

行政院及所屬各機關出國報告
(出國類別：考察)

赴美國考察元代藝術展暨研討會

服務機關：國立故宮博物院

出國人職稱：助理研究員

姓名：陳韻如

出國地區：美國

出國期間：99年12月1日至9日

報告日期：100年2月23日

目次

壹、目的	3
貳、過程 I (行程簡述)	3
參、過程 II (「忽必烈的世界：元代藝術展」簡介)	4
肆、過程 III (元代藝術的研討會與工作坊)	13
伍、過程 IV (附錄：考察波士頓美術館)	18
陸、整體心得與建議	21

壹、目的

元朝，可說是中國藝術史上最具有多元文化交融的階段之一。而透過元代藝術所呈現出的世界網絡，更是世界歷史中最具宏觀視野的模式。正因此，研究元代藝術的文化意義，不僅能夠建立造型藝術的源流，更能夠隨此源流之重組，掌握到跨越地理區域的文化衝擊與協調成就。由美國紐約大都會博物館東方部主任屈志仁先生領導的策展團隊，歷經五年的籌劃推出的蒙元時代藝術文物展「The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty」（忽必烈的世界：中國藝術在元朝）於2010年9月28日在美國紐約大都會博物館(The Tisch Galleris)隆重登場，將展至2011年1月2日止。

經由此一重要特展與其相關研討會之考察，除能增加對於元朝藝術的研究現況的掌握之外，更重要的是在於考察博物館角色如何於文物研究、展示之中扮演著積極的角色。

貳、過程 I（行程簡述）

99年12月1日19:00啟程，12月1日20:30抵達紐約

99年12月2日，參觀紐約大都會博物館（元代藝術展）

The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty

99年12月3日，元代藝術演講會

99年12月4日，元代藝術與考古工作坊

99年12月5日，參觀元代藝術展及中國書畫畫廊之元代書畫展

99年12月6日，（大都會休館日）至波士頓

99年12月7日，波士頓（Fresh Ink）

99年12月8日，波士頓（館藏宋元書畫名蹟展）

99年12月9日，紐約元代藝術展（II期展示）晚上返國，12月10日抵台

參、過程 II (「忽必烈的世界：元代藝術展」簡介)

由美國紐約大都會博物館東方部主任屈志仁先生領導的策展團隊，歷經五年的籌劃推出的蒙元時代藝術文物展「The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty」(忽必烈的世界：中國藝術在元朝)於2010年9月28日在美國紐約大都會博物館(The Tisch Galleris)隆重登場，將展至2011年1月2日止。

此一展覽內容所跨越的年代，起於1215年(忽必烈出生)至1368年(元朝政權結束)，其中所包含的文物類型，從繪畫、雕刻、金銀器、織品、陶瓷器、漆器、以及其他相關的裝飾文物與宗教文物。此一展覽意在呈現當時的各種新藝術形式與風格，或因元朝的統一局面所造成，或因蒙古帝國所促成各地工匠的交互往來所致，如同十四世紀的義大利藝壇之餘韻。(摘引自該展覽的新聞稿)

對於西方的觀眾而言，「The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty」所要凸顯的蒙古帝國網絡與其影響具有十足魅力。蒙古帝國所促成的融合局面，可說是不同文化接觸後的動態關係，透過文物，策展團隊想把這些動態關係下的文化藝術逐一剖析。展覽從四個面相切入，分別是：日常生活、宗教活動、書畫藝術、裝飾藝術。

(一) 日常生活 (Daily Life)

就在入口處，兩座高達三公尺的石雕像，一為武將、一為文臣，意圖為觀眾鋪陳出一個元代大都城的壯碩空間感。緊接著就是本院借出展覽的〈忽必烈像〉與〈察必皇后像〉，這

是第一個展覽單元「日常生活」的主要意象。策展團隊想要透過這個「日常生活」單元，勾勒出馬可波羅抵達中國境地之時的所觀所覽。不僅是一般的食、衣、住、行等日常活動，還包括著宮廷日常活動的推想，乃至於元大都城建築面貌的追擬。

這一單元的展示文物充分顯露著策展團隊的企圖心。除了有三公尺高的石雕像之外，另有山西永樂宮屋

頂鴟首，高近兩公尺；上都遺址所發現的石雕柱石，亦是兩公尺高的大型物件。單是尺寸即如此龐大，遑論其可能的重量。而除了大型物件之外，一些極為精巧細膩的文物也挑戰著策展團隊，例如一頂由甘肅省博物館借出的蒙古藤織帽，因藤編的材質十分細膩，部分織物更加脆弱。根據館方表示，此件文物佈展之際，是由大都會博物館館方保存修護專家特別量身訂製無酸性托座，既能夠巧妙支撐帽頂，作為展示之用，更因能與另一收納盒相容，未來撤展之後得以作為庫房保存收納之用。

