

課堂名稱：一個展覽的誕生—大英博物館館藏意大利文藝復興素描展

課堂導師：Maria Margarida Saraiva / 馮惠芳 / 曾立欣 / 呂詠兒

上課日期：2019年6月1日

筆記撰寫人員：溫毅恒

藝術展覽，一直給予人靜態的感覺。但當聽罷這課“一個展覽的誕生”，才了解到展覽的誕生，背後充滿著爭分奪秒的過程，而且無論是展品的擺放，以至宣傳品的用色，全部都花盡心思，絕非隨便拼湊出來。今天，讓我們一同走到後台，深入看看在澳門藝術博物館舉行的“大英博物館館藏意大利文藝復興素描展”是如何誕生。

今次展覽，展出來自 42 位文藝復興時期大師的 52 幅素描作品，其歷史可追溯至 1470 年至 1580 年期間，全部展品由大英博物館借出。每幅都是近五百年歷史的珍藏，相信世上任何一間博物館都渴望可以借展，澳門藝術博物館今次能成功爭取，全賴館方做足準備，而且過往展覽亦相當成功，令大英博物館投以信任一票。我們方有機會不用出國，近在家門便可以欣賞到這些稀世珍品。

緊湊的佈展過程

要安全地將這些珍品，由英國倫敦的大英博物館運到澳門藝術博物館，每一個步驟都經過精心安排。妥善包裝好的展品分別儲存在六個防水防潮的文物展品木箱內，兩位大英博物館館員親身分乘坐兩架客機押運抵澳門機場，再由英國運輸公司指定的澳門專業運送文物的運輸公司小心翼翼地轉搬到已預定的恆溫恆濕貨櫃車上。而機場到博物館短短三十多分鐘的路程，都有荷槍實彈的特警沿途戒備押運整個運輸過程，安全規格媲美美國家政要出行，一切都是為了要確保藝術品絲毫無損。

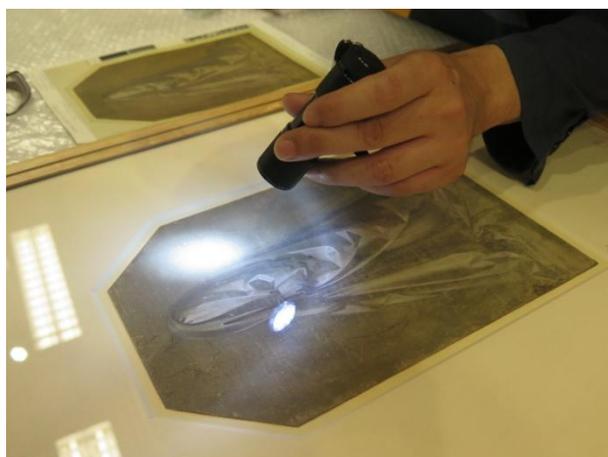

防水防潮的貨櫃車箱

展品抵澳情況及運輸過程

以為安全送到館內，逐一安置於展場上便可開始展覽？非也。展品抵達展館，正是佈展館藏組拼搏之時。為爭取有更多時間讓展品和大眾見面，館員通常只有一至兩天時間佈展，而在展品移送至展場，安放於牆上前，大英博物館和澳門藝術博物館的同事，需要共同仔細地檢查和記錄每幅展品開箱後的狀況有否任何損傷，連畫框有任何刮花也要如實記錄，以免有所爭議。原先規劃好的展品擺放位置，也會因應現場實況，兩館代表商討後有所調動。

每幅展品經細心測量定位，調整現場燈光，安裝防盜警裝備，最後調校好場館的溫度和濕度，佈展才算大致完成。往後，佈展人員每天都會為展場狀況做好記錄，以便向大英博物館匯報展品在展覽期間之狀況。

觀賞展品路線

我自己看了這個展覽三次，有些問題一直困擾著我。為甚麼展覽場地那麼暗？為甚麼整個展覽會以單行式的參觀動線呈現？原來這全都是經過佈展和策展人員深思熟慮的安排。暗色系的背景，僅把適度的燈光聚焦在展品，是為了讓觀眾可以更集中欣賞每幅作品，且亦為了保護脆弱的文物不受光害；單行式的參觀動線是接著大英博物館的要求，希望使每位觀眾可以順次序欣賞這 52 張作品，感受一班藝術家由學徒走到大師級的六大階段。

是次展覽有六大分類，包括：人物、運動、光線、服飾、自然界和故事，呈現藝術家們以人類形態的核心研究作為起始，繼而透過對運動、光影和服裝的鑽研，逐步為其作品注入生命力與動感，揭示文藝復興時期一班藝術家進化為大師的過程。

1. 人物：

對人體的精確再現是文藝復興時期意大利藝術的核心追求。藝術家們希望通過繪畫中的敘事來吸引觀眾，而為了實現這一點，畫中的人物就必須逼真和寫實。為了幫助藝術家增加他們對人體的認識，工作室越來越注重裸體寫生的訓練。

羅素·菲倫蒂諾
(1494 - 1540)
《睡夢中的裸女》
紅堊
約 1530 - 40
©Trustees of the British Museum.

2. 運動：

文藝復興時期的作家強調畫家必須要能逼真地表現運動中的人體，正如拉斐爾（1483 - 1520）的作品《赫拉克勒斯與半人馬》（1505 - 8），就是本次展覽海報的主圖像。

拉斐爾
(1483 - 1520)
《赫拉克勒斯與半人馬》
1505 - 8
硬筆棕墨，繪於淺灰褐色特製紙之上
©Trustees of the British Museum.

