

展示空間與收藏的關係——以耶魯大學英國藝術中心為例

國立中央大學藝術學研究所 張哲彥

前言

位於美國康涅狄格州紐哈芬市的耶魯大學英國藝術中心（Yale Center for British Art，以下簡稱 YCBA）為建築師 Louis Isadore Kahn（1901-1974）於 1969 年受委託而建造的美術館建築。此棟建築兼具展覽與教育的功能，除有 Paul Mellon（1907-1999）壯觀的英國藝術收藏外，尚有圖書研究室、視聽室等。透過建築的結構可得見建築家 Kahn 善於運用自然光所營造神聖般美術館的典型及其與作品間的對應關係。本文擬以 YCBA 的建築體為探討的核心，試圖分析建築師的構思及收藏家 Mellon 於此項建築計劃中所扮演的角色。最後則鎖定在 YCBA 的展覽空間與展示作品間所產生的關係，探究其不僅作為一個展示空間，更結合教育、研究等大眾化層面的美術館建築。

關鍵字

耶魯英國藝術中心（Yale Center for British Art）、路易·康（Louis Kahn）、保羅·麥隆（Paul Mellon）

一、為收藏而立的美術館

1966年，時任美國華盛頓國家美術館董事會會長的 Paul Mellon 將其大規模的英國藝術收藏捐贈給耶魯大學，並提供資金成立收藏展示的空間。當時耶魯大學的校長 Kingman Brewster, Jr. (1919-1988) 召開委員會共同商討此機構的成立，並將其分為三大部分：(1) 有館長及美術館館員，包括管理員及攝影師的藝廊及罕見書籍室。(2) 研究書庫。(3) 教授英國藝術史的學術課程、主修英國研究的大學生及提供研究生在跨領域研究上於歷史、文學及其他研究的視覺材料使用。

1

依上述形塑機構的報告中可見耶魯大學對於美術館規劃的雛形，除有藝術品展示的空間外，尚有供教學、研究的環境，實為具教育功能的美術館建築。為將此理念付諸實行，便成為 YCBA 首任館長 Jules David Prown 的任務。Brewster 於 1968 年任命 Prown 作為該項計畫的負責人，首要職責是尋覓合適的建築師。² 最後決定委託美國建築師 Louis I. Kahn 施行此美術館建築的構築計畫。透過建築師於構思 YCBA 建築時所運用的諸多元素，如光與影所營造出特殊的展示空間，可洞見此美術館作為一古典與現代相互結合的建築物。

Prown 在與 Kahn 正式接觸前，曾向 Brewster 針對此委託案提出「建築的初步構想」(*Preliminary Thoughts on Architecture*)。他期望日光照射在展覽迴廊、辦公室及保存區，並將人造光運用在版畫、素描及罕見書籍的展示上。³ 此外，他更訴求其作為人文化的 (humanistic) 建築，與藏品及使用它的人是不謀而合的。它與耶魯大學和城市的關係同等重要。⁴ Prown 進一步聲稱：「此建築不因為其巨大而受到敬畏或驚嘆。它應該歡迎造訪者，激起他的興趣及好奇心，引起一個想進入的欲望。」⁵ 此構想不僅類近於 Kahn 著重光線的理念，更強調此美術館與人之間的關聯性。它是城市居民跟大學學生皆可使用的一個人文化空間，具有激發造訪者的潛力及展望未來。1969年九月，Prown 與 Kahn 一同前往華盛

¹ Patricia Cummings Loud, *The art museums of Louis I. Kahn* (Durham: Duke University Press in association with the Duke University Museum of Art, 1989), p. 173. 原文：“(1) art gallery and rare books with curatorial and museum staff, including conservator and photographer, (2) research library, and (3) academic program with instruction in British art history, an undergraduate major in British Studies, and support for graduate cross-disciplinary work with utilization of visual materials in historical, literary, and other studies.”

² Yale Center for British Art ed., *Paul Mellon's legacy: a passion for British art: masterpieces from the Yale Center for British Art* (New Haven, Conn.: Yale Center for British Art and Royal Academy of Arts in association with Yale University Press, 2007), p. 15.

³ Patricia Cummings Loud (1989), p. 174.

⁴ David Bruce Brownlee, *Louis I. Kahn: in the realm of architecture* (Los Angeles: Museum of Contemporary Art; New York: Rizzoli, 1991), p. 410.

⁵ Carter Wiseman, *Louis I. Kahn: beyond time and style: a life in architecture* (New York: W.W. Norton, 2007), p. 239. 原文：“The building should not awe or overwhelm by its monumentality. It should welcome the visitor, arouse his interest and curiosity, evoke a desire to enter.”

