

如沐春風

奇美博物館參訪之我見——繪畫篇

● 方子毓*

位於台南市都會公園裡的奇美博物館，是近十年來台南市最著名的地標之一。在地理位置為屬於傳統上台南市的「郊區」、離市區尚有一段距離。但該場域對於台南地區所代表的藝術與文化貢獻，絕對有介紹的必要。本文以博物館的參觀融合導覽解說的教學方式為題撰述，敘述參訪過程中可讓參觀者沉浸在歐洲歷史文化與藝術的領域中，並深刻體驗近代歐洲文明發展脈絡。台南市有此一座國際型的藝術博物館，與搭配周遭「都會公園」偌大的美景映襯之下，除了是一絕佳之休閒娛樂景點外，也能徜徉在其館內豐富的展品體驗歐洲藝術文化之美。以下對於筆者歷年來在奇美館內參訪之經驗，以及融合課程教學上做一心得分享。

在一般遊客的參觀對於展品解說因導覽人員之專業有其不同程度的內容。主要在於對遊客的解說上有著較為彈性，也夾雜著聊天、說故事的談話方式。但在針對課程的教學上則有其教學目的、必要性內容與嚴肅的討論議題，尤其在歷史方面的講述即是要以更客觀的敘事說明為基礎。在筆者執行教學計畫之校課程規劃上，奇美博物館在「移地教學」方面是一個非常重要教學場域，符合歐洲藝術與文化的課程訴求，該博物館實質上就是一座結合從中古乃至近代歐洲藝術與文化之歷史寶庫與教室。由於館內所展示之收藏品極其豐富，本文就館內所展示之繪畫廳之部分展品陳述參訪心得與導覽解說分享。因篇幅有限，本文特選筆者在參訪過程中重點解說的幾幅代表性作品。

* 方子毓，南臺科技大學通識教育中心社會科學組副教授

一、〈中世紀聖母畫像〉：基督教在二千年的歷史發展中已成為歐洲堅定的宗教文化，不論是現今所稱的「基督教」、「天主教」、「東正教」等，皆為所謂的「基督宗教」。因此在宗教文化上的代表人物就相對重要，留傳了許多以宗教為主的藝術作品。在講解聖母畫像的重點及其特色為：文藝復興後歐洲繪畫風格的演變，在畫作風格表現也開始讓人發覺其畫風不再絕對受到神學的影響，尤其在「聖母瑪麗亞」的畫像也趨於慈祥。而在此關鍵人物即是文藝復興時期之代表性人物拉斐爾（Raffaello Sazio,1483-1520）。拉斐爾為將聖母形象由嚴肅轉為溫柔婉約之代表性人物，其畫風對後世開啟很大作用，也成為之後畫家在〈聖母與聖子〉畫像中所臨摹的對象。（可參看拉斐爾之作品〈聖母與聖子 Madonna del Granduca,1505〉、〈草地上的聖母 Madonna del Prato,1505-06〉等）。【圖 1】為奇美繪畫廳所展示作品為文藝復興前之聖母與聖子像，其畫風呈現為嚴肅又不失慈祥之聖母形象。

【圖 1】11 世紀左右時期的聖母與聖子畫像

筆者拍攝

二、〈將小孩都帶到我這邊〉(Suffer the little Children to Come unto Me)

