

議題特賣場 Features

從典藏出發——美術館的藝享世界

高美館肩負著典藏台灣在地藝術作品的使命，也未曾忘卻讓藝術品發光散熱的天職，更以「活化典藏」做為不斷努力的目標。為迎接「高美館20周年」，精心策劃從典藏品出發，進行美術與文學、音樂、影音紀錄等多元跨域交流的創作與展覽計畫「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」，引領民眾體驗「共感」的藝術欣賞饗宴與心靈對話。

繆斯的饗宴

記「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」

文／陳水財（藝術家，台南應用科技大學美術系 副教授）

當代版的「帕納索斯山」

梵蒂岡博物館拉菲爾展室有一幅拉菲爾(Santi Raphael)名作〈帕納索斯山〉(Parnassus)，描繪繆斯(Muses)與古今大詩人集合在山丘上，輕歌曼舞；此畫歌頌了詩和音樂的結合，讚美人類的美德和崇高的感情。「帕納索斯山」是繆斯女神經常聚會的地方。在希臘神話中繆斯是主司藝術與科學的九位文藝女神的總稱，她們在帕拉索斯山上聚會，進行關於科學、詩歌和音樂的討論，合唱神聖莊嚴的頌歌。繆斯題材，是歷史上許多畫家的最愛，尤其是象徵主義者如牟侯(Gustave Moreau 1829~1898)、夏凡納(Pierre Puvis de Chavannes 1824~1998)等都留下足以傳頌的繆斯畫作。高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」堪稱當代版的「帕納索斯山」，是一場結合了詩、樂、畫與影音的跨域饗宴，為高美館開館二十年的館慶活動隆重揭開序幕。

走進展場立刻發現所有的目光都在畫與詩之間來回逡巡，一下子讀詩一下子看畫忙個不停，和一般畫展中觀眾專注賞畫的情景大異其趣。在玻璃隔間的放映室內，詩人一一登場親自朗誦自己的詩作，表情、聲調都從現實中提升出來，似乎一心一意想要帶領觀眾進入他們的詩情世界中。這是黃明川導演錄製詩人朗誦的音像作品，記錄下詩人與畫互動的影像與聲音，還有平日不易顯現的詩人身影。詩人以自己的視角閱讀畫作，導演以鏡頭凝視詩人，畫家反倒像個急切的旁觀者，焦躁的看著詩人與導演的渾身解數。另一個角落，音樂以微妙的旋律對應著畫作，音樂

家甚至現身演出，為旋律賦予形象。

「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」，高美館耗時三年，從典藏品中挑選了足以表徵各個時代創作媒材與形式的39件藝術原作，邀請20位詩人進行創作，完成了40首詩作；也透過專業音樂製作單位，邀請3位作曲家從藝術原作與新詩創作中尋找靈感，從而激盪出8首動人的樂曲，包含5首器樂演奏曲與3首以詩為詞的演唱曲，並邀請音樂家進錄音室，錄製了首張高美館製作發行的音樂專輯。紀錄影片由黃明川導演掌鏡，以典藏庫房為棚，請詩人入棚錄製。詩人透過朗誦與肢體動作，與藝術原作對話，留下40齣「獨詩劇」——意義獨特的紀錄影片——不只是一場詩與畫奏鳴，也記錄了詩人、音樂與畫作間的深沉對白。¹

- 1 詩人謝錦德以陳澄波畫作〈阿里山遙望玉山〉創作台文詩〈看山詩〉，及錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 2 阿里山遙望玉山 陳澄波 油彩、畫布 53×72.5cm 1935 家屬捐贈 高雄市立美術館典藏

1|2 1 獻馬圖（畫馬屏風）林玉山 膠彩、紙本 131.7 × 200.2cm 1943 畫家捐贈 高雄市立美術館典藏
2 高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展場，黃明川導演執拍之詩人朗詩影音播放專區。（攝影：林宏龍）

典藏·詩作·音樂·影片

展場入口處首先映入眼簾的是陳澄波的〈阿里山遙望玉山〉，創作於1935年，是本展中最具指標性的作品。旁邊有謝錦德的詩作〈看山詩〉。

陳澄波此作畫出了植物繁茂、青翠欲滴的台灣風光以及充滿水氣與溫度的「南國」空氣，畫風率真濃烈。筆者在另文中曾提及：

「……色彩總是飽含了水氣和溫度，空氣中瀰漫著濃濃的黏膩感與灼熱感……直接的把肌膚的感受訴諸於畫布……陳澄波把我們生活中最不假思索的細微感受給形象化了。……北回歸線上的台灣有自己的溫度與溼度，陳澄波以肉身體驗，而以『燠溽』向我們開顯。」²

