

出國報告（出國類別：研究）

108年度行政院選送公務人員出國專
題研究「展覽的策畫、詮釋及呈現」
返國報告書

服務機關：國立故宮博物院

姓名職稱：黃蘭茵 助理研究員

派赴國家/地區：美國紐約

出國期間：108年7月26日-8月28日

報告日期：108年11月22日

摘要

本次前往位於美國紐約的大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art) 進行短期進修。該館以豐富多元的藏品聞名，可說集世界文明於一爐。其中有關亞洲文化的部分，不論是東亞或是中西亞的藏品或是相關研究人員，都為同領域之翹楚。該館不僅執美國博物館界之牛耳，更是美國認識亞洲文化的窗口，歷年來曾推出許多膾炙人口且引領時代風氣之先的展覽。以此館為中心，並拜訪相鄰之重要博物館，例如位於美國華盛頓特區史密森尼學會(Smithsonian Institution) 轄下的佛利爾藝廊及賽克勒美術館 (Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery)、波士頓的波士頓美術館(Museum of Fine Arts, Boston)以及克利夫蘭的克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)。

目次

壹、 目的.....	4
貳、 過程.....	5
參、 心得與建議.....	21

108年度行政院選送公務人員出國專題研究「展覽的策畫、詮釋及呈現」返國報告書

壹、目的

職於 108 年 7 月 26 日至 8 月 28 日，赴美國博物館進行「展覽的策畫、詮釋及呈現」短期研究計畫。本次行程由美國紐約大都會藝術博物館為基地展開，並前往鄰近重要博物館，如美國華盛頓特區史密森尼學會(Smithsonian Institution) 轄下的佛利爾藝廊及賽克勒美術館 (Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery)、波士頓的波士頓美術館(Museum of Fine Arts, Boston)以及克利夫蘭的克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)，實地參訪三地之展覽。七月底及八月份並不是美國博物館的精華時段，此段時間並無特殊的大展推出，但透過展現博物館典藏實力的常設展，以及幾個小型的特別展覽，仍可由展覽主題的結構以及展品與展題間的結合與呈現進行思考，希望能由這幾個不同館舍的展覽獲得啟發和幫助，以作為未來思考、策劃以及呈現展覽時之借鏡。

貳、過程

自 7 月 26 日至大都會博物館報到開始，到 8 月 28 日研究日期結束為止，期間主要運用大都會藝術博物館館內之 Thomas J. Watson 圖書館為基地，輔以陳列室展出之文物資源，以及庫房提件研究，並搭配不定期安排討論及外地參訪。以下就(一)、主要行程安排及(二)、參訪重點分述如下：

(一)、主要行程安排：

時間(2019 年)	相關活動
7 月 26 日(五)	1. 至大都會藝術博物館報到 2. 拜訪大都會博物館亞洲藝術部門陸鵬亮研究員，並就後續在館期間行程進行討論。 3. 大都會藝術博物館中國常設展 4. 申請 Thomas J. Watson 圖書館圖書證
7 月 28 日(日)	1.大都會藝術博物館中國常設展 2.大都會藝術博物館韓國常設展
7 月 29 日(一)	1. 大都會藝術博物館日本常設展 2. 大都會藝術博物館日本 Kyoto: Capital of Artistic Imagination 特展 3. Neum Gallery
7 月 30 日(二)	1. Thomas J. Watson 圖書館圖書證 2. 大都會藝術博物館伊斯蘭常設展
7 月 31 日(三)	1. 布魯克林博物館
8 月 1 日(四)	1. Copper Hewitt 藝術博物館 2. 大都會博物館中國特展-溪山無盡展

8月2日(五)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拜訪大都會博物館亞洲藝術部主任 Mike Hearn、孫志興研究員，並就亞洲藝術部門新進策展計畫等事項進行討論。 2. 與陸鵬亮研究員、Hui-ling Yeh 登錄員就展覽組成工作分工進行意見交換。 3. 大都會藝術博物館亞洲部門庫房參訪。
8月4日(日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紐約-克利夫蘭交通。 2. 克利夫蘭藝術博物館中國常設展。
8月5日(一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 克利夫蘭藝術博物館庫房特別參觀 2. 拜訪克利夫蘭藝術博物館亞洲部門 Clarissa von Spee 主任，並就未來展覽規劃交換意見。
8月6日(二)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 克利夫蘭藝術博物館伊斯蘭常設展 2. 克利夫蘭藝術博物館 Demon 特展 3. 克利夫蘭-紐約交通
8月7日(三)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拜訪紐約大學 IFA 方慧女士，針對十五世紀時期藝術發展及文化交流議題進行討論。 2. 大都會藝術博物館東南亞常設展及印度 Sita and Rama: The <i>Ramayana</i> in Indian Painting 特展
8月8日(四)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與大都會藝術博物館 Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine 宗教藝術特展布展工作 2. 參訪大都會藝術博物館絲織品庫房。 3. 與
8月9日(五)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大都會藝術博物館 Children to Immortals: Figural Representations in Chinese Art 特展
8月10日(六)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rubin Museum 常設展及特展

