

「德藝百年」

德意志藝術的黃金時代·柏林國家博物館珍藏展策展始末側寫

／呂憶皖

繼本院「天子之寶—台北國立故宮博物院
的收藏」先後於德國柏林、波昂兩地圓滿展出
後，今年自五月一日起至八月一日德方以「德
藝百年—德意志藝術的黃金時代·柏林國家博
物館珍藏展」（以下簡稱「德藝百年」展）做
為回饋展，以饗台灣觀眾。此次，德方傾囊推
出德國柏林國家博物館（Staatliche Museen zu
Berlin）所屬六館珍藏，策劃了這項極具歷史
與藝術價值的收藏展，這不僅是國內第一次的
德國藝術展，也是亞洲地區第一次大型的德
國藝術大展，可說是德國在亞洲展開藝術交流
的前聲，對於台灣、德國雙方具有里程碑的意
義，同時對未來德國藝術於日本、韓國等地的
展出將有帶頭的示範作用。以下透過專訪策展
相關人員，為大家細說這次「德藝百年」展的
策展始末及幕後的故事。

展覽緣起

談到這次展覽的緣起時，國立故宮博物院
石副院長守謙表示，最早可以追溯到一九九五
年德方特約策展人陶文淑博士（Dr. Ursula

Toyka-Fuong）代表波昂聯邦藝術及展覽館
（Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland），至本院洽談院藏文物赴德展出的
可能性。當時該館所提的回饋展構想是以歷史
文物為主，包括納粹時代等德國文物。經本院
同仁及擔任策展顧問的國立台灣師範大學美術
系曾教授曬淑等人的審慎討論，認為基於對等
互惠的原則，且考量這批展品不足以代表德國
藝術的精髓，故建議爭取德國柏林普魯士文化
資產基金會（Die Stiftung Preussischer
Kulturbesitz, Berlin）所轄的美術館展品為回饋
展。同時，由於德方尚無保障故宮借展文物獲
得司法免扣押等相關配套法令，使得這個構想
的後續發展暫時陷入瓶頸。

德方為回應本院對於司法免扣押的要求，德
國議會特別推動法律條文的修改。至一九九八年
十月十五日由德國議會通過「防止德國文化財產
外流保護法」（Kulturgutschutzgesetz）第二章
第二十條的修訂，使故宮出借文物的返還獲得
具法律拘束力的保障，這也使得雙方進入借展
作業的實質討論。

本院書畫處王處長、器物處嵇處長與德方策展人共同討論工藝品選件

繪畫選件

然而，與過去國際借展來台的經驗不同的是，這次「德藝百年」展德方為求慎重，也同樣提出司法免扣押的要求。本院器物處嵇處長若昕指出，所幸台灣已經有相關的法令措施：《文化資產保存法》第二十四條提到「國外保存古物之免稅進口，依有關稅法之規定辦理；由於展覽、鑑定等原因進口之古物，必須重行運出國外者，事先應提出申請及登記。」其次，《文化藝術獎助條例》第十一條更明確地規定「國外或大陸地區藝術品，經中央主管機關認可展出者，於運送、保管及展出期間，不

受司法追訴或扣押。」這些條文都是德方來台文物可以獲得司法免扣押的具體保障。

展覽構想的形成

之後陶文淑博士多次來院，與本院各典藏業務單位專業同仁，就展覽主題及其他前置作業進行商討。當時曾提出以「人的形象」作為展覽主題，本院策展團隊評估這項主題可能過於廣泛，且缺乏吸引台灣觀眾的重點，因此雙方仍持續針對展覽主題進行溝通，以確定德方回饋展的發展方向。

二〇〇〇年七月，本院杜院長正勝訪法期間，德國聯邦波昂藝術及展覽館副館長一行專程赴法與院長協商；二〇〇一年底，石副院長一行人前往波昂及柏林訪問，並與德方具體討論交換展的原則。當時，雙方確定了「天子之寶」展赴德展出，石副院長等一行人則在了解柏林國家博物館的收藏後，提出以十九世紀的德國藝術為德方回饋展的主題。這個主題立刻獲得柏林國家博物館總館長彼得·克勞斯·舒斯特教授(Prof. Peter-Klaus Schuster)的贊同，也因此確定展覽將以十九世紀為基調，並向前溯至十八世紀末期古典主義，向後擴及二十世紀初期現代主義，將德國藝術史的發展脈絡清楚地介紹給台灣觀眾。

談到將展覽主題鎖定在十九世紀的原因，石副院長指出：「十九世紀見證了德意志從古典到現代，從封建邦國到民族國家，由分裂到統一，並進入世界體系的歷程。」在這充滿鉅變的百年間，德意志的文化發展締造了高度的成就，影響廣泛而深遠。事實上，藝術在整個文化形塑的過程中扮演非常積極的角色，從博物館的收藏來看，柏林國家博物館在這方面的藏品質量俱佳；就展覽來說，這是非常好的議題，將是一個十分精采的展覽。