頓國家美術館及 Paul Mellon 的住宅，⁶ 此趟行程不僅對 YCBA 的建築設置產生重要的影響，Kahn 本人更表示他相當欣賞 Mellon 的收藏與其住家展示空間所形成的氛圍。於是，在 YCBA 的建造過程中，可見 Kahn 在融合其所學的美術館典型外，更配合 Mellon 的收藏而試圖創造出如居家般的展覽環境。

YCBA 為 Kahn 受耶魯大學委託建造的第二間美術館建築，⁷ 在他逝世後才由後人完成這項美術館計劃。從 Kahn 的學習歷程可洞察其建築理念的形成，他在高中的最後一年曾修習建築史的課程，奠定日後成為建築師的理想。1920-24 年間 Kahn 於賓夕法尼亞州立大學接受學院式的建築素描訓練，他對十八、十九世紀美術館的發展演變亦有所領略。其中包括羅浮宮於 1793 年作為公共的美術館，其大長廊（Grande Gallerie）在畫家 Hubert Robert（1733-1808）【圖 1】的描繪中，可見建築將自然光自屋頂引導至畫作上的場景。這樣的方式也體現在 Kahn 之後的美術館建築，尤以金貝爾美術館（Kimbell Art Museum）【圖 2】最具代表。同樣地，德國慕尼黑的雕塑美術館（Glyptothek）及柏林的古美術館（Altes Museum）的規劃，也對 Kahn 產生一定的影響，除了美術館本身具教化目標的理念外，由古美術館的建築平面圖【圖 3】更可見其與 YCBA 間【圖 4】的相似處。二者皆有兩個中庭，且在中庭間隔有一圓柱形的結構體。⁸

綜合上述，德法兩地的美術館建築對於 Kahn 可能產生的影響有二：（1）美術館作為具公共、教育性質的機構。（2）光線在美術館建築的運用。其中，Kahn 對於光線亦有其獨到的看法，他曾說道：

我感覺到光線為所有存在物的賦予者，且視物質為用盡的光線。光線所及處投射陰影且陰影隸屬於光線。……我感覺到一個起點：從光線到靜謐，由靜謐至光線——一個靈感的氣氛，於其中欲望形成、去表現，且與可能交錯。⁹

光線在 YCBA 內的運用，就如同 Kahn 所述，帶給觀者一個充滿靈感的氛圍。不論於入口處的中庭、二樓的中庭，甚或是四樓展示區的各個隔間，觀眾皆可感受到建築師將光線賦予給每個空間所產生的特殊效果。然而，從「光線到靜謐」及從「靜謐到光線」中，更可見光線與建築物間的微妙變化。特別是 YCBA 由不鏽鋼及玻璃所構成的不對稱外觀【圖 5】，其所產生的效果曾被 Kahn 譽為：「在

⁶ David Bruce Brownlee (1991), p. 410.

⁷ 另一座受耶魯大學委託的美術館為 1951-53 年所建造的耶魯大學美術館（Yale University Art Gallery）。

⁸ Patricia Cummings Loud (1989), pp. 14-24.

⁹ Louis I. Kahn, *Louis Kahn: essential texts* (New York: W.W. Norton, 2003), p. 229. 原文：“I sense Light as the giver of all presences, and material as spent Light. What is made by Light casts a shadow, and the shadow belongs to Light. …… I sense a Threshold: Light to Silence, Silence to Light—an ambiance of inspiration, in which the desire to be, to express, crosses with the possible.”

陰天，它將看起來像一隻蛾；在晴天，則像是一隻蝴蝶」。¹⁰ 由此更加顯見 Kahn 在構建 YCBA 時，光線的概念由內而外、貫徹一致性的重要性。

1977 年 4 月 19 日，坐落在耶魯大學美術館旁的 YCBA 正式開幕，¹¹ 此棟建築共可分為四個樓層。一樓有入口中庭（Entrance Court）且供有美術館商店及其他店面、演講廳；二樓則有圖書室中庭（Library Court）和圍繞著入口中庭的展覽空間，以及版畫與素描（Prints and Drawings）、罕見書籍及手稿（Rare Books and Manuscripts）研究室，和文獻圖書室及資料庫（Reference Library and Archive）。三樓的結構和二樓相近，西側為圖書區，東側則為展示空間。而大多數的館藏主要都集中在四樓的展示區，每區的藝術品皆有清楚的分類。¹²

值得關注的是，YCBA 建築內部在壁面材質的選用及空間設置，均可見 Kahn 別具匠心。他選擇以木頭與混凝土兩種建材相互交錯作為壁面【圖 6】，雖與建築外部的鋼鐵素材形成強烈的對比，卻也給人一種如家庭生活般的空間感受。這在二樓的圖書室中庭，更被加以強化，Kahn 於此處設計一座宛如煙囪的階梯塔【圖 7】。由此可看出他對於英國鄉村別墅的研究，特別受到大壁爐的影響，他認為壁爐不僅提供冷清環境的溫度來源，也為建築創造了延伸的空間。¹³ 因此，圓柱形的階梯塔除具提供訪客通往各樓層的功能，亦與家庭壁爐的熟悉感相連結。

Kahn 於 YCBA 體現其建築理念，巧妙融合自身的學習經歷及 Prown 所提出的構想。然而，這一切的起始可回溯至他於建築計劃前，曾參觀 Mellon 的住家收藏獲致靈感。因此，Mellon 本人對於此項計劃的想法及評價，以及其收藏如何影響 YCBA 的形塑，則為本文接續所欲探討的重點。

二、進入公共領域的私人收藏

在進入 YCBA 入口處的牆面上，可見到由 Paul Mellon 所題的一段文字：「這座擁有英國藝術及書籍收藏的中心，是 1929 年耶魯大學畢業班 Paul Mellon 的贈禮。」¹⁴ Paul Mellon 將其大規模的英國藝術收藏捐獻給母校，此舉造就耶魯大學成立 YCBA，更使此機構成為英國之外收藏英國藝術最為豐厚的美術館。當 Mellon 宣布送出這份大禮時，他曾說道：「對我而言，因為耶魯大學在英國文學

¹⁰ Carter Wiseman (2007), p. 252. 原文：“On a gray day, it will look like a moth; on a sunny day, a butterfly.”

