 9) 獲獎，細緻呈現品牌在寫實創作中蘊含的詩意。

〈紅白玫瑰〉手鐲為品牌融合自然主義(Naturalistic) 與受 1920 年代強調幾何形式之裝飾藝術風格(Art Deco) 啟發之代表作品。手鐲上環繞著六朵枝葉相連的玫瑰花，其中三朵玫瑰花瓣以紅寶石鑲飾，並以黃鑽嵌於花心處，另三朵則以鑽石作為花瓣；花朵間的色彩組合，製造出視覺的和諧美感，以祖母綠點綴的綠葉巧妙結合由縞瑪瑙裝飾的深色枝枒，增添了色彩上的豐富對比。

二、奇幻世界

除了向自然萬物汲取靈感，梵克雅寶亦將奇幻世界與傳奇神話化為充滿想像力之作，讓夢想睜眼可見，帶領大眾走入由高級珠寶打造的神奇魔法世界。1940 年代初，品牌以奇幻異想為主題，創作出首款〈美之精靈〉(Spirit of Beauty) 胸針。〈美之精靈〉或以〈仙子〉(Fairy) 命名之胸針(圖 10、11) 展現了身形苗條的仙子在空中飛舞的姿態，身軀及翅膀輪廓鑲嵌著

耀眼的鑽石，另以紅寶石、祖母綠等珍貴寶石點綴其中，部分亦手持魔法棒，獨特而別緻；輕盈柔美的身姿體現蘊藏在梵克雅寶珠寶藝術中的優雅氣息和女性力量，呈現夢想之美。¹⁵

圖 12 2011 年 〈伊茲密爾〉(Izmir) 項鍊 《傳奇舞會》高級珠寶系列
白 K 金、玫瑰金、黃 K 金、黃色藍寶石、紫水晶、黃水晶、錳鋁榴石、
粉紅碧璽、彩色尖晶石、蛋白石和鑽石 © 梵克雅寶典藏

2011 年，梵克雅寶推出了以二十世紀歷史上五大傳奇舞會¹⁶為主題之《傳奇舞會》(Bals de Légende™) 高級珠寶系列。該系列作品以各舞會裝扮為設計靈感，創造出結合歷史與神話、虛幻與現實之傳奇珠寶，本次「大美不言」特展中，即展示著一件該系列之作——〈伊茲密爾〉(Izmir) 項鍊(圖 12)。〈伊茲密爾〉項鍊源自《傳奇舞會》高級珠寶系列中的「東方舞會」(Oriental Ball)，¹⁷ 梵克雅寶重新詮釋了該舞會的裝束主題，並以各式彩色寶石、水晶、鑽石等珍貴珠寶，透過大膽的設計，描繪了一座用寶石打造的想像城堡。

「伊茲密爾」為土耳其第三大城市，其境內亦擁有豐富的歷史文化遺產，包含可追溯至奧斯曼帝國(Ottoman Empire, 1299-1923)時期之宮殿，本件作品之城堡造型及風格或以此城市意象為發想；項鍊中央垂墜著一顆重達 50.79 克拉之黃色藍寶石，搭配著橘紅色的錳鋁榴石珠串，讓整件作品散發著溫暖明亮色調，猶如置身於充滿奇幻異想的童話世界。¹⁸

圖 13 1923 年 〈龍〉化妝盒 黃 K 金、玉石、珉瑯和鑽石 © 梵克雅寶典藏

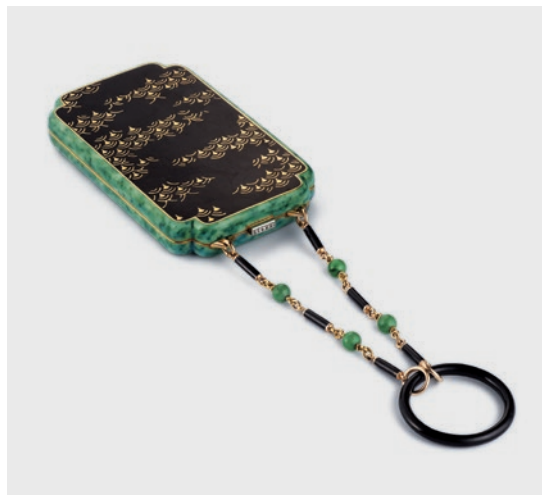

圖 14 1924 年 〈日式風格〉化妝盒 黃 K 金、玉石、珉瑯和鑽石
© 梵克雅寶典藏

三、異國風情

遙遠東方的神祕風情向來吸引著西方人的想像與追尋。1920年代，大眾在世界博覽會（Universal Exhibitions）上探索來自東方之陶瓷、絲綢、青銅等其他作品，而寶塔、龍、鳳等象徵東方元素之裝飾圖樣與運用珊瑚、青金石、玉石等珍貴寶石製作之古文物，使巴黎珠寶業對東方文化無比嚮往，「東方魅力」亦成為梵克雅寶的靈感之源，透過珠寶藝術展現對異國情懷之追求與想像。¹⁹

