

閱讀古根漢 從《Guggenheim Museum A to Z》開始

By Viewing "*Guggenheim Museum A to Z*"
to Appreciate Guggenheim Museum

黃彩雲 Tsai-Yun HUANG
國立台灣美術館研究員

黃文杰 Wen-Chieh HUANG
逢甲大學建築系兼任講師

讀歷史可令我們鑑古知今，對現在與未來更具信心，而了解博物館歷史的演進將有助於我們對博物館有新的認識與對未來新博物館理念的推展；在博物館的使命中除展示、收藏、教育及研究外，空間規劃更是一大學問，因此美術館(博物館)之建築形式與機能往往亦成為民眾欣賞博物館藏品外的另一大型公共藝術。

近來，古根漢是否於台中設立分館成為台灣藝文首要新聞，亦是台中市長胡自強先生就任以來最積極推動的重大文化措施，無論其最後結果為何，古根漢基金會的博物館經營方式確實引起全球博物館界諸多爭議。許多博物館界或藝術史學者甚至提出古根漢「企業化經營」美術館的方法，根本是美國資本主義帝國的文化侵略，是玩花招、耍花樣招攬客人並取悅視聽媒體，這並非長久之計¹，或是麥當勞化的美術館²等不同評論，但這些都無損於古根漢企業經營、稱霸博物館市場的企圖心。美國紐約曼哈頓區的古根漢本館為六〇年代新建之現代美術博物館，館內除收藏許多現代的藝術作品外，館舍外部螺旋式造型的建築體及內部展示動線規劃更是給予參觀者深刻之印象，於一九五九年由建築大師Frank Lloyd Wright設計落成啟用後，建築物由螺旋、圓錐及流線的幾何造型所組成，再加上獨特的參觀動線方式(由上而下)³，成就其現代美術館建築不朽之地位。

義大利威尼斯的佩姬古根漢館在一九七九年(Peggy Guggenheim Collection)將所收藏有關立體派、超現實主義到抽現表現主義的現代藝術作品如數投入古根漢基金會(Guggenheim Foundation)旗下，使古根漢成為一國際性組織。一九九二年在克

倫斯(Thomas Krens)的領導下，古根漢於曼哈頓下城成立蘇活分館(the Guggenheim Museum Soho)，一九九七年跨國設立了畢爾包美術館與柏林美術館(the Guggenheim Museum Bilbao and Deutsche Guggenheim Berlin)，並在一九九八年積極推動古根漢虛擬博物館計畫(the Guggenheim Virtual Museum)，二〇〇一年開幕的拉斯維加斯分館(the Guggenheim Las Vegas)更拓展古根漢集團的藝術霸業，因為當整個世界變成賭場時，一切都將變得可能⁴，但請別用純商業眼光看待古根漢，它確實為博物館這非營利機構扭轉了另類生機與想法，尤其在展覽、博物館建築與經營觀念上。

古根漢美術館的經營理念雖然跳脫與顛覆傳統，沒有得到傳統博物館界的普遍認同，但是對於博物館的基本精神仍然嚴謹遵從，尤其在典藏作品的整理與分析上的特殊方式是值得參考。一九九八年的《*Guggenheim Museum A to Z*》是一本介紹古根漢美術館的藏品目錄，除經專家學者及館方研究人員詳實論述外，更涉及該館二年後擴展計畫之收藏品參考依歸，實可作為國內博物館界對館舍修繕維護及發展之重要參考，雖然該書目前重新改版，並更名為《*Guggenheim Museum Collection A to Z*》，增加文章以探討美術館的全部藏品，更加充實內容的豐富性，但仍是以《*Guggenheim Museum A to Z*》為基本架構，茲將該書分析簡述如下：

一、內容簡述

《*Guggenheim Museum A to Z*》一書的前言係由基金會執行長Thomas Krens所撰寫，目的在介紹

本書的觀點架構及古根漢美術館的收藏來源。在其開宗明義中直接說明古根漢美術館的藏品來源主要是由五位私人收藏家所捐贈，包括Solomon R. Guggenheim的「非具象繪畫作品」、Justin K. Thannhauser的「印象派、後期印象派及早期現代大師等作品」、Karl Nierendorf的「德國表現派主義作品」、Katherine S. Dreier的「具歷史價值的前衛繪畫與雕刻」及Count Giuseppe Panza di Biumo的「一九六〇年至一九七〇年美國極限藝術作品」。