此頂藤織帽原先有一串寶珠散落同時被發現。依據屈志仁先生的觀察與研究，特別指出此一串寶珠並不屬於原先所推測的帽頂裝飾；而應該是與一些蒙古帝王肖像所描繪的樣式般，是屬於具有戴帽繩帶作用的帽沿下方之裝飾物品。值得注意的是，雖然在此一展覽圖錄之中，這頂藤帽還是將繩帶繫於帽頂，但在展出之時，已經透過訂製的托臺而能使此串珠飾帶回到帽子下方，顯出原來使用面貌。

藉著展覽文物講述「日常生活」並非易事。除了需要藉由大型物件傳達當時的時空感之外，一般性的生活用品也需要深入留意代表性與特殊性的雙重特質。換言之，對於展示而言，文物的特殊性雖是主要考慮，但是，一旦要以「日常生活」作為切入點，則又必須兼及文物在日常之中的代表性（也就是普及性）。這種雙重特質的平衡掌握，此展覽有意藉三條軸線加以協調。首先是文物的使用脈絡，展品中涵蓋著食、衣、住、行等範疇，用以呈現多面向的日常活動；其次則注意文物使用者的不同階層，用以凸顯社會群體的多元；第三，則兼及文物的出土地區，用以平衡區域差異。此三條策展的思考軸線雖未被明確以文字表明，

但其中的闡述成果，透過展場之中的文物，應不難領略其中企圖。其中如寫有巴思八文的通行銅牌、講究透雕技術的金銀器、玉質配件等，以及藉由織金技術織造的衣袍等。

（二）宗教生活 (Religious Life)

針對宗教信仰部分，有別於過去多從蒙古貴族對於藏傳佛教入手，此一特展反倒有意凸顯其信仰的多元面貌。

在佛教、道教方面，因為元朝統治地區的擴大，原有的佛教、道教藝術突破了地區性傳統的侷限，開始出現更多不同傳統的交融成果。北方寺廟壁畫的表現技巧，也開始出現在佛畫作品之中；以略不明晰的線條描繪出龐大軀體，無論是山西寺觀壁畫或卷軸佛畫都有著相同意趣。此際，因為宗教信仰的盛行，宗教藝術的範圍更能跨越不同材質，除了圖繪之外，雕

塑、器物等都有涉及。而原有的佛教信仰內容，也隨著教義的派別更加發展，例如禪宗藝術亦屬此刻重要藝術表現形式。從原有的禪師肖像，拓展至禪機圖繪，宗教藝術的發展不僅是風格類型的變遷，更於內容意義有著不同的重點。

伴隨著元朝帝國疆域的擴大，印度西藏佛教藝術特點逐漸融入元朝的佛教藝術作品，羅漢形象就經常是此一總和的產物。一幅羅漢像有著不同於傳統中國佛畫的色調，顯示出獨特的用色觀念，研究者推測此一作品很可能是西藏地區的工匠運用中國傳統樣式的創作品。利用中國佛教形象而加以轉換成新信仰的載體，是一個在元代十分值得注意的現象。例如摩尼教（明教）的圖像，即有部分借用著佛教圖像而加以變化。本次展覽中展出兩件日本收藏的相關畫像，不論是類似釋迦牟尼佛造型的尊像手捧十字型持物，或者是一幅經最新研究

重訂為明教作品的佛畫（大和文華館藏）。此一新考是日本學者吉田豐2009年之研究所得，〈寧波のマニ教にいわゆる「六道図」の解釈をめぐって〉（《大和文華》119期）。

此外，藏傳佛教於皇室的贊助下，更有許多精采的藝術作品。一件具有贊助者形象的唐卡，早在1992年就已經由主要策展人屈志仁先生的研究，確認是一件年代約在1330-32年之間的精采曼陀羅唐卡。位於本幅左下側的男性供養人，依據畫像的題款文字說明二人應該就是元明宗、元文宗。

元朝藝術中的織品藝術有著相當高度的發展，除了這件唐卡之外，同一展覽中還有許多織品文物，相關研究彙整於第四單元中詳加介紹。在第二單元中，另一個值得注意的宗教活動即道教。

道教圖像文物，除了儀式性較強的作品之外，於元代因道教受到推崇，許多知識分子親近道教，更得以促成道教藝術的蓬勃發展。例如許多書畫家都具有道士身分，而創造出一種獨特的道教藝術特色。其中道教天師張羽材的〈龍雨圖〉，水墨淋漓中似乎蘊藏著靈動生機，一如道教對於生機的追求。而方從義的〈雲山圖〉更是此中傑作，若長的手卷，以及為不穩定的山體橫貫其間，透過扭曲轉動的墨筆，方從義筆下的雲山被認為是即將要幻化為龍一般的充滿靈氣。

除了方從義之外，同樣具有道士身分卻也同時是傑出書畫家的還有張雨。他的書法風格承接許多具有個性書風的傳統，既有傳統書家的精采技巧，更成功地將他的道教信仰內容融入他的書法藝術之內。

此外，展覽中對於南方地區的一些南印度佛教圖像文物的陳設，也引起不少關注。其中一件大象浮雕，是於泉州地區發現的文物。說明著當時的宗教世界，就隨著蒙古帝國的廣大交通網，交組出一個遼闊的文化多元體。