¹¹ Patricia Cummings Loud (1989), p. 227.

¹² David Bruce Brownlee (1991), p. 412.

¹³ Carter Wiseman (2007), pp. 248-249.

¹⁴ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 16. 原文：“This Center, with his collections / of British Art and Books, is the gift of Paul Mellon / Yale College, Class of 1929.”

及社會研究材料擁有巨大的財產，如 Walpole 和 Boswell 的文件，使其能善用我收藏的資源，達成教育及歷史的目的…」¹⁵ 於是，這份替耶魯大學捎來驚喜的禮物，遂成為補充其在英國藝術研究中充足的視覺材料。

筆者於上論及建築師 Kahn 曾造訪 Mellon 的住家，且深受其收藏與展示空間所吸引，更影響他於 YCBA 建造過程中，運用的居家元素。然而，Mellon 除貢獻其珍貴的英國藝術收藏，對於如何安置它們亦有所關注。事實上，雖然他在此美術館建構的過程中，並無太多個人的異議，卻也成為此項計劃中一位不可或缺的人物。

YCBA 美術館建築計劃在實行的過程中，恰逢華盛頓國家美術館的東邊建築（East Building）正同步建造中。當 Mellon 於 1971 年 1 月中旬看到 YCBA 建築的最新平面圖和模型時，同時也被告知此項建築計劃因資金不足、通貨膨脹等因素，必須尋求更多的金錢援助。但此時華盛頓國家美術館東邊建築的建置，亦面臨相同的問題，甚至更為劇烈。Mellon 後來則將此責任歸及耶魯大學，並言明此棟建築必須在有限資金的範圍內建造完成。¹⁶ Mellon 十足體現他作為一位建築的贊助者，如華盛頓國家美術館的東邊建築即是他資助貝聿銘（I. M. Pei, 1917-）所設計建造而成。此外亦有幾棟位於喬特（Choate）的建築物，特別是 Paul Mellon 藝術中心皆為他所資助建立。¹⁷

事實上，Paul Mellon 全程參與了 YCBA 的建造過程，在他與 Kahn 接觸後，便開始對此美術館的發展與規劃，產生一定的影響力。雖然 Prown 曾說「他是位理想的捐贈者，因為他相當不介入此項計劃。」¹⁸ 然而，Mellon 卻常針對建築的提案表達他個人的疑慮，如他曾反對將停車場設置於地下室，並且議論道：「你認為將汽車置於我的繪畫底下是一個好的理念嗎？」¹⁹ 此外，在 1972 年 11 月 1 日 Prown 更通知 Mellon 此美術館建築正式開工，並將未來的工作時程寄送給他。²⁰ 由此可見 Mellon 本人對於此項計劃的進行是相當熟悉的，且在適當的場合提出他個人的意見。

除此之外，Mellon 對於 YCBA 的重要性在於他所提供的收藏以及為 YCBA

¹⁵ “The Yale Center for British Art,” *The Burlington Magazine*, Vol. 119, No. 890, May (1977): 315. 原文：“It seems to me that Yale, with its great holdings in British literary and social research material, such as the Walpole and Boswell papers, can make the best use of the resources of my Collections for educational and historical purposes...”

¹⁶ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 18.

¹⁷ Jules David Prown, “Paul Mellon: Biographical Memoirs,” *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 151, No. 3, Sep (2007): 383.

¹⁸ Carter Wiseman (2007), p. 244. 原文：“He was the ideal donor, because he was very hands-off.”

¹⁹ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 18. 原文：“Do you think it is a good idea to have automobiles underneath my paintings?”

²⁰ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 20.

塑造的形象。首先，Mellon 的這些英國藝術收藏原是隸屬於私人領域的，但如今卻被置於 YCBA 這個公共的展示空間。再者，從 Mellon 所捐獻的收藏中可見，除了繪畫外，還包括大批的書籍資料。其藝術品與書籍兩項收藏，使 YCBA 成為兼具藝廊和圖書館兩大功能的美術館。Mellon 曾說到 YCBA 的設計「得以反映繪畫所被置於的人文及有條理的世界，且其於都市的環境中是一個謙遜的存在。它是一個學者們會發現協調氛圍的一個適度規模的友好地方，且公眾將會發現其是一個舒適、設計優良和光線充足的藝廊，並於其中欣賞藝術品。」²¹ 從此便可看到 Mellon 所預設的美術館形象，即一個充滿人文氣息的「友好地方」，且它的訪客也將包括學者及公眾。此外，Mellon 的此番話更觸及將其私人收藏展示給公眾欣賞的一個重要的轉變。

