

阿欽伯鐸的四季與四元素系列畫

賴瑞瑩

國立故宮博物院圖書文獻大樓特展室目前正舉辦「阿爾卑斯皇冠——列支敦士登秘藏瑰寶展」，列支敦士登王室這批從十四世紀至十九世紀一一八件來臺展出的名畫，依肖像畫、風景畫、靜物畫、神話畫作、宗教畫作、風俗畫作，水彩與素描等類別在特展室中分區展示。被懸掛在肖像畫展區中一幅題名為〈土〉(圖一)的作品，其題材和構圖頗為引人注目，甚至於讓人質疑此畫的歸類問題。因為這幅畫雖然以人類的頭部為外廓，輪廓內的構圖元素卻是各種哺乳類動物，也就是利用各種哺乳類動物組合成人類的頭部。像這樣的一幅畫究竟是描繪人物或者描繪動物？應該將它歸屬肖像畫科亦或靜物畫科？這的確是一個難解的問題。

其實這就是畫家的機智所在，此圖的畫家居瑟培·阿欽伯鐸(Giuseppe Arcimboldo, 1526-1593)憑著淵博的知識和靈活的巧思，以精密寫實的技法描繪出來的這種「複合

頭像畫」，奠定了他在西洋藝術史上的地位。他運用常見的動植物和器物構組人物頭像的手法，不僅令人耳目一新，畫中撲朔迷離的內容，更是引發觀畫者的興趣。人們驚嘆畫家的創

意之餘，不知不覺中便會陷入思想的迷宮裡，大肆發揮推理與想像力，展開一場視覺的遊戲。阿欽伯鐸委實在創作「複合頭像畫」之初已經預設了圖像雙關語，清晰的人頭輪廓內，以

靜物寫實的手法描繪組合構圖的元素，一望即知這是以物喻人的擬人格畫法。若以肖像畫的類別來看，阿欽伯鐸的複合頭像畫並未具備面相學上的特徵；而以靜物畫來看，又礙於在

靜物寫實的外衣下，圖像似乎另有所指。其實將阿欽伯鐸的複合頭像畫當成肖像畫或靜物畫來觀賞都可以，一物兩役或一語雙關是他複合頭像畫的特質所在。

居瑟培·阿欽伯鐸一五二六年出生於米蘭，從一五六二年開始在維也納的哈布斯堡宮廷任職，歷任神聖羅馬帝國皇帝斐迪南一世(Ferdinand I)、馬克西米連二世(Maximilian

圖一 居瑟培·阿欽伯鐸 土 板上油畫 70×49公分 1566年 列支敦士登王室收藏 瓦都茲—維也納 ©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

圖二 高里斯·霍夫納格爾 有大地寓言的藏室微型畫 水彩、膠彩、羊皮紙 12.9×17.7公分 1590 / 1600年 列支敦士登王室收藏 瓦都茲—維也納
©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

物頸項上面的牛形如衣領，畫家透過牛敦厚篤實、吃苦耐勞的韌性譬喻畫中人物。

利用各種陸地上哺乳類動物的特質，勾畫人物的個性後，阿欽伯鐸進一步用鹿角框起畫中人物頭上的王冠，暗示出此人的身分是位帝王；再加上人物的胸前穿戴著公羊的毛皮，引借金羊毛勳章的意象彰顯出畫中人物顯赫的地位，搭配在人物肩上的雄獅皮毛，象徵著畫中人物勇猛善戰，所向無敵的氣勢，同時也藉由萬獸之王的秉性，形容畫中人物君臨天下的威望；而且透過盤繞人物脖子的牛所象徵的豐饒大地意涵，影射哈布斯堡國運昌隆、物資豐盛的榮景。

一五六八年宮廷詩人封帖歐（Giovanni Battista Fonteo，又名 Fontana, 1524-1587）就以阿欽伯鐸這兩系列畫作為主題，撰寫《宮廷畫家阿欽伯鐸的四季與四元素》詩篇，並在一五六九年的新年，將詩篇連同「四季」和「四元素」兩組畫致贈皇帝馬克西米連二世。詩文中封帖歐把〈冬〉與〈水〉、〈春〉與〈空氣〉、