陳澄波將「南國」風土提升為「燠溽」的美學感受；詩人另有一種閱讀的方式。謝錦德寫〈阿里山遙望玉山〉的〈看山詩〉：

亭亭玉立佇眼前 / 妳是台灣心頭 / 高高青青萬萬年 / 姿色形影真顯現 / 啊！玉山美人看參倦

我化身多情阿里山 / 山櫻花是我熱血 / 天頂雲是我手攬 / 生命無法等 / 拿起彩筆畫妳入永遠
一山一山 / 一樹一樹 / 作伙牽手守一塊台灣 / 妳有妳模樣 / 我有我奇幻 / 這片畫面定格長流傳

玉山天天天高 / 阿里山日日日出 / 妳為我獻身 / 我為妳癡戀 / 這是台灣 這是台灣……

這呢水台灣 / 台灣美人妳最高 / 愛妳心我最專 / 愛山愛人愛土地 / 世間真愛攏同款 / 澄明無波心願 / 山山相連不斷不斷未完未完……

1935年畫家從阿里山遙望玉山，隔著時空，詩人遙望著七十八年前的畫家，鄉土之情依舊濃烈，只是多了一層命運的酸楚感。透過黃明川的鏡頭〈看山詩〉從文字轉為錄像，聲音與影像穿梭進入時空中。畫作的台灣風味與畫家的悲情命運，歷經四分之三世紀的時間洗滌，詩人的音調帶著悲涼。

音樂家李佳盈從畫作與〈看山詩〉獲得靈

感，創作出畫作的同名樂曲，她特別點出畫中山櫻花的象徵意味：「山櫻花有兩個意涵，一個表現他對生命的熱誠，同時也像槍開在他的心上，鮮血就像山櫻花般的綻放。」整首樂曲「以溫暖的基調作為創作的基準，中間穿插了很多小調，有點悲傷的氣氛在裡面，一點小調的和聲，也用像英國管這種比較用來描述悲傷情緒的獨特樂器描述這種感覺。」³

詩人曾貴海以詩作〈出征〉呼應林玉山的〈獻馬圖〉，該作是高美館焦點典藏作品，詩作與畫作相互彰顯，更顯出飽滿的藝術與歷史張力。

〈獻馬圖〉原作完成於1943年，二二八事件發生，作者為免被波及而將日本國旗改畫為中華民國國旗後藏匿。原作之右邊兩屏因蟲蛀及潮濕而損壞，於1999年捐贈予高美館時，作者憑記憶重畫，親自恢復原始畫作上的日本國旗。本作品在台灣無論在藝術及歷史上皆具有特殊之意義。詩人曾貴海以〈出征〉閱讀本作：