為將前述所提之私人收藏品得以轉變而供大眾觀賞的公開展示目的，所羅門古根漢(Solomon R. Guggenheim)於一九三七年成立基金會，並建築一美術館來展示其收藏、以專業研究其藏品，繼而建立了古根漢美術館在非具象繪畫的藝術專業地位，也活絡了其在私人收藏與公共信託上所產生的豐富互動關係。

古根漢美術館並非僅以收藏及展示為其目標功能，也像其他美國或歐洲著名之博物館(或美術館)一般，有著對社會文化的教育功能與義務，包括Collection(收藏)、Exhibition(展示)、Conservation(保存)、Preservation(維護)及Interpretation(展品說明書)等博物館基本服務項目，因此對於發行之刊物編輯都十分費心與執著。《Guggenheim Museum A to Z》的編印主要是從古根漢美術館二年後的擴展計畫而提出的收藏品研究，係由美術館curator(Nancy Spector)及內部研究人員針對館內的各時期重要作品所作的研究、評鑑及日後展示依據。Nancy Spector在本書的簡介及謝誌中提到該《Guggenheim Museum A to Z》的選樣作品之圖片及說明，主要將古根漢美術館對現代與當代藝術的特別收藏中，較具有歷史及美術性的觀點作品挑選出，再經研究人員以採字母順序之架構而編定出版，而非採一般所用的編年方式或藝術史運動順序方式來編輯，其主要目的是希望將藝術家作品充分融入當時的歷史、社會及文化氣質中。

這種以字母順序來分析美術館的收藏品，主要強調作品史實的研究考證，而非一般對藏品簡略介紹的出版品，並可避免從美學運動或編年史方式的過分專斷而將藝術家作品歸類等問題，這種編排方式類似經美術館整理註解後的百科全書，其名稱、案例均連帶著文化上的涵蘊。另外對「現代藝術觀

念」的語彙，主要提及的有「Action」、「Non-Object」等十六個語彙；其他如藝術史運動的名稱流派則置於本書後面簡單的介紹；而對藝術家係依字母順序作有系統的整理分析其作品及理論觀念，以減少其不必要之誤解。

本書的編輯群除Nancy Spector外，還有許多的專業人員、學者、藝評家、策展人、建築師及出版部門人員等，經過大家的通力合作方能順利且完整的將《Guggenheim Museum A to Z》完成出版。

為使參觀者或讀者能更清楚的認識古根漢美術館的展覽場所，本書提供二種圖說方式來介紹其展示空間：一種為等角剖面透視圖法，可清楚的看到古根漢美術館外觀及空間立體性；另一種方法為透明膠片剖面圖法，藉由透明膠片的重疊(三張透明膠片)，一張張的掀開來加深其展示空間的層次與趣味性。除了內部空間的介紹外，亦於其他章節及註解上明白告知美術館之地址、設計該館之建築師人名及背景資料，以供參觀者或讀者參考，並強調其建築物之機能與造型美學，亦具現代藝術的創意精神。

二、編排方式

本書之編排方式為使參觀者或讀者得以靈活使用與攜帶方便，其版面尺寸約為長二十五公分，寬十二點五公分，視覺比例上採取類似黃金比例之一比二方式之長形編排格式。

在封面設計上充分表現出古根漢美術館黑白對比之螺旋式建築設計造型⁵，令人一眼得以瞭解到美術館之建築特色及建築師作品亦可為公共藝術之具體說明。而在內頁編排上除主編、藏品部門主管等對本書之簡介說明外，另利用透明片之特殊方式介紹館舍外觀、內部空間及展覽觀賞動線，而在最後數頁則以條列式方法介紹讀者一些參考書籍。而本書主要之「A to Z」部分型式則依主題不同設計出三種編輯方式，如右頁圖示。

本書編輯特色可以令人明確瞭解到，編輯群站在博物館之美術教育立場，細心為讀者編排設計閱讀過程及觀賞情趣。我們在閱讀時可以如至古根漢美術館親自觀看收藏品外，更可在書籍後發現前述