8月12日(一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拜訪紐約大學 IFA Prof. Soucek，討論伊斯蘭研究相關議題 2. 與 Prof. Soucek 一起細看大都會伊斯蘭常設展，並就個別展件進行請教。
8月13日(二)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佳士得公司金銀器及漆器特別參觀
8月14日(三)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大都會藝術博物館歐洲常設展 2. 拜訪許湘玲女士，並就展覽品名卡書寫方式及內容翻譯問題進行研討。
8月15日(四)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大都會藝術博物館近現代常設展 2. 紐約公立圖書館資料查找
8月16日(五)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紐約-華盛頓特區交通
8月17日(六)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佛利爾藝廊及賽克勒美術館伊斯蘭及中國常設展覽 2. National Science Museum
8月18日(日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佛利爾藝廊及賽克勒美術館韓國、日本及東南亞常設展覽
8月19日(一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. National Gallery 常設展
8月20日(二)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佛利爾藝廊及賽克勒美術館特別參觀 2. 華盛頓特區交通-紐約
8月21日(三)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大都會藝術博物館紀念登陸月球 50 週年 Apollo's Muse 特展以及 CAMP-Notes on Fashion 特展
8月22日(四)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大都會藝術博物館伊斯蘭部門庫房特別參觀 2. 大都會藝術博物館亞洲部門庫房特別參觀
8月23日(五)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紐約-波士頓交通 2. 波士頓美術館中國及伊斯蘭展覽

	3. 拜訪波士頓美術館 Ferer Yin 研究員，並就展覽規畫及呈現方式交換意見。
8 月 24 日(六)	1.哈佛藝術博物館常設展及特展
8 月 25 日(日)	1. 波士頓美術館東南亞及大洋洲展覽 2.波士頓-紐約交通
8 月 26 日(一)	1.大都會藝術博物館 Cloister 分部
8 月 27 日(二)	1. 大都會藝術博物館亞洲部門特別參觀
8 月 28 日(三)	1.大都會藝術博物館 Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine 宗教藝術特展

(二)、參訪重點：

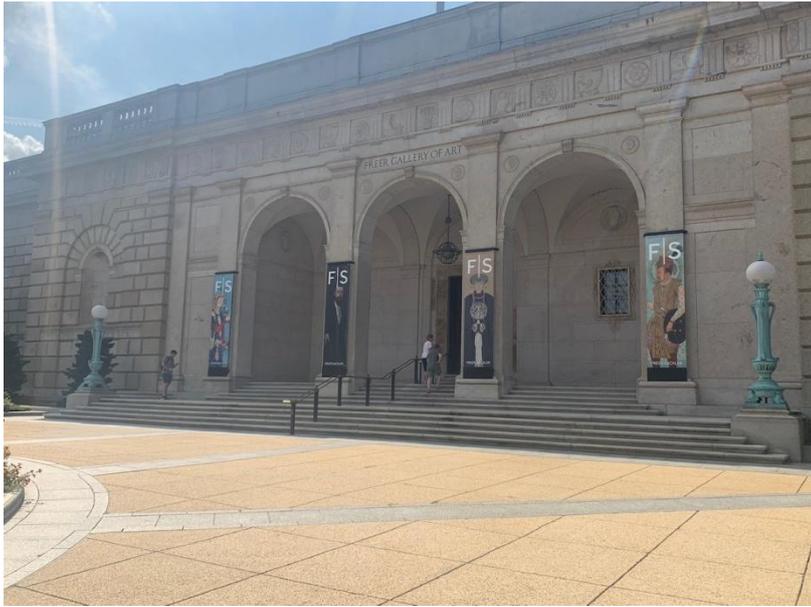
本次主要拜訪重點在於美國紐約大都會藝術博物館(圖一)、克利夫蘭藝術博物館(圖二)、佛利爾藝廊及賽克勒美術館(圖三)、波士頓美術館(圖四)。四大博物館中，盡量將常設展及特展一網打盡。另，並於大都會藝術博物館的亞洲部門、伊斯蘭部門，以及克利夫蘭美術館和佛利爾藝廊和賽克勒美術館進行庫房提件特別參觀(圖五-1、2)。

