

哈布斯堡皇室收藏家——

林莉娜

維也納藝術史博物館鉅作展選萃(一)

圖一 貝納漢·史特里格爾〈馬西米連半身畫像〉
Kunsthistorisches Museum Wien,
Gemäldegalerie, Vienna

圖二 尼可拉斯·萊瑟〈勃良地的瑪利亞半身側像〉
Kunsthistorisches Museum Wien,
Gemäldegalerie, Vienna

奧地利維也納藝術史博物館的藏品，是哈布斯堡王朝（House of Habsburg）世代持續收集累積的成果。哈布斯堡王朝的家族成員曾任神聖羅馬帝國皇帝，奧地利大公、皇帝，匈牙利王，波希米亞王，西班牙王，葡萄牙王和義大利大公爵位。不僅是奧地利的統治者，自一四五二年至一八〇六年間，他們的權勢貫穿整個中歐，橫跨西班牙，可說是歐洲歷史上統治領域最廣的王室。自十五世紀至十八世紀以來哈布斯堡皇室熱衷於收藏興趣，積極鼓勵贊助藝術家，其獨特的品味更直接影響了當時宮廷的藝術創作風氣。在歐洲文藝復興和巴洛克時期，哈布斯堡王室鑒賞家擁有無數的藝術財富。

神聖羅馬帝國皇帝馬西米連一世（Maximilian I, 1459—1519）

哈布斯堡的收藏史上，首先應提及皇帝馬西米連一世（圖一）通過皇室聯姻馬西米連與勃良地（Burgundy）的瑪利亞（圖二）成親，哈布斯堡家族自奧地利開始有向外干預歐洲政治的野心，尤其是對於擁有高尚城市文化，貿易、紡織工業發達的尼德蘭低地國地區。一五〇八年馬西米連被宣告為皇帝，但未被加冕。其兒女及孫子，多與外國王族通婚，幾次政治婚姻，鞏固了哈布斯堡王朝在奧地利及其附屬國家的統治權，並成為歐洲最顯赫的家族（因此才有「別人都忙於征戰，只有快活的奧地利在娶親」的說法）。

哈布斯堡皇室收藏家－維也納藝術史博物館鉅作展選萃（一）

圖三 雅克柏·塞斯納格〈提洛爾的費迪南大公〉
Kunsthistorisches Museum Wien,
Gemäldegalerie, Vienna

馬西米連是當時的大收藏家，他對杜勒（Albrecht Dürer, 1471-1528）極為推崇，雙方在一五一二年初次見面，之後數年杜勒陸續承接許多項工作。

費迪南大公二世 (Erzherzog Ferdinand II, 1529—1595)

費迪南一世（Ferdinand I, 1503-1564）次子為重要的藝術收藏家費迪南大公二世，（圖三）他繼承了奧地利西部的提洛爾及前阿爾卑斯州成為攝政王，並擁有德國西南部的領地。費迪南大公二世曾在波西米亞擔任總督長達十七年，

圖四 卡爾·哥貝〈家譜陳列廳〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

圖五 漢斯·馮亞深〈皇帝魯道夫二世肖像〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

他將其行政官署設於茵斯布魯克（Innsbruck），但將家人住的地方遷到安布拉斯宮（Ambras），並透過城堡的擴建，以增加其藝術品的收藏。學識淵博的費迪南對歷史的興趣及對收藏藝術品，有系統的規劃收購，使得無論是在自然科學或人文藝術，甚至奇珍異寶的藏品數量大增，其中尤以肖像畫方面的收藏超過千幅。