此幅畫作是由文藝復興後期德國畫家盧卡斯·克拉納赫二世 (Lucas Cranach the younger, 1515-1586) 所繪製的「將小孩都帶到我這裡」(Suffer the Little Children to Come unto Me)。該畫作完成約在 1540 年，為馬丁路德 (Martin Luther, 1483-1546) 宗教改革後之作品。十六世紀歐洲宗教改革，新教的教義相對舊教 (天主教) 顯得簡約許多。只要相信耶穌基督所傳的教義，就是基督徒了。即便是剛出生的小孩，沒有任何的背景、財富、贖罪卷等，也可以成為基督徒。所以「把小孩帶到耶穌身邊，讓耶穌來幫他們受洗成為基督徒」。畫作傳達了十六世紀初期歐洲宗教改革中新教 (基督教) 的基本意涵，該作品也是宗教史與藝術史的結合，深具時代精神 (Zeitgeist)。值得一提的是，該畫作曾於 2016 年 10 月至 2017 年 4 月分別至「日本東京國立西洋美術館」以及「大阪國立國際美術館」展出，(作者致函詢問相關訊息：奇美博物館典藏組提供，2020 年 2 月 18 日，信件回覆)。足以見得此幅作品在文藝復興時期繪畫藝術上的地位及珍貴價值，從畫作的欣賞也能見證歐洲宗教改革的歷史背景，更是合適的歐洲藝術史教材運用。

【圖 2】〈將小孩都帶到我這邊〉(Suffer the little Children to Come unto Me)

筆者拍攝

【圖 3】作者於課程導覽解說－〈將小孩都帶到我這邊〉 筆者課堂 TA 拍攝

三、〈聖馬丁與乞丐〉(Saint Martin and the Begger)

第三福所要介紹的重頭戲為歐洲矯飾主義時期(Mannerism)代表作家艾爾·葛雷科(El Greco, 1541-1614)作品。該作品被譽為奇美博物館館藏中「四大鎮館之寶」之一。該作品也是作者在課程內容中講述歐洲藝術史中提及「矯飾主義」(Mannerism)教材內容，也藉此能讓學生身歷其境強化印象。「矯飾主義」是繼文藝復興後，巴洛克時期前於歐洲藝術史中之一段重要時期，有其特殊的藝術特色及畫風。矯飾主義的畫作主要以瘦長的人物形式呈現其誇大的風格，以及不平衡的姿勢等詮釋技巧來描繪畫中之人物和動物。從該幅畫作中可以看出其強而有力且具有戲劇化的展現，令人印象深刻。該幅畫作所描繪的聖馬丁與乞丐的故事也在導覽中詳加說明，而館中之語音導覽亦有對此福畫作做詳細介紹。

【圖 4】〈聖馬丁與乞丐〉(Saint Martin and the Begger)

筆者拍攝

從圖中可以看出畫中人物的特色顯然有其與現實人類中不對稱的比例，此為該時期明顯特色之一，具有其代表性也可明顯分辨。

【圖 5】奇美博物館導覽解說 - 〈聖馬丁與乞丐〉

筆者課堂 TA 拍攝

【圖 5】所講解畫作（右起第二幅）亦是奇美博物館館藏中頗具藝術價值之矯飾時期，代表作家艾爾·葛雷科（El Greco,1541-1614）作品〈聖馬丁與乞丐〉（*Saint Martin and the Begger*）。

不知介紹至此，可有發現本文所介紹的三項畫作皆有濃厚的「宗教」意謂？換言之，中世紀以來整個歐洲藝術史也伴隨著宗教歷史的發展脈絡。從此觀點來看，就不難得知基督教在歐洲社會與歷史文化中有著多大的影響。從館中真跡展品的展出，目的在於讓學生能更能貼近藝術作品，進而強化對於藝術作品的意象。如前段所述奇美博物館實為一典藏豐富之歐洲藝術史教室。在參訪後心得討論中筆者也拋出一問題，並想讓學生理解的是：

「一幅「畫作」其本身的價值，是取決於畫作本身給予人的美感、光彩色澤、或是特定品味和畫風呈現等因素？亦或者是畫家的名氣、年代背景、各時期的代表等？還是其他因素與特定目的被炒作下的結果？」

或許，這些都是在觀賞畫作後可以值得思索與耐人尋味的問題與討論。不論是遊客或學生，在走一遭奇美博物館後，是否也能跟許多藝文愛好者一樣，盡情徜徉在高素養文化的歐洲藝文饗宴中？