Mellon 於 1977 年 YCBA 的開幕辭中，更是表露他對此美術館所持的理想與展望。他說道：「我的收藏仍舊持久不衰，但被以一個略微不同的哲思顯露。藉著(耶魯)大學、教育、公眾而公諸於世，我甚至不僅力圖去保存我認為收藏的高品質，在任何情況下也盡可能添加極佳品質和被認可的高水準繪畫、素描及書籍。」²² Mellon 於此提及他的收藏僅是被更換放置的場所，其水準仍舊不遜色。除了致力於維護其收藏的水平外，更願意不定時地增加其收藏的數量與曝光率，進而讓耶魯大學的學生、學術研究者以及公眾，得以與他一同賞析這高品質的視覺饗宴。此外，他更說：「因為一間大學是一個學者們的共同體，大多數為年輕的學者，且因其中擁有抑或至少應有一個共同的興趣及知識的跨界，對我而言一間大學的發酵，將會活化及激發這些對於我們英國傳統藝術遺物的研究和樂趣，比起被動地將它們展示於一個非教學的機構內，此舉更加重要且更富策略性。」²³ 是故，這位別出心裁的收藏家期望他的收藏能被大學這一教育機構加以運用，更提點出收藏應被置於教學的機構內，使其發揮最大的效用。

從 YCBA 於其名稱上的更動，可見 Mellon 對於此美術館的走向亦有相當程度的看法。起初，該美術館被通稱為「Paul Mellon 英國藝術與英國研究中心」(The

²¹ “The Yale Center for British Art,” *The Burlington Magazine* (1977): 315. 原文：“to reflect the humane and orderly world of the paintings it was to house, and it was to be an unassertive presence in its urban setting. It was to be a welcoming place of modest scale where scholars would find a congenial atmosphere, and where the public would find comfortable, well-designed and well-lighted galleries in which to enjoy works of art.”

²² Yale Center for British Art ed. (2007), p. 30. 原文：“my collecting continued unabated, but informed by a slightly different philosophy. With the University, with education, with public exposure in sight, I tried even harder not only to maintain what I considered the high quality of the collections, but wherever possible to add paintings, drawings and books of greater quality and recognized stature.”

²³ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 38. 原文：“Since a university is a community of scholars, a majority of them young scholars at that, and since within its walls there is, or at least should be, a sharing of interests and a cross-fertilisation of knowledge, it seems to me that the ferment of a university would enliven and stimulate the study of and the enjoyment of these artistic relics of our British inheritance, more vitally and more resourcefully than if they were passively displayed in a non-teaching institution.”

Paul Mellon Center for British Art and British Studies)，後因 Mellon 於 1974 年要求除去其姓名而更改為「耶魯大學英國藝術與英國研究中心」(Yale Center for British Art and British Studies)，之後又於 1976 年，將「英國研究」刪去。²⁴ Mellon 曾解釋道：「我要求替換為耶魯大學英國藝術中心，是因為我對此項計畫的未來有所想法。…我總希望這間中心的名譽及卓越，能吸引其他的捐贈者。…我們都知道一個以個人為名的機構在募款時，會比一個以機構為名的機構還來得困難。」²⁵ 此處 Mellon 所言再次得以見到他對 YCBA 的開放性所持的觀點，他期望能藉由以「耶魯大學」這一機構性的名稱，吸引其它同樣對於藝術有所愛好的人士，甚或是願意資助該中心的贊助者。同時，從原先單以「人名」為美術館名稱轉變到後來的「教育機構」，亦意味著從私人的領域跨越到公共機構的一個極為關鍵性的發展。

YCBA 的典藏呈現從伊莉莎白女王一世到現今的英國藝術與文化的發展，內容則包括 2000 件從中世紀至當代的繪畫以及 200 件雕塑品。²⁶ 在版畫和素描部門，則擁有超過 50000 件的紙上藝術作品，其中將近 20000 件的素描及水彩畫。雖然 YCBA 的收藏絕大多數來自 Mellon 捐獻的收藏，他於開幕時卻說道：「我已試著去說服學者們、評論家們及公眾，英國藝術是多面的、奇異的巧妙，且較一般所理解的更為廣泛。其為一個卓越的特殊秩序。」²⁷ 於是，YCBA 除有 Mellon 的收藏外，更吸引著其他的贊助及捐贈收藏者。由此可觀察到 Mellon 極力將英國藝術推廣至學界及大眾，再次映證他將私人收藏導向公共領域的信念。

Mellon 對於 YCBA 的創立不論在建築體本身或是美術館理念的形塑，皆佔有一定的份量。在建構 YCBA 的過程中，他的參與影響 Kahn 所運用的建築元素，他不遺餘力地將 YCBA 塑造成具有藝廊及圖書館功能的美術館，且大力推崇英國藝術予大眾。此舉不僅使該美術館成為兼具展示空間及圖書室的機構，更加賦予其作為教育及學術研究的重要任務。然而，Paul Mellon 的收藏與 YCBA 內的展示空間如何形成對話，以使其達到教育及研究的目的，則為筆者於下欲探討的核心。

²⁴ Patricia Cummings Loud (1989), p. 233.

