

拯救義大利藝術的無名英雄

馬藤萍

前言

分別於 2014、2015 年上映的《大尋寶家》(The Monuments Men)和《攻佔羅浮宮》(Francofonia)，皆講述了二戰期間在德國納粹(Nazi)對外國藝術品的覬覦下，各國博物館人員如何冒著生命危險保護藝術品的驚險過程；只不過這些情節並非電影虛構，而是曾真實發生的歷史時刻。

在羅馬奎里納爾博物館(Scuderie del Quirinale)剛結束的「解放藝術 1937-1947」(Arte liberate, 1937-1947) 展覽 (2022.12.16–2023.4.10)(圖一)，便展出了百餘件在二戰期間中被保存下來的藝術品，藉此帶領觀眾認識那些有遠見且膽試過人的藝術工作者與平凡百姓們，如何在戰爭下進行藝術品轉移。

米蘭藝術的守護者

義大利作為歐洲藝術品數量首屈一指的國家，成為了納粹的主要目標。1943 年 7 月，隨著同盟國軍隊登陸西西里島，墨索里尼(Benito Mussolini)垮台後，德國成為了義大利的代理政府，而後便以避免被同盟國軍隊轟炸的保護理由，開始計畫將義大利的藝術品運回德國。

1943 年 8 月 7 日，當同盟國的砲火炸向米蘭布雷拉美術館(Pinacoteca di Brera)，此時的展間內已空無一物，因為早在數月前，便有人嗅到了戰爭氛圍的逼近，開始將館內的畫作持續轉移至防空洞或安全的地方，而這位有先見之明者，是布雷拉美術館的前館長維特根斯(Fernanda Wittgens)(圖二)。作為義大利

圖一：此次展覽由馬奎里納爾博物館與中央編目與文獻研究所(ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione)、馬爾凱國家美術館 (Galleria Nazionale delle Marche)、影像檔案館(Archivi o Luce - Cinecittà)共同合作，旨在引導觀眾反思戰爭下的文化遺產保存。

圖片來源：

<https://www.scuderiequirinale.it/mostra/arte-liberata-001>。

圖二：同期間，維特根斯還協助了波爾迪·佩佐利博物館(Museo Poldi Pezzoli)、Ospedale Maggiore 收藏室(Raccolte d'arte dell'Ospedale Maggiore)等機構的藝術品轉移行動；甚至也在 1944 年因協助猶太人逃亡而被捕入獄。

圖片來源：

https://it.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Wittgens#/media/File:Fernanda_Wittgens_55.jpg。

的第一位擔任國家級博物館／美術館的女性館長，維特根斯展現了極高的藝術學養與過人膽識，她的行為讓藏有布雷拉美術館—義大利繪畫的收藏重地，得以既不受戰火所毀、也不被落入納粹手裡。

甚至，今天在恩寵聖母教堂(Santa Maria delle Grazie)裡，來自世界各地的遊客得以駐足達文西的《最後的晚餐》(Il Cenacolo)(圖三)前欣賞，也得感謝維特根斯的幫助。儘管在 1943 年的轟炸中，《最後的晚餐》在義大利軍民以沙包、鋼架與木板等材料牆面的保護下而免遭摧毀；但到了 1950 年代開始的戰後重建工作，面對因長期暴露於戰爭、潮濕環境而

造成的損害，許多人擔憂《最後的晚餐》恐難以再現於世人面前。

當時，以羅馬中央修復研究所(Istituto Centrale per il Restauro)所長布蘭迪(Cesare Brandi)為代表的官方派認為，百年來，《最後的晚餐》已歷經多次修復，有著層層顏料膠水的疊加，加上其表面被灰塵、黴菌覆蓋的情況下，不僅難以確認清除後的畫作仍否完好，甚至還有要「如何修復」的難題：究竟是要以還原最初達文西的原畫為目標，還是仍要保留前人的修復痕跡？

然而，維特根斯卻仍主張修復工作值得一試，甚至想恢復其原始狀態，因為她視《最後

圖三：二次大戰期間，恩寵聖母教堂部分建築被摧毀，但繪有《最後的晚餐》的那面牆卻得以倖免。該教堂也於 1980 年被列入「世界遺產」。

圖片來源：

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_\(Leonardo\)#/media/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_(Leonardo)#/media/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg)。

圖五：裝有藝術品的板條箱抵達梵蒂岡。
 圖片來源：<https://lacittaimmaginaria.com/notizie-di-un-salvataggio-artistico-il-diario-di-emilio-lavagnino-1943-1944/>。

的晚餐》與米蘭為生命共同體，前者若能修復，便是後者在戰後重生的象徵。最後，儘管有許多人認為這是個危險的賭注，但維特根斯贏了，壁畫的原始色彩尚未被其面的覆蓋物所侵蝕或損毀，在修復師佩利奇奧(Mauro Pellicoli)與後人的細心清潔與持續修復下，今日的我們有機會欣賞到最接近原始樣貌的《最後的晚餐》。