型式一

簡言(語錄)	一、標題：人名 (人名包括： 出生年份、 地點及死亡 年份、地點) 二、文案：(約五 百字左右)	圖片：(約一至三 張左右)	圖片說明 (包括：圖 名、標題、 年份、材 質、尺寸、 來源及登錄 號等)
	作者簡寫		
	雙數頁	單數頁	

型式二

簡言(語錄)	圖片：(約一至三 張左右)		圖片說明 (包括：圖 名、標題、 年份、材 質、尺寸、 來源及登錄 號等)
	一、標題：人名 (人名包括： 出生年份、 地點及死亡 年份、地點) 二、文案：(約五 百字左右)	作者簡寫	
	雙數頁	單數頁	

型式三

	一、標題：觀念 語彙 二、文案：(約五 百字左右)	圖片：一張	
圖片說明 (包括：人 名、圖名 及細節)	作者姓名		
	雙數頁	單數頁	

條列式之建議閱讀書籍目錄，其均對其他藝術家有二本以上之參考介紹書籍，對參觀者或讀者欲了解該美術館之收藏品有諸多助益，並藉由參考書目之閱讀，提供讀者對現代藝術的另類思考與作品溝通橋樑。

三、「A to Z」編排說明

《Guggenheim Museum A to Z》(古根漢美術館A至Z)內文係依字母順序排列，共提出一一二個單元，共二五〇頁，其中包括十六個觀念語彙及九十六位、一八四件作品圖片之當代藝術家。每一單元二頁以上，包含簡言(語錄)、標題(人名或觀念語彙)、文案及圖片說明等，茲說明如下：

(一) 簡言(語錄)：

說明該藝術家對其本身現代藝術之觀念與態度。如Joseph Beuys單元中「My personal history is of interest only in so far as I have attempted to use my life and person as a tool, and I think this was so from a very early age。」

(二) 標題(人名或觀念語彙)：

1. 人名部分：指藝術家全名，出生年份、地點及死亡年份、地點。如Vasily Kandinsky單元中「b. 1866, Moscow ; d. 1944, Neuilly-sur-Seine, France」。
2. 觀念語彙部分：指現代藝術之觀念。如「Imaginary」。

(三) 文案：

1. 人名部分：指該單元所介紹之藝術家創作背景及環境，強調藝術家於藝術創作上之個人性或獨特性及所挑選出之作品分析，並介紹其代表性，字數約五百字左右。如Alberto Giacometti單元中「Alberto Giacometti was 20 years old when he settled in Paris in order to pursue the career of a sculptor. He studied...and predominant Cubist idioms, but it was not until he began to interpret "primitive" objects...。Spoon Woman, one of the artist's first mature works..."By taking the metaphor and inverting it, so that 'a spoon is like a woman' becomes 'a woman is like a spoon'...Giacometti...to make it universal by generalizing the forms of the sometimes rather naturalistic African carvings toward a more prismatic abstraction....」
2. 觀念語彙部分：指該語彙之字面定義、來

源、藝術範圍及觀念等，字數約五百字左右。如Kitsch單元中「What is the quintessential icon of Kitsch? Perhaps a plastic Venus de Milo statuette complete with working clock embedded in the stomach. ...It was clement Greenberg who, in his 1939 essay Avant-Garde and Kitsch, strove to define the avant-garde as a last bastion against Kitsch. ...」

(四) 圖片說明：

1. 人名部分：以一至三張圖片為主，最多十二張，其說明內容包括圖名、創作年份、材質、尺寸、來源及登錄號碼。如Pablo Picasso單元中「Woman with Yellow Hair, Dec. 1931. Oil on canvas, 393/8x317/8 inches. Thannhauser Collection, Gift, Justin K. Thannhauser. 78.2514T59」。
2. 觀念語彙部分：以圖片一張滿版，並局部特寫表現之，說明內容包括人名及作品名稱。

