

奇美博物館
《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》
Masterpieces from the National Gallery
展覽計畫

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展

一、展覽資訊

展覽名稱：《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》

Masterpieces from the National Gallery

展覽期間：2024年5月2日至2024年9月1日

展覽地點：奇美博物館特展廳（台南市仁德區文華路二段66號）

主辦單位：奇美博物館

二、展覽簡介

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》是英國國家藝廊成立兩百年來首次在臺展出，共匯聚五十位重要西洋藝術大師所創作的五十二件國寶級畫作，透過這些珍藏，將帶領觀眾體驗一場橫跨四百年的西洋藝術史經典之旅。

展覽內容以四大單元涵蓋藝術史上重要流變與轉折時期——〈人性的甦醒〉呈現十五世紀文藝復興以來，波提切利和拉斐爾等人所描繪出由神性轉向人性的時刻；〈從王室到平民〉展露十七世紀宗教改革後，卡拉瓦喬與林布蘭在巴洛克藝術中以光線表現戲劇性與情感張力；〈探索與創造〉得見十八世紀文化交流的壯遊風潮，而風景畫也在透納和康斯塔伯的畫布上邁向高峰；〈光線與色彩〉是十九世紀印象派帶來衝擊性的革新觀念，為西洋藝術史揭開嶄新的一頁。

本次展覽由奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦，國家藝廊之創建主要是為培養民眾之藝術志趣，而奇美博物館的立館精神則是許文龍創辦人所說的「為大眾而存在」，二者均奠基於公眾之益處，秉持這份理念，雙方全力促成這場國際藝術交流盛事，意義更顯珍貴。我們也期許未來，透過與國際館舍的展覽合作計畫連結，帶給臺灣觀眾一個寬廣豐富的藝術視界。

三、展示單元及作品

展覽共分四大展示單元，分述如下：

（一）人性的甦醒：歐洲文藝復興繪畫

在西方藝術史中，十四世紀起始於義大利的文藝復興具有舉足輕重的地位。相較以宗教為中心的中世紀，「文藝復興」代表人們對於古希臘羅馬藝術的嚮往。在羅馬遺跡考

古出土以及中產階級興起等背景因素下，當時的藝術審美觀，也從原先由神所支配的世界，改為以人本為中心。

文藝復興的發源地佛羅倫斯，因為梅第奇家族等商人贊助，藝術發展相當蓬勃，最具代表性的畫家包括波提切利與拉斐爾。而義大利北部的威尼斯，則有喬凡尼·貝里尼、提香為首的威尼斯畫派，在創作過程中更加重視色彩的運用。

文藝復興的影響隨著時間擴散到歐洲北方，這群北方的藝術家們以哥德式藝術為基礎，發展出具有寫實性與想像力的繪畫技巧；代表性畫家如擅長描繪人物的楊·荷賽特以及風景畫先行者之一的阿爾特多夫。

Raphael (1483 - 1520)
The Virgin and Child with the Infant Saint John the Baptist ('The Garvagh Madonna'), about 1510 - 11
Oil on wood
拉斐爾（1483 - 1520）
聖母子與施洗者約翰（阿爾瓦聖母），約 1510 - 1511
油彩、木板

幾個世紀以來，拉斐爾被視為文藝復興時期最偉大的藝術家。儘管拉斐爾在三十七歲時就去世，但直到十九世紀中葉，他所建立的古典主義典範卻一直主導著歐洲繪畫的學術傳統發展。

Sandro Botticelli (about 1445 - 1510)
Three Miracles of Saint Zenobius, about 1500
Tempera on wood
桑德羅·波提切利（約 1445 - 1510）
聖澤諾比烏斯的三個奇蹟，約 1500
蛋彩、木板

Antonello da Messina (active 1456; died 1479)
Saint Jerome in his Study, about 1475
Oil on lime
安托內羅·達·梅西那（活躍於 1456；卒於 1479）
書房中的聖傑洛姆，約 1475
油彩、椴木板

(二) 從王室到平民：巴洛克繪畫

十六至十七世紀的宗教改革運動，間接促成巴洛克藝術風格的流行。相較於文藝復興時代注重對稱與穩定，巴洛克藝術更強調動態線條與情感表達。在義大利與西班牙等天主教國家中，巴洛克藝術成為提升教會與王權重要性的媒介，畫家以生動的色彩與戲劇性構圖，為當時的宮廷與教堂增添華麗的氛圍；代表性藝術家包括注重光影的卡拉瓦喬、創作宏偉壯闊風景畫的克勞德，與描繪王室肖像聞名的西班牙宮廷畫家維拉斯奎茲。

