

華麗的巴洛克——

記錄／許媛婷、藍恭旭

林曼麗院長專訪

奧地利維也納藝術史博物館源自歐洲哈布斯堡皇室收藏，藏品涵蓋十五至十七世紀文藝復興與盛期義大利、德國、尼德蘭地區以及西班牙黃金時代藝術大師的畫作，尤以威尼斯、法蘭德斯畫派、矯飾主義及華麗的巴洛克藝術為主。這些追求宏大構圖和裝飾富麗堂皇的作品，享譽世界藝壇，二〇〇七年十月二十日至二〇〇八年二月二十四日在臺北國立故宮博物院展出。

這次展出作品可說是集維也納藝術史博物館收藏之精華，包括杜勒、布勒哲爾、威尼斯畫派三傑——提香、維洛內些、丁多列托，以及法蘭德斯大師——魯本斯、范·戴克等重要藝術家的作品。特別爭取來臺展出的有杜勒〈威尼斯少女〉、提香〈刺客〉與魯本斯〈自畫像〉，更是傑作中的傑作；其中魯本斯的〈自畫像〉是第一次來到亞洲。促成這件文化盛事的推手，是本院林曼麗院長，經過她的努力，維也納藝術史博物館終於首肯將這三件鉅作加入「華麗巴洛克：偉大的哈布斯堡收藏家——來自維也納藝術史博物館之鉅作」交換展中。

在一個微風輕拂的傍晚，林院長接受了本刊主編專訪，暢談了這個展覽，以下是訪談的內容。

因緣巧合促成展覽

對故宮而言，此次與維也納藝術史博物館的交換展，是一個令人相當期待的展覽；而促成這次展覽的因緣與經過，相信同樣會引起許多人的好奇，院長能否談談箇中因緣？

林院長點了點頭，沉思

了一下，娓娓地打開了話匣子……事實上，故宮與國際之間的交流展覽並非首度舉辦，以往也舉辦過許多次成功的展覽，曾經到過美國、法國、德國等地展出。不過，這次能夠與維也納藝術史博物館洽談，雙方共同合作交換展覽，是我

最感到欣慰的一件事。二〇〇四年年中，當時我剛剛接任故宮副院長，還同時擔任國家文化藝術基金會董事長的職務。有一天接到一位普立茲建築獎得主，奧地利名建築師 Hans Hollein 的電話，告訴我奧地利國會剛剛通過「司法免扣押條

2007年10月11日「華麗的巴洛克」開箱記者會上林院長致辭

款」，並提及維也納藝術史博物館希望有機會能舉辦故宮展覽的意願。我很快地確認了奧國免扣押條款的內容，並且馬上與當時到台灣來的 Hollein 先生就這個部分交換了初步意見。當年十一月，我剛好有一個前往英國推動國藝會A&B交流計畫的行程，便接受Hollein

建築師的邀請順道前往奧地利參訪。在維也納與藝術史博物館館長Dr. Wilfried Seipel初次見面，相談甚歡，且經過館長與建築師的引見，也拜會了奧地利總理府當時主管文化藝術事務的官員Franz Morak先生等人，對此次交流展取得了一定程度的共識。之後，透過我

國駐奧代表處的安排，主動邀請Seipel館長來院參訪，石守謙前院長也特別召開了一個會議，針對故宮與藝術史博物館交流展的問題，當面與Seipel館長會談。不過當時因為一些細節需要處理，所以事情就延宕下來，有一段時間沒有進展。為此駐奧代表處還特別央請石院長前往奧國，專程安排與Seipel館長見面交換意見。

由於我個人是學習藝術創作出身的，當然對西洋美術有所涉獵，因此知道藝術史博物館的繪畫收藏是首屈一指的，特別是從文藝復興到十七世紀之間的藏品，更是其中的佼佼者。我自己對於這個領域的作品本來就有著極大的興趣；因此若能好好把握這次機會，讓台灣民眾看到十五至十八世紀西洋美術史上的精彩畫作，並瞭解西方藝術史整體的發展脈絡，那就太好了。所以二〇〇六年一月內閣改組，我就任院長之後，還是期盼能夠完成這個交流展，便積極與駐奧代表處聯繫，表達我希望能夠