器物處嵇處長表示，當時故宮正在展出「花樣年華——從普桑到塞尚·法國繪畫三百年」，因此也正思考下一檔國際展應該從哪一個角度，展現與法國不一樣的歐洲藝術風貌。十九世紀的德國，正是從古希臘羅馬的傳統，

走出屬於自己的路。若從藝術史的角度來看，曾曬淑教授指出：「我們可以從這段藝術史的發展，看到德意志歷史的發展過程呈現在藝術作品上。」十九世紀至二十世紀初這段德意志藝術的黃金時代，不同流派風起雲湧，不同藝術中心地區各擅勝場；不論繪畫、雕刻或與生活有關的工藝，都能反映時代的變化。

於是，緊接著便由本院器物處嵇處長若昕、書畫處王處長耀庭與德方進行展覽細節的商討。原則上是由德方先提供借展構想、展品選件，然後也透過本院顧問曾曬淑教授的協助，與德方針對展品的取捨進行協商。石副院長特別提到國科會駐德代表胡昌智博士，胡博士本身是德國史專家，對於展覽構想及內容提供許多協助，策展期間多次奔走於波昂及柏林兩地，對於促成這次「德藝百年」展，實在功不可沒。

選件過程

這次「德藝百年」展分成五大主題：一、羅馬——德國藝術史的軸心。二、德意志藝術巡禮：從柏林到維也納。三、歷史主義——理想主義——帝國時代。四、現代藝術的萌芽：外來的動力。五、德國前衛派：從表現主義到包浩斯。觀眾可以依循這五個單元的脈絡，了解這百年間德國藝術的獨特風貌。

書畫處王處長表示，展品借自德國普魯士文化資產基金會轄下的柏林國家博物館的六家館：老國家畫廊(Alte Nationalgalerie)、新國家

畫廊 (Neue Nationalgalerie)、油畫館 (Gemäldegalerie)、柏林工藝美術館 (Kunstgewerbemuseum)、藝術圖書館 (Kunstbibliothek)、銅版畫收藏館 (Kupferstichkabinett)等。展品時間跨越自一七七五至一九二五年，涵蓋德國的古典主義、歷史主義、新藝術與早期現代主義的作品。這次德方回饋展精選的一百九十三組件文物，包括了名家油畫及素描，還有難得一見的傢俱，精緻華麗的瓷器、玻璃器及金屬器，尤其是當時蔚為風潮的柏林鑄鐵飾物。

嵇處長點出這次展覽在器物方面的特色，德國是歐洲第一個燒出瓷器的國家，這次著名的柏林王室瓷器製造廠、國人耳熟能詳的麥森瓷器都將來台展出。其中，多功能的傢俱與中國的多寶格有異曲同工之妙，而獨具特色的柏林鑄鐵藝術，則令人讚嘆普魯士如何將厚重又價廉的鐵，鑄成名人及王室塑像、鏡框，甚至精緻華麗的首飾，從柏林鑄鐵藝術見證了普魯士工業技術的進步，也展現出普魯士鑄鐵藝術絕無僅有的美學特徵。

關於這次回饋展畫作，首先由曾曬淑教授進行選件。由於必須考慮展覽的品質與份量，並且兼顧台灣觀眾的期望，因此舉凡具代表性藝術家的作品都儘可能借到，以全面呈現十九世紀德意志的藝術面貌。在選件過程中，避免一些保存狀況不佳或同質性太高的作品，然後再從這些藝術作品中，依據作品的搭配以及展覽的整體效果進行選件。曾教授回憶著說：

「德方很慷慨地讓我們進入典藏庫選件，一直鼓勵我們多選，充分顯示出他們對於這次展覽的誠意。」

藍彩藤葉紋瓷咖啡壺、瓷杯盤
薩克森麥森王室瓷器製造廠，1904年 柏林工藝美術博物館藏

曾教授說：「在那裡選件的時候，後來和那邊的幾位博物館部門負責人談得很融洽，我所指定展覽廳牆上所掛的十多幅畫作，他們都當場同意借展，因此許多藝術史教科書上提及的重要作品都將呈現在國人面前。」舉例來