（三）書畫藝術（Painting and Calligraphy）

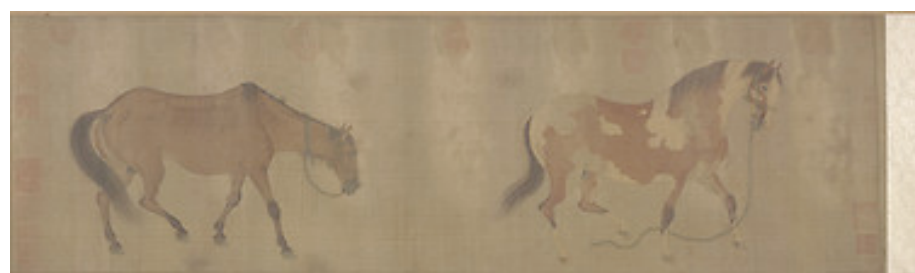
元朝的書畫藝術是一個經常被稱為「文藝復興」階段的成就。此次展出，特別將「書

畫」規劃出獨立單元，其著眼也正在於此。元代書畫成就，可從兩個作用群體進行觀察，一是宮廷，另一則是文人。宮廷的贊助傾向於職業畫家，進而促使文人另成一個團體。此次展出的作品不僅跨越畫家身分，也跨越了畫家的族屬，意圖在凸顯多元的時空環境所營造出的獨特元朝書畫藝術。更值得指出的是，許多不同收藏的作品被彙集一處，充分顯示著策展團隊的用心。

其中，扮演著關鍵角色的趙孟頫當屬此重點。他生涯中不同階段的幾件山水作品同時展出：〈幼輿秋壑〉（1287，Princeton University）、〈水村圖〉（1302，北京故宮）、〈雙松平遠〉（約1310，The Metropolitan Museum of Art），正可以用來梳理觀察他山水畫中的「復古」目標與成效。此外，〈人馬圖〉（The

Metropolitan Museum of Art）、〈人騎圖〉（北京故宮）則可以比較趙孟頫如何利用「馬圖」表露仕宦心境的轉變。而另一件人物畫名品〈紅衣羅漢〉

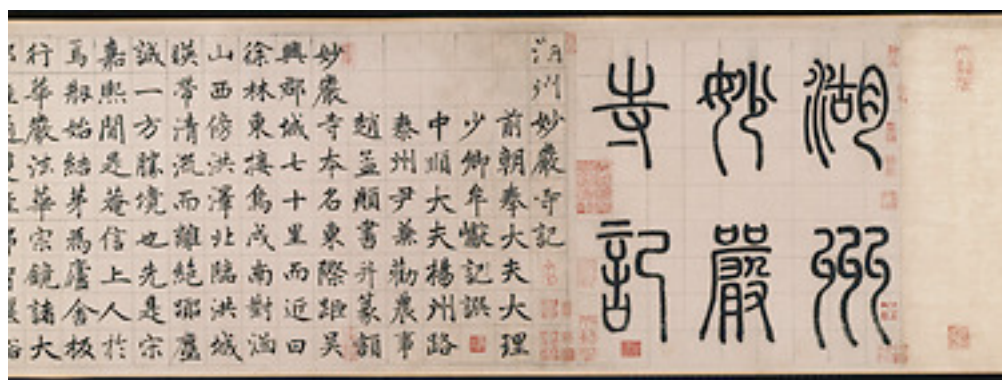
（遼寧省博物館），則是趙孟頫在復古手法之下，透過他在大都與色目人士實際交往經歷所重塑出的宗教人物形象。

展覽有意多方面呈現元代書畫藝術的企圖，也

展現在對不同畫類主題之風格梳理。例如對於馬的描繪，除了趙孟頫的人馬圖面貌之外，龔開〈駿骨圖〉（日本，大阪市立美術館）與任仁發〈二馬圖〉（北京故宮）兩件作品的對照，就是非常難得的機會。而劉貫道〈銷夏圖〉（The Nelson-Atkins Museum of

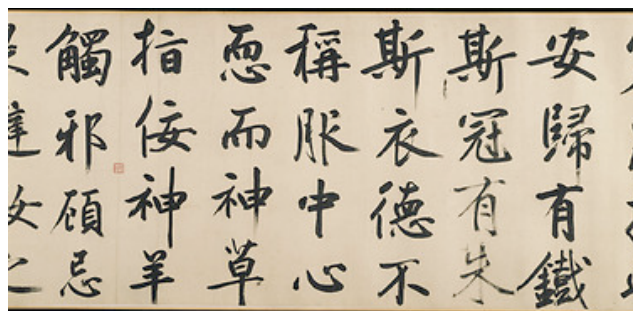
Art）、王振鵬〈維摩不二圖卷〉（The Metropolitan Museum of Art）對於人物的精細描繪；王淵〈花竹聚禽〉（上海博物館）、邊魯〈孔雀〉（The Metropolitan Museum of Art）等對於花鳥畫的成果，以及當時不同山水傳統的新發展，例如唐棣〈仿王維詩意圖〉（The Metropolitan Museum of Art）、朱德潤〈林下鳴琴〉（國立故宮博物院）對李郭傳統的不同詮釋等。

