

臺灣西班牙語學會（ATH）藝術論壇報導

題目：當達利與但丁在地獄相遇：超現實版畫中的《神曲》

時間：111 年 3 月 11 日（星期五）20:00 - 21:30 線上

主持：馬里奧（Mario Santander Oliván）政治大學歐語系助理教授

講者：林惠瑛/淡江大學西文系副教授 • 張淑英/清華大學外語系教授

臺灣西班牙語學會於 2022 年 3 月 11 日（星期五：20:00-21:30）首次舉辦線上藝術論壇，希望與大家分享 2022 年 1 月 1 日至 4 月 13 日在中正紀念堂展出的「天才達利展：瘋癲、夢境、神曲」。由於《神曲》是 2021-2022 全球藝術展覽的重點，因此此次論壇兩位講者特地針對《神曲》分享文學與藝術的連結，讓有興趣的愛好者可以聆聽，並且還有時間可以前去觀賞。本活動為臺灣西班牙語學會推廣西語文化而辦，與策展單位無任何關聯，學會成員一本初衷，抱持熱忱推廣西語文學文化和語言。

臺灣西班牙語學會藝術論壇

當達利與但丁在地獄相遇：超現實版畫中的《神曲》

Quando Dalí se encontró con Dante en el infierno—*Divina comedia* ilustrada por Dalí

時間：2022 年 3 月 11 日（星期五）20:00-21:30

連結：<https://us02web.zoom.us/j/83482462752?pwd=SzI5K3lNNGl4Q3FVTjdYThRamJmUT09>

主持人：馬里奧（Mario Santander Oliván）政治大學歐洲語文學系助理教授

講者：林惠瑛/淡江大學西班牙語文學系副教授 • 張淑英/清華大學外國語文學系教授

主題簡介：

2022 年元旦於中正紀念堂展出的《瘋癲·夢境·神曲-天才達利展》，展期到 4 月 13 日結束。達利作品來台展覽數次，故宮、中正紀念堂曾展過油畫、雕塑，此次以版畫量最大宗，呈現了台灣藝術策展史的多元面貌：大師另類作品核心化、藝術詮釋理論/術語化、商業包裝成熟化/高價化、展場不足，能幻化、文學點綴繪畫跨文化。針對這次展覽，臺灣西班牙語學會藝術論壇邀請兩位會員分享觀展心得，以及達利的油畫和公共藝術創作，尤其主軸之一的《神曲》，在此次展覽中消長，謹邀請各位一起對話，神遊一場文學與藝術的超現實邂逅。

馬里奧

現任政治大學歐語系助理教授，曾任臺灣大學外文系兼任助理教授。自臺師大翻譯研究所取得博士學位，定居臺灣 10 餘年，教學嚴謹、中文流利，深受學生喜愛。研究專長為中西翻譯及西班牙文教學，熱愛美食、旅遊、歷史、不同文化及語言。104 至 107 學年間，四度榮獲臺灣大學教學優良獎。著作有《西班牙美食開口說：用西班牙文認識西班牙飲食文化》和《愛上西班牙文 A1》。

林惠瑛