新教國家如尼德蘭地區，因為商業繁榮、中產階級興起，藝術家的創作題材變得十分多元，包含人物肖像、常民風俗、靜物與風景等；知名藝術家有擅長描繪光線的林布蘭、以常民生活為創作主題的楊·斯汀等。從安特衛普發跡的范·戴克，也因高超的肖像畫技巧，成為英國王室的宮廷畫家，對英國肖像畫的發展帶來深遠影響。

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610)

Boy bitten by a Lizard, about 1594 - 5

Oil on canvas

卡拉瓦喬 (1571 - 1610)

被蜥蜴咬傷的男孩，約 1594 - 1595

油彩、畫布

卡拉瓦喬最初在羅馬其他畫家的工作坊從事靜物繪畫，當時靜物畫的地位不如肖像畫，但他認為靜物畫和人物畫兩者都需要高超的藝術技巧。這幅是英國國家藝廊最早收藏的卡拉瓦喬三幅畫作之一，推測是 1590 年代在羅馬創作，當時他開始以引人注目的創新風格而聲名大噪。

Claude (1604/5? - 1682)

Seaport with the Embarkation of Saint Ursula, 1641

Oil on canvas

克勞德 (1604/5? - 1682)

聖吳甦樂登船的海港，1641

油彩、畫布

Sassoferrato (1609 - 1685)

The Virgin in Prayer, 1640 - 50

Oil on canvas

沙索費拉多 (1609 - 1685)

禱告的聖母，1640 - 1650

油彩、畫布

Nicolas Poussin (1594 - 1665)

The Nurture of Bacchus, about 1628

Oil on canvas

尼古拉·普桑 (1594 - 1665)

酒神的養育，約 1628

油彩、畫布

Rembrandt (1606 - 1669)
Self Portrait at the Age of 63, 1669
Oil on canvas
林布蘭 (1606 - 1669)
六十三歲自畫像，1669
油彩、畫布

出生於萊頓、活躍於阿姆斯特丹的林布蘭，在十七世紀的尼德蘭繪畫史有不容忽視的地位，也是歐洲巴洛克藝術代表畫家之一。在他四十年的畫家生涯裡，約八十幅自畫像留存至今，有素描、蝕刻版畫與油畫等不同形式，數量遠遠超過同時代的畫家。透過自畫像的繪製，可以練習不同的表現方式，嘗試光線效果，也能出售給富裕的贊助者和收藏家。這幅是林布蘭在 1669 年離世前夕繪製的三幅自畫像之一。

(三) 探索與創造：壯遊風潮

十八世紀英國盛行「壯遊」，許多成年貴族子弟遊歷歐洲，除了結交歐洲貴族進而融入上流社會，也透過接觸古代與文藝復興時期的藝術增進自我藝術涵養；同時，委託當地畫家作畫成為一種風潮。義大利藝術家如卡納萊托，憑藉精細描繪威尼斯的畫風廣受英國收藏家喜愛；肖像畫家龐貝歐·巴托尼也獲得許多英國貴族的委託，壯遊人物的肖像畫在當時蔚為風潮。

壯遊帶來的文化交流，促使各地藝術家探索新的繪畫技巧，在英國尤為明顯。這個時期英國代表性肖像畫家如湯瑪斯·根茲博羅與湯瑪斯·勞倫斯，都能忠實呈現肖像人物的神韻。風景畫當時在英國也有重大發展：透納作品中洋溢著戲劇性的光線與構圖，而與透納齊名的康斯塔伯，則是忠實畫下他眼前所見的風景。相較於英國藝術家，西班牙藝術家哥雅從洛可可到浪漫主義的多元創作風格，讓他在十八世紀藝術家中獨樹一格。

Canaletto (1697 – 1768)
Venice: Entrance to the Cannaregio, probably 1734 – 42
Oil on canvas
卡納萊托 (1697 – 1768)
威尼斯：卡納雷吉歐區入口，約 1734 – 1742
油彩、畫布

卡納萊托出生於威尼斯，以描繪該城市景色聞名，尤其受到英國收藏家的青睞。他會在工作坊準備詳細的圖稿來繪製作品，有時會使用暗箱以準確描繪地貌。

Francisco de Goya (1746 – 1828)
Doña Isabel de Porcel, before 1805
Oil on canvas
法蘭西斯科·德·哥雅 (1746 – 1828)
依莎貝爾女士，1805 前
油彩、畫布

