

香港赛马会呈献系列：

莫卧儿王朝瑰宝——英国维多利亚与艾尔伯特博物馆珍藏

1560至1660年代，地处南亚的莫卧儿王朝（1526–1857年）正值其黄金时代，是当时世界上最富有、最强大的政权之一。在这百年间，莫卧儿王朝由三位最具代表性的皇帝统治，他们是阿克巴（1556–1605年在位）、其子贾汉吉尔（1605–1627年在位）以及其孙沙贾汗（1628–1658年在位）。透过莫卧儿王朝黄金时代的艺术瑰宝，展览聚焦这三位皇帝对莫卧儿艺术发展作出的贡献。来自南亚、中国、伊朗、欧洲等地的文化艺术元素交流融合，造就了多姿多彩的莫卧儿宫廷艺术风格。

莫卧儿王朝由巴布尔皇帝（1526–1530年在位）创立，是一个由穆斯林统治并以波斯语为官方语言的王朝。“莫卧儿”即波斯语中的“蒙古”，因巴布尔是中亚征服者帖木儿（1370–1405年在位）和大蒙古国创建者成吉思汗（1206–1227年在位）的后裔。

展览由维多利亚与艾尔伯特博物馆与香港故宫文化博物馆联合主办，并由香港赛马会慈善信托基金独家赞助。近100件展品来自英国维多利亚与艾尔伯特博物馆，亦包括科威特、英国及其他国际重要珍藏，涵盖绘画、珠宝、建筑构件、兵器、纺织品、陶瓷等多个类别。香港故宫文化博物馆、香港故宫文化博物馆贺祈思收藏和梦蝶轩收藏提供了部分展品。

关于维多利亚与艾尔伯特博物馆

维多利亚与艾尔伯特博物馆由多间博物馆组成，致力于展现创意的力量——创意不仅能带来娱乐、感动人心，更能丰富生活、启发思维，甚至改变世界。我们透过一系列展览、活动、教育项目及数码体验，结合逾280万件藏品，以及对新创作作品的支持，对修复、研究与永续设计的投入，坚守并传播创意的非凡力量。我们的藏品细述跨越5,000年的创意，促进世界对多元文化的认识，并启发当代与未来的制作及创新者。

泰姬陵：永恒之爱与建筑瑰宝

沙贾汗（1628–1658年在位）为莫卧儿王朝最伟大的皇帝和艺术推动者之一。在他树立的众多艺术丰碑中，便有莫卧儿建筑的登峰造极之作——泰姬陵。此陵墓由沙贾汗所建，以纪念皇后慕塔芝·玛哈（1593–1631年）。1631年，皇后在第14次分娩后不幸逝世，悲痛万分的沙贾汗决定在莫卧儿首都阿格拉城为她建造一座世间最美的陵墓。沙贾汗聘请了多位设计师参与营建，当中由17世纪最伟大的建筑师之一的乌斯塔德·艾哈迈德·拉合里（约1580–1649年）担任首席设计师，而来自伊朗的书法家阿玛纳特汗（1570–1645年）则负责将《古兰经》篇章镌刻在建筑上。这座由数千名工匠参与建造的陵墓，于皇后去世后的第12年正式竣工。诺贝尔文学奖得主、诗人泰戈尔（1861–1941年）曾称其为“时间面颊上的一滴泪珠”；时至今日，泰姬陵仍然灿烂如昔，并获评为“世界新七大奇迹”之一。

第一单元 新时代的开拓者

阿克巴皇帝 (1556–1605年在位)

巴布尔皇帝 (1483–1503年) 是莫卧儿王朝的建立者，但其孙阿克巴皇帝常被尊奉为王朝真正的建设者。阿克巴继承皇位时，年仅14岁。面对动荡的时局，这位年轻的皇帝四处征战，通过外交结盟，迅速扩张莫卧儿王朝的版图。阿克巴锐意革新，面对以印度教徒为主的多元化民众，采取宗教宽容的政策，进一步巩固了政权。王朝在阿克巴的统治下，出现了繁荣的景象。

阿克巴皇帝还是一名重要的艺术赞助人，他设立了宫廷作坊，涵盖各个艺术门类。来自南亚和伊朗、信奉伊斯兰教和印度教的艺术家在这里合作交流，创作出多姿多彩的宫廷艺术品；此外，莫卧儿宫廷还融入了中国和欧洲的文化元素。来自各地的传统交流融合，形成了独树一帜的莫卧儿艺术新风。

王朝的建设者

阿克巴皇帝在阿格拉、德里、拉合尔等繁荣的大城市中大兴土木，建造新的宫殿。得益于莫卧儿领土的扩张，不同地区的传统手工业得以发展并传入宫廷。例如，阿克巴于1573年征服了印度西部极为富庶的古吉拉特邦，此地出产以螺钿和象牙制成的特色工艺品。在阿克巴统治期间，此类工艺品制作行业蓬勃发展。

多元文化的宫廷作坊

阿克巴皇帝具有远见卓识，设立了多个作坊，制作书籍、金器等物品，各地优秀的艺术家和工匠汇聚于此，交流合作。由于波斯语是其卧儿王朝的官方语言，宫廷作坊吸引了有一技之长的伊朗移民，其中有画家、书法家、织工及建筑师等，这些能工巧匠带来了与印度当地截然不同的艺术传统；而中国瓷器也为莫卧儿宫廷使用，被奉为珍宝。1580年代，首批来自葡萄牙的传教士使团抵达莫卧儿的另一座首都法泰赫普尔。其后，莫卧儿宫廷作坊也开始在创作中融入欧洲艺术元素。这些多元的文化传统均对莫卧儿艺术的发展影响深远。