卡爾·哥貝（Carl Goebel, 1834-1899）〈家譜陳列廳〉

（圖四）屬於一八七五至一八九〇年間所作的水彩畫系列之一，描寫十六世紀下半葉費迪南二世安布拉斯宮的展廳。陳列室的牆壁為巴洛克式風格，畫面牆上兩片大型畫板，懸掛著西元十三到十六世紀哈布斯堡家族成員的畫像，它們多出自名畫家之手。貝納漢·史特里格爾（Bernhard Strigel, 1460-1528）〈馬西米連半身畫像〉以及尼可拉斯·萊瑟（Nicklas Reiser, 1498-1512）〈勃艮地的瑪利亞半身側像〉，都是來自安布拉斯宮的珍品收藏。卡爾·哥貝的水彩畫具有高度藝術文獻的價值，藉由觀賞作品的細節，即能瞭解當時畫廊展示藝術作品的方式。費迪南二世的藝術收藏是日後皇家收藏的基礎之一，所有的藏品自費迪南死後百年均完好如初地保留在安布拉斯宮，同時也開放供人觀賞。一八〇〇年因與拿破崙（1769-1821）的戰爭，遂將所有收藏遷至維也納，直至一八九一年藝術史博物館開幕

時，才再將所有繪畫展示於名畫陳列館中。

神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世（Kaiser Rudolf II, 1552—1612）

馬西米連二世（Maximilian II, 1527-1576）與查理五世（Karl V, 1500-1558）的女兒瑪利亞聯婚，在信仰上採取包容的立場，因而新教在奧地利得以擴展，但卻導致在西班牙堅信天主教的堂兄及連襟菲立普二世的不滿。馬西米連二世的長子和繼承人魯道夫被送往西班牙宮廷接受教育，他是位天資聰穎、極富藝術天份，卻內向的年輕人，對藝術的收藏熱情深受菲立普二世影響。繼承王位後，魯道夫二世將首都由維也納遷移到布拉格，他所收藏杜勒和老魯卡斯爾拉赫（Lucas Cranach, 1472-1553）畫作，至今仍是藝術史博物館藏精品。

漢斯·馮亞深（Hans von Aachen, 1552-1615）〈皇帝魯道夫二世肖像〉（圖五）畫成

哈布斯堡皇室收藏家－維也納藝術史博物館鉅作展選萃（一）

圖六 魯卡斯·凡·瓦肯博赫〈魯道夫二世幸臨飲水療養地〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

於一六〇六至一六〇八之間，可能來自魯道夫二世的藝品收藏室。馮亞深曾為皇帝完成無數畫像，畫中真實的個人特徵，面容細部描繪傳神，可以

確定魯道夫與畫家關係親近才能達成。另一張魯卡斯·凡·瓦肯博赫（Lucas J. Van Valckenborch, 1535-1597）〈魯道夫二世幸臨飲水療養地〉（圖六）可能是為恩斯特大公（Erzherzog Ernst, 1553-1595）所繪。此畫描繪小山丘上的露天溫泉，一群貴族搜集泉水來飲用，中間三位男士，分別為魯道夫二世、馬蒂亞斯以及恩斯特大公，背景則是位於雅爾谷的史瓦巴赫浴池。魯道夫逐漸不攝內政，野心勃勃的弟弟馬蒂亞斯認為他毫無統治能力，最終被趕離王位，僅保留住布拉格的官邸和皇帝名號。魯道夫二世將官邸從布拉格遷回至維也納，藝術收藏室部分繪畫也被帶了回去，剩下的藝術品則於三十年戰爭後，遭瑞典軍隊掠奪並運走。

矯飾主義的藝術

矯飾主義（Mannerism 或譯為風格或樣式主義），指的是從一五二〇年代文藝復興全盛期結束到一五九〇年左右

巴洛克風格興起之間盛行的一種藝術風格。文藝復興全盛後期，畫家們對於古典的繪畫原則，譬如優美、和諧、理性等已漸感俗套，轉而追求畫面不安定、扭曲、變形等元素。對於藝術家而言，與其拘泥於傳統來作畫，不如致力於表現內心的思維及感情。矯飾主義源於佛羅倫斯和羅馬，後來擴展到中歐和北歐。一五二七年，神聖羅馬帝國和神聖聯盟（由教宗、法國和威尼斯等組成）之間的戰爭導致羅馬遭到洗劫，結束了文藝復興的全盛時期。而這場劫難動搖了文藝復興運動人文主義和理性的基礎，也分裂了信仰的部分。矯飾主義藝術在此時興起，其服務對象不是城市新興的資產階級而是貴族宮廷。

