

〈心得分享〉通識人物：從神秘瞥見永恆－談達文西的宗教繪畫

原科院學士學位學程 洪晨瑋

今天的主題對我來說算是相對吃力的部分，講到藝術、繪畫在記憶中已脫離許久，自從大學以後沒了美術課，我也不會主動去關注一些美術相關的作品或畫家，對於這些相關作品的識別度也都大不如前，不過在最一開始投影幕播放的「最後的晚餐」我依然還有印象，也感到些許欣慰。在演講正式開始之前教授也大略講述了今天的大綱，首先是欣賞畫作接著論述西方宗教與藝術的發展與互動，緊接著特別獨立介紹達文西的兩項作品（〈聖母子與聖安尼〉&〈救世主〉）並探討藝術與科學的交會，最後再去講解超越認知與美感的衝突。在這次演講中教授介紹到目前被普遍認為是達文西真跡的作品並不多，大概只有接近二十件，而我印象較為深刻的便是畫作〈聖母子與聖安尼〉，簡單來說畫中兩位慈藹的女性是聖母與聖安尼，聖母的手攙扶著嬰兒耶穌，而耶穌正想騎在一隻羔羊身上，以外行的一般人來看大概就是一幅充滿親情與天倫之樂的畫作，身為人母的慈愛心、單純無害的初犢之情，就這麼簡單，不過事實上達文西在這一幅畫想傳達的概念卻不只如此，我們藉由女性的年紀與表情、背景的層次、人物的視角……去分析了這一幅畫的內涵，便有了截然不同的結論。我也認為這次演講的目的並不是要探討所謂真跡與否，更是要讓我們學著以不同的角度看待一幅畫作，像是達文西對此投入的心力與心思。

〈聖母子與聖安尼〉

〈心得分享〉通識人物：從神秘瞥見永恆－談達文西的宗教繪畫

化學系 洪珮綺

透過這次王道維老師的講座，讓我對達文西有更深入的了解，老師大略簡介了一下達文西的相關作品，包含建築、繪畫、雕刻，其中繪畫作品為大宗，但目前認定為達文西做的卻不達 20 件，且對作品皆無特別說明。

講座內容中有頁集結數幅達文西的作品，可以發現達文西多數作品都畫「女性」，其中又以聖母為主。這不禁讓我思考，少數不是畫聖母的畫，如眾所皆知的〈蒙娜麗莎的微笑〉，作畫動機為何。依照網路參考資料，發現目前尚無法確定畫中的女性身分，許多人相信畫中的女士是一位絲綢商和政府要員的妻子。

另外，從主題、繪畫筆法、色彩飽和度皆可推測出為 17 世紀以前的藝術家。受到時代背景影響，達文西的作品亦可從「藝術、宗教、科學」，三方面解讀。例如，老師分享的肖像畫中，人物符合黃金比例。而〈聖母子與聖安妮〉則可以宗教方面解釋。老師從瑪麗亞的年紀、表情、身材及前後景作分析，讓我重新認識這幅畫。除此之外，我對老師分析〈救世主〉中的水晶球折射問題印象深刻。印象深刻的還有大多數人認為〈救世主〉為原作的證據。

最後，提到藝術心理學，有時候我們的美感與認知其實是衝突的。我認為這在藝術領域十分常見，有時候為了讓畫面和諧或營造氛圍，可能對內容會有所取舍或適時修改，尤其在肖像畫常可發現。

除了上述內容，回顧主題「從神秘瞥見永恆」在聽完講座後，我認為這個名稱取的恰如其分，因為達文西的畫作常給人種「神秘感」。藉由這次的展覽我又更進一步認識達文西與其作品。

〈心得分享〉通識人物：從神秘瞥見永恆－談達文西的宗教繪畫

清華學院學士班 黃穎恩

一開始我以為是 6:30pm 開始（因為海報上是這樣寫的），結果是 7pm 開始，心理有點生氣，但後來值回“等待價”，因為聽了講座有收穫。哈哈。

總結來說，因為達文西是文藝復興時期的代表，所以我覺得他本人應該不會和信仰上有什麼太大的瓜葛，但講者說完之後，看來達文西對信仰有自己獨特的見解。這是有驚艷到我的。

老師一開始的時候有問到一個問題：為何達文西是達文西？他也跨太多領域了。即使今天我們一直鼓勵跨領域的發展，也沒法向他那樣，跨 18++ 個領域。他到底是如何運用他的才幹，如何分配時間，這真令人佩服，更何況他逝世時才 67 歲。