在梵克雅寶挑選並演繹東方文化元素之各時期作品中，其中一件1923年所製之〈龍〉（Dragon）化妝盒（圖13），即以東方神獸象徵之「龍」為創作主題。這件作品以黃金圓柱體為造型，精巧的盒型設計似日本江戶時代傳統男性掛於和服腰帶上用來盛裝個人隨身物品之「印籠」（Inrō）。盒身以紅色琺瑯繪地，中央主圖以黑色琺瑯為地並繪飾著一條五爪金龍紋，與鑲嵌在邊緣的鑽石相互輝映；在盒身的頂部與底端之開合處另以雕刻玉石鑲嵌鑽石為飾，黑、紅色相接之琺瑯鍊環則可作為手柄使用。²⁰ 與此設計風格相似之作另有一件1924年〈日式風格〉化妝盒（圖14），盒身上飾有東亞藝術中常見之竹葉紋，玉石的選用不僅展現了中國獨有的玉文化，來自西方的琺瑯彩料亦巧妙仿擬了中國與日本所製之漆器質感，與〈龍〉化妝盒皆可視為東方文化對梵克雅寶之珠寶藝術影響的縮影。

1950至1970年代，雅寶家族兄弟憑藉著對珍貴寶石的熱愛以及對世界各地文化之好奇心，他們多次探訪不同國家；在到訪印度的旅程中，對其文化中典型的顏色和當地之珍稀寶石有所了解，並從中獲得靈感。1971年由印度阿迦汗王室（Aga Khan）委託品牌製作的〈印

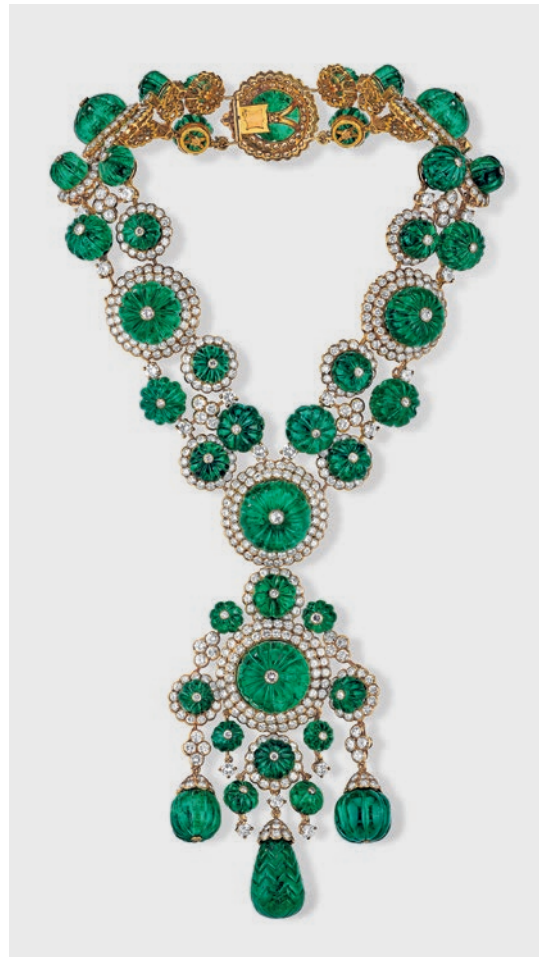

圖 15 1971年 〈印度風格項鍊〉 黃K金、祖母綠和鑽石
© 梵克雅寶典藏

度風格項鍊〉（圖15），運用逾745顆鑽石和44顆重量超過470克拉、帶有雕刻紋飾造型之祖母綠，裝飾排列出帶有印度風情之花朵樣式。這條項鍊可轉換為一條短項鍊及兩條手鍊，吊墜另可拆卸作為胸針，充分展現品牌「可轉換式設計」的珠寶藝術特色。²¹

結語

源自一段浪漫情緣，以愛為始的百年珠寶世家，歷年來透過其創新設計與匠心工藝，將

無窮靈感幻化為一件件經典雋永之作。細探梵克雅寶的珠寶藝術世界，得以窺見其作品乘載著豐富歷史底蘊與永恆之美；在寫實之中注入詩意聯想，成為了梵克雅寶獨有的美學風格，不僅賦予瑰麗寶石璀璨動人的生命力，亦交織

