

山水合璧——

黃公望與富春山居圖特展展覽評述

為期三個月的「山水合璧——黃公望與富春山居圖特展」於九月五號順利地落幕了。然而，正如同此次展覽史無前例的鋒芒對兩岸藝術文化界帶來的震撼一樣，展覽之後踴躍的觀眾迴響也出乎本刊預料，這些意見有的獨具創意，將整個展場設計也視為一幅卷軸欣賞，有些敘述參展或導覽的心路歷程，其中更不乏對整個展覽鞭辟入裡的建議。有鑑於此，本刊特闢「展覽評述」專欄，彙整觀展意見，使讀者能由更多元的角度回顧此次展覽，期能在如此轟動的展覽後，藉由本專欄反映出觀眾對展覽最真實的心得感想，提供未來策展之借鏡，也為「山水合璧——黃公望與富春山居圖特展」畫下句號。（編者）

山水有情

事先沒做任何功課，卻在七月三十日開館伊始，以第二名的「成績」衝進了「山水合璧」展廳，站在〈富春山居圖〉的面前。

本來對山水畫興趣不大，對此圖亦然，但主人把觀摩此作作為不可省略的節目，自不好拂意。未曾料到，在士華女史的導覽下參觀，竟然讀出味道——低而柔細的聲音，並且聲調平緩，但字字送入耳中，字字切中脈理，不由人不隨之進入情境。

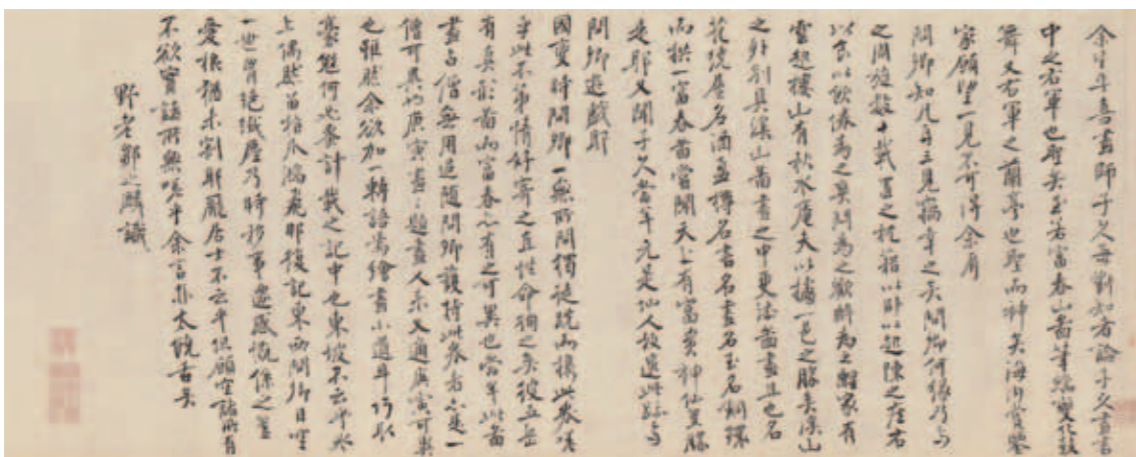
當然首先在於展覽佈置的成功。以一幅畫作為中心而撐起一個頗具規模且引人入勝的展覽，所須花費的心思，可以想見。圍繞著〈富春山居圖〉，「山水合璧」展開了一系列與畫家、與畫作相關聯的故事，對外行來說，畫展發散著敘事性的吸引力；對文化人來說，它是畫史中一個充滿細節與魅力的特寫；而在專業人士，

揚之水

則是心、眼合一的真切印證了。

沿著展線迂回而行，能夠清楚感覺到整個展覽的兩條線索，一是藝術的，便是畫作本身的命運，亦即〈富春山居圖〉的誕生與涅槃；一是人生的，便是畫家的命運，亦即作者和他的朋友。兩條線索，在展場中並行而又交錯。