林院長（時任副院長）於2004年11月首次赴奧時，與藝術史博物館館長Wilfried Seipel 建築師Hans Hollein合影。

再次邀請Seipel館長來台的想
法。同時我也寫了一封信給
Seipel館長，一方面禮貌地告
知我接任院長；另一方面則表
達希望繼續推動雙方合作交流
的意願。沒想到事情就這麼巧
合，信件寄達的那天，正好我
國駐奧地利代表處黃俊彥代表

杜勒〈威尼斯少女〉開箱

藝術史博物館已經規劃好了展
覽的內容。當然，他們是以西
洋藝術史發展脈絡的角度來選

叫人感動的三件展品
這次借展六十七件作品
中，有三件是院長特別商借
的，能否談談這三件畫作。

與黃瑞坤組長也再次前往藝術
史博物館拜訪館長，館長在看
了我的信之後，欣然接受我的
邀訪，答應在一次赴韓國的行
程中，順道再次到故宮來。透
過這次的努力，才讓整個交流
展確認下來。而這已經是去年
三、四月間的事了。

〈威尼斯少女〉

要知道，每一個博物館有
其本身的考量，商借館藏重要
作品，並不是容易的事。我特
別商借來院展出的三件展品，
一件是杜勒（Dürer）的〈威
尼斯少女〉；杜勒是北方文藝
復興時期相當重要而且極負盛
名的畫家，幾乎可以跟文藝復
興三傑並駕齊驅。杜勒的作
品，不管是版畫，還是油畫創
作，都十分精彩，加上他是個
非常認真的創作者，作品豐富
而精彩。〈威尼斯少女〉是一
幅典型的受到文藝復興人文主

件，因此初步挑選的畫作，從
十五世紀到十七世紀，囊括北
方文藝復興、威尼斯畫派、矯
飾主義以及巴洛克藝術家不同
時期極具代表性藝術家的重要
作品，已經相當完整了。但
是，在看到對方所提出的展覽
清單之後，我個人覺得似乎仍
有美中不足的地方，為了使展
覽內容更精彩、更符合國人的
期望，我決定親自去維也納選
件。

義影響的肖像畫，這張畫給我的感覺，無法只用「生命力」這幾個字來形容；更確切的來說，這幅作品讓人感受到一位有血、有肉、有感情、有思想，一位活生生的美女，彷彿就站在你的面前。杜勒表現手法相當細膩，他透過光線、色彩的運用，將人物神情栩栩如生地描繪出來。這幅畫像雖然不大，但我第一眼的感覺，就是「很美」，可以說是美的極致。這種美感，並不是一種形式表相的美，而是一種內在深層精神上的美，充滿了人文氣質。

〈刺客〉

提香 (Tizian) 的〈刺客〉也是我特別借來的。提香是威尼斯畫派三傑之一，也是我很喜歡的畫家。提香對於人物的表現，不管是在光影，還是色彩上的運用，都極具特色。事實上，在「華麗的巴洛克」六十多件展品中，原本就選展了一幅提香的作品，但我希望能另外多展一兩幅，特

別是提香更有名的畫作；經過討論後，最後選定了這件作品。每個博物館固然都有自己的考量，但在討論過程中，維也納藝術史博物館可說是充分展現了誠意。例如魯本斯 (Rubens) 的〈自畫像〉，這幅作品幾乎是不出博物館的鎮館之寶，因我的借展，第一次來到亞洲，在本院展出。而為了確認展覽的相關細節與事項，我連續三天與 Seibel 館長來回討論，好不容易得到這樣的成果，可說臺灣的觀眾真的有福了。

〈魯本斯自畫像〉

魯本斯是法蘭德斯巴洛克藝術的代表畫家，受到文藝復興時期畫家米開朗基羅的影響很大。他擅長繪製大型宏偉的畫作，色彩運用豐富大膽，人物或場景描繪華麗，也常常受邀到哈布斯堡宮廷作畫，是當時很受歡迎的一個畫家。這幅〈自畫像〉是魯本斯晚年的作品，反映出一個非常有趣而值得探討的現象——藝術家如何表