圖一 大都會藝術博物館外觀

圖二 克利夫蘭藝術博物館內

圖三佛利爾藝廊及賽克勒美術館外觀

圖四 波士頓美術館外觀

圖五-1 克利夫蘭藝術博物館 提件特別參觀

圖五-2 大都會藝術博物館伊斯蘭藝術部門提件特別參觀

以下，即以美國紐約大都會藝術博物館的 Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine 特展及伊斯蘭常設展為例，擇要敘述之：

A.大都會藝術博物館的Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine特展

紐約大都會藝術博物館位於中央公園旁的Museum Mile，位置得天獨厚，附近公私立博物館林立，一直以來都是遊人如織之所，也是研究者必訪的聖地之一。大都會藝術博物館成立於1870年，將於明年(2020年)迎來成立150周年。該館典藏豐富，藏品跨度超越5000年，幾乎包含各文明、各地域的作品，是一所綜合性的大型博物館，環視整館，似乎便可將人類文明具體而微的梭巡一番。本次考察期間將心力集中放置在「亞洲藝術部門」以及「伊斯蘭藝術部門」的展覽中。其中，甫於2019年8月中旬推出接替前展Streams and Mountains without Ends的Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine宗教藝術特展(圖六)，布展期間適逢職於大都會藝術博物館進行研究期間，很幸運的參與了部分文物運送以及布置過程，並與器物以及書畫兩位策展人就策展籌畫、選件及架構及呈現等議題交換意見。這個展覽是亞洲藝術部門籌備近二年，以嶄新視野來檢視部門中與宗教相關的中大型展覽。展品材質橫跨書法、繪畫、織品、陶瓷、石材、漆器。展覽不以時間序列鋪陳，而主要以信仰主題區分為「佛教」、「道教」以及「通俗信仰」三大部分。「佛教」部分比例最重，以「觀音」作品作為切入點，藉由觀音聞聲救苦的各種作為，呈現出觀音信仰的發展與流布。然後以「羅漢」主題，呈現其護持佛法的各式形象。進入下一個陳列室後，則集中展示不同的佛像以及唐卡作品。最後一部分則展示帶有禪宗意涵的文物，同時匯集了瓷器及漆器的茶道具作品。道教部分則有觀眾耳熟能詳的真武、八仙以及群仙獻壽、奉神圖、龍圖等作品，引導出長生不老及永恆昇仙的議題。「通俗信仰」部分，展出的主要是20世紀初期帶有吉祥如意意涵的彩印木刻年畫。以佛教、道教以及通俗信仰三種信仰先行區分，再以觀眾們最熟悉的神祇為起點，排比藝術品和文物上的特性和異同，並呈現宗

教思想形而上的議題和藝術史研究中關照的議題，是本展的組織方式。除了展現出兼具慈悲與智慧的宗教藝術特質，具體的文物如何入世的被使用也是展覽說明時的重點。而本展最突出的展示亮點有二，一是在佛像及唐卡部分，透過亞洲藝術部門典藏的經典作品〈元 緙絲大威德金剛曼陀羅〉呈現出宗教藝術製品及元代皇室贊助者的議題(圖七)。這件〈大威德金剛曼陀羅〉是在北京或杭州製作的緙絲唐卡，尺寸之大及製作的精細令人讚嘆，作品中央的大威德金剛展現出勇猛精進的風格，曼陀羅下方左右端則各織出兩身供養人，右端第一人為元文宗圖帖睦爾，其左為兄長明宗和世㻋(圖八)；左端則是明宗的皇后八不沙和文宗的皇后卜答失里(圖九)。二是在禪宗部分，展示的瓷器及漆器茶道具作品，呈現了與日本文化交流的面向(圖十)。若搭配並結合鄰近陳列室的日本展區Kyoto: Capital of Artistic Imagination特展一起觀看，更能體會出平安時代開始，茶隨著僧侶東渡日本，在宮中及寺院開始流行，在年中祭典及佛教儀式舉行之時，所扮演的重要角色。尤其從比叡山天台宗天台大師智顛在佛前供奉茶葉以來，「茶」便成為了由羅漢或星曜之神捧拿的「仙藥」。而此處的茶道具，則是完備修養身心過程中不可或缺的工具之一。在相關圖像或文獻之後展示相應的茶道具，由無形的佛學思想，到繪畫、文書的影像和文字記錄，再到實際儀式舉行時會使用的器物用品，一氣呵成，令人看來十分過癮。另外值得一提的是，職參與到的布展的過程集合了策展人、登錄人員、技術工人，他們一起將文物從該部門的庫房運送出來。如若布置到絲織品，如前面提到的大型緙絲曼陀羅，則由集中管理的絲織品庫房進行提件，並且在布展時，保存維護人員也一定會在現場協助布置。

