

111 年度三全學院住宿書院活動 - 藝術語音導覽

時間：2022-05-11

地點：蘭陽校園建邦教學大學 CL404

演講主題：「林布蘭與他的觸覺性」

第一幅《以撒與利百加》出自聖經〈創世紀〉第二十四章，學長讓修習過聖經文學的學弟妹敘述這則聖經故事。這幅畫描繪的是國王亞伯拉罕的兒子以撒擁抱利百加的畫面，整幅畫作聚焦在這對羞澀的夫婦。以撒在畫面左側，左手搭在利百加的肩，右手靠在她的胸膛，同時利百加也觸摸了以撒的右手，另一手擺在其腹部下緣，他們的眼神並非看著彼此而是往下看；利百加雖然眼神看著他處，卻回觸以撒的右手，訴說了她回應他的愛。林布蘭在兩人的手做了極為細膩的詮釋，仔細一看，以撒的右手拇指彷彿在輕觸利百加的長條金項鍊，這條金項鍊證明了他們的愛，而利百加回觸以撒的右手彷彿告訴他：「我願意跟隨你」，畫家在兩人的「觸覺性」表現得非常傳神。此外，林布蘭在以撒的袖子及利百加的裙擺上加了許多筆觸，透過明暗變化與筆刷技巧，凸顯衣服的皺摺，自然呈現衣服穿在人身上該有的模樣，筆刷痕跡乍看之下很粗糙，卻表現出布料細膩的質地，表現手法令人嘆為觀止。

第二幅《浪子回頭》出自新約〈路加福音〉，描繪一對父子的重逢與一旁注視著這對父子的大兒子，透過畫家擅長的光影明暗對比，觀者好比在看一齣劇。此外，再藉由畫中大兒子與一旁僕人們一連串的「注視」，帶領觀者一同觀看這齣劇中劇，彰顯聖經浪子回頭主題的戲劇張力。圖中的浪子原本過著衣食無虞的生活，卻在外將父親給他的財產揮霍無度，最後落魄至一分錢不剩，懺悔反省之餘決定回家見父親。畫中的浪子衣衫襤褸，跪在父親面前，父親仁慈地向前傾抱並原諒他，其兄長卻站在一旁以高冷的姿態注視著他們。仔細一看，林布蘭在父親的雙手呈現諸多細節表現，當這雙充滿皺紋的手抱著浪子的背，充滿著疼惜與不捨，不禁讓觀者感同身受父親的溫暖與愛。浪子的衣服殘破不堪，大面積的孔洞清楚可見，左邊亦著腳裸露出皮膚，更呈現浪子迫不及待地想見父親並充滿懊悔的心境。兄長拄著杖站在一旁觀看，站立的姿態透露出一絲忌妒。雖然林布蘭在人物表情的描繪上稍微模糊，卻透過父親的滿手皺紋與兒子們的服飾質地，細細道來整幅畫的事情節，敘事性強的小細節是畫家技巧精湛之處。

在演講最後，學長強調「注視」在觀看畫作時的重要性。藝術史學家李格爾(Alois Rigel)認為「注視」必須建立在觀者與畫作兩項條件之下方能成立。當我們在觀看肖像畫時，觀者(主體)主動地看著畫中人物(客體)，是一般人對看畫的認知，然而換一個角度思考，畫中人物(主體)同時也在「尋找」觀者(客體)。這個現象在注視的過程中同時成立，雖然學者們無法證明在此過程中誰先主導這個權力，但藉由李格爾的理論可以解釋畫中的人物也正在「回應」觀者的注視。建州學長很高興能和母校的學弟妹分享他對藝術史的熱情，也期待他們在觀畫時能有更深刻的理解，進而喜歡藝術。透過這兩幅宗教繪畫的詮釋與賞析，最後學長問學弟妹以下兩個問題：How did Rembrandt transfer the biblical meaning by using his painterly style? If you

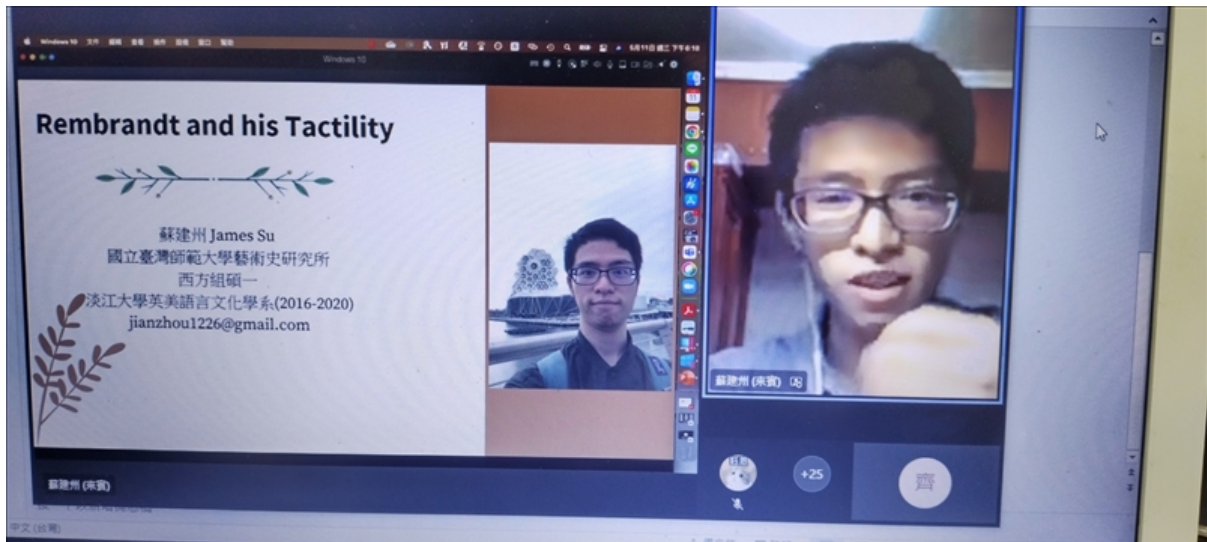

111 年度三全學院住宿書院活動 - 藝術語音導覽

時間：2022-05-11

地點：蘭陽校園建邦教學大學 CL404

were Rembrandt, how would you interpret both narratives? 在 Iclass 討論區，同學將討論並回覆這兩個問題，同時分組找出與藝術(林布蘭的更好)相關的博物館 podcasts (recordings) 或 videos，之後進行導覽譯介。

學長蘇建州

學弟妹們