時代的順序被錯置了 / 只好在剝落的留白空間 / 修補過去的歷史

沿著木麻黃步道 / 棕色的馬背掛著一面旗幟 / 後面的白馬也掛著不同的旗幟 / 宣揚著兩個祖國的忠誠 / 陪伴面帶憂容的青年出征

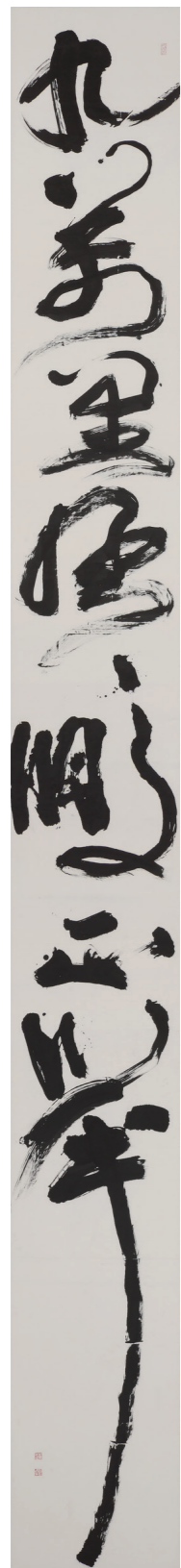
行囊裝滿了信物和祈福 / 將身體和馬匹獻給命運 / 趕赴遙遠的死神國度

畫家的手被時代的巨筭召喚 / 留下那麼渾潤細緻的作品 / 供奉戰爭的幽魂

畫面深處的景色 / 幽幽的傳出歷史的詠嘆 / 時代淒美的哀傷 / 心愛的人會等他回來嗎

〈獻馬圖〉的變貌歷程正是台灣歷史命運的縮影，正如詩人所說，「〈獻馬圖〉，是獻給藝術，獻給錯置的時代，更獻給無法自己決定的命運和尊嚴。」⁴錄影中，詩人的朗誦神情與語調，讓這幅與台灣命運同調的畫作更填幾分淒美。

余光中以〈筆轉陰陽〉閱讀董陽孜的〈九萬里風鵬正舉〉：

1 | 2

- 1 九萬里風鵬正舉 董陽孜 墨、紙本 900 × 97cm
2003 高雄市立美術館典藏
- 2 詩人余光中以董陽孜書法作品〈九萬里風鵬正舉〉創作新詩〈筆轉陰陽〉，並錄製朗誦該首詩作影音。（攝影：鄭景陽）

寸心才動，墨跡落紙 / 筆勢呼應著腕勢 / 便隨緣展開，陰陽互激 / 便圍繞著筆尖旋轉 / 令鬼神都為之蠢蠢不安

而從渾沌的深處，手起 / 手落，召來九萬里長風 / 大鵬正高舉，耳際的呼嘯該是，造化嗎，在重整秩序 / 筆勢正蟠蜿，蓄而不發 / 忽然一頓，如椽的大筆 / 天柱岌岌向南猛推移

一切江河，緊急都煞住 / 只為讓天柱由此過路 / 停筆之前，有誰敢攔阻 / 筆止，而氣勢不休止 / 長驅的天風浩蕩，正開始

〈九萬里風鵬正舉〉巨筆書法長軸一直懸掛在雕塑大廳中，猶如撐起大廳的擎天柱。透過黃明川的影音錄像，詩人余光中揮動魔棒「推移天柱」，令「天風浩蕩」，「九萬里風鵬」瞬間動了起來。音樂則由吳佳陵作曲配合女高音楊斯琪及音樂團隊的演出，高亢的音調似乎要讓風鵬穿牆而出漫天飛舞。

繆斯的饗宴

為了迎接開館20周年，「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」是從典藏品出發多元跨域的策展，以開放的視角突破領域界限侷限，試圖開創新表現性的藝術詮釋面向，運用現代科技加以整合呈現，讓藝術回到「帕納索斯山時代」各類藝術之間奇遇交響的盛況。自古以來西洋畫作中許多有關繆斯女神的作品，都在描繪出這種藝術跨域交響的盛況。夏凡納的〈藝術與繆斯女神們〉畫中描述繆斯九姐妹正與古代的三位繆斯歡聚在帕拉索斯山的泉水旁，進行關於科學、詩歌和音樂的討論；拉菲爾的《帕納索斯山》更是群賢畢集，神話的諸神、古代先知以及那個年代的詩人都處在這一場歡樂的聚會中，和諧而充滿生命光輝，正中央的阿波羅演奏著里拉琴，詩人荷馬、威吉爾、但丁、佩脫拉克跨越年代共同在山崗上現身，諸繆斯愉悅歡欣，宛如夢境。這是一場空前的藝術饗宴。

在西方文明中，繆斯即是藝術的代表，也是藝術本身，music（音樂）一詞來自繆斯，Museum（博物館）本來的意思即是「繆斯的崇拜地」。傳說古希臘哲學家畢達哥拉斯Pythagoras（約-

569~?) 曾建議在市中心建造一個繆斯的神龕來促進市民的和睦和學習風氣，這應是美術館存在原初的意義。繆斯女神的聚會是跨域多元的，那一場帕納索斯山崗上的藝術饗宴，「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」差可比擬。