²⁵ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 36. 原文：“I requested the change to the Yale Center for British Art [because] I had the future of the project in mind. ... I have always hoped that the reputation and excellence of the Center would attract other donors. ... We all know that a *personally named* institution has much greater difficulty in raising funds than an *institutionally named* one.”

²⁶ 參自耶魯大學英國藝術中心官網：<http://britishart.yale.edu/> (2012/11/05 瀏覽)

²⁷ Yale Center for British Art ed., *Great British watercolors: from the Paul Mellon collection at the Yale Center for British Art* (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 7. 原文：“I have tried to persuade scholars, critics, and the public that British art is multifold, curiously happy, and far more comprehensive than generally realized. And of a special order of excellence.”

三、展示空間與收藏的關係

位於大街（High Street）與教堂街（Chapel Street）交叉口的 YCBA²⁸，其建築本身因應 Paul Mellon 所貢獻的收藏品，而特別設計建造。首先，Mellon 於 1966 年所贈送的收藏主要可分為兩大類：(1) 藝術品，主要有繪畫、雕塑、版畫、素描、水彩畫等作品。(2) 圖書文獻，包括有罕見書籍、珍貴的手稿及超過 30000 冊關於英國藝術及相關領域研究的檔案及文獻資料。²⁹ 這兩大分類於 YCBA 內的分布範圍，大抵可以東側（入口中庭）及西側（圖書室中庭）為主要的分野。再者，藝術品在 YCBA 內的展示空間及陳列方式，又有些微的差異，可劃分為永久典藏區及短期展示區。位於東側的二樓及三樓主要作為短期的展示空間，四樓則完全為永久典藏區，每個空間都以藝術家或作品類型加以區隔。

西側二樓的圖書室中庭，主要以圓柱形的階梯塔為中心，形成一個展示的空間。於此空間所懸掛的作品皆以動物的主題為主，且大多為英國畫家 George Stubbs（1724-1806）的作品。透過檢視在此展示的畫作，則可大抵看出其與空間所形成的特殊效果。此圖書室中庭作為一個讓觀者及研究者得以放鬆心情的中庭，當他們於此空間休憩時，映入眼簾的是具有叢林背景的畫作。而這些作品主要有 John Closterman（1660-1711）【圖 8】、John Vanderbank（1694-1739）【圖 9】等藝術家所作的人物肖像畫。在這些人物肖像畫中，人物身旁皆有一隻獵犬，且其所呈現的姿態，好似剛結束一場叢林狩獵之旅，進而使身心俱疲的觀者及研究者們，彷彿置身於其中。這些作品多以寫實的技法為主，細緻刻劃人物與獵犬的神情。特別在 Stubbs 所作的《被獅子攻擊的馬》（*Horse Attacked by a Lion*, 1762）【圖 10】及《正在攻擊赤鹿的獅子》（*A Lion Attacking a Stag*, 1765-66）【圖 11】兩件作品中所表現極為生動的獵殺情景，更使觀者得以感受到動物間彼此廝殺的劇烈，以及畫面安排所形成的張力。

此外，觀察 YCBA 四樓的永久典藏區，每一隔間的作品擺設，似乎可推敲其所考量的展示策略。Mellon 的收藏大致上主要被劃分為 23 個區塊，每個區塊所佔據的空間大小又有些許的差異。由建築平面圖而觀【圖 12】，可發現當中特別以 Joseph Mallord William Turner（1775-1851）、John Constable（1776-1837）和 William Hogarth（1697-1764）三位藝術家作品的區塊最為突出。此外，「海景」（The Sea）、「十六與十七世紀」（The 16th and 17th centuries）以及「交談畫」（The Conversation Piece）三個區域的規模，亦較其他展間為大。由此空間的分布，可看出負責藏品空間規劃的組織者，企圖突顯英國藝術的重要部分。如左半部主要以維多利亞女王時期（1837-1901）的藝術作為分類的依據，而右半部則以喬治

²⁸ Patricia Cummings Loud (1989), p. 173.

²⁹ 參自耶魯大學英國藝術中心官網：<http://britishart.yale.edu/> (2012/11/05 瀏覽)

王時期（1714-1830）的藝術樣貌劃分。左下方則有伊莉莎白女王統治時期（1558-1603）和詹姆士一世時期（1567-1625）的藝術表現。整體而言以逆時針的方向由下往上按照歷史進程，伊莉莎白女王及詹姆士一世時期→喬治王時期→維多利亞女王時期排展開來。鑒於筆者無法取得展示空間內各個隔間的掛畫方式及作品清單，遂僅能藉由 YCBA 網站上所提供的藏品資訊，著手重建其所可能展示的作品。

在藝術家 Turner 的展間內，從 YCBA 所提供的展場訊息中，可看到中心展出畫家於 1818 年完成的作品。【圖 13】此幅作品主要描繪港口沿岸停靠的船隻，藝術家運用金黃色調，創造出極富光線變化的畫面效果。其被置於自然光照射的牆面上【圖 13-1】，透過與自然光之間所產生的微妙關係，使作品本身具有的光線效果更加強化。而緊鄰「Turner」展間的「Constable」展間【圖 14】【圖 14-1】，則可觀察到其以雲為主題所作的多幅作品，在展示空間內的擺設狀況。不同於 Turner 的隔間，此展間的光線僅從上方的天窗照射而下。Constable 於風景畫中表現變化多端的雲層，遂與自然光形成一種對話。然而，透過建築平面圖，我們大抵可發現在「Turner」及「Constable」展間附近所分配的隔間，從其分類名稱與可能陳列的作品，大抵與描繪風景的意象有關。這些展間有：「海景」、「諾威治畫派柏林頓」(Bonington, The Norwich school)、「Wright of Derby」、「田園風景」(Pastoral Landscape)、「馬術」(Sport)、「理想風景」(Ideal Landscape) 以及「進入風俗的風景」(Landscape into Genre)。