循著第一條線索，〈富春山居圖〉之外，便有與它時代最為接近的沈周臨本，此中串連著沈周與此圖得而失、失而摹的歡喜與悲慨，也昭示了畫作的權威性正是在流傳和臨摹的過程中逐漸確立。掉轉頭來，它對面的展櫃裏，是唐寅仿梁楷筆意的名作〈高士圖〉，畫幅盡端各存其半的「高士圖」三字，表明它是與〈富春山居圖〉同遭火殉之厄的燼餘，以此告訴觀者一個令人扼腕的故事。用畫作串連起來的這一齣多幕劇，悲歡離

合之外，尚有諧謔之部，比如「子明本」〈富春山居圖〉上佈滿的乾隆題跋。認假為真尚算不得怎樣可笑，在真蹟面前猶恐傷了顏面而不改口，才發人一噱。

線索之二中又有兩條線索。其一，為黃公望不同時期、不同境況下的作品，如此，一面見出精心之構與應酬之作的區別，一面可見畫風的演變歷程。其一，是錢選、趙孟頫、倪瓚諸位元代大家的畫作，如錢選〈浮玉山居圖〉，趙孟頫書〈黃庭經〉與〈千字文〉，如倪瓚〈六君子圖〉。諸家年輩不同，較之大癡或長，或少，其作固以黃跋而彰顯交誼，但畫作本身又均是佳製，在這裏的「友情出演」，自然有著雙重乃至多重的價值和意義。董源〈龍宿郊民圖〉、巨然〈蕭翼賺蘭亭圖〉亦為珍品，此番亮相，則是為了展示大癡繪筆的淵源

與師承。總之，每一件名作皆因〈富春山居圖〉而一露真容，卻又縮和展覽本身而成為敘事中令人動容的情節。如此而大故事裏套著小故事，而在心思縝密的佈置下跌宕起伏。錢選〈浮玉山居圖〉、張雨跋〈倪瓚像〉，又趙孟頫〈鵲華秋色圖〉，使人得以近距離觀摩原作，印刷品中的老相識，此刻才真正見出奕奕風神。站在展陳〈鵲華秋色圖〉的平櫃前，女史的導覽變得很猶豫：它的好，我至今還沒有想出應該如何表述。大家一時無語，惟有俯首靜觀。與稍遠處另一個平櫃裏的趙孟頫書〈千字文〉相呼應，大癡在彼卷題跋中謙稱「松雪齋中小學生」，此際方教人領悟這一自謙中的真實性而感覺到它的低迴不盡。