II.) 和魯道夫二世 (Rudolf II.) 三朝的宮廷畫家，一直到一五八七年告老還鄉，一五九三年病逝於米蘭。他初抵維也納宮廷之時，主要的工作是為皇家成員繪製肖像，負責宮廷宴會、競技大會、節慶、宗教祭典、皇室婚禮和加冕大典等活動的設計。

在這期間，他開始了複合頭像畫的創作。一五六三年繪製的「四季」系列應當是他初次嘗試複合頭像的作品，如今這組「四季」系列畫還有〈春〉、〈夏〉和〈冬〉三幅傳世，〈春〉現藏於馬德里皇家聖費爾南多美術學院，〈夏〉和〈冬〉在維也納藝術史博物館。這組「四季」的構圖皆為二分之一側面的胸像，三幅畫各依季節使用當季的花草蔬果和樹木組成成人的頭部。標榜著百花齊放的〈春〉，一切構圖元素都意指著春回大地；展顏歡笑的〈夏〉，以飽滿的蔬果色澤散發出旺盛的生命力；由枯樹幹形塑出來的〈冬〉，藉著攀爬後腦勺的綠色常春藤點出頑強的生機。每幅四季的擬人圖像胸前，都標示著一枝代表各季節的信物，有如君王肖

像胸前配帶的權杖，阿欽伯鐸顯然是透過這組「四季」系列畫來暗喻哈布斯堡皇帝。

在創作了「四季」系列畫之後，阿欽伯鐸又於一五六六年繪製了「四元素」系列畫。這組「四元素」系列的構圖也是採用二分之一側面的人物胸像為形廓，「四元素」的〈土〉、〈水〉和〈空氣〉是以動物作為構圖元素，〈火〉則是用點燃的照明器和槍礮等元素構組而成。此系列「四元素」畫作，由於胸前皆佩飾著象徵哈布斯堡帝王身份的信物，因此所涵蓋的帝國寓意比「四季」系列更為明顯。構圖以陸海空生物和火器為動機的「四元素」系列，勾畫出了十六世紀中葉自然科學發達的情形，也展現了此時精銳的新型武器，同時還道出了哈布斯堡皇家收藏的豐富內容。今日這組「四元素」系列還有〈土〉、〈水〉和〈火〉存世，〈水〉和〈火〉收藏在維也納藝術史博物館，〈土〉則為列支敦士登博物館的藏畫。

隨著此次「列支敦士登秘藏瑰寶展」，這幅〈土〉也來台展出。頭

部構圖依循著〈土〉的主題，全部採用陸地上的走獸來拼組；溫馴的草食性動物和兇猛的肉食性動物，各依其個性被安插在人像的五官和頭上，這些動物都是來自世界各地，並非全屬歐洲的物種，形成馴獸與猛獸和融共處的場面。阿欽伯鐸在這幅〈土〉的複合頭像裡，利用半個公象的臉塑造人的面龐，象耳順勢取代人耳，以大象的溫和善良，象徵畫中人物溫良善解人意的個性；象牙挑起一隻狼形成鼓起的腮幫子，狼回頭張開的嘴點出畫中人物的眼睛，畫家在此引借狼勇敢謹慎的天性比喻畫中人物；狼的上方橫臥著一隻狐狸，構成人的額頭，狐狸的尾巴迴掃，恰好形成畫中人物的眉毛，在此狐狸狡黠的生性被引申為人物聰明的智慧；一隻兔子攀依著狼背，形塑出人物的鼻子，畫家引用兔子靈敏的嗅覺，暗示畫中人物明辨事理、知人善任的能力；此外還借用一隻昂首的蜥蜴取代人物的舌頭，象徵畫中人物能言善道、辯才無礙的天賦，攀在人物後腦上方的猴子，意指著畫中人物的機靈聰慧，還有盤在人

圖三 巴托洛莫斯·史普蘭格 自畫像 畫布油畫 60×44公分 約1586年 列支敦士登王室收藏 瓦都茲-維也納
©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