哥雅是十八世紀西班牙知名畫家，曾先後服務三位西班牙國王，包括查理三世、查理四世和斐迪南七世。他的作品風格多元，從為皇家服務的洛可可風格、記錄戰爭暴行的浪漫主義，到晚年的「黑色繪畫」(Black Paintings) 等。

Sir Thomas Lawrence (1769 – 1830)
Portrait of Charles William Lambton (‘The Red Boy’), 1825
Oil on canvas
湯瑪斯·勞倫斯爵士 (1769 – 1830)
查爾斯·威廉·蘭姆頓肖像 (紅衣男孩)，1825
油彩、畫布

勞倫斯是十八世紀末至十九世紀初英國傑出肖像畫家，1792 年成為喬治三世的首席宮廷畫家。他的畫風繼承自根茲博羅、雷諾茲，以及十七世紀范·戴克等肖像畫家的傳統。

(四) 光線與色彩：印象派繪畫

印象派興起於十九世紀晚期的巴黎。這個名詞最早來自對一群藝術家不以為然的藝術評論；主要代表人物包括馬內、塞尚、雷諾瓦和莫內。印象派畫家通常採用鮮豔的筆觸，強調光線變化的效果，以不同於常規的題材來作畫。莫內晚年隱居法國北部，他在那裡建造了一個大型畫室，畫室的水上花園裡種植兩百多種鳶尾花，這也成為他晚期創作一些最具表現力的大型畫作的靈感來源。高更和梵谷在世時都未受世人欣賞，但如今他們是知名度最高的後印象派畫家。高更非常欣賞塞尚，並試圖在自己作品中，仿效塞

尚將物體造型結構化的手法。而梵谷生動的筆觸與炫目的色彩運用，使作品充滿強烈的生命力。

Edouard Manet (1832 - 1883)
Corner of a Café Concert, probably 1878-80
Oil on canvas
愛德華·馬內 (1832 - 1883)
音樂咖啡廳一角，約 1878-1880
油彩、畫布

馬內與印象派畫家過從甚密，卻從未參加印象派畫展，而是一直希望獲得沙龍展的認可。然而他不拘泥於學院常規、自由作畫，並突破傳統畫題將現代生活帶入畫面，使他成為印象派重要的先驅。

Vincent van Gogh (1853 - 1890)
Long Grass with Butterflies, 1890
Oil on canvas
文森·梵谷 (1853 - 1890)
長草地與蝴蝶，1890
油彩、畫布

梵谷出生於荷蘭，1874 年首度造訪巴黎。他原本並不是畫家，直到 1883 年近三十歲才開始繪畫。梵谷一生中幾乎沒有賣出一張畫作，然而他是當今最受歡迎的後印象派畫家之一。

Paul Gauguin (1848 - 1903)
Bowl of Fruit and Tankard before a Window, probably 1890
Oil on canvas
保羅·高更 (1848 - 1903)
窗前的果盆和啤酒杯，約 1890
油彩、畫布

高更原本是股票經紀人，閒暇時學習作畫，早期受到畢沙羅影響，1880 - 1886 年參與過印象派聯展。1883 年他辭職、專心投入藝術創作，雖然之後經濟逐漸拮据，但為了追求比巴黎更「原始」、更簡單的生活，也為了尋找新的靈感，他不斷遠離文明，輾轉停留在布列塔尼、大溪地等地創作，他 1903 年過世，直到 1906 年作品在巴黎展出，世人才終於肯定他的才華。

四．教育活動

(一) 學習探索包主題活動【穿越時空的旅人】

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》是英國國家藝廊成立兩百年來首次巡迴至台灣的重量級大展，為了強化親子觀眾的觀展體驗，特別以奇美博物館的文藝之神「小波」作為導引角色一起化身為時空旅人，藉由探索作品中食、衣、住、行、娛樂各文化面向，穿越四百多年的時空，展開一段有趣的西洋繪畫之旅。

本活動以四個單元呈現歐洲藝術史上數個最具代表性的年代，包含人性的甦醒、從王室到平民、探索與創造，以及光線與色彩，每個單元我們精選 3~6 件作品，引導親子觀眾透過觀察遊戲、任務解鎖等體驗，進一步深度探索作品的意涵。

(二) 定時導覽服務

展期中安排每日定時導覽服務，為參觀者介紹展覽內涵及其作品特色，協助觀眾更深入發掘四百年西洋藝術發展流變的多樣面貌。

(三) 語音導覽服務

提供個人語音導覽機，給時間充裕、想細細品味大師傑作的觀眾租用。