古人披覽畫作之長卷，與今人不同。楊萬裏《張希房山光樓記》述

其讀圖事曰：「客出袖間一圖，予披

而視之，則佳葩美木，繁蕩爭發。

秀色奪目，奇芬襲人。予為驚喜。客

曰：『未也。』客以右手卷其軸，

而左手舒其繪，樓隱隱浸沒，而葩草

亦翻翻退藏。忽有萬峰，橫空起立，

適者如黛，退者如黝，淡者如無，銳

者如筍，卓者如屏。跳青躍碧，籟雲

噴霧。或嚮而來，或背而去，或偃而

倨，或僂而揖，或轟而追，或凝而

居。予不覺眸子眩晃，應接不暇。」

〈富春山居圖〉昔日也當如是展觀。

然而今已不然。不過「山水合璧」卻

有本領把整個展場作成一個長卷，使

得蜂擁而至的觀者竟能如古人一般享

受慢慢展讀的從容，且驚且喜。作為

中心的〈富春山居圖〉雖然在入門處

已是一覽無餘，但此高潮之後仍是長

卷的徐徐展開，讀畫者便正如同聞得

「未也」而繼續前行，「不覺眸子眩

晃，應接不暇」，及至終卷，猶餘音

裊裊。

即將走出展廳的時候，女史輕輕

道一句：現在讓我們再回頭看一看。

於是大家一起回首，眷戀之際，忽然

想起《白蛇傳》中〈斷橋〉一折的最

後一句唱詞——「猛回頭避雨處風景依

然」。六百年此圖之經風經雨、避風

避雨而風景依然，彷彿有神呵護。

繪畫史中，並不是每一幅作品都

有曲折的故事，或者說，如此被有傳

奇色彩、且影響遠及於後世的傑構，

數量是不多的。難得「山水合璧」以

名作如林的陣容，繪出一脈波瀾疊起

的山水畫史。展覽沒有為畫作添加任

何不屬於它的東西，而只是撫著它的

脈搏，完成了一段貼心的敘述。

歸期定在八月一日，「山水合

璧」的第二期始於八月二日，擦肩而

過，只能抱憾。這遺憾也許竟是無法

補救的。

作者任職於中國社會科學院文學研究所

不期然而然

石慢撰 (Peter Surman) 邱士華譯

就許多方面來說，「山水合璧—黃公望與富春山居圖」特展是國立故宮博物院許多展覽中，讓我印象最深刻的一次。雖然我僅能參觀特展的第一期，錯過有關黃公望對後世影響的部分，但光是第一期的展件已異常精彩。

一開始我以為由浙江省博物館借來一小段「剩山圖」或許大多只是出於公關的用意，但當我真正仔細觀看此作時，卻發現甚有收穫。此外，我也承認看到分離了這麼多年的兩部分難得地「合璧」展出，確實在情感上獲得滿足。然而，我認為這個展覽最足以稱道的是隱藏在展品選件背後的縝密思慮，特別是那些院外借展品的部分。箇中翹楚我認為是北京國家博物館出借的〈溪山雨意圖〉。這一件尺幅不長的山水小手卷，除了其卓絕的品質，此作亦為黃公望相對早期的畫作，可供觀者瞭解黃公望最終達到〈富春山居圖〉般成熟畫藝的發展過程。

展品亦涵括許多具有黃公望題跋的書畫作品，這類材料推開了觀察黃

公望所處的社會與藝術活動的一扇新窗，有時甚至能讓我們對黃公望的山水藝術得到有趣的洞察。我對潛藏於〈富春山居圖〉與上博借展來的錢選〈浮玉山居圖〉間的可能關係特別感到興趣，因為當黃公望在〈浮玉山居圖〉留下題跋的同時，也正是他繪製〈富春山居圖〉的時期。這兩張圖乍看極其不同，但在構圖上存在的若干相似之處卻可能提示了錢選對黃公望的影響。「山水合璧」特展中這類繪畫、書法以及題跋間具有的互動關係非常具有思想啟發性。

我非常讚賞策展團隊極具深度及全面性的思考，以最佳的展陳方式突顯出黃公望的藝術成就。最棒的展覽莫過於那些能為藝術作品提供新的觀賞視野與意涵的展覽。而此次特展，不但結合了上述種種優點更推出了最精彩的作品，尤其是無與倫比的黃公望〈富春山居圖〉巨製，真是一個令人心滿意足的體驗。

作者任職於加州大學聖塔芭芭拉分校
譯者任職於本院書畫處

美夢成真

板倉聖哲撰 王湘文譯

筆者一九九八年在擔任奈良大和文華館學藝員時，曾策畫「元代繪畫—蒙古世界帝國的一世紀」特展。該展將日本自古流傳的元代畫作與近代收入日本的元代畫作對比性的展示。由於日本國內所存的元代展件，缺乏文人畫這部分的作品，還特別邀請石守謙前院長於圖錄中撰寫〈元時代文人畫的正宗系統—由趙孟頫到王蒙的山水畫發展〉一文以為補足。因此就個人來說，將「山水合璧」特展說是我「夢寐以求」的展覽也不為過。前後兩次的造訪期間真如入「夢境」。

二〇〇八年周功鑫院長甫上任之際，為《藝術新潮》雜誌採訪時，曾聽周院長提到有意將闊別三百六十年的〈富春山居圖〉與〈剩山圖〉（浙江省博物館藏）一同展出。即便僅將二幅畫作合併展出，也勢必成為要專程前來拜觀的重要展覽。我也確信此

展一定成功，因為環繞這件名蹟的故事眾所皆知，此外，能將分藏兩岸的作品同時展出，機會實為難得。因此實際展出後，觀眾常需排隊長達二、三個小時才能一觀〈富春山居圖〉，想來也是理所當然會發生的狀況。但「山水合璧」特展的意義還不僅於此。