〈夏〉與〈火〉、〈秋〉與〈土〉配對成雙，讓他們進行對話。

冬對水說：

水啊，請告訴我，假使人以我為形或我以人為形，這神聖的外表是否能夠倍受欽崇？

水答覆冬道：

請你告訴我，是魚在我內或我在魚內，兩者皆是！

我們都藉此展現奧地利的榮光，那來自大自然的餽贈。

春問空氣道：

噢！空氣，請上奏吾皇，告訴他是何等的好預兆，羽色斑斕的鳥兒翱翔在欣欣向榮的花木上！

空氣反駁春道：

你說，倘若吾王不知，他怎麼會像我們一樣容光煥發？我用露水滋養植物，又以空氣鼓舞飛鳥。

夏對火說：

噢！火啊，你為何閃耀不停，致令鄰邦對吾皇心存敬畏？我本赤身裸體，如今為此披上鋪滿水果的衣裳。

火回答夏道：我竭盡力氣燃燒自

己，遠超過我堪受的極限，如此一來，吾皇的宮廷才能悍衛奧地利的愛。

秋告訴土：

皇上恩典，使我擁有人的形貌，因水果是為人而備的。土啊，你說！你為何由這麼多動物組成？

土回答秋道：

皇上特許，令我覆蓋死亡的靈魂，我提供安穩的道路，讓我懷中的弱小生靈免受傷害。

經由封帖歐的詩文詮釋，阿欽伯

鐸的「四季」和「四元素」中的帝國寓意更形明朗，〈創世紀〉中早已明示，一切天上陸地和水中的動植物，都歸人類管轄。因此阿欽伯鐸在「四季」和「四元素」兩組畫裡，以人頭為外廓，裡面各依主題選擇相關的組合元素，這種構圖昭示著人為萬物之靈的動機。而且透過一些徵兆，暗指這些複合頭像的帝王身分；顯然的，阿欽伯鐸刻意安排構圖，假借這兩系列畫作影射哈布斯堡皇帝乃宇宙的主宰。他先畫了「四季」系列，然後接著畫「四元素」系列，這兩組在內容

上是相關連的。「四季」代表的是週而復始的時間，「四元素」代表的是宇宙浩瀚的空間。在這裡，阿欽伯鐸以其淵博的學養，運用修辭學的辯證和譬喻手法，溝通有形和無形、現實與超現實的世界，讓微觀的畫面象徵宏觀的宇宙，把哈布斯堡皇帝比擬成全能的上帝。

從封帖歐為阿欽伯鐸的畫寫詩的情形，可以看出十六世紀中葉維也納宮廷藝文的盛況。在新柏拉圖主義思潮影響下，思辯法對思想界的啓迪，全才教育對藝術家的要求，還有矯飾主義自由開放的創作風氣鼓舞下，宮廷藝術家無不竭盡心力運籌構圖，使畫作肩負著闡述時代思想、時代科學、時代宇宙觀，並反映時代生活的任務，畫中天地彷彿一部百科全書。

阿欽伯鐸生逢百科全書式收藏風氣盛行的時代，哈布斯堡皇家的廣博收藏提供他不少創作的泉源。皇帝斐迪南一世、馬克西米連二世和魯道夫二世，都傾心於自然科學，對名畫收藏也不遺餘力，他們積極打造宮廷文化，宮中經常聚集著來自各國的學者

圖五 盧卡斯·凡·瓦肯伯赫 皇帝魯道夫二世 畫布油畫 112×98.5公分 約1580年 列支敦士登王室收藏 瓦都茲—維也納
©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

圖四 不知名畫家 列支敦士登親王卡爾一世肖像 畫布油畫 194.5×112.8公分 約1625年 列支敦士登王室收藏 瓦都茲—維也納 ©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

和藝術家。這時候歐洲迅速發展起來的科學研究成果，常以版畫或素描流傳下來。

阿欽伯鐸在「四季」和「四元素」構圖裡的組合元素，不論是植物或動物，每個單元都非常精確地呈

現，讓人一眼便能辨識出種屬和名稱，這些畫作好像皇家收藏的自然生物圖錄。他在繪製「四季」和「四元素」之前，曾經就著皇家的奇珍收藏標本、甚至在植物園中寫生，這些素描都成爲他創作這兩組「複合頭像