3. 光線：

對文藝復興時期的藝術家來說，真實地表現世界變得越來越重要，因此，對光線的正确理解也變得愈發關鍵。

(傳) 喬凡尼·貝利尼
(約 1430 - 1516)
《頭部習作三則》
黑堊，所用紙張下方修改較多
1500 - 16
©Trustees of the British Museum.

4. 服飾：

藝術家們為所畫人物的服飾方面花上大量時間。服飾對畫面來說十分重要，例如長袍的褶皺不僅能揭示肢體的位置，也能增加人物的立體感；飄逸的織物和綢帶還能強化運動感。

弗朗切斯科·薩爾維蒂
(1510 - 1563)
《坐姿女性衣飾習作》
紅堊
約 1556
©Trustees of the British Museum.

5. 自然界：

文藝復興時期的藝術家必須觀察和學習身邊事物的形態。十五世紀初，畫家們要是想在自己的畫中畫上一隻動物或是一隻鳥，他們就得去查閱相關參考書。這些參考書匯集歷代畫家所畫的主題，它們被保存在繪畫作坊裡以供隨時取用。

喬凡尼·達·烏迪內
(1487 - 1564)

《雄雉》

水彩，以白色渲染（部分氧化），以黑堊為底，繪於淺褐色特製紙之上
約 1520

©Trustees of the British Museum.

6. 故事：

文藝復興時期的藝術家在本質上都是講故事的人。清晰而寫實地描繪歷史上的宗教和世俗事件是他們的任務，他們通過這種方式來教導觀者並從觀者身上得到恰當的回應。

尼科洛·德爾·阿巴特
(1509/12 - 1571)

《尤利西斯責備忒耳西忒斯》

硬筆褐墨，加以灰色薄塗，以白色渲染，繪於米色紙張之上，並打方格以便於轉用
約 1560

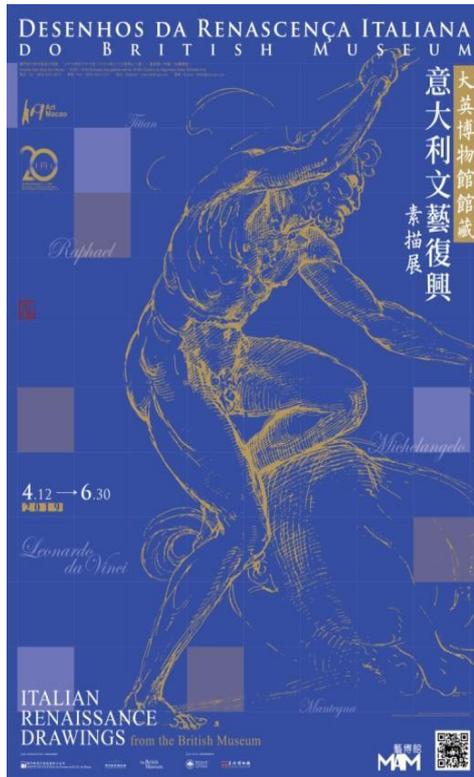
©Trustees of the British Museum.

別要以為這些素描畫作不過是藝術家們的草稿，不及成品畫般值得欣賞。要知道，唯一可以窺探到這些大師們近 500 年前創作時所思所想，就是研究他們這些手稿。透過這些手稿，我們可以看到大師們不同時期的手法。對應成品畫，我們亦可以看到大師們背後付出的努力。

以小見大的海報設計

為了突顯文藝復興思潮以“人”為本，並試圖從人類能力的角度出發理解世界，我們可以看到海報中運用了拉斐爾的作品，以力量和遠征無數而聞名的赫拉克勒斯與半人半馬的涅索斯搏鬥，涅索斯企圖將海格力斯心愛的黛安妮拉搶走的一幕。

此外，有留意海報的話，一定被搶眼的藍色與燻金色吸引。畫面中所用的藍色名為“群青藍”，是文藝復興時期畫家們所用的最上乘，且相當昂貴的顏料，象徵以“人”（而不是神）為中心的宇宙觀，設計師同時運用了金色，去襯托群青藍，突出作品的尊貴，也考慮到在中世紀時期，金色傳統上被認為與“神”有關，在文藝復興時期，人們相信“神”賜予人類所具有的勇氣、智慧、激情、創造力和獨立人格等能力，也眷戀着人類成為科學和藝術方面的成就。

場館外沿著孫逸仙博士大馬路的燈柱旗，設計組精選了二十多幅素描作圖案。未進館，已經有如參觀了一次迷你展覽一樣。

多元化觀展體驗

今次展覽的以無障礙通達設計，為觀眾營造別具意義的參觀體驗。館方邀請聖若瑟大學創意產業學院合作，為展品製作 3D 素描，透過口述影像及導賞介紹，輔以觸覺體驗 3D 素描展品，令視障人士可以“欣賞”大師們的展品。同樣的 3D 打印體驗，亦歡迎普羅市民在場館內嘗試。為配合今次的主題，由本地藝術家帶領本澳藝術愛好者在展場即席寫生，讓參加者感受文藝復興時期的素描技巧。澳門樂團亦在展場內舉行音樂會，令參加者在大師作品包圍下，欣賞到西方音樂演出。此外亦推出講座、導賞、工作坊、課程等多姿多彩的活動。

視障人士透過 3D 打印展品參觀展覽

聖若瑟大學教授介紹 3D 打印輔助展品

了解過整個展覽的誕生過程，令我對全體博物館的員工多了一份敬意。而這個意大利文藝復興素描展實在是一個非常難得的機會，讓我們可以穿越時空，和達文西、米高安哲羅和拉斐爾等大師們對話。是次展覽展期至 6 月 30 日，錯過便要飛到英國才可以欣賞。