照映出融合著夢想與情感之璀璨光芒。

本文承梵克雅寶、展覽團隊及月刊編輯部之多方協助，謹致謝忱。特別感謝賴依嫻女士。

作者為前國立故宮博物院器物處研究助理

註釋：

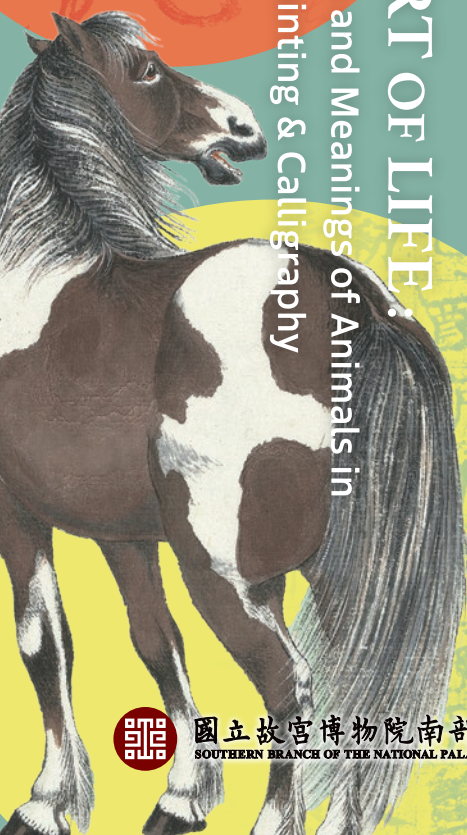
1. Van Cleef & Arpels (CON), *Van Cleef & Arpels: Timeless Beauty* (France: Xavier Barral Editions, 2012), 11.
  2. 〈雲妮·普伊索及 René Sim Lacaze：相輔相成的藝術二人組〉，梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/the-maison/articles/renee-puissant-and-rene-sim-lacaze-an-artistic-duo.html>（檢索日期：2024年6月10日）。
  3. 按梵克雅寶官方網站所列，品牌現擁有高級珠寶、珠寶、腕錶、非凡臻品及香水等作品；而高級珠寶系列項下亦再以經典高級珠寶、主題系列與向梵克雅寶傳統致敬之 Héritage 系列等作品。
  4. 〈梵克雅寶積極贊助藝術活動〉，梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/the-maison/series/van-cleef---arpels--patron-of-the-arts.html>（檢索日期：2024年6月10日）。
  5. 首家 L'ÉCOLE 珠寶藝術學院於2012年在巴黎芳登廣場成立，2019年於香港尖沙咀當代文化藝術場館「K11 MUSEA」設立全球第二間、海外首間分校。L'ÉCOLE 珠寶藝術學院官方網站 <https://www.lecolevancleefarpels.com/hk/zh-hant>（檢索日期：2024年7月20日）。
  6. 梵克雅寶珠寶工匠之別稱。
  7. Franco Cologni, *In Praise of Hands: The Art of Fine Jewelry at Van Cleef & Arpels* (Venice: Marsilio Editori, 2012), 12-13.
  8. Van Cleef & Arpels (CON), *Van Cleef & Arpels: Timeless Beauty*, 21.
  9. Alba Cappellieri, *Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love* (Italy: Skira editore, 2019), 134.
  10. 〈Mystery Set 隱密式鑲嵌工藝：精湛工藝的典範〉，梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/the-maison/articles/the-mystery-set-a-jewelry-making-feat.html>（檢索日期：2024年7月20日）。
  11. Alba Cappellieri, *Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love*, 134.
  12. 梵克雅寶官方網站典藏作品資訊 <https://the-collection.vancleefarpels.com/en/creation/mystery-set-chrysanthemum-clip/>（檢索日期：2024年7月20日）。
  13. Alba Cappellieri, *Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love*, 170.
  14. Bérénice Geoffroy-Schneiter, *The Legend Of Van Cleef & Arpels* (New York: Assouline, 2015), 15.
  15. Alba Cappellieri, *Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love*, 110.
  16. 五大傳奇舞會：1903年俄羅斯聖彼得堡——「冬宮舞會」（Winter Palace Ball）、1951年義大利威尼斯——「世紀舞會」（Bal du Siècle）、1966年美國紐約——「黑白舞會」（Black & White Ball）、1969年法國巴黎——「東方舞會」（Oriental Ball）以及1971年法國費里埃——「普魯斯特舞會」（Proust Ball）。梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/hk/en/events/the-high-jewelry-thematic-collections-of-van-cleef-arpels.html#balsdelegendes>（檢索日期：2024年9月1日）。
  17. 1969年12月的冬夜在巴黎蘭伯特府邸（Hôtel Lambert）舉辦，以東方世界為舞會主題。
  18. 「梵克雅寶：時間、自然、愛」展覽官方網站 <https://time-nature-love.vancleefarpels-event.com/seoul/en/audioguide/lizmir-necklace/>（檢索日期：2024年9月1日）。
  19. 〈東方的魅力〉，梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/the-maison/articles/the-allure-of-the-far-east.html>（檢索日期：2024年9月10日）。
  20. 梵克雅寶官方網站典藏作品資訊 <https://the-collection.vancleefarpels.com/en/creation/dragon-va-nity-case/>（檢索日期：2024年9月10日）。
  21. 〈雅寶兄弟的風格之旅〉，梵克雅寶官方網站 <https://www.vancleefarpels.com/hk/zh/the-maison/articles/the-arpels-brothers--taste-for-travels.html>（檢索日期：2024年9月10日）。
-

群生

書畫中的
動物形象與意涵

藝相

THE ART OF LIFE:
Depictions and Meanings of Animals in
Chinese Painting & Calligraphy

2025.1.14—4.13 展廳 S203

國立故宮博物院南部院區
SOUTHERN BRANCH OF THE NATIONAL PALACE MUSEUM