首先，在「海景」區裡，大約可推斷有 Samuel Scott (ca. 1702-1772) 和 Charles Brooking (1723-1759) 的海景畫【圖 15】【圖 16】。於兩人的畫作中，皆可見對海洋以及船隻所作的描繪，然此兩件作品與 Turner 作品間的關係，也相當值得關注。三位藝術家皆將畫面的大半空間預留給天空，進而使觀者特別注意到天空中雲層的變化，甚至在帆船的描摹上亦有所呼應。不過，Scott 及 Brooking 的作品則較 Turner 的作品缺少光線變化的豐富性，略顯靜謐與幽暗。考量組織者將此兩個展示區並置的原因，可能是因為他們的創作題材相近，讓觀者在從「Turner」展間進入「海景」時，不至於有太大的視覺衝擊，可視為一種過渡的轉折。同樣地，在「Constable」展間旁，展示了藝術家 Richard Parkes Bonington (1802-1828) 的作品，當中亦可洞察其與 Constable 作品的關聯性。雖然在 Bonington 的畫作中，沒有如 Constable 那般對雲層有過多的詮釋，但是對於景物的描繪及筆觸，則可見其與 Constable 的相似處。如在《鄰近法國庫爾伯夫的風景》(Landscape near Quilleboeuf, France, 1824-25)【圖 17】一作中，前景的兩匹馬，以及停靠在岸邊的小舟和乾枯的雜草，和 Constable 所刻繪的風景氛圍雷同。

與 Constable 和 Bonington 的畫作相比，Joseph Wright of Derby (1734-1797) 的作品，在光線變化的表現上，則更為劇烈【圖 18】。其作品所呈現出的神祕感

及具古典田園般的特質，使他與其他兩位畫家的作品區隔開來，引領觀者進入旁邊的「田園風景」(Pastoral Landscape) 區。在之後接續的三個區塊裡，包括描繪英國馬術的畫作，以及結合風俗畫特質的風景畫。這樣的安排或許是依照風景畫中人物或建築的比重逐漸增加，從原先純然描寫自然風光的風景畫，轉而以人類活動為主的風景畫。

除上述以描繪自然景色為主的畫作外，從「海景」區進入「浪漫的肖像」(Romantic portrait)、「喬治王時代晚期的女性」(Late Georgian Women)、「Gainsborough」以及「麥西耶的幻想圖像」(Fancy pictures, Mercier) 等展示空間，則可明顯察覺其在畫類上轉以人像為主的創作。如在畫家 Thomas Gainsborough (1727-1788) 的作品《格拉維諾家庭》(*The Gravenor Family*, ca. 1754) 【圖 19】中即可見其所繪製的是 Gravenor 家庭的群像畫。此外，Gainsborough 亦有對自然景色的描繪，《有牛的風景》(*Landscape with Cattle*, ca. 1773) 【圖 20】似可作為展區劃分間，一個從風景到肖像畫的交替過程。緊接在「Gainsborough」展間旁的，是 1716 年開始活動於英國的法德 (Franco-German) 藝術家 Philippe Mercier (1689/1691-1760) 作品的展示空間。筆者從 YCBA 的典藏中，發現其作品有一系列完成於 1744-47 年間，以感官為題的五幅畫作，分別為《觸覺》(*The Sense of Touch*) 【圖 21】、《嗅覺》(*The Sense of Smell*) 【圖 21-1】、《視覺》(*The Sense of Sight*) 【圖 21-2】、《味覺》(*The Sense of Taste*) 【圖 21-3】以及《聽覺》(*The Sense of Hearing*) 【圖 21-4】。由此五件作品中可見藝術家對於人像的細緻描繪，並利用五種與感官相關的物件，作為畫面中人物間互動的連結。

由平面圖左下可見到有「Hogarth」、「十六與十七世紀」、「交談畫」、「屋舍肖像」(*The House Portrait*)、「伊莉莎白與詹姆士一世時期肖像」(*Elizabethan and Jacobean Portraits*) 等展示空間，尤以前面三個規模最大。根據這些展間的名稱，可觀察出其展品大抵以肖像創作為主。在「十六與十七世紀」內，其所可能擺設的作品有 Anthony Van Dyck (1599-1641) 的肖像畫 【圖 22】。「Hogarth」和「交談畫」兩展間的作品，則具有相似性，因為在 Hogarth (1697-1764) 的創作中，就包括許多交談畫。如他的《一個家庭的肖像》(*Portrait of a Family*, ca. 1735) 【圖 23】與 Francis Hayman (1707/8-1776) 的交談畫作品《藝術家與一群紳士的肖像》(*Portrait of a Group of Gentleman, with the Artist*, 1740-45) 【圖 24】，皆描繪一群在室內空間進行對談的群體肖像。於是，觀者在往來兩個展間時，即能藉由題材的相似性而有所連接。