以元代畫作為主的第一期展覽，不僅提供了對於董源、巨然風格淵源的理解，也旁及錢選、趙孟頫重量級的畫家，宛然給予元末四大家風格誕生的提示。雖然元四大家中年紀最長的黃公望（一二六九—一三五四）與最年輕的王蒙（一三〇八—一三八五）約距離一個半世代，年齡相差三十歲以上，但「無用師卷」的第二紙所繪峰巒突起的場景，正如王蒙（一三〇八—一三八五）繁山複嶺的空間表現；第四紙上平坡疎林的場景，則如倪瓚蕭散的風格。元末四大

家的藝術成就，似乎已全囊括於〈富春山居圖〉無用師卷上了。因此，這件作品具有預告著中國文人畫史未來其他傑作發展的重大意義。

至於特展的第二期，則讓我首次見到眾多明末清初繪製的黃公望傳稱偽作，為相關研究提供了極其刺激的材料。正如這個展覽所明確揭示的，黃公望畫作對元末以後畫史的發展極為重要，但在此亦可注意「子明卷」在歷史上的意義。乾隆皇帝因為「子明卷」比「無用師卷」更早入宮收藏，而相信「子明卷」是黃公望真蹟的故事非常有名，但由「子明卷」山巖上連綿的樹叢等部分，可以得知此作與清初四王作品在風格上的接近。在「無用師卷」為黃公望真跡的評價確定後，學界普遍對「子明卷」

七觀特展有感

細雨春風江上夜，大癡一別總虛空。
山居非是離歧事，了了真容在畫中。

實上作為世居富春江畔的山水畫家，我自幼時起便知〈富春山居圖〉，後來則是對〈富春山居圖〉及其相關作品進行持續研究。同時，又有幸見證了合璧之路上許多令人難忘的重要時刻。所以前後七次觀展，於我而言仍是意猶未盡。

毫無可疑，〈富春山居圖〉作為中國文人山水畫的典範之作，無論是它本身所具有的畫史意義、時代氣象、藝術高度，還是它所經歷的六百六十年曲折離奇的鑿藏之路，一再追摹的眾多臨仿本，反覆論辯的真偽之爭……皆使得準確解讀黃公望與〈富春山居圖〉具有難以估量的普世價值。這不僅是對黃公望當年藝術追求與生活情狀的細細尋繹，也是對〈富春山居圖〉時代風格與畫史影響的切實詮釋，更是對中國山水畫所涵泳的人文理想與藝術精神的努力追索！人與自然的相容無間，人與他人的平和和諧，人與自身的自省統一，乃是以〈富春山居圖〉為代表的中國繪畫藝術以歷史的重影投射到當代社會的螢幕上，成為我們樂於回應的偉大一幕！從而使得中國文人山水畫在這樣一個時代背景下，真正得以引入超越視覺、啟發

製作時間看法，落於前隔水董其昌一五九六年偽跋之後，及吳洪裕過逝的一六五〇年之前的這五十年間。這次的展覽更跨進一步，除了指出「子明卷」為瞿式耜、唐宇昭收藏臨本的可能性，並指出「子明卷」不但與〈層岩曲澗圖〉這件黃公望的偽作表現相仿，畫上亦類似地出現了劉狂的偽印，這些發現頗堪玩味。若是鳥瞰元末以後的畫史發展，亦肯定了明末清初為重要轉換時期的繪畫史觀。

今後，對〈富春山居圖〉進一步的研究，應會進一步處理被視為真跡的「剩山圖」與「子明本」上對應部分比較、與模本圖像異同的仔細考察，以及加筆等問題的探討研究吧。

作者為東京大學教授
譯者任職於本院書畫處

樓秋華

這是此次特展前夕，我在接受上海《生活月刊》專訪時所作的一首詩。事

心智、品味大美的時空對話——因為我們需要如此這般和諧的「山居」家園，無論是詩意還是現實，是過去還是將來，是東方還是西方！

因此，我以為做為圍繞一件名作而促成如此成功、廣為矚目、影響深遠的展覽，不僅是世界藝術史上一次名副其實的重要「特展」，甚至已經前所未有地超越了展覽本身，成為中外傳媒持續追逐的「熱點事件」。並且通過藝術界多年來所熱切期盼的展覽形式，將中國文人山水畫自身的傳統更加清晰地呈現在世人面前，同時融入了對兩岸關係血脈相連的真誠表達。在全球化日趨泛化的今天，此次特展有力地推動了中華民族優秀藝術傳統在國際社會的積極影響，增進自信力與自豪感，為現代文明的進程提供某種令人期待的存在智慧與思辨場景！在我看來，此次特展正是具有如此重要價值的展覽，這也應是每一位親歷者所不難感受到的。於此，作為觀者之一，我對所有促成此展的各方人士表示深深的敬意……