此外，從書法藝術成果而言，透過美國普林斯頓大學所藏趙孟頫、鮮于樞、康里巎巎等人書蹟，輔以台北故宮所藏薩都刺等，也試圖說明不同族屬的元代士人如

何于書法藝術上達到不同的境地。此外，圍繞著元代晚期江南地區的雅集隱居活動，倪瓚、楊維禎等人的書畫作品，則是掌握元代視覺文化另一個重要環節。

值得一提的是，雖然此一特展之中已經展出許多書畫作品。但是，基於元代書畫的精采成就，策展團隊成員何慕文先生（Maxwell K. Hearn）還將紐約大都會美術館所藏其他元代書畫作品另于館內的東方部畫廊，同時舉行之

「元代書畫」為主的展覽，展出作品內容甚至還包含美國其他公私收藏的作品。此一相輔相成的展覽，不僅是元代藝術研究者絕對不可錯過的良機，更是一睹元代書畫文藝復興成就的最佳時刻。

(四) 裝飾工藝與織品 (Decorative Arts and Textiles)

主要策展人屈志仁先生，特別將裝飾工藝之中的「元代風格」重新定義。在此展覽的圖錄之中，他利用兩件漆器的紋飾表現，釐清此一元代風格的特點。他指出元代漆器上的花紋更具立體性，「The composition of the flower-and-bird pattern is more complex, and the overlapping elements contribute to the illusion of three-dimensionality.」不僅在構圖上更加複雜，就連圖案之間的交組關係也更具立體關係。屈志仁先生對於工藝的掌握分析十分精闢，特展中的元代工藝文物堪稱都是凝聚著不同意義的代表作品，更有意在這些多材質、多類型的工藝藝術中，具有積極梳理元代風格共相的作用。

這些成就，不能忽略受惠於蒙古帝國的遼闊疆域。正因疆域的廣大，吸納了各地區的工藝傳統，其中最受人注意的織品工藝，就有著十分精采的作品可以深入了解。由於屈志仁先生的投入，紐約大都會博物館也是一個最早積極建立亞洲織品收藏的機構，在本展覽

中，就展出不少很能彰顯這一成果的作品。其中包括著緯絲、織金、繡金等不同技巧的成果，而各種織品內的紋樣母題，有來自中國傳統紋樣，也有一些顯示著中亞地區的圖式，皆能說明此時跨越南北地區傳統的匯聚情況。

青花瓷自元代開始成為一項重要工藝。青花的圖樣實際上是元代多種文化融合後的產物，有借自文學題材的故事人物圖、源自傳統吉祥圖案的龍鳳紋、以及充滿著多種組合方式的花鳥紋樣。例如在一件河北保定出土的青花罐上的紋樣，就彙整了不同的表現

類型；罐身上部的雲肩型紋飾，是在滿佈的水紋中描繪蓮花，而主要的開光紋樣內則是鏤空塑出寶花與奇石紋樣，除了青色之外也加入紅色作為裝飾。這類寶花與奇石的紋樣，據屈先生推測是一個流布甚廣的樣式，甚至在中亞玉石亦有所見。

滿佈的紋樣成為元代工藝的重要成果。漆器、金銀器的各種實例不少，而講究透雕立體的紋樣組合概念，也在玉石雕件上清楚呈現。自中亞匯入的紋飾，在許多工藝品上都有痕跡。

整體而言，此一展覽不僅搜羅展示文物，更有意整理、勾勒元代藝術的學術研究成果。對於現今的博物館角色而言，在顧及展示教育之餘，也積極地於展覽內容中融入學術論點，實在是一個用心慎重的研究性、普及性兼具的重要展覽。

肆、過程 III（元代藝術的研討會與工作坊）

除了展覽之外，紐約大都會更於展覽期間規劃兩項活動。一項，是具有普及性的研討會，另一項，則是具有學術交流意義的工作坊。以下分別說明概略。

一、研討會

(A Symposium. The World of Khubilai Khan:
Chinese Art in the Yuan Dynasty)

時間、地點：2010.12.3 (Friday), The Grace Rainey
Rogers Auditorium

此一活動是為各種不同背景的觀眾所規劃。主要由四位講者，分別針對建築、戲曲、裝飾藝術、宗教藝術等四個課題進行專題演講。

Nancy S. Steinhardt, Yuan: Chinese Architecture,
Mongol Patrons

Wenwei Du, Yuan Drama and Its Encounter with
Voltaire, Wilder, Brecht, and Mary Martin