圖六 Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine 宗教藝術特展入口

圖七 元 緙絲大威德金剛曼陀羅

圖八 贊助者 二位元代皇帝

圖九 贊助者 二位元代皇后

圖十 黑釉瓷碗及紅漆托子

B、紐約大都會藝術博物館的伊斯蘭常設展

另外，職本次花費最多時心力考察的還有伊斯蘭部門的常設展覽。大都會藝術博物館在 2009 到 2011 年之間，關閉伊斯蘭陳列區域，進行全面性的裝修、裝潢及展覽設計，並於 2011 年時推出讓人耳目一新的常設展覽。展覽大致依循時間序列，再輔以區域劃分，全面性的呈現出自阿拉伯大地，包括土耳其、伊朗、中亞以及南亞地區晚期等地區自三世紀時至二十世紀初期的文化樣態。在這約一千七百年的時間舞臺上，透過繪畫、器物、文獻等各材質文物，展現伊斯蘭世界文化的精緻華美以及其與亞洲其他區域和歐洲大陸波瀾壯闊的交流史。最讓人印象深刻之處有三。一是展品質精量高。編年史式的展覽最大的優點在於使人依循時間序列進行地毯式的理解，但這完全得依靠豐富的典藏才能使故事說得有重點且完整。在這方面，大都會藝術博物館自有其優勢。該館自從 1880 年以來，即不斷藉由捐贈、購買以及考古合作的方式，擴充典藏。其中，伊斯蘭部門於 1935 到

1940，以及 1947 到 1948 兩度在伊朗尼沙布爾的挖掘品也部分陳列出來，並搭配觸碰式螢幕，可供查詢文物的相關細節(圖十一)。還有，大都會伊斯蘭部門的傳統強項即是奧圖曼土耳其帝國、西班牙的安達魯西亞地區以及印度，此三部分當然是教科書等級的作品精銳盡出。一方面，得以親眼近距離仔細觀察這一些國內收藏較少，但在各個重要圖錄已「耳熟能詳」的作品。另一方面，則是可以讓人思索不同材質工藝品之間，以及不同地區同樣材質作品之間的影響和交流的議題。

圖十一 伊朗尼沙布爾挖掘品陳設區

二是展陳氛圍營造得當。在伊斯蘭常設展廳中，有許多巧妙的設計，試著引領參觀者進入伊斯蘭文化的情境之中。例如埃及馬木陸克王朝(Mamluk)最傑出的藝術品項之一是彩繪玻璃器，而這種玻璃器經常作為燈具，在清真寺或學校中使用(圖十二)。在展覽陳列時，就有一個區域掛滿了類似的燈具，讓人很直觀的可以理解相關作品在當時的使用脈絡及情形(圖十三)。又例如，在陳列室的一角，更將

位於大馬士革的 The Nur Al-Din Room 幾乎原封不動的現狀陳列。其中附帶的一個泉水區更是尋來當地最好且少數還能製作相關工藝的的工匠盡力將其恢復原狀。乾淨的泉水在伊斯蘭文化中占有重要的象徵意義，一方面是潔淨的表徵，一方面泉水的設置也可視為富人分享資源、利益眾生的象徵。而在常設展的現場，這個裡面真有活泉流動，且能聽見叮咚水聲的泉水區的設置，極像是在陳列室中的一方綠洲，給予參觀者寧靜安詳的感受，塑造的氣氛以及形塑的記憶可說非常成功。擴大來說，水這個元素在大都會藝術博物館的多個陳列室中都可見其蹤跡。除了前述提及的伊斯蘭陳列室的泉水區，中國陳列室中的蘇州庭園內有一水池設計，日本的特展區中也有一泓清水與其附近的枯山水造景遙相對應。幾個展區雖然落成的時間差距甚遠，卻不約而同以水作為串連，也提供參觀者休憩的空間，這也是觀展時能獲得的小樂趣及特別體驗。

