

「銘心絕品之謎？——從當下文創回觀歷史經典的祕密」人文沙龍講座

時 間：民國 106 年 6 月 10 日（六）14:00-18:00

地 點：華山 1914 文化創意產業園區，紅磚六合院西 2 館（B 棟）

主 講 人：石守謙（中央研究院院士）

主 持 人：陳弱水（科技部人文社會科學研究中心副主任）

記 錄：黃怡菁（國立臺灣大學新聞研究所碩士生）

一、活動緣起

由科技部所主辦的「銘心絕品之謎？——從當下文創回觀歷史經典的祕密」人文沙龍講座，於 6 月 10 日在華山文化創意園區登場，邀請國內知名藝術史學者、前國立故宮博物院院長、中央研究院石守謙院士主講。石院士多年來關注中國繪畫史的發展歷程，以及繪畫史背後的文化脈絡，此次活動主題「銘心絕品之謎」乃由石院士發想，他作為一位藝術史研究者，解開經典作品背後的謎團是其一生的工作，於是從作品背後的「謎」出發，透過待解的神祕感，以及作為後世藝術創作靈感來源，將經典的藝術表現手法再次呈現在世人面前。

不同於大眾流行文化，藝術作品往往較難貼近大眾生活，然而這些經典之作一旦融入大眾所熟知的影視作品，便容易產生共鳴。此外，若將高懸於博物館的經典作品，用更通俗、簡單甚至生動的方式呈現，便可跳脫以往靜態的觀賞體驗。為了讓現場民眾了解大眾文化與藝術經典的結合，石院士藉由多部影視作品，講述藝術作品的「謎」如何成為流行文化的靈感來源。本次活動也與國立故宮博物院合作，現場設置元代書畫家趙孟頫《走入鵲華秋色》、唐朝書法家懷素《自敘帖》的 VR 虛擬實境，希冀帶給民眾身歷其境之感，會場中同時展示北宋郭熙《早春圖》互動式 3D 投影，讓民眾藉由體感互動，有截然不同的觀賞體驗。

圖一：與會貴賓合影（右起：科技部人社中心陳弱水副主任、科技部人文司歷史學門召集人黃寬重教授、科技部人社中心王泓仁主任、中研院石守謙院士、科技部陳良基部長、考選部蔡宗珍部長、科技部人文司洪世章司長、臺南藝術大學洪一平研發長、科技部人文司賴濼宇副司長）

圖二：現場民眾體驗國立故宮博物院設置之VR虛擬實境

二、銘心絕品之謎

石院士認為絕品需要有幾個要素。首先，不論是作品的表現或呈現形式要達到極致；其次須是難以被超越。而絕品之所以能夠銘心，其關鍵在於作品本身所帶有的神祕性與待挖掘的故事，即所謂的「謎」。作品和文物背後所蘊含的故事與神祕性，通常最為人所關注，因為這股神祕性，為後世文化創意產業帶來許多靈感，成為不少影視作品故事腳本。正是因為作品本身的謎團，讓世人不斷追尋且難以忘懷，因此產生了銘心的效果，這便是所謂的「銘心絕品之謎」。

石院士認為，藝術史研究可說是對「銘心絕品」的解謎工作，而藝術工作者一生的志業便是向藝術作品不斷追問、解謎，為後人揭開作品背後的神祕面紗。也因為後世不斷的追尋解謎、向作品提問，藝術作品便成為代代流傳的經典。

然而，經典並非恆靜不變動，在追問的過程，經典其實不斷的被再生。追問本身便是一個再生的過程。在追問的同時，不論是藝術工作者或其他領域的投入者，往往能發現其他的可能性。在揭開經典的神祕面紗同時，我們可以看見每一個世代皆留下形式不同、各有千秋的再生經典。影視作品便是最顯而易見的例子。

圖三：石守謙院士解析黃庭堅跋寒食帖的心理

圖四：與會民眾提問

三、大眾影視作品

石院士首先以韓國戲劇《師任堂：光的日記》作為開頭，向聽眾闡述經典如何巧妙的融入影視文化中。申師任堂是一位韓國著名女書畫家、文學家，戲劇裡主要描寫她的愛情故事，運用時空穿越的手法，而穿越的源頭則和十五世紀韓國最偉大的山水畫畫家安堅所繪製的《金剛山圖》有關。

根據史載，《金剛山圖》其實並非安堅所畫，但為了劇情需要卻刻意安排。透過《金剛山圖》，可以窺見古代中國的山水畫風如何影響十五世紀的朝鮮畫家。安堅的代表作品《夢遊桃源圖》，為韓國最重要的國寶之一，此圖乃安平大君在做了一個有關桃花源的夢後，令安堅將其夢境畫出而成。此畫刻意突顯現實世界與桃源世界之間的差異，大量描繪奇石奇峰表現夢中風景。畫中所繪之山與山脊，明顯受到郭熙派畫風的影響；此外，畫中並沒有人、物出現，只有空蕩蕩的小舟。石院士提及，此一小舟代表的是人對理想的追求，人事物雖然會隨著世事變遷而消失，但追尋理想的心意並不會因而消逝。

石院士也列舉法國電影《羅浮宮謎情》，同樣藉由對經典的追尋，揭露畫家的創作與私密愛情。電影由十八世紀法國著名「雅宴畫家」華鐸（Jean-Antoine Watteau）的畫作《小丑吉爾》展開，揭露隱藏在華鐸畫作背後的私密故事。無獨有偶，香港電影《天機富春山居圖》也將元朝畫家黃公望的《富春山居圖》融入故事情節，成為一場奪寶大戰。

《富春山居圖》被後世讚譽為「畫中之蘭亭」，描繪的是黃公望遊居富春江一代的山川風物。此畫作除了曾出現在大眾影視作品題材之外，由國立故宮博物院所舉辦的富春山居圖特展中，也曾將其與新興科技結合，讓靜態的作品「動」起來。藝術家林俊廷透過多媒體的方式，重新演繹這幅六百多年的經典畫作。《富春山居圖》原為一幅秋景，因此看不見冬雪、春綠、夏荷，但林俊廷運用數位影像、互動介面、高速攝影等新興科技，讓民眾在觀賞畫作時，看到了富春江景的四季變化，以及晴雨、起霧、閃電時刻。這樣動態、互動式的表現手法，也打破了過去我們觀看作品的方式。

這場午後人文藝術饗宴，就在石院士生動的講述中圓滿結束。會後，仍有許多聽眾留下來體驗 VR 虛擬實境，對活動的舉辦也給予了高度的評價。接下來，科技部持續會在各地舉辦人文沙龍講座，期盼藉由這樣的活動，傳遞更多的人文藝術之美。