如Action單元中「Willem de Kooning, Composition(detail)」。

四、現代藝術觀念及收藏作品整理

古根漢美術館係以現代美術作品為其收藏對象，其中非具象之現代作品數量更佔大部分，而在《Guggenheim Museum A to Z》中所介紹之觀念或藝術家(即A to Z部分)，自十八頁起至二六七頁，共二五〇頁。每一單元以一頁之內文介紹為主，其中Joseph Beuys、Constantin Brancusi、Paul Klee、Joan Miror及Piet Mondrian之介紹約各為四頁；Fernand L'eger之介紹為六頁；Pablo Picasso、Vasily Kandinsky之介紹約各為八頁，由此我們可以瞭解古根漢收藏品之性質及藝術家之重要性。

※現代藝術觀念及收藏作品整理表如表1。

表1 現代藝術觀念及收藏作品整理表

首字	Concept/觀念	People/人名	作品數量	首字	Concept/觀念	People/人名	作品數量			
A	Action 行動 Avant-Garde 前衛	Josef Albers	2	L	Language	Wifredo Lam	2			
		Carl Andre	3			Fernand L'eger	5			
		Ida Applebroog	1			Roy Lichtenstein	1			
		Alexander Archipenko	2			Richard Long	1			
B		Jean Arp	1	M	Materials	Kazimir Malevich	1			
		Francis Bacon	3			Edouard Manet	2			
		Georg Baselitz	1			Robert Mangold	1			
		William Baziot	2			Franz Marc	2			
		Bernd and Hilla Becher	1			Brice Marden	1			
		Max Beckmann	1			Agnes Martin	1			
		Joseph Beuys	4			Henri Matisse	1			
		Pierre Bonnard	1			Mario Mevz	1			
		Louise Bourgeois	1			Joan Mir'o	5			
		Constantin Brancusi	4			Amedeo Modigliani	2			
		Georges Braque	2			L'asz'l'o Moholy-Nagy	3			
		Alberto Burri	1			Piet Mondrian	5			
		C	Collaboration Collage			Alexander Calder	2	N	Non-Objective	Robert Morris
Paul C'ezanne	3			Robert Motherwrl	1					
Marc Chagall	3			Bruce Nauman	3					
John Chamberlain	1			Louise Nevelson	2					
D		Joseph Corneli	2	O		Isamu Noguchi	2			
		Willem de Kooning	1			Claes Oldenburg	2			
		Robert Delaunay	3			P	Francis Picabia	1		
		Walter de Maria	3				Pablo Picasso	8		
		Jim Dine	2				Camille Pissarro	1		
Jean Dubuffet	3	Michelangelo Pistoletto	1							
F	Flatness Fourth Dimension Fragmentation	Dan Flavin	1			Jackson Pollock	1			
		Lucio Fontana	1			Liubov Popora	1			
G	Grid			R		Martin Puryear	1			
						Paul GauGuin	2	Robert Rauschenberg	2	
						Alberto Giacometti	3	Faith Ringgold	1	
						Gilbert and George	1	Mark Rothko	3	
						Natalia Goncharova	1	Henri Rousseau	2	
Felix Gonz'alez-Torres	1	Robert Ryman	1							
H				S	Scale Spiritual	Egon Schiele	1			
						Peter Halley	1	Julian Schnabel	1	
						Eva Hesse	1	Kurt Schwitters	3	
						Hans Hofmann	1	Richard Serra	3	
I	Imaginary					Georges seurat	3			
K	Kitsch					Gino Severini	1			
						Vasily Kandinsky	12	David Smith	1	
						Ellsworth Kelly	1	Haim Steinbach	1	
						Anselm Kiefer	1	Frank Stella	1	
						Ernst Ludwig Kirchner	1	T	Theme and Variation	1
						Paul Klee	6		Cy Twombly	1
						Yves Klein	1	V		1
						Franz Kline	1		Vincent van Gogh	1
						Oskar Kokoschka	1	W		1
						Joseph Kosuth	1		Andy Warhol	1
						Jannis Kounellis	1	Z		1
						Barbara Kruger	1		Gilberto Zorio	1