圖十二 大都會藝術博物館藏彩繪玻璃燈

圖十三 營造燈具使用氛圍的室內裝潢

三是陳列室中提供足夠的資訊以及舒適的環境觀看展覽。大都會藝術博物館的伊斯蘭常設展覽說明十分詳細但層次分明。提供各種不同需求的觀眾能依自己所需選擇觀看訊息的詳細程度。若想將每一件文物的資訊都詳加閱讀，時間心力所費甚鉅，一般時間有限的參觀者也可以選擇閱讀類似總說明或分說明的資訊就好。伊斯蘭常設展的說明扎實，每一件單品除了會有品名、製作年代、地點等基本資訊外，還會關於其文化史脈絡的一小段文字說明，由此也略可窺見其籌備時間之長及代代研究功力的累積。此外，展出的多組細密畫其展陳方式也有可觀之處。畫作被布置在較低矮的斜櫃前，櫃子前方安置有椅子(圖十四)，這種作法不但提供參觀者雙足一個休息的機會，安坐下來後更會發現，這種布置對於觀看細密畫實屬絕佳安排，許多細節可以較不費力進行觀察和欣賞。

圖十四 細密畫觀展區

參、心得與建議

本次考察，主要之心得與建議有三：

(一)、關於展覽的規畫

這次參訪的特展和常設展覽大致可分為兩類，一是「主題」式的結構，二是「精品」式的呈現作品，兩種展覽的規畫各有特色。「主題」式的展覽以前述的 *Another World Lies Beyond: Chinese Art and the Divine* 宗教藝術特展為例，展覽的主題性較明確，不同材質的作品在單元之下如視覺史料般作為支持論點的證據。整體而言，觀眾循著策展脈絡依序看來，的確能對佛教藝術的本質-慈悲與智慧，以及策展人希望帶給觀者的幾個次要子題，如藝術贊助、作品的使用、文化交流議題等產生較深刻的印象和認識。另一種以「精品」為導向的展覽，可以克利夫蘭美術館的中國及伊斯蘭常設展覽為例，展品的重要性和精采度自不待言，觀眾在觀看時將焦點集中在作品本身，在觀展過程中可以從中感受到展品本身至高的魅力。這樣的展出方式有時的確較難呈現出各個展品之間的有機連繫，但其實若有適當的引導說明，作品的脈絡和意義同樣可以獲得充分的闡揚。本次拜訪的佛利爾藝廊及賽克勒美術館的常設展覽的單品說明經常以一個絢爛的標題或有趣的提問展開，這個提綱挈領類似單品主標題的一句話，直觀的幫助觀眾找到一個觀看作品的切入點，提供了一個可能的作法。例如同樣的彩繪玻璃燈(圖十五-1)，在該館的說明中即以「開羅的夜晚」破題(圖十五-2)，十分引人入勝。總的來說，「主題」及「精品」二種展覽的取向不同，如何取得平衡，或是因應展品性質和展覽策略的不同進行規畫，是未來可以進一步思考的目標。

圖十五-1 佛利爾藝廊藏彩繪玻璃燈

圖十五-2 關於彩繪玻璃燈的說明牌

(二)關於文物相關資訊的取得

目前院內展覽在陳列室中關於文物資訊的取得大約有幾個方式，包含有品名卡、各層級的說明牌以及圖錄或導覽手冊。但其實我們可以考慮運用數位資料庫。若能有相關配套措施，放置有可供查詢文物基本資料的資訊機器，只要鍵入文物編號，即可查到文物的時代、產地、窯屬及簡單說明等資訊，也可提供建議觀展的參觀動線。這樣不僅能於陳列室中呈現數位典藏計畫的成果，同時也方便觀眾獲得更詳盡的資訊，也是一個可以考慮的作法。

(三)關於文物借展

本次出國執行計畫之前，余佩瑾處長即曾提醒可以留意相關借展事宜。經過初步了解，大都會藝術博物館的借展在展品清單相對明確的情況之下至少需於二年前開始啟動，若需對方加入共同策展，重新選定展品並撰寫說明，則至遲須在三年前即展開接觸為宜。本次考察過程包括了亞洲部門及伊斯蘭部門的提件參觀，建議若有機會向對方借展，可以以伊斯蘭部門的文物以及亞洲部門十七世紀時期的作品為首要目標。伊斯蘭文化的細密畫、黃銅器、玻璃器等作品國內收藏幾無可得見，但大都會藝術博物館的伊斯蘭部門則藏有許多在藝術史教科書中已「耳熟能詳」的重要作品。與此相對的，院藏的明代宮廷工藝作品中，如永樂、宣德時期的陶瓷器，則有許多可與之相比較的作品(圖十六)。前述提到的尼沙布爾考古出土品中，更有許多可與十到十二世紀院藏品相互比對啟發的作品。另外，亞洲部門中、日、韓的十七世紀收藏相對豐富，尤其康熙時期的作品為外銷居多，與院藏多數作品相異其趣但可相互對照，也是一個可以考慮的方向。

圖十六 可供對照比較的陶瓷器及黃銅器舉例