理解達文西的作品有一定的難處，因為一：他的作品完成度不高、稀少，只有大約 12-18 幅是成品。二：他的作品幾無說明解釋。三：作品實驗風格顯明。在其中的成品當中有三分之二與宗教主題有關。

當中有提到，從 4-7 世紀，聖像與偶像時期到 8-10 世紀，聖像破壞運動時期，再到 10-14 世紀，信仰與藝術重新結合。讓我看到聖像在不同時期的發展。

老師的看法是文藝復興時期可說是信仰、藝術、科學三位一體的時期。而宗教不等於信仰。

接下來，就說到達文西的畫作。主要談了兩幅，〈聖母子與聖安妮〉和〈救世主〉。

其實這是我第一次聽畫作的分析，所以我覺得每一個部分都很有趣，有談到信仰中的母性之美與其超越，神秘的基督，暈塗法，水晶球的光學問題，藝術與科學的交匯，藝術心理學，審美，和超越認知與美感的衝突等。

我覺得非常有趣是因為在欣賞一幅畫作的時候，我基本上不會聯想到什麼科學原理符不符合去。然而，在〈救世主〉的那副畫可以研究及探討水晶球的光學問題。而且再研究下去會發現達文西對《聖經》的道理，有他自己的一番見解，特別是在〈聖母子與聖安妮〉的那一幅畫中。更加展現達文西的宗教繪畫裡由信仰、藝術和科學的組成。這堂課讓我對達文西有更深一層的了解。於是，我帶著滿滿的收穫走回宿舍與室友分享。

〈心得分享〉通識人物：從神秘瞥見永恆－談達文西的宗教繪畫

人社院學士班 連昕沃

此演講的講者是王道維教授，講者先用時間段去談宗教繪畫的背景。

例如從四到七世紀是聖像 vs 偶像時期，在西元三百八十年時，基督教成為羅馬帝國國教，大量傳統民間信仰進到教會。原來製作異教偶像的羅馬工匠創造出栩栩如生的作品。幫助平民認識基督教信仰但也因此產生混淆。東方教會的修飾特別願意以聖像作為冥想靈修的服務。

而在八到十世紀便開始了聖像破壞運動，因為人民逐漸對奢華富裕的教會不滿，要求簡化儀式。於是 726-843，東羅馬皇帝嚴格禁止崇拜偶像，也藉此抵抗教會勢力壯大，但也因此加速東西教會的分裂。聖像破壞運動促使工匠轉移創作題材，進入世俗領域，但反聖像破壞運動促使教會對視覺藝術的支持，這兩者都對文藝復興有很大的影響。

到了十到十四世紀，信仰與藝術又與重新結合，教會重新釐清「偶像崇拜」與宗教藝術的關係，接受用可見的藝術來表達不可見，甚至神秘主義的信仰表達。

而我覺得讓我有新的想法的是，在之前學習的時候我從來不會將文藝復興、宗教改革、科學革命放在一起看，所以沒意識到這是信仰、藝術與科學三位一體的時期，也是自我、自然、上帝之間的動態平衡時期。而演講中的一段話我也滿印象深刻的：「看著我們這台機器的您，請不要為給予其他人這必死的生命感到難過，而是要為我們的創造者賦予我們如此出色的智慧而感到愉悅。」

我覺得這是一個非常有系統的演講，我聽完之後收穫滿多的，不論是歷史還是畫作分析的部分。

〈心得分享〉通識人物：從神秘瞥見永恆－談達文西的宗教繪畫

化工系 王瑞璿

這次參加的是達文西特展的最後一場-「從神秘瞥見永恆_達文西的宗教科學」，由物理系王道維教授演講。

在這場特展中我最印象深刻的大概是教授說到，達文西每幅畫作隱含的不同見解。

基於當時的歷史背景，多數畫家的宗教類畫作都是依照著教廷方所期望的，例如拉斐爾的畫作。然而在達文西的作品中，卻會在微笑的地方表達他對宗教的看法。其實這種看法我也不知道怎麼解釋，貌似和諧又參雜著叛逆，看似神性卻又夾帶著人性在。可能就如同教授說的，他不接受僵化的宗教禮儀，而是結合神性與人心的基督信仰。

在展演中我覺得最意想不到的的是在討論畫作〈救世主〉的水晶球時，竟然能夠與物理現象作討論，或許在一般人中那顆水晶球的折射平凡無奇，但正因為是有完美主義化身的達文西所繪，才使他有那麼多的討論空間，但我想既然我們都知道在各個領域中達文西將繪畫當成人生指向，那可見在考慮到整體因素，畫作的完美性會凌駕於物理現象上吧！這大概也是為何達文西的畫如此值得玩味之處。