達自我？如何透過〈自畫像〉展現外表與內心深處的靈魂？這對藝術家而言，無疑是挑戰。魯本斯自畫肖像時，已垂垂老矣，而且健康不佳，他如何透過自己的畫筆來表現對生命的感受？尤其是他走過繁華富貴、名利雙收的人生，最後將如何面對生命的盡頭呢（兩年後逝世）？又如何去看待生與死？我個人非常喜歡魯本斯的這張作品，在他營造了華麗炫目而舉世稱羨的風格，而且經歷了人生的紛紛擾擾之後，我們可以在他的自畫像裡，看到他精練的油彩技術，透過高度的自省與內觀，所呈現出來那種隱隱然欲動，卻又收斂得恰到好處的張力。這一件畫幅不大，色彩也不像我們所熟悉的那樣繽紛炫麗的自畫像，讓我感受到的卻仍是魯本斯一生過往的那種精采，那種熱情，只是凝聚為一種垂垂老者的通透睿智，與隱藏不了的藝術光芒。

對奧地利維也納藝術史博物館而言，魯本斯的〈自畫

提香 刺客 77×66.5公分 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Vienna

像》是極為重要的館藏品，也是西洋美術史上的重要畫作，能來到本院真是件不容易的事呵！

華麗的巴洛克

這次展覽創作年代從十五至十七世紀，畫派則從文藝復興、威尼斯畫派、矯飾主義，到巴洛克藝術，取名為「華麗巴洛克」，是因為這個名詞對一般觀眾而言，非常熟悉而具吸引力；當然展覽作品並不局限於巴洛克藝術，而深入介紹了歐洲各時期的繪畫作品，透過本展覽觀眾可以看到西洋藝術史上最精彩的畫作；可以認識完整而深入的西洋美術史概念，對不同時期的繪畫風格也會有更深的體會。

我想要告訴大家的是，「華麗巴洛克：偉大的哈布斯堡收藏家——來自維也納藝術史博物館之鉅作」展出的六十七件作品，幾乎件件是傑作。由文藝復興時代的肖像畫、風景畫、靜物畫、敘事畫等等揭開序幕，畫作中處處融入了人文

主義以人為本的精神，作品與當時社會生活息息相關；文藝復興的後期興起了矯飾主義的藝術表現，這類作品透過誇張、幻想、扭曲、變形等畫面來表達畫家內心的思維及感情，企圖跳脫文藝復興時期的和諧、理性、均衡的藝術表現手法，耐人尋味，啟發深思；上期《月刊》封面選刊了委拉斯蓋茲畫的〈德雷莎公主〉，

「華麗巴洛克：偉大的哈布斯堡收藏家——來自維也納藝術史博物館之鉅作」是交換

迎向國際

則是巴洛克藝術畫派中的名作，色彩華麗，手法細緻，極為討喜，受到大家的注目。當然，最能感動我本人的仍是杜勒的〈威尼斯的少女〉和魯本斯的〈自畫像〉。

人類文明的進步就是在不斷的交流、對話、交融，互相影響，甚至在創新中達成，這是文明的本質，我希望故宮未來繼續扮演推動東、西文明交流的推手，在不斷的激盪中得以開出新的文化花朵。

魯本斯〈自畫像〉開箱

委拉斯蓋茲〈德雷莎公主〉開箱

展，二〇〇八年二月本院珍藏文物也將赴維也納展出。

維也納藝術史博物館的藏品是哈布斯堡皇室收藏，故宮博物院的典藏則是中國歷朝皇室的心血結晶，為典型東方文明的代表；雙方的交換展覽，無疑是兩大人類文明的交流，是很有意思的一件事。今天交通越來越便捷，未來不管是國與國、文化與文化之間的發展，必定是越來越趨於緊密，也會越來越趨於頻繁。西方世界的人們，對於代表著東方文明的故宮博物院必然有著強烈的渴望，這是我們的優勢，我也希望能夠利用此種優勢，扮演橋樑的角色，讓西方人能有更多機會認識東方文化。