五、藝術史運動流派

本書最後將藝術史運動流派依字母排序，有秩序的作一簡介，共提出三十四個藝術派別，內容包括發生場所、年代、特色及代表人物等，提供參觀者或讀者簡單的查詢及參考。如「Art Brut (raw art ; France, ca. 1950) The term Art Brut was first used by the painter Jean Dubuffet to refer to a range of art forms outside the conventional dictates of the art world. ...」。

※茲將前述三十四個藝術派別列表如表2。

六、建築師介紹

— Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright(萊特)，一八六七年生於威斯康辛州的Richard Center(或另一傳說為一八九九年)，一九五九年卒於亞利桑納州的Taliesin West。他被視為最偉大的美國建築師和二十世紀的三或四位全球偉大建築師之一，但是到最後他的作品已週

期性地成為爭論的主題，且將來所有的爭論也不可能被歸結於他的偏好。

就在一九〇〇年，位於伊利諾州Kankakee的Bradley和Hickox住宅以及「草原城之家」(A Home in a Prairie Town)開始了他一系列的草原住宅(Prairie Houses)，也是他對現代建築最早的重要貢獻，(最重要者為一九〇九年位於芝加哥的Robie住宅和位於Oak Park的Mrs. Thomas Gale住宅)，美國式的住宅有了革命性的成果且稍後影響國際間的住宅設計；X、L和T字形以及在主要生活空間之間的自由流暢是這些住宅規劃的明顯特色，從外部看來，它們都是低矮而呈水平狀，有著精心規劃組織的包含門廊之長條形窗子，安裝在有著低斜或三角屋頂的寬廣屋簷下。除精緻幾何形圖案的玻璃外，通常都沒有其他的裝飾，且除了偶而有險峻的屋頂懸挑外，沒有任何標準美式建築方式的真實意味；它們那複合的立方體形狀、三度空間的空間發展，以及新建築材料與方法的表達性運用，強烈地吸引住外國的年輕建築師，而這種影響力在隨後十五年歐洲國際式樣的勾畫上佔有一席之地。

表2 三十四個藝術派別

藝術派別	發生場所	起源年代	藝術派別	發生場所	起源年代
Abstract	New York	1940	Minimalism	New York	1960年代
Expressionism 抽象表現主義			Neo-Dada	International	1950
Art Brut(raw art) 粗糙藝術	France	1950	Neo-Expressionism 新表現派主義	New York & Italy & West Germany	1970年代晚期
Arte Povera (poor art) 貧窮藝術	Italy	1960年代中期	Neue Sachlichkeit (new objectivity) 新具象主義	Germany	1910年代晚期
Art Informel (unformed art) 無形式藝術	Europe	1950年代	Nouveau R'ealisme (new realism) 新寫實主義	Paris	1950年代晚期
Bauhaus 包浩斯	Germany	1919	Orphism 奧費主義	France	1912
Conceptual Art 觀念藝術	New York & London	1966	Pop art 普普藝術	Great Britain & U.S.	1950
Constructivism 構成主義	Russia	1918	Post-Impressionism 後期印象派主義	France	1880
Cubism 立體主義	France	1907	Post-painterly abstraction 後繪畫性抽象主義	U.S. & Canada	1950年代中期
Dada 達達主義	New York & Western Europe	1915	Primitivism 原始主義	Western Europe	19世紀末期
De Stijl(the style) 風格派	Holland	1917	Process Art 過程藝術	U.S. & Europe	1960年代中期
Expressionism 表現派主義	Primarily Germany & Austria	20世紀初	Purism 純粹主義	France	1918
Fauvism 野獸派主義	France	1905	Site-specific Art / Environmental Art 環境藝術	U.S. & International	1960年代中期
Fluxus 佛拉蘇斯	U.S. & Europe	1961	Situationism 情狀主義	Western Europe	1957
Futurism 未來派主義	Italy	1908	Suprematism 絕對主義	Russia	1914
Happenings 偶發藝術	U.S. & Europe	1959	Surrealism 超現實主義	Primarily France	1924
Hard-edge Painting 硬邊繪畫	U.S.	1950年代晚期			
Impressionism 印象派主義	France	1870			