作者任職於浙江大學

導覽感想

孫若澂

「山水合璧」黃公望富春山居圖於六月二日在故宮展出。之前的兩個月，志工們已經開始了忙碌的準備工作：聆聽專家學者的講演、上網或圖書館搜尋資料、各小組也舉辦研討的讀書會。難怪有人會說：「最近我連作夢都是黃公望了！」

由〈谿山行旅圖〉、〈萬壑松風圖〉等北方山水巨著，轉看〈富春山居圖〉，就如同從氣勢磅礴令人肅然以對的殿堂，轉入一間淡寂宜人充滿樂音的雅室。黃公望先生用山水清音娓娓道出了富春江畔的勝景，圖中豈止是可游，可居，簡直是使人徜徉其中，沉醉忘歸。

〈富春山居圖〉場面壯偉視野開闊，山脈連綿起伏，坡岸蜿蜒曲折。畫家用含蓄溫和的長短披麻皴寫出江南峰巒蒼茫秀潤的渾厚，遠山則是淡染如影。以溼潤的秃筆拖掃出江中沙磧，遠處叢樹排列有序，近景中老松

疎樹，有書法用筆的特色。圖中各種形狀的「點」，乾溼筆交互「點苔」

「點樹」點出了草木的生機，也把水墨的韻味發揮到極致。巨幅中八個點景人物身影雖小，卻是神情姿態真實生動真，驚嘆大師之用筆精細、無一疏略。人物中的漁父、樵夫，應是源自中國文學中以其為隱者的喻意吧！畫中用大片留白表現出江水茫茫水天一色的闊遠景觀，深深地感動著我。如這般蒼茫、蕭疏、枯寂、清靜、空靈的意境，正是那位具有文人修養、道家理念、隱士情懷的八十歲老翁在澈悟自然，洞悉人情後的人生關照，一般畫者何能及此。正所謂：成功的藝術家，其作品中必然有自己。

展期已近尾聲，猶記得開展之初人潮洶湧，館方只能圍起「紅龍」讓觀眾排隊入場觀賞。平均總要一個半小時才能走到「剩山圖」及「無用師卷」展櫃前，所以每個人都要仔細欣

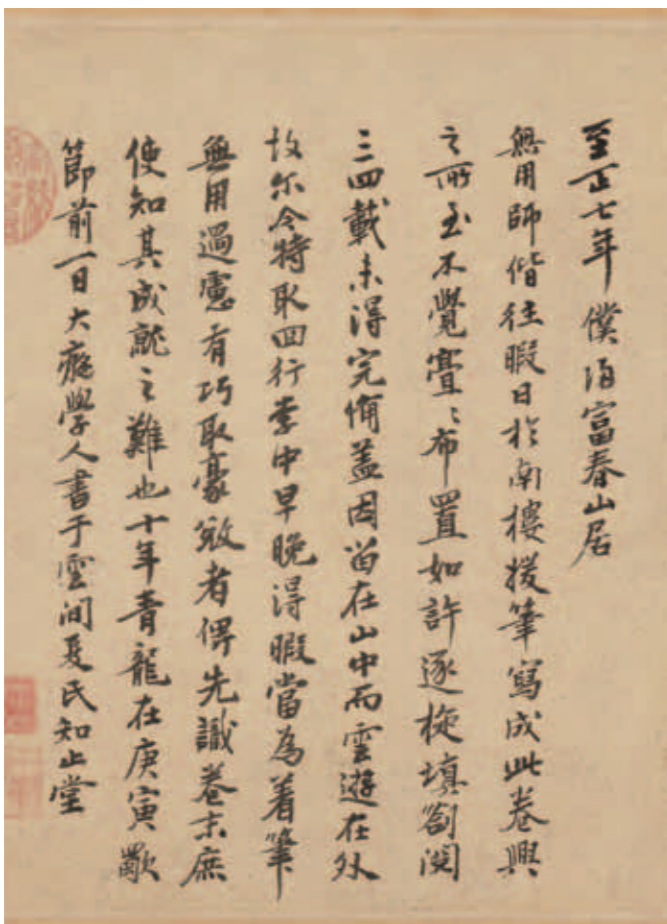
賞，不願輕易離去。隊伍行進緩慢，招致怨聲四起。而在為貴賓專導時，要掌握講解時間，就只能先介紹其他相關展件，並藉以說明有關〈富春山居圖〉之種種，再用動畫幫助了解，最後才請來賓依個人意願，去排隊觀賞真蹟並印證前面所講內容。