隱雕瓷版花式鐵框架
柏林工藝美術博物館藏

巴特哥德斯貝格地區風景紋帶蓋玻璃獎杯
1840年左右 柏林工藝美術博物館藏

銀陳設器
約1860-1870年 柏林工藝美術博物館藏

薩克森系列瓷托盤
薩克森麥森王室瓷器製造廠，1904年 柏林工藝美術博物館藏

卡爾·腓特烈·辛克爾 海邊岩石上的歌德式教堂
老國家畫廊藏

說，波克林〈與拉小提琴的死神在一起的自畫像〉、辛克爾〈海邊岩石上的哥德式教堂〉、卡爾·布雷先〈棕櫚屋的內景〉、莫利茲·馮·施溫德〈灰姑娘——動身趕赴舞會〉等等都在借展畫作之列，德方可以說不斷在選件過程中釋出善意。甚至十分難得的，畫家卡爾·史畢茲

魏格的雋永之作〈愛好仙人掌的神父〉這次也將來台展出。由於之前史畢茲魏格的名作〈可憐的詩人〉在柏林失竊，目前館方僅剩兩幅小作，因此外借的意願不高。但考慮到史畢茲魏格是德國南部極具特色的畫家，如果在這次展覽中缺席，實在可惜。經過多次爭取後，德方最後終於同意放行，也讓這次的展覽增色不少。

同時，石副院長表示這次展覽特別將繪畫和工藝美術陳列在一起，因此選件時特別挑選一些相關的工藝美術品，如實用功能的傢俱、陶瓷、陳設器等，讓觀眾更能具體感受到十九世紀的時代氛圍。藝術在當時不是那麼分門別類，以這次展覽中的藝術家辛克爾為例，他被公認是十九世紀上半葉德國古典主義最重要的建築大師，除了專精城市規畫、室內裝潢及舞台設計之外，他也在繪畫、素描和版畫等方面展現出全方位的藝術才華。這批珍藏在德國依其類型，收藏於不同類型的博物館，因此，這樣將不同類型的藏品融合展出於一個空間的手法，即便在德國，也是一個非常新的嘗試。

此外，觀眾也將在這次「德藝百年」展現另一項特色，就是可以在展覽中看到許多德國重要的歷史人物，如康德、辛克爾、歌德、俾斯麥等人的肖像，目的是讓這個展覽不僅呈現藝術史的發展脈絡，也能擴及到文化史的層面，這也是在選件過程中，策展團隊深思熟慮後的精心安排。

展示設計的特色

在展場設計的細節上，台灣及德國兩地的策展單位不斷地針對展品與展品之間的空間關係、展場空間配置、展品的主從關係、色彩的運用，乃至於展品陳列環境等方面進行溝通，以確保此次展覽中珍貴的德國文物可以獲得最好的照顧，並呈現出最佳的展示效果。

負責「德藝百年」展場設計的設計師楊啓鉉表示，在思考這次展場設計時，完全是以參觀者與展品之間的關係為出發點，以一種很理性的態度進行規劃，希望營造出一個「展品是主角，空間是配角」的展覽環境。空間是處於

卡爾·史畢茲魏格 愛好仙人掌的神父
老國家畫廊藏

隱微的地位，不喧賓奪主，讓觀眾將注視焦點直接放在展品上，同時兼顧借展單位對於展品在安全及保存維護條件等方面的要求。走進「德藝百年」展場，觀眾將自然地被引導沿著展覽動線，從十八世紀末的古典主義開始，循序進入十九世紀乃至於二十世紀初期德國藝術珍藏的饗宴。

在本院「德藝百年」展特約策展人阿格妮特·馮·施佩希特博士(Dr. Agnete von Specht)的推薦下，二〇〇四年元月設計師實際走訪德國柏林國家博物館，此行對於原先展覽的色彩運用有不小的影響及衝擊。原本在競圖時所提的展場色彩計畫是依循德國國旗的黃、紅、黑

展場設計圖

等三色發展而來。但是在參觀柏林國家博物館所屬的老國家畫廊後，才發現德國人對於色彩有不同的見解。出乎意外地，德方運用淺藍、淺粉紅、淺綠等顏色的褚布襯托十九世紀的藝術作品，這是德方博物館人員歷經多年來對於館藏展示所建立的詮釋與經驗。在這次展覽中，也將運用這樣的色彩，讓這批珍藏不會脫離它原本的展示環境。

十年努力，開花結果

在德方一絲不苟的堅持下，從展品選件、展覽設計、包裝運輸，到精心編印的圖錄及導覽手冊等，都在雙方策展團隊頻繁的溝通中，經歷無數次的協調與修正，其背後不外乎是對這批德國藝術國寶的珍愛，以及對於這次亞洲首展的深切期盼與慎重。正如德方博物館人員所說：「這批珍藏遠赴台灣的這段期間，我們會很想念『她們』的！」

這項展覽歷經近十年的籌劃與推動，在突破法令等諸多限制，終於開花結果。且讓我們走進「德藝百年」德國藝術的黃金時代，感受德國藝術家的心靈世界，欣賞這近百年間德意志民族的藝術才華！

縫紉、休閒和化妝用圓桌
柏林工藝美術博物館藏