一九三〇年代中期兩件非凡作品——座落於賓州森林中的Kaufmann住宅：落水山莊(Falling Water, 一九三六年)，和位於威斯康辛Racine的S.C. Johnson & Son 行政大樓(一九三六年至一九三九年)，以完全不同的方式呈現(懸臂挑樑的大量使用及獨立的蕈狀圓柱的利用)，Wright已有處理鋼筋混凝土的自信，他幾乎全部避免使用裝飾品但卻廣泛地運用各種材料的精妙質感——從落水山莊粗糙面的石材到Johnson大樓光滑的玻璃帷幕，展現了Wright對新、舊材料持續增加的敏銳度。

Wright對幾何圖形和結構主題(對此他繼續發展直到他去世為止)方面的大量增加，在二十世紀前的二十五年中他的作品除了具有矩形特色外，他又鍾情於六〇度到三〇度角、圓形甚至是螺旋形等圖案。圓形與螺旋形是馬里蘭州Strong汽車規劃案(一九二五年)的主題，但卻在Guggenheim博物館得到最高實現(一九四三年至一九四六年設計，一九五六年至一九五九年建造)。

最後，必須一提的是Wright並不是一位沉默的創作者，有時想要精確仔細地研究他對二十世紀全球「有機建築」的野心是如何地在他的作品中達到特別表現，並非易事，他的職業生涯多虧於他曾說過及曾寫的文章而給予最後的說明表達。

結論

《Guggenheim Museum A to Z》一書以藏品為主要介紹內容，編輯方式可令讀者清楚明瞭古根漢美術館作品收藏走向(即二十世紀之現代藝術)，並以系統且專業的方式詳述現代藝術觀念及館方藏品。反觀國內美術館所出版之藏品說明，僅以圖片為主(惟國內印刷技術並不考究，圖片愈大，色彩失真愈是明顯，可說自暴其短)，對藝術家之說明或作品解說及考據上並不十分重視，實與本書差異甚多。

本書之主編及編輯群十分明顯地想樹立一典範，可提供日後擴建計畫時之參考及讀者或專家之研究參考，因此在設計編輯上明確簡潔地闡述現代藝術觀念，並為提供閱讀之方便而採用口袋書之編輯方式，而非大部頭之冊書編排；雖然大都會博物

館(The Metropolitan Museum of Art)及華盛頓國家畫廊(National Gallery of Art)均曾出版館方的藏品導讀，但因前述二館其收藏作品年代較久，作品種類及源流分歧，不似古根漢美術館僅針對現代美術作品典藏，在對作品及流派作論述時，可較精闢且詳實的說明。國內美術館較少出版類似口袋書之專業書籍，大都以大部頭方式編排典藏之畫冊，實在閱讀及察閱上造成諸多不便。

本書另一特色，除介紹閱讀路徑之參考圖書及將現代藝術之運動流派作深入淺出之敘述，提供讀者可由本書之論述外，可再經參考圖書得以詳細且正確的得到現代藝術之專業知識。國內美術館因對典藏或收藏作品大都以圖片方式介紹，未對作品作深入探討，因此在參考圖書及藝術流派方面都未有加以介紹，而在研究專論上方有參考圖書或其他說明，這是《Guggenheim Museum A to Z》之編輯與國內極大不同之處，或許可說是古根漢美術館對美術教育用心之處。

雖然目前該書又重新編輯，有了另一新的封面與名稱，並增加文章以探討美術館之全部藏品，藉以充實該書之豐富性，這正突顯出古根漢基金會精益求精、冒險求變的一貫精神。古根漢基金會企業化經營風格似乎顛覆了博物館的傳統，但無可厚非的也為非營利的博物館事業無形地注入新的活劑，無論古根漢美術館是否會如願地在台中設立分館，卻也為台灣博物館界是否文化產業化掀起一陣爭論風波。■

《註釋》

- 1 劉惠媛(2002)。跟拉斯維加斯學習，向藝術致敬——古根漢美術館拉斯維加斯分館。繆斯共和國。台北市：田園城市文化事業有限公司。
- 2 吳金桃(2002, 8月3日)。誰需要麥當勞化的美術館。中國時報。
- 3 而後增建大樓則由美國建築師Gwathmey Siegel 與 Associates規劃設計，於一九九二年啓用。
- 4 同註1。
- 5 新版封面已改以黃色系為主。