位於最左側的展間，則以維多利亞女王時期的藝術表現為主，包括「早期維多利亞時期的英國」(*Early Victorian England*) 以及「維多利亞女王的帝國」(*Queen Victoria's Empire*)。此兩區的畫作可能包括最具代表性的前拉斐爾派藝術家

Edward Burne-Jones(1833-1898)和風景畫家 William Henry Millais (1828-1899) 的作品。其中 Millais 的畫作【圖 25】又與鄰近的風景畫展間作品相互呼應。

綜觀以上對 YCBA 四樓展間進行的分析及比對，可歸納出其大致以英國歷史發展的脈絡劃分展示空間。觀者在欣賞每個展間的藏品時，必定會感受到作品樣貌間所具有的相似性與互補性。經由此種以歷史作為分類依據的安排，亦可使觀者洞見同一時期、不同風貌的藝術表現。而二樓圖書室中庭所展示的作品，則使觀者得以體會到置身叢林狩獵與動物鬥爭的真實場景。中庭的空間與這些畫作形成對話，觀者在休憩之餘儼然進入由作品所營造的自然中。然而，筆者於上所論及的藏品，皆以繪畫為主要探討的對象，忽略對雕塑作品展示的討論，實為本文所未善盡之處，有待未來再加以探究。

小結

耶魯大學英國藝術中心是一座兼具收藏展示與學術研究的美術館建築，其藏品來自 Paul Mellon 所貢獻的大批私人英國藝術收藏。透過探討此美術館的建造過程、建築理念以及收藏家對於美術館所懷有的理想，大抵可建構出其標誌著從私人收藏領域，轉型為公共展示空間的一個過程。雖然建築師 Kahn 未能有機會見到此棟美術館的落成，從其所獲得的正面評價可知曉其為一項成功的計劃。誠如 Mellon 在他的傳記裡說道：「我認為此建築物，特別是其內部，已是一個徹底的成功。」³⁰

不論在建造過程或是完工之時，這間美術館所涉及的，不僅是建築師與收藏家個人品味，它更被賦予英國藝術研究的一個新的任務。此外，其藏品的開放性，亦為大眾開啟了欣賞英國藝術面貌的全新視野。YCBA 發揮其作為藝廊和圖書館的兩大功能，為莘莘學子們開拓對英國藝術及文化研究的視域。這一切的起源，與 Mellon 的收藏緊密結合，其收藏除有藝術作品外，更有大規模英國藝術研究的重要書籍。透過本文對其收藏與展示空間的討論，可從中得知展間與畫作間的形塑關係，更可理解到其對英國藝術的建構是依照歷史的角度去進行審視與規劃。

因應收藏而立的美術館機構，YCBA 以豐厚的英國藝術收藏，奠定其在眾多美術館間的地位。建築家為收藏規劃了美術館的建構，收藏家則致力於將他的私人收藏推向一個公共的展示空間。建築與收藏的相容性於此便十分顯著。觀眾在進入美術館觀賞畫作的同時，對於英國藝術的發展進程能有所認識，甚而為此感到愉悅。這批英國藝術收藏及研究書籍，對研究者而言更是不可多得的研究材

³⁰ Carter Wiseman (2007), p. 262. 原文：「I think the building and in particular the interior have been a resounding success.」

料。由 Mellon 對此美術館的一段期許，即「這座中心及其內容能吸引大學生、高等的學者及已確立地位的藝術家、英國藝術的愛好者們——不僅作為學術的目的而奮鬥也為了純粹的享受。」³¹ 便可見到 YCBA 在學術及藝術鑑賞上所扮演的重要角色。

而建築內部的採光設備，與 Mellon 的英國藝術收藏所產生的微妙關係，則替此美術館帶來一種全新的視覺感受。如在「Turner」展間所懸掛的畫作便與自然光形成相互融合的關係。每個展示空間的作品，皆經過組織者的精心策畫，規模不盡相同，但大抵可看出其欲建構的英國藝術面貌。在這些展間的規劃上，得以見到部分藝術家有獨立的展間，且具較大規模，此外，在畫作類型的安排上亦有明顯的劃分，如風景畫皆集中於某個區域。筆者推斷此種安排得以突顯英國藝術最具代表性的藝術家，更使觀者於欣賞畫作時不致有紛雜的感受。然而，本文所未能提供的是每個展間所展示的確切樣貌實為一大缺憾，盼日後有足夠的資源定將予以補充。

---

³¹ Yale Center for British Art ed. (2007), p. 39. 原文：“The Center and its contents would attract undergraduate students, advanced scholars, struggling as well as established artists, and lovers of English art in general — not only for scholastic purposes but for pure enjoyment.”