特展結束，雖然這些不便即將消除，但是以後若再有大展，我認為如

能把主要展件複製於一樓牆壁，供導覽者預先解說；也無需讓觀眾排隊入場，以避免僅一排人觀看多數人等待的困擾，擁擠的情況可能有些改善。但不管如何，這總是一場轟動兩岸的成功展出。

謹將參與〈富春山居圖〉導覽的個人心得及感想摘要為記。

作者為本院志工

「山水覺」新媒體展示思考與分享

許瑞容

「黃公望與富春山居圖特展」是集兩岸社會各界關注之展覽文化事件。此次青島新媒體藝術受故宮之邀，參與難得的文化事件與創作。雖然短暫的規劃執行時間、在一般文物展廳進行大型媒體裝置工程對執行團隊與故宮而言，都是極大的挑戰與嘗試。展覽在各方全力合作與支援下順利完成而各界也有不錯的回響，彌補本館展期短促的缺憾，後續將以巡展計畫延伸這次展覽。展覽結束之際，與大家分享一些團隊策劃與製作前後思考與經驗。

顯而易見，因近期一年多來發生在周遭及鄰近的博覽會—上海世博與臺北花博的舉辦，讓早已經在博物館及當代藝術悄悄發展的新展演趨勢快速地介紹給大眾。一般大眾對新的展示傳播方式有了了解與體驗。

博覽會展示常提供一種日常生活無法體驗的壯觀空間景致、充滿節場域。「山水合璧」一展除了因畫作傳奇歷史與社會脈絡成為關注焦點，但也因非藝術性的議題，讓一般大眾再注意經典畫作的文化意義與藝術價值。這次故宮特別希望藉由策劃製作新媒體藝術展示來豐富博物館展示，在文物研究展示之外，向觀眾傳遞更多訊息，結合新的展示溝通方式創造新文化經驗。

近年來，人們訊息溝通形式的多元與轉變、展示技術的發展與創新也影響了博物館，博物館作為社會文化溝通的機構也同時在尋找與觀眾對話的模式。觀今博物館仍有其魅力，成為文化旅行的重點，並未因為數位網路時代的便利傳播而式微。原因在於博物館「現場」仍提供一個虛擬網絡世界無法取代的多元感知事物的方式。這個文化現場充滿著劇場式的時間與空間性，在這個場域經驗中，有文物、有與真實他者的交會，是身體感知與智性活動的參與，讓參觀博物館像是一場兼具娛樂與學習的文化小旅行。

也因為博物館這樣的場域獨特

慶氣氛或伴以異彩紛呈的表演性質，成為一般市民或外來遊客娛樂或消費的理想場所。與博覽會有所區隔，博物館在當今社會是一個不以營利為目的、為社會發展服務，向公眾開放的永久性機構。以研究、教育、欣賞為目的，對人類及人類環境的見證物進行蒐集、保存、研究、傳播與展覽。好幾年來，故宮也將許多典藏與傳播透過數位化及多媒體形式的轉化，讓文物及研究內容以更多元的方式和大眾接觸。

在故宮本館展館中，完全以沒有文物的媒體空間方式去架構一個完整的展覽，應是第一次嘗試，如何使觀眾在新奇的體驗之外，有別於博覽會的熱鬧奇觀，能有知性的思考與理解，了解展示目的與博物館功能策劃設計與創意發想過程需隨時檢視思考的。