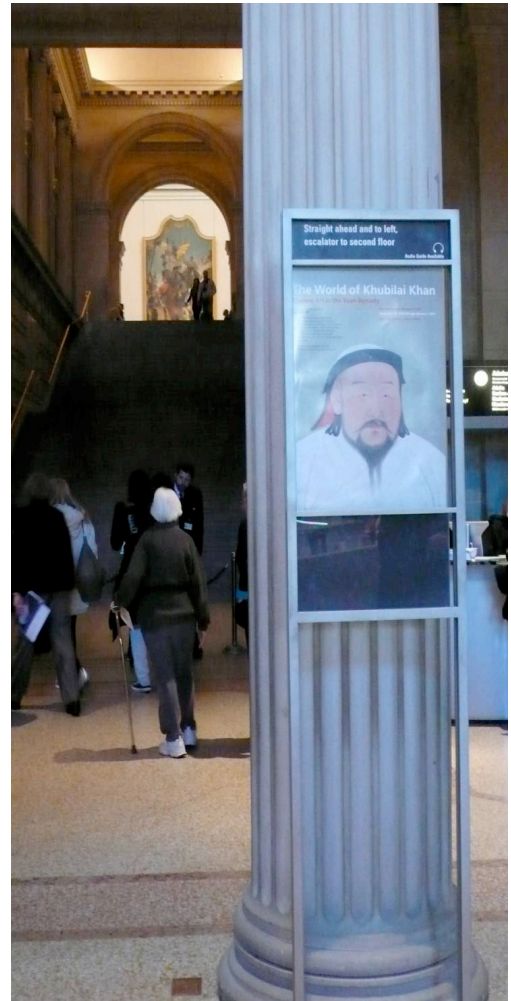
Yolande Crowe, In the Land of the Mongols:
Decorative Themes and Variations

Zsuzsanna Gulacsi, A Chinese Manichean Painting
of “Buddha” Jesus; Visual Syncretism in the Art of Yuan
China

Nancy S. Steinhardt 為中國建築史專家，對於中國建築的掌握，並不限於建築形式的發展上，還特別關注建築類型所呈現出的文化意義。根據她對於元代統治時期建築物的梳理，提出一個發人深省的觀點：雖然元朝的建築似乎呈現著各個不同文化脈絡的樣式，例如回教的建築、佛教的殿堂、蒙古貴族的宮殿等，但若從這些建築的對稱式空間平面安排來看，其所融入的中國傳統建築對於空間意義的情形，更值得更多注意。

Wenwei Du是從中西比較文學的角度介紹元代戲劇文學。元代戲劇文學中如〈竇兒冤〉、〈西廂記〉、〈趙氏孤兒〉、〈漢宮秋〉，其中〈趙氏孤兒〉曾被伏爾泰翻譯改作為五幕劇本*L'orphelin de la Maison de Tchao* (1735) 〈西廂記〉則曾經被翻譯成法文、德文，這些元代戲曲實際因為傳譯也對歐美戲劇造成影響。

Yolande Crowe則是特別從元代各種工藝中的紋樣加以說明外來文化的影響力。她關注伊斯蘭陶瓷，並且特別注意紋樣的源流；她指出陶瓷上的紋樣，同樣被運用在織品的現象並不

少見。對於元朝各種藝術中所顯示的東西文化交流軌跡，一直是現階段藝術史家急迫力圖突破的課題。Yolande Crowe選擇從紋樣進行此一觀察，不僅能夠跨越文物品類的差異，更有跨越研究學科藩籬的指標意義，值得持續關注。

Zsuzsanna Gulacsi則是從宗教藝術角度觀察元朝。特別將近年來學界討論極為熱絡的摩尼教圖像作為主要題材，介紹近年來學者們透過圖像的定義與辨識，將過去保存於日本收藏的一些宗教圖繪，重新定位成掌握摩尼教建立其圖像傳統的最佳範例。

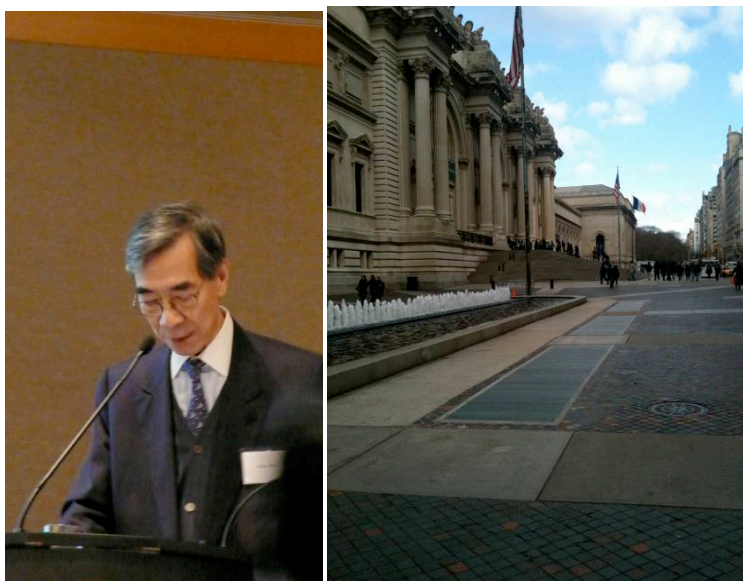
二、工作坊

(Art and Archaeology of the
Yuan Dynasty)