畫」的預備草圖。例如這次來台展出的〈土〉，構圖裡的羊、鹿和野豬等，都另有素描稿存留在維也納國家圖書館，對照〈土〉和這些素描稿，即可得知他先面對收藏室的動物標本寫生，然後組合到〈土〉的複合頭像

上的作畫過程。

阿欽伯鐸這種作畫過程在十六世紀末相當盛行，這次「列支敦士登秘藏瑰寶展」中有一幅喬里斯·霍夫納格爾 (Joris Hoefnagel, 1542-1601) 所繪的〈有大地寓言的藏室微型畫〉(圖二)，這幅袖珍畫可能原隸屬於一組四元素系列。在「TERRA」(土)的標題下，構圖中的飛蝶、爬蟲和蝸牛等，多非歐陸的生物。畫家霍夫納格爾顯然是面對奇珍收藏室裡的標本描繪草圖，然後集合到此畫面上。霍夫納格爾和另一位同樣來自安特衛普的畫家史普蘭格 (Bartholomaeus Spranger, 1546-1611) (圖三) 都與列支敦士登親王卡爾一世 (Karl I., 1569-1627) (圖四) 同時，在皇帝魯道夫二世的宮廷中任職。卡爾一世為皇帝魯道夫二世 (圖五) 的宮廷總管大臣，由於職務的關係，他與宮廷畫家交往非常密切，因此也學習起皇帝魯道夫二世，開始收藏並委託藝術家繪製畫作，而揭開了列支敦士登家族收藏史的序幕。

十六世紀中葉，矯飾主義襲捲

全歐，藝術界到處充斥著怪誕的圖像，人們對於一些離經叛道、匪夷所思的藝術表現已經習以為常，越是深藏隱喻、神秘晦澀，或是一語雙關、令人費解的作品，越能引發人們的興趣。阿欽伯鐸自一五六二年來到維也納宮廷後，努力觀察吸收新的知識，宮中百科全書式的收藏和千奇百怪的珍稀生物，提供他不少創作的泉源，還有埃及象形文字學、天文學和科學的新發現，也都衝激著他的視聽。他憑著己身過人的才華，很快地吸收消化這些知識，並融入個人的創作中，短短一年內便締造了圖文並茂的複合頭像畫，贏得宮廷上下一片喝采。他的「四季」和「四元素」系列畫，以精美的品質與雋永的內容博得皇帝的垂愛，也讓其他王公貴族趨之若鶩，因此這兩組畫作一再地被要求重覆描繪，或由他人模仿複製。

阿欽伯鐸在哈布斯堡宮廷任職二十五年，於一五八七年返回故鄉米蘭，退休後所繪的複合頭像畫，比起之前的作品更加出神入化。他在一五九〇年左右畫了一幅維吐努斯

(Vertumnus)，這幅羅馬神話中具有變容法力的四季和果樹之神，是為皇帝魯道夫二世量身打造的複合頭像畫。運用維吐努斯司管的四季植物為構圖元素，建構出魯道夫二世的容貌，蔬果的細部配合著人物的心靈活動，把魯道夫二世的面相特徵和性格表露無遺。這幅畫就以單幅構圖綜合了「四季」和「四元素」的廣博意涵，打造了魯道夫二世的神話，彰顯皇帝如神祇般的威能，他促使四季合一，成為永春的世界。

阿欽伯鐸就以這種視覺上的迷宮圖像，見證了十六世紀錯綜複雜的文化現象，而被今人譽為達達和超現實主義藝術的啓迪者，也被當成錯覺和怪誕繪畫的宗師。他的複合頭像畫就像宇宙的萬花筒，在談諧、諷刺和怪異中反映著矯飾主義的時代背景。政局的詭譎多變、宗教信仰的分歧、修辭學的興旺、新科學的突飛猛進，還有航海時代的新世界觀等，都在他的畫中可以找到足跡。^[註]

作者為國立臺北藝術大學美術史研究所教授