第二单元 世界珍宝的探索者

贾汉吉尔皇帝（1605–1627年在位）

1605年，阿克巴皇帝去世，其子萨利姆继承皇位，自号“贾汉吉尔”，即波斯语中“世界的征服者”。贾汉吉尔皇帝继承了一个稳定且富庶的政权，并延续了其父对艺术赞助的传统。他积极收藏来自世界各地的珍宝，其中便有来自中国西北和田的玉石，这一珍贵原料在莫卧儿宫廷作坊中被加工成各式各样的精美工艺品。

贾汉吉尔皇帝在日记中详细记录了他的活动和爱好。他对自然界兴趣浓厚，狩猎和欣赏美景是他最爱的娱乐活动。贾汉吉尔经常在其广阔的国度中游历，每次都有宫廷艺术家与工匠随行。他对自然界的探索亦深刻影响了这一时期的莫卧儿艺术：他令宫廷艺术家记录动植物，再将动植物图像用于多种工艺品上，如玉器、金银器等。

世界的宝库

贾汉吉尔皇帝热衷于收藏与展示来自世界各地的奇珍异宝，不仅囊括名贵的宝石、金银器，也包括来自中国的精美瓷器。在庆典中，皇帝常常衣着华丽，佩戴各式珠宝和镶嵌宝石的兵器；即便在平日，莫卧儿宫廷也是富丽堂皇，甚至连装饰宫殿的织物都用金线绣成。托马斯·罗伊爵士（1580–1644年）是首位驻莫卧儿宫廷的英国大使，他把绚丽华贵的贾汉吉尔宫廷称为「世界的宝库」。

来自旅行与自然的灵感

贾汉吉尔皇帝频繁出游，是其统治的一大特色。他时常巡视庭院与其他新修的建筑，或外出狩猎，或为了躲避首都拉合尔、阿格拉和德里城炎热的夏季。随行人员除皇室成员、仆从及官员外，也有宫廷艺术家和工匠中的翘楚。这些艺术家在旅途中创作的作品，为莫卧儿宫廷艺术注入了新的元素。他们不仅记录贾汉吉尔对自然界的细致观察，还对动植物进行描绘，或复制来自欧洲的植物图谱。这些动植物纹样被用来装饰手绘作品的边框、皇室建筑和礼仪兵器。

第三单元 人间天堂的营造者

沙贾汗皇帝（1628–1658年在位）

贾汉吉尔皇帝于1627年去世后，其子沙贾汗继位。“沙贾汗”在波斯语中意为“世界之王”。凭借莫卧儿王朝积累的庞大财富，沙贾汗定制了各式精美绝伦、缀满宝石的物品。此时的莫卧儿玉雕巧夺天工，其后更深受中国清代乾隆帝（1736–1795年在位）的喜爱。沙贾汗还特别热衷于建筑艺术，他在位期间最著名的建筑便是为其爱妻建造的陵墓——泰姬陵。

沙贾汗统治时期的莫卧儿宫廷艺术以华丽的风格和繁密的花纹闻名。受欧洲植物图谱的启发，莫卧儿艺术家刻画出各式逼真的花卉图样，其中以玫瑰、百合、郁金香和鸢尾花最为常见。含苞待放和盛开的花朵图案不仅装点了泰姬陵，还被雕刻在珠宝上，或织入纺织品中、或被画在册页边框上，以此寓意沙贾汗统治的王朝如同天堂花园般美好而永恒。正如著名波斯诗文所言：“如果有人间天堂，此处即是。”此文更被铭刻在德里城中的沙贾汗宫殿内。

人间天堂

花卉纹样不仅点缀了泰姬陵，也是沙贾汗统治期间许多莫卧儿艺术作品的灵感。各类作坊中的艺术家纷纷以花卉纹样取代之前的传统图案，形成了新的宫廷艺术风格。这些图案化的花卉象征着一个理想世界——这里人们长生不老，不受疾病、饥荒或贫穷困扰。艺术家运用此类花卉纹样，赞扬莫卧儿王朝在沙贾汗的统治下，可媲美理想世界中的天堂花园。

交流与互鉴

沙贾汗皇帝统治时期，莫卧儿的玉雕工匠不断汲取各地文化，将中国的葫芦、欧洲的植物，以及中亚的动物等图像融入创作之中，形成了独特的莫卧儿艺术风格，对其他文化也产生了影响。一个世纪之后，莫卧儿玉雕风格也影响了中国宫廷艺术。清代热衷艺术收藏的乾隆帝（1736–1795年在位）十分喜爱莫卧儿玉器（当时称作“痕都斯坦玉器”），认为其典雅优美；而中国工匠受其启发，亦开始仿制莫卧儿风格的玉器。

遗韵悠长

1658年，沙贾汗皇帝卧病不起，而其第三子奥朗则布（1658–1707年在位）在争夺王位之战中胜出，令沙贾汗皇帝的统治仓卒结束。作为新任君主的奥朗则布极大地拓展了莫卧儿的疆域，导致了王朝呈现颓势。但莫卧儿艺术并未随“黄金时代”的结束而消逝。在莫卧儿王朝衰落后，原先供职于莫卧儿宫廷作坊的艺术家和工匠们转而为其他政权效力，令莫卧儿工艺得以传播并进一步融合当地风格。时至今日，在南亚地区，与沙贾汗统治时期相似的建筑风格和花卉装饰依然随处可见。在现今世界文化中，我们仍可以找到莫卧儿王朝的影踪：英语中“mogul”一词与“Mughal”（莫卧儿）一词发音相似用以形容如同莫卧儿君主般拥有巨额财富和极大权力的人。