博物館是當代社會中文化溝通的

性，使這個在原始文物缺席的展示仍可以充滿在其他媒介方式無法傳遞的體驗，整個展覽策劃像是一場劇場創造，藉由物象、研究脈絡、空間敘事、轉譯詮釋、觀眾的閱讀與參與，在展覽中觀眾得到的不是封閉有限的知識文本，而是像經歷一個開放的、每個人帶著不同組合的感覺、故事、美感體驗、獨特記憶的類劇場經驗。

博物館保存了寶貴的文化物質，文化的價值藉由文物超越個體生命限制的物質性存在，得以讓非物質的文化精神穿越時空來到今人眼前。在故宮許多精采的文物中，大眾耳熟能詳有具體的造型物象、可識別的精巧工藝等比比皆是。但面對這個與一般大眾較為疏離，極具精神性及藝術價值較高的傳統文人山水畫主題，對一向以呈現概念為興趣的青島團隊卻是很具吸引力的挑戰。

這次新媒體展覽的呈現中，在原始文物的缺席下觀眾沒有孺慕於文物靈光的狀態準備，在展覽體驗中如何召喚原畫作中成為文化與藝術經典的「靈魂」？大概是此次展示創意與設

計製作中最大的課題。

故宮書畫研究的豐富資料、藝術史的知識、文化的動人故事自然是一些基本的題材。團隊在集體創作發想的過程，卻像是一場運用自己感覺與想像的過程，在將其實際的條件與資源下掌握與實現。作品的大輪廓可說是直觀的創作與想像的共鳴。因為我們企圖讓觀眾在這展覽裡，透過感知、覺識重新發覺這些文化符號與自身的連結。讓博物館空間成爲一個連結過去與現在的時空節點，創造連結的體驗。

分析創意過程與元素思考有下列兩個思考主軸：

《文物之外的傳遞》：意象、意義、詮釋、故事、美學、哲學、文化脈絡

《博物館空間特質》：動線、視覺、聽覺、時間、表演、身體互動、觀眾各個展項橫跨多種元素，互相交疊對應。

博物館作爲一個啓發與美感傳

遞的文化創造的實踐場域。創造是將獨特的觀念，以具體的形式表現的過程。而沒有呈現出來的想法、看法或觀念，只能稱爲創意。當今處處可聽聞討論文化創意產業相關議題，博物館的文化價值，更應觸及整個文化環境的源頭，呈現文化創造的力量，引發每個個體的創造性與能量。這次參與故宮嘗試新展示溝通的計畫，過程與結果都讓我們對博物館的文化潛能有更大的感受。

臺北故宮多年來建立專業的典藏及研究系統，館內也配合了嚴謹的管理系統。顯然在博物館基本功能專業上比最近事件鬧得沸沸揚揚的北京故宮專業許多。

這次新媒體展覽顯然與故宮平時過去的展覽製作非常不同，過程也考驗博物館各單位的協調合作機制。在以典藏聞名的大博物館，其精采豐富的文物就常可以建構值得觀賞的各項展覽，展廳原始設計也都以因應文物陳列的環境，組構文物鋪陳研

究敘事的需求無主，展覽的更換常只是佈展更新，而博物館展覽執行單位也多有固定的流程可以因應執行。而完整的新的媒體展示空間構成，不僅是放置展品的佈展工作而更像是一個結合軟硬體技術與空間裝置的展示「工程」，其執行的複雜度與博物館硬體空間的關係是更爲緊密。

這次在執行面上故宮及展覽執行團隊也面臨與克服許多以往文物展示佈展未出現過的問題，譬如空間高度，機器架設結構，機房設置與相關的電力、空調等需求，複雜的空間改造施工、現場測試以及展後收藏空間等問題，現場人員配置，相關教育活動與引導訓練，對館方而言，也都是考驗面對新型態展覽的應變及調度能力。過程中所需的博物館人力與管理也有不一樣的的需求，是一次博物館難得面對的非例行流程的工作經驗。對故宮未來擴大計畫的規劃，相信可以提供更完善的準備與思考。

作者為青島新媒體藝術執行總監