魯道夫二世召集許多藝術家到宮廷裏為他服務，其中史普蘭格和漢斯·馮亞深（Hans von Aachen, 1552-1615），因受到布拉格皇宮矯情格調風格的影響，創作出一種誇張、矯柔造作的形式，最能代表拉格宮

圖七 史普蘭格〈宙斯與安蒂歐普〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

延晚期文藝復興風格，所謂的「魯道夫式宮廷風格」。

史普蘭格（Bartholomäus Spranger, 1546-1611）是布拉格矯飾主義風格的典型代表，他以微妙的理智和熟練技巧將帶有異國情調的矯飾主義風格表現出來，其畫作在歐洲各主要宮廷深受歡迎。他到羅馬為教皇工作，後被任命為維也納宮廷畫家，受到魯道夫二世的庇護。史普蘭格與

馮亞深，為宮廷創作了一系列文學與神話情色題材的作品，正符合了魯道夫二世喜愛的主題。（圖七、八）出生於科隆，身為肖像畫家與歷史畫家的馮亞深，在作品裡融合了義大利文藝復興藝術的理想與尼德蘭畫派的寫實。一五九二年起，他的繪畫聲譽高漲，受聘於魯道夫二世，作為魯道夫的御用畫師身居榮位。而在魯道夫二世死後，繼續受到其弟馬

蒂亞斯皇帝（Kaiser Matthias, 1612-1619）大公的尊寵，被聘任為藝術總監。

北方文藝復興的藝術

魯道夫二世也喜愛北方文藝復興的藝術，所謂「北方」泛指當義大利為歐洲文化中心之時，以北的地區，其中包括日耳曼、尼德蘭地區（今日比利時、荷蘭、盧森堡和法國的部分）。尼德蘭革命的結果，北部荷蘭獨立，但南部法蘭德斯仍處於西班牙統治之下，政治上的分離，使得具有不同民族特色的南北畫派終於各自獨立發展。布勒哲爾（Brueghel, 約1525-1569）的藝術活動正好界於兩個歷史時代的交替期，他是尼德蘭時期最偉大的畫家。從他的藝術中，可以清楚地看到尼德蘭藝術發展重要成就的總結。

魯道夫二世之弟恩斯特大公曾任西班牙轄下尼德蘭總督，他的興趣在於尼德蘭繪畫，現今館中所藏的布勒哲爾作品大都是他的收藏品。在宗

圖八 馮亞深〈酒神、豐收女神和邱比特〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

圖九 揚·布勒哲爾〈小花束〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

哈布斯堡皇室收藏家－維也納藝術史博物館鉅作展選萃（一）

教畫中描寫人的生活環境與日常活動是尼德蘭繪畫的趨勢，農民的現實生活場景常出現在布勒哲爾的作品中，充滿濃郁泥土氣息，富有豐富生命力。恩斯特大公去世後，布勒哲爾繪畫便轉入魯道夫二世手中。當時繪畫被運到維也納，加入皇室收藏中，後來又歸屬於雷

圖十 史坦威克〈伯多祿獲救〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

奧波德·威廉大公（Leopold Wilhelm, 1614-1662）。老布勒哲爾的次子揚·布勒哲爾一世（Jan Brueghel d. Ä., 1568-1625），年輕時期曾到義大利學習，在樞機主教的贊助下繪圖。後來返回尼德蘭，定居在安特衛普，成為南尼德蘭哈布斯堡大公皇儲的宮廷畫師。揚·布勒哲爾是荷蘭的繪畫巨匠，也是文藝復興時期北方代表畫家。他擅長鮮花靜物及具有異國情調色彩豐富的風景畫，獨特精細的觀察能力，瑣碎細膩，具有表現素材柔軟質感的能是他的藝術特徵。〈小花束〉（圖九）鮮花迅速凋謝的生命週期隱喻世間一切皆是瞬間即成過往，無根的植物、錢幣、首飾與戒指更突顯帶有虛無的想法。畫中一枚刻著一五九九年的金幣，並不是繪製的日期，但也證明此畫作至少是在該年之後才完成的。