時間、地點：2010.12.4

(Saturday), TBonnie J. Sacredote
Lecture Hall, Uris Center for
Education

工作坊的安排主要是邀請借展
單位的研究人員進行學術交流。規
劃為一天的活動，共有十二個專題
報告。詳細的報告主題與活動時間
如下。

9:50–12:00	Morning Session
9:50–10:00	Welcome Remarks James Watt, Brooke Russell Astor Chairman, Department of Asian Art
10:00–10:20	<i>Dadu: The Grand Capital of the Yuan Dynasty</i> Xu Pingfang, Secretary General Emeritus, Chinese Association of Archaeology, Beijing
10:25–10:45	<i>Shangdu: The Upper Capital of the Yuan Dynasty</i> Wei Jian, Professor, People's University, Beijing
10:50–11:10	<i>Li Shixing's (1283–1328) handscroll River Village on an Autumn Evening</i> Ho Chuan-hsing,

Curator, Department of Painting and Calligraphy,
National Palace Museum, Taipei

- 11:15–11:35 *Ethnology and the Connoisseurship of Yuan Painting*
Yu Hui, Director,
Research Center, Palace Museum, Beijing
- 11:40–12:00 *A Preliminary Study on Wang Meng's Painting Mount Dan and the Eastern Sea*
Ling Lizhong,
Curator, Department of Painting and Calligraphy, Shanghai Museum
- 12:00 Lunch
- 2:00–5:30** **Afternoon Session**
- 2:00–2:20 *Recent Archaeological Finds of the Yuan Dynasty in Shanxi*
Qu Chuanfu,
Director, Research Center of Archaeology, Shanxi Museum, Taiyuan
- 2:25–2:45 *The Stone Reliefs and Epitaph Inscription Dated 1334 from the Hu Family Cemetery in Shexian, Anhui*
Hu Xinmin,
Deputy Director, Anhui Provincial Museum, Hefei
- 2:50–3:10 *Select Works from the Jizhou Kiln*
Peng Minghan,
Director, Jiangxi Provincial Museum, Nanchang
- 3:15–3:35 *Maritime Trade and Cultural Exchange in the Yuan Dynasty*
Ding Yuling, Director,
Quanzhou Maritime Museum, Quanzhou, Fujian
- 3:40–4:00 *Recent Recoveries of Dispersed Yuan Cultural Artifacts in Inner Mongolia*
Fu Ning, Deputy Director, Inner Mongolia Museum, Hohhot
- 4:05–4:25 *Excavations at the Jining Circuit of the Yuan Dynasty*
Chen Yongzhi, Director, Inner Mongolia Institute of Archaeology, Hohhot
- 4:30–4:50 *Decorative Arts of the Yuan Dynasty*
Tsai Mei-fen,
Curator, Department of Decorative Arts, National Palace Museum, Taipei
- 5:00–5:30 Discussion
Moderator: Jason Sun, Curator, Department of Asian Art

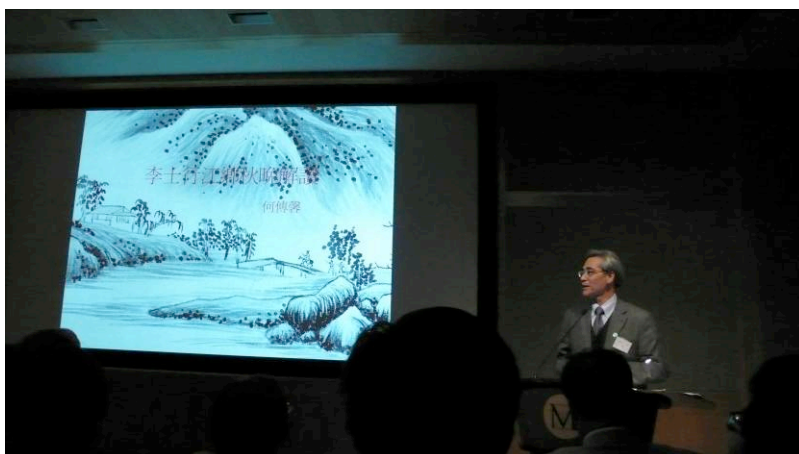
此會的參與成員多來自於博物館、考古中心，因此會中發表人除了是博物館的研究人員之外，同時也聚集多位實地考古工作的研究者，透過這一工作坊，不僅分享著翔實觀察文物後的研究所得，也提供了豐富的考古發現資訊，對於掌握元代文物的研究與考古現況都有更進一步的掌握。

從考古新知方面，有以下幾項重要內容。徐萍芳（由孫志新宣讀）「大都：元代的帝都與也可里溫十字寺」，勾勒元朝建立的帝國都城面貌，以及外來文化（基督教）的建築遺跡。至於魏堅所介紹的「上都：元代的北方都城」則提供許多考古資料，有出土的白色花崗石城柱，甚至透過航測勾勒都城輪廓，用以說明這座雖然已經消失許久的「上都」之原有面貌。此外，幾項內蒙古地區的考古成果也都提供不同的元代生活風俗面貌。而山西地區的墓室壁畫之成果，也是近年頗受關注的課題。會中所介紹的墓室壁畫，例如墓主人畫像、侍從的組合，以及花鳥畫的樣式，甚至有類似任仁發畫馬的題材也出現其中；經由這些圖像的豐富資料內容，應可提供研究者思考元朝視覺藝術的新方向。