參與「典藏奇遇記」者，有畫家，有詩人，有音樂家，有影像導演等，可謂繆斯雲集盛況空前。除了三十九件藝術原作之外，參與盛會的詩人有王希成、王凱、方耀乾、李玉芳、余光中、汪啟疆、林鳳珠、涂妙沂、胡長松、陳坤崙、陳秋白、曾貴海、張德本、慧子、鄭焜明、謝佳樺、謝錦德、鍾順文、顏雪花、離畢華等二十位南台灣重要詩人。他們針對特定藝術原作創作了四十首詩作，包含了台文詩與華文詩。作曲家有吳佳陵、陳哲聖、李佳盈，創作了五首純樂曲和三首演唱曲；演唱者有女高音楊斯琪、女中音鄭海芸以及親自擔綱的原住民藝術家撒古流·巴瓦瓦隆。影像工程更是浩大，導演黃明川創作四十八支紀錄短片，包括詩人的親自朗誦及音樂創作者與音樂製作團隊的現身說法；我們看到了畫作、詩作、音樂，看到了藝術家、詩人、音樂家，也看到黃明川在制高點上號令指揮的幽微導演身影。

拜現代科技之賜，詩作與樂曲都有了視覺形象，強化了藝術跨域交融的力道。畫可以閱讀，詩可以聽，音樂也可以看，真正的「極視聽之娛」，無疑也重現了《帕納索斯山》多重呈現的藝術狀貌。而由崑山科技大學創意影音中心以數位科技製作的互動影音裝置，將藝術、新詩與音

- 1|2 1 高雄市立美術館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展場一隅，融合了美術與詩文學、音樂的交流對話。(攝影：林宏龍)
2 詩人方耀乾參與高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展覽，以蘇信義畫作〈每一個靈魂都是一個馬戲團〉創作台文詩〈每一個靈魂是一個馬戲團〉並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
3 黃明川導演執拍高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」詩人朗詩影音時向詩人林鳳珠說明拍攝之表現構想。(攝影：鄭景陽)

樂相互融合，成為藝術欣賞的新媒體，更為本展賦予趣味性與遊戲感。

另外，由知名攝影家所拍攝與本展相關藝術家的肖像攝影60餘件，設專區展出，「反映出藝術家捕捉靈感的全神貫注、面對創作的義無反顧、完成作品的自信滿足。」⁵除了藝術家們在鏡頭前顯露出一面，同時也呈顯攝影家犀利的觀察與精準的快門掌握，擴大了展覽的廣度。

彼此交融 各成主體

對於本展，館方特別強調，詩文、音樂、影片並非只是為藝術原作作註解。詩文、音樂、影片的確因為藝術原作而誕生，但，誕生之後便成為獨立個體，各自擁有自己的生命。畫，視覺的凝練；詩，文字的道說；樂，聲音的傾訴；影片，形象的幽靈。彼此交融相互詮釋，卻又各成主體，而在「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」共同呈現、互為主體、相互輝映。

Museum畢竟是「繆斯的崇拜地」，隨著社會的演化，繆斯的領地理當不斷擴大。高美館是當代的「帕納索斯山」，「典藏奇遇記」開其端，未來這個山崗勢將更為豐盛充滿。✎

註釋：

- 1 參見〈關於本展〉高美館展覽DM 2014
2 參見 陳水財 〈「燠溽」與「乎愁」—2011·重讀陳澄波的台灣風景〉《切切故鄉情—陳澄波》頁13 高雄市立美術館 2011
3 參見「阿里山遙望玉山」音樂錄影 出品人/監製 謝佩堯 製作人/導演 黃明川 音樂專輯製作人 陳哲聖
4 參見《出征》附文〈出征—林玉山作品《戲馬圖》新詩創作〉
5 參見同註1

1 | 2 | 3 | 4
5 | 6

- 1 詩人涂妙沂以許淑真作品〈海洋裡的生命密碼II〉創作新詩〈我與妳的緣分寫在雲端〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 2 詩人慧子以袁金塔畫作〈稻草人〉創作台文詩〈小小稻草人〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 3 詩人陳秋白以林柏樑作品〈娼妓：不被承認的勞動〉創作台文詩〈Sisters〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 4 詩人王希成以朱銘雕塑〈單鞭下勢〉創作台文詩〈現時我跟低姿勢〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 5 詩人陳坤甫以林勝雄畫作〈天祥〉創作新詩〈天祥〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 6 由知名攝影家所拍攝本展展出藝術家的肖像攝影，於展場設專區展出，綿延的燈箱牆如同展開的大相簿，反映出藝術家捕捉靈感的全神貫注、面對創作的義無反顧、完成作品的自信滿足……。(攝影：鄭景陽)