雷奧波德·威廉大公
 (Erzherzog Leopold Wilhelm
 of Austria, 1614—1662)

直到費迪南三世（Ferdinand III, 1608-1657）的弟弟雷奧波德·威廉大公，哈布斯堡家族的藝術收藏才再度擴張。威廉大公被譽為巴洛克時代最出色的美術鑒賞家，其藏畫質量均屬上乘。在他擔任布魯塞爾任職總督時，曾到各地收購文藝復興盛期、尼德蘭畫派以及西班牙黃金時代的作品。因費迪南二世執意的長子繼承權，生為費迪南二世最小的兒子，雷奧波德·威廉大公乃被排除在未來統治人選之外。他在青年時期被封為史特拉斯堡、帕紹市及歐爾謬茲市的主教，後來威廉仍步入軍戎生涯，一六三九年擔任波西米亞王國的總督，以及皇帝軍隊的最高指揮總司令。歷經與瑞典多次交戰獲得勝利後，最後交出了最高指揮的職位，並在敏斯特簽署和平協商，連同一六四八年的威斯特發利亞和平條約，終止了三十年戰爭。

但是威廉大公的重要性不在於政治上，也非軍事方面，而是在文化史方面。在哈

圖十一 提香〈刺客〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

布斯堡家族當中，除了魯道夫二世以外，他是最重要的繪畫收藏家。短短幾年內，他的畫廊收集大量的繪畫，其中半數以上的作品至今仍是藝術史博物館的重要收藏。約在十七世紀中葉，英格蘭內戰導致王室貴族大量珍貴的收藏品流散各處，威廉大公因軍事和

圖十二 提香〈巴馬醫師吉安·基亞柯摩·巴爾托洛提〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

政治的地位與權勢，使得他成了匿名買家，許多白金漢公爵從英格蘭帶到阿姆斯特丹畫作，被威廉大公以費迪南三世的名義購買下來。史坦威克（Steenwyck，約1580-1649）〈伯多祿獲救〉（圖十）即是在一六三五至一六四八年間由白金漢公爵所收藏。而其

他來源重要的莫過於來自於英格蘭漢彌爾頓公爵，提香（Tizian，約1488-1576）〈刺客〉（圖十一）即是一六三八至一六四九年屬於漢彌爾頓公爵的收藏，一六五九才被雷奧波德·威廉所收藏。

威廉大公透過義大利的中介收購整批藝術作品，其中包

哈布斯堡皇室收藏家—維也納藝術史博物館鉅作展選萃（一）

括十六世紀威尼斯繪畫，以及尼德蘭畫家的作品，尤其是來自安特衛普。他的藏品提供了南部尼德蘭美術風格於一六四〇至六〇年間的整體概況，另外，尚有法蘭德斯畫派風景和歷史畫作，而與風俗畫常連在一起的荷蘭畫派也多來自於他的收集。

威尼斯文藝復興的藝術

威廉大公將他喜好的威尼斯畫派三傑——提香、丁多列托（Tintoretto, 1518-1594）、維洛內利（Veronese, 1528-1588）以及法蘭德斯藝術大師——魯本斯（Rubens, 1577-1640）、范·戴克（van Dyck）的繪畫運到維也納馬廐堡（Stallburg），後來成了博物館收藏的軸心。威尼斯藝術接近於文藝復興與拜占庭傳統對色彩的特殊結合，光線明艷，視覺形象寧靜，風景及敘事性情節變化多端，正是威尼斯繪畫的風格特色。十六世紀後半的威尼斯除了提香，沒有人繪製肖像技術可與他相比。