開著 Topolino 來場藝術保護之旅

與此同時，由希特勒扶持墨索里尼所成立義大利社會共和國(*Repubblica Sociale Italiana*)後，在德國政府的授意下，要將義大利的藝術品運往北部；然而，以拉瓦尼諾(Emilio Lavagnino)、阿爾甘(Giulio Carlo Argan)、羅通迪(Pasquale Rotondi)等人為首的藝術界人士、

圖四：展覽中將 1944 年 2 月至 5 月期間，拉瓦尼諾(Emilio Lavagnino)乘著他的 Topolino 前往拉吉歐(Lazio)地區找尋藝術品的路線圖。

圖片來源：

<https://www.storiadellarterivista.it/blog/2023/03/23/art-e-liberata-1937-1947-capolavori-salvati-dalla-guerra-r-ccensione-della-mostra-e-note-a-margine/>。

或不願同流合污而失去職務的官員，因不願寶貴的藝術資產最終落入納粹手中，便選擇在違背政府命令但實踐道德良知的情况下，默默展開一次次與時間賽跑的藝術品轉移行動。

後人也從拉瓦尼諾在 1943 至 1944 年的日記及相關報告中，獲知了那段搬運過程的驚險與艱辛(其女兒 Alessandra Lavagnino 也將父親的經歷整理成 *Un inverno 1943-1944* 一書)(圖四)。他們開車著到那些還未被納粹佔領的地區，到各城市的教堂與博物館收集他們所知道的珍貴畫作，再分別運送到受停戰協議所保護的中立國梵蒂岡(圖五)，以及被後世稱作「藝術方舟」(*arca dell'arte*)的烏爾巴迪爾斯卡堡壘(*Rocca ubaldinesca*)(圖六)內，也因此萬餘件的義大利藝術品得以保存至今。

圖六：將繪畫搬運至烏爾巴迪爾斯卡堡壘的過程。

圖片來源：

<https://lacittaimmaginaria.com/musei-vaticani-1943-1944-la-salvaguardia-del-patrimonio-culturale-italiano-in-tempo-di-guerra/>。

除了許多地方性教堂內的中世紀作品得以被保留，也包含了部分博物館內的知名畫作。例如義大利文藝復興時期代表畫家德爾·皮翁博(Sebastiano del Piombo)的《聖母憐子》(Pietà)，以及中世紀畫家第·喬凡尼(Benvenuto di Giovanni)的《聖母與聖子》(Madonna col bambino)等，這是拉瓦尼諾等人在維泰博(Viterbo)城市目睹了爆炸後，卻仍有驚無險地從市立博物館(Museo civico)內將畫作安全運走的成果。還有威尼斯畫派大師喬久內(Giorgio o Zorzi da Castelfranco)的《暴風雨》(La Tempesta)、拉斐爾(Raffaello)的《聖母的婚禮》(Sposalizio della Vergine)、巴洛克畫派卡拉瓦喬(Caravaggio)在聖王路易堂(San Luigi dei Francesi)內繪製的「馬太生平系列畫作」等具代表性的義大利畫作。可以說，再偉大的藝術創作，若是沒有這些無名英雄的傾力守護，它們早已消失於無情戰火之中。

結語

義大利在西方藝術發展上扮演極為重要的角色，也因此當戰爭來臨，如何最大限度地保護藝術，是另一個棘手且危險的挑戰；除了需要少數有志之士的智慧與勇敢，更多時候還得仰賴平民百姓的合作，才得以讓這些藝術品不落入納粹軍隊手裡。然而，當我們驚嘆這段的藝術救援故事時，別忘了此刻正發生的敘利亞內戰與俄烏戰爭，戰火對人類生命與藝術的威脅仍未停止。

參考資料

- Morselli, Raffaella (2010). *Fuori dalla guerra*. Mondadori.
- Arte Liberata. Scuderie Del Quirinale*.
<https://www.scuderiequirinale.it/mostra/arte-liberata-001>

Fernanda Wittgens. (n.d.). Wikipedia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Wittgens#

The Last Supper (Leonardo). (n.d.). Wikipedia.
[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_\(Leonardo\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_(Leonardo))

D'agostino, A. (2020, May 17). *Notizie Di Un Salvataggio Artistico: Il Diario Di Emilio Lavagnino (1943-1944)*. *La Città Immaginaria*.
<https://lacittaimmaginaria.com/notizie-di-un-salvataggio-artistico-il-diario-di-emilio-lavagnino-1943-1944/>

Pezzali, J. (2023, March 23). *Arte Liberata 1937/1947. Capolavori Salvati Dalla Guerra. Recensione Della Mostra e Note a Margine*. "Storia Dell'arte" in *Tempo Reale*.

<https://www.storiadellarterivista.it/blog/2023/03/23/arte-liberata-1937-1947-capolavori-salvati-dalla-guerra-recensione-della-mostra-e-note-a-margine/>

(本文作者為淡江大學法文系碩士班畢業生)

圖七：除了展示許多在戰爭中有幸被保存下來的代表作品，展覽也呈現了多位義大利藝術守護英雄們的故事。

圖片來源：<https://www.finestresullarte.info/recensioni-mostre/recensione-mostra-arte-liberata-scuderie-del-quirinale-roma>。