另外從博物館文物典藏研究人員的角度，會中也提供著不

內同行研討繁峙宋墓壁畫修復

少新的研究角度。例如，何傳馨針對一件李士行的山水畫卷，從流傳印章、題跋書風、甚至於作品各段落的裝潢重組等實際情況加以考辨，意圖重新建立一種更能塑造「文物與內容意義」之交互作用的新鑑定手法，讓作品的鑑定更具有文化史的意義。這種著重於文物與背景脈絡之間的歷史意義，也可從蔡玫芬的研究

中看到一個非常成功的案例，她從一個針對文物上的龜飾出發，所引發出對於南宋至於元代之間牽涉到工藝、禮制乃至於文化史的思考都非常值得推崇。另外，余輝也是從鑑定的目標切入，意圖把圖像資料視為重要的鑑定參照，是一種值得思考的手法。而凌利中則是把圖像與地誌景觀相加比對，也可說是具有強烈企圖心的處理方式。

伍、過程 IV（附錄：考察波士頓美術館）

筆者此次行前即已申請以個人休假增加停留日程，以利用紐約大都會美術館的休館日前往波士頓，一方面考察其所藏之宋元書畫名品展 Chinese Master Paintings from the Collection，並且同時參觀其新推出的特展 *Fresh Ink: Ten Takes on Chinese Tradition*。相關參觀考察過程與心得，如下所記。

Fresh Ink: Ten Takes on Chinese Tradition 是波士頓美術館中國藝術之研究員盛昊的精心創舉。這是一個融合古代藝術名品與現代藝術創造之產物，展覽中有波士頓美術館之九件藏品，再由十位當代藝術家進行有如跨越時空的對話般之「創新古作」，呼應其中文展名「與古為徒：十位中國藝術家的回應」。

這十位藝術家為張洪(Arnold Chang)、李華弢、李津、喻紅、劉小東、秦風、邱挺、徐冰、曾小俊。陳列室為波士頓美術館的特展空間，具有挑高、寬敞的空間感，入口處，以喻紅的女性肖像圖作為開場，高達五公尺半的金絹垂掛而下，模擬著宋徽宗〈搗練圖〉的構圖，喻紅的現代女性各自具有著當代的心境。值得一提的是，此特展的動線顯然並非西方藝術的單一方向，而更多具有圓形環繞的可能。例如，可以從喻紅的作品，直接與前方所陳設的館藏名作宋徽宗〈搗練圖〉相比對；接著，就可繞向右手，進入劉丹對於館藏奇石所進行的觀想後繪製的山水立軸與長卷。劉丹的筆墨與對於山石組合的絕佳創發，細膩地把三度空間中的石頭，幻生為不同的山水圖繪。也可以選擇從左手走向劉小東對於〈搜山圖〉的體會後，所描繪的幾位波士頓中學生的畫像。當代的暴力，對於中學生的作用，是劉小東企圖借用〈搜山圖〉中怪力亂神形象加以重整的要旨。

位於展場的正向中心部分，是兩位畫家針對同一件作品的不同詮釋結果。正面對應著一個大型的古典新創的屏風，畫屏間是曾小俊對於陳容〈九龍圖〉重新再製後繪成的「如龍古樹」而長櫃之中，一側為陳容〈九龍圖〉原作，另一側則是曾小俊的〈九樹圖〉卷，以近乎〈九龍圖〉的構圖，成功再製一組以樹為造型的長卷。就在此空間的正面大牆，是另一位同樣選擇陳容〈九龍圖〉的畫家李華弢的〈龍潛山脈〉，此作品包括以六幅潑墨畫屏為背後立

面，再有一幅長立軸斜托向前作為作品主體畫心。畫中筆墨經營的是山水畫所一再追求的「氣」，營造一種對於陳容〈九龍圖〉的不同解讀。

這個展場的空間約可以五邊形為區隔。對應於入口左側的區域是張洪 (Arnold Chang) 利用 Jackson Pollock 的 "Number 10" 作為回應對象。相對於其他藝術家選擇中國藝術品，張洪這位華裔藝術家，選擇以美國二十世紀最重要的現代作品別具深意。張洪企圖將 Jackson Pollock 的筆墨層次重新解析，融合成一種有如傳統山水畫的筆墨效果。而在此展示的 Jackson Pollock 作品，也有別於西方慣用的觀看角度，特別採用平放方式陳列，讓觀眾更能觀察到作品中的油墨疊加層次。

突破中國傳統模式的，另有位於展場最後方的秦風以青銅器所作的〈文明景觀〉大型裝置藝術，強調筆墨的運動痕跡。此外，意圖在類似的形式中，注入新的內容意涵之作，則有李津從〈北齊校書圖〉創發的〈懷古圖〉與〈新校書圖〉；徐冰以〈芥子園畫譜〉所新制的〈芥子園山水長卷〉，將原有的畫譜中的格套，逐一拆解成畫卷單元並而疊加出不同的長卷構成，成為一個新的山水畫卷。邱挺選擇趙令穰〈湖莊清夏圖〉進行似乎較為傳統的方式繪製〈八大處紀遊〉，但是其中筆墨表現則十分精采，是一種意圖從筆墨技巧上進行對話的例子。