圖十三 丁多列托〈著金飾胸甲的男子〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

他善於處理色彩及光線，中年時期的畫風穩健有力，用色豐富且明亮；晚年以豪放粗曠的筆觸取代細部精緻的描寫，色調單純卻富有變化。提香所畫的權勢人物、教宗或貴婦人的畫像，均能揭示人物內心世界，完美的展現人文主義之內在精神。〈巴馬醫師吉安·基亞柯摩·巴爾托洛提〉（圖十

二）這是提香個人醫師的畫像，以一位中年男子、四分之三側面的半身像方式呈現，在黑色襯衣外面，穿著紫色的絲絨背心以及寬袖與長巾，使我們注意到這位肖像者較高的階級地位。他的眉頭深鎖，眼神專注地朝向遠方，陰暗的背景使得觀賞者的目光多集中於肖像的個性。此畫自一六五九年

圖十四 維洛內些〈朱蒂斯與赫洛芬尼的首級〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

起就登記在哈布斯堡皇室的收藏品之中。

丁多列托不似提香有革新性，畫面多重複描繪自己偏愛簡潔有力的姿勢，所繪肖像大多為威尼斯的官員。〈著金飾胸甲的男子〉（圖十三）是較為出色的一張肖像畫，丁多列托不只傳達了被描繪者的個性，同時清楚呈現其背景與社

圖十五 魯本斯〈西蒙與艾菲琴妮亞〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

會地位。畫家綜合提香和米開朗基羅的藝術，構圖宏偉而色彩絢麗。將人物形象置於近景中，而背景則用快速的筆觸描繪，這也是他的習慣用法。

維洛內些（朱蒂斯與赫洛芬尼的首級）（圖十四）畫中人物肌膚白晰富於透明感，透露著高雅貴族氣質，畫中有拉斐爾及提香的影子。畫家以極

簡練的筆觸達到神奇自然的效果，僅用有限顏色，就能使色調區分細膩，並透過投射在畫面的外部光線，巧妙的運用色彩使服飾有了明亮感。畫中人物穿著華麗時髦，衣袍絲綢質感高雅，維洛內些除了寫真傳神，並以豪華場面和富麗服飾取勝。他善於創作摹擬古典主義形式的建築背景，如同舞台

佈景設計加以處理，成熟後期刻意將背景色調變得灰暗些，烘托出人物的容貌和姿態。

圖十六 黑姆〈靜物畫—早餐〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

魯本斯（西蒙與艾菲琴妮亞）（圖十五）約於一六一七年繪製，一六三五至一六四八年威廉大公從白金漢公爵所收購。此畫主題來自薄伽丘《十日談》，描述富有俊美、但毫無受教育意願的西蒙一個富裕莊園主的兒子，愛上艾菲琴妮亞並為她改變其農夫生活。他在極短時間學習到教養，並歷經多次冒險與落難，終使艾菲琴妮亞成為妻子。

魯本斯依循薄伽丘故事的描述：譬如西蒙面對艾菲琴妮亞的美麗，必須倚靠手杖才能站立；艾菲琴妮亞穿著若隱若現的衣裳，畫家繪出她的肌膚色澤，並呈現出閃亮的透明感。魯本斯以豐滿人體著稱，關心不只是人體的表面，對皮膚肌肉觀察入微，不論是肌肉皺摺或凹陷皺紋，都充滿立體感。畫中所出現的一些動物，及背景自然風光是由另兩位畫家所繪。魯本斯的畫室承接工

荷蘭的巴洛克藝術

作後，以油彩畫出基本構圖，接著由助手完成打底工作，再接手完成。他不僅雇用助手工作，還經常與獨立畫家共同創作。

圖十七 大衛·特尼爾茲〈農夫的婚禮〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

圖十八 特尼爾茲〈雷奧波德·威廉大公在其布魯塞爾的畫廊〉 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