參考書目

專書

1. Brownlee, David Bruce, *Louis I. Kahn: in the realm of architecture*, Los Angeles: Museum of Contemporary Art; New York: Rizzoli, 1991.
2. Kahn, Louis I., *Louis Kahn: essential texts*, New York: W.W. Norton, 2003.
3. Loud, Patricia Cummings, *The art museums of Louis I. Kahn*, Durham: Duke University Press in association with the Duke University Museum of Art, 1989.
4. Lobell, John, *Between silence and light: spirit in the architecture of Louis I. Kahn*, Boston: Shambhala; New York: Distributed in the U.S. by Random House, 2000.
5. Wiseman, Carter, *Louis I. Kahn: beyond time and style: a life in architecture*, New York: W.W. Norton, 2007.
6. Yale Center for British Art ed., *Paul Mellon's legacy: a passion for British art: masterpieces from the Yale Center for British Art*, New Haven, Conn.: Yale Center for British Art and Royal Academy of Arts in association with Yale University Press, 2007.
7. Yale Center for British Art ed., *Great British watercolors: from the Paul Mellon collection at the Yale Center for British Art*, New Haven: Yale University Press, 2007.

期刊文章

1. Prown, Jules David, "Paul Mellon: Biographical Memoirs," *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 151, No. 3, Sep, 2007.
2. "The Yale Center for British Art," *The Burlington Magazine*, Vol. 119, No. 890, May, 1977, pp. 315+317-318+350+353.

網路資源

1. 耶魯大學英國藝術中心：<http://britishart.yale.edu/> (2012/11/05 瀏覽)

圖版目錄

- 【圖 1】Hubert Robert, *The Louvre, Grande Galerie, Project with skylights*, Musée du Louvre, Paris. 來源：http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hubert_Robert_004.jpg (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 2】Louis Kahn, Kimbell Art Museum. 來源：<http://www.easyvoa.com/voa-special-english/People-in-America/1613.html> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 3】Friedrich Schinkel, *Altes Museum, Berlin. Plan, 1822-30*. 來源：<http://openbuildings.com> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 4】YCBA Fourth-floor Plan. 來源：eng.archinform.net (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 5】YCBA 外觀。來源：www.nytimes.com (2012/11/05 瀏覽)
- 【圖 6】YCBA 內部壁面。來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/11/05 瀏覽)
- 【圖 7】圖書室中庭的階梯塔。來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/11/05 瀏覽)
- 【圖 8】John Closterman, *John, 1st Earl Poulett, of Hinton St. George, Somerset, c. 1680*. Oil on canvas, 194.3x132.1cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 9】John Vanderbank, *John Dodd, of Swallowfield, Berkshire, 1739*. Oil on canvas, 238.8x147 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 10】George Stubbs, *Horse Attacked by a Lion, 1762*. Oil on canvas, 243.8x332.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 11】George Stubbs, *A Lion Attacking a Stag, 1765-66*. Oil on canvas, 243.8x332.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 12】YCBA 四樓平面圖。來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 13】Joseph Mallord William Turner, *Dort or Dordrecht: The Dort Packet-Boat from Rotterdam Becalmed, 1818*. Oil on canvas, 157.5 x 233.7cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 13-1】Turner 展間一隅。來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 14】Constable 展間。來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 14-1】John Constable, *Wild Cloud Study, ca. 1821*. Oil on paper laid on card, 23.8x29.2 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)

- 【圖 15】Samuel Scott, *Action off the Cape of Good Hope*, ca. 1757. Oil on canvas, 66.7x94.6 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 16】Charles Brooking, *An English Flagship Under Easy Sail in a Moderate Breeze*, ca. 1750. Oil on canvas, 36.8x57.2 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 17】Richard Parkes Bonington, *Landscape near Quilleboeuf, France*, 1824-25. Oil on canvas, 42.5x53.3 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 18】Joseph Wright of Derby, *A Lake by Moonlight*, 1780-82. Oil on canvas, 62.2x75.6 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 19】Thomas Gainsborough, *The Gravenor Family*, ca. 1754. Oil on canvas, 90.2x90.2 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 20】Thomas Gainsborough, *Landscape with Cattle*, ca. 1773. Oil on canvas, 120x145.4 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 21】Philippe Mercier, *The Sense of Touch*, 1744-47. Oil on canvas, 132.1x153.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 21-1】Philippe Mercier, *The Sense of Smell*, 1744-47. Oil on canvas, 132.1x153.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 21-2】Philippe Mercier, *The Sense of Sight*, 1744-47. Oil on canvas, 132.1x153.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 21-3】Philippe Mercier, *The Sense of Taste*, 1744-47. Oil on canvas, 132.1x153.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 21-4】Philippe Mercier, *The Sense of Hearing*, 1744-47. Oil on canvas, 132.1x153.7 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)
- 【圖 22】Anthony Van Dyck, *Mountjoy Blount, Earl of Newport*, 1637-38. Oil on canvas, 215.9x129.5 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)

【圖 23】William Hogarth, *Portrait of a Family*, ca. 1735. Oil on canvas, 53.3x74.9 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)

【圖 24】Francis Hayman, *Portrait of a Group of Gentleman, with the Artist*, 1740-45. Oil on canvas, 111.8x142.2 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)

【圖 25】William Henry Millais, *Hayes Common*, 1852-53. Oil on canvas, 55.9x86 cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection. 來源：<http://britishart.yale.edu/> (2012/12/21 瀏覽)