策展人盛昊以其敏銳的藝術史背景，成功地策劃此一艱鉅任務，將十位各具特色的藝術家彙整成一個互成對照的奇特組合。而於此同時展出的波士頓美術館之名作，也得以因為不同的藝術詮釋角度，而衍生出新的文物生命。

另外位於波士頓美術館中國書畫陳列室的館藏名品展，也同時展出多件重要作品，例如

宋徽宗〈五色鸚鵡〉、閻立本〈歷代帝王圖〉、船東丹王〈番騎圖〉等。若與 *Fresh Ink* 展場的館藏名蹟一并觀賞，堪稱是一次綜覽館藏宋元繪畫名品的絕無僅有良機。

陸、整體心得與建議

此次紐約、波士頓的考察活動十分緊湊。但兩處博物館，堪稱是美國地區東方藝術藏品最為傑出的所在，且相關的研究累積也十分豐富，因此對於筆者而言，確實是一個掌握宋元書畫藝術的最佳時機。此外，透過博物館所策劃展覽的見習，更拓展不少視野，相關整體的心得可分別從不同方面的收穫說明如下。

（一）策劃展覽方面

「The World of Khubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty」是由美國紐約大都會博物館東方部主任屈志仁先生領導的策展團隊，歷經五年的籌劃後推出的蒙元時代藝術文物展。策展團隊所搜羅的文物，跨越歐亞地區，借展單位高達五十幾個公私機構。借展作品小不到十公分，大到三公尺，品類更是多樣。凡此種種嚴峻挑戰，似乎都未能動搖策展的目標：盡可能地羅列忽必烈時代中的文物藝術。從此點而言，十分值得博物館員深加反思。究竟如何在有限的人力、經費之中，追求最大的完成度，充裕的時間和經費當然是關鍵條件，但是，更多有效的進度規劃，以及對於展覽目標的明確分析，卻也是增進效率的重要因素。

在現今的文物展覽規劃中，除了顧及學術研究的新趨向之外，同時也不能忽略普及教育的目標。也正因此，波士頓美術館利用館藏作品邀請藝術家進行對話創新之手法，就非常具有現代意義。這種作法，雖然在許多博物館都有相似的創意，但是如何能一方面顧及傳統精神，又能深入解析傳統，再將之創發新魅力，則是一個成功策展人最嚴峻的考驗。

個人以為，要能增進策劃展覽的內容與意義，從執行面而言要注意以下要項。第一、必須能盡可能掌握相關課題的研究成果；第二、需要設定展覽的主旨並且分析其價值；第三、有效掌握展覽規劃時程。從設定展覽之際，就應有明確執行時程，並且在各項需要配合辦理的業務中，精確掌控進度。

（二）陳列展示方面

此次無論是元代的特展，或者是Fresh Ink特展，兩者皆採用獨立的特展空間，是以比較容易進行空間的規劃。雖然文物陳列櫃屬於造價昂貴之物，但是，從兩個特展的規劃看來，顯然對於新訂製文物陳列櫃並未退卻。這種量身打造的陳列方式，自然能夠取得比較好的動線條件。但是，從環保角度的立場而言，似乎還值得重新考量更能創造雙贏局面的手法。組

合式櫃體的概念，應該可以加入評估。特別是在當今工業技術的進展下，許多可以重新組合的構件理應成為陳列展示的重要元素。

（三）推廣教育方面

至於從推廣教育的角度而言，無論是由策展人擔任的Gallery Talk或者導覽人員的解說，都還是十分重要的推廣手法。個人以為，雖然數位技術不斷發展，但是「人」的接觸與互動仍舊是教育手法中最不可放棄的模式。這種看法或許顯得老套，但我以為一位訓練良好的導覽人員在互動關係中，更能充分掌握溝通的管道與內容。至於其他的模式仍須並存，才能用以符合不同的需求目標。

因此，加入展覽架構的語音導覽也是十分重要的方式。而波士頓美術館借用最先端的Apple ipod設備，提供語音影像方面的導覽。這些挑戰顯然都將給予博物館工作人員新的課題與工作量，也正如此，緊密的跨科技之團隊合作乃至於充分的規劃與溝通，都將是日益必要的使命。

（四）學術研究方面

博物館的展示，確實需要前述三項條件予以活力。但其中的價值，卻需要學術研究給予定位。在此，我必須指出在博物館中的學術研究，並非一味追求專業面的深入即可。而是應該從館藏文物面的廣博掌握，進而促進對於學術課題的新創見。對我個人而言，此一要點的掌握與理解十分具有意義。身為一位博物館的研究人員，仍應該以藝術史學者自許；藉著充分掌握文物本身的物質資訊作為研究基礎，進一步挑戰此中所牽涉的學術課題。

正因為如此，在日漸拓展的業務項目中，若能採取專題導向的任務編組，將更能促進這方面的學術累積。從許多層面而言，研究的深入與廣泛都有其得失，但無論採取何者，博物館內的研究人員都應該自我設定專業課題，用以累積學識。而業務上分工與合作的協調，則是資深人員應盡力扮演的角色。