荷蘭畫派的風俗畫也多來

自於雷奧波德·威廉的收集。

黑姆（Jan Davidsz de Heem, 1606-1683/84）〈靜物畫—早餐〉（圖十六），此類令人親切愉快的傳統小畫，屬於小市民的藝術，題材包括了風俗、風景、動物，其他另有靜物、花卉畫。黑姆首創一種樣式豪華的畫面，畫中有水果、龍蝦與牡蠣、容器和玻璃杯等食物和飲具的組合，色味俱全。靜物的安排帶有強烈的象徵意義，食物暗示外表的迷惑性，鮮美的事物終將腐敗。

大衛·特尼爾茲（David Teniers d. J., 1610-1690）〈農夫的婚禮〉（圖十七）他以傳統農家的生活為題材，畫面融入銀灰的溫暖光線。畫上有註明是一六四八年所繪，屬於威廉大公的收藏。自一六四七年特尼爾茲開始受聘於南低地國的總督威廉大公，成為宮廷畫師和藝術收藏管理人。除了管理及擴展大公的收藏之外，並為許多著名的畫複製縮圖，編成一本附圖的收藏目錄。

〈雷奧波德·威廉大公

在其布魯塞爾的畫廊〉（圖十八）描繪在富麗堂皇的畫廊中，戴著帽子的正是威廉大公，旁邊則是特尼爾茲正在欣賞一幅畫像。畫中所懸掛的圖畫並不全是按照其原來尺寸所描繪，不過都是來自於漢彌爾頓公爵及德拉·那維所收藏的義大利油畫，尤其是來自威尼斯的畫作。圖中佈置於畫廊的畫作，記錄了威廉大公身為收藏家的聲譽。此圖約繪製於一六五一年，一六八五年收藏在布拉格，一七八一年則在維也納皇帝收藏室中。一六五六年威廉大公辭去尼德蘭總督之職，離開布魯塞爾，將所有收藏運回維也納，並在馬廄宮籌備新畫廊，他的藏畫後來由其侄子雷奧波德一世皇帝所繼承。

義大利與西班牙的巴洛克藝術

神聖羅馬帝國皇帝雷奧波德一世（Leopold I,

1640-1705）

雷奧波德一世是皇帝費迪南三世的次子，他繼承了雷奧波德·威廉大公的遺產及魯道夫二世名畫陳列室的藝術收藏品。（圖十九）西班牙與奧地利的哈布斯堡之間血統關是藉著相互聯姻而得以維繫，雷奧波德一世的母親瑪利亞公主，是西班牙國王菲立普三世的女兒，雷奧波德一世與他的姪女，馬佳莉塔·德雷莎公主（1651-1673）訂婚。公主十五歲前往維也納與皇帝成親之前，就有多幅由委拉斯蓋茲（Velázquez, 1599-1660）為她所繪製的肖像被送抵維也納皇宮。〈穿白衣的馬佳莉塔·德雷莎公主〉（圖二十）約於一六五六年間繪製，是他晚年的作品。畫中人物是奧國瑪利亞安娜和菲立普四世（Philip IV, 1606-1665）的女兒，菲立普四世第二次婚姻是與相當於自己的姪女年紀的瑪利亞安娜結婚，他們共育有五個孩子，第一個孩子為瑪佳莉塔公主。小公主當時雖只有五歲，卻呈

圖十九 〈皇帝雷奧波德一世將帝國呈交聖約瑟夫保護〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

現尊嚴和個性，委拉斯蓋茲繪筆充份傳達了王室小孩的魅力。金黃色的頭髮，細膩肌膚，華麗服裝，頭戴髮結，其他配飾都加強畫中人物的整體效果。畫中公主穿著白色有紅

色小花與黑色花邊裝飾的服裝，花邊刺繡以各種顏色的點線表現，表現衣服質地觸感能力令人驚嘆。這幅作品公主的風格與服裝，正好與馬德里普拉多博物館所藏著名家庭肖像

〈侍女〉畫中公主相似，只是臉部朝向相反。而在那張畫中小公主在身為國王與王后的父母親、女侍從以及宮廷畫家委拉斯蓋茲本人面前，留下了肖像身影。待續……

圖二十 委拉斯蓋茲〈穿白衣的馬佳莉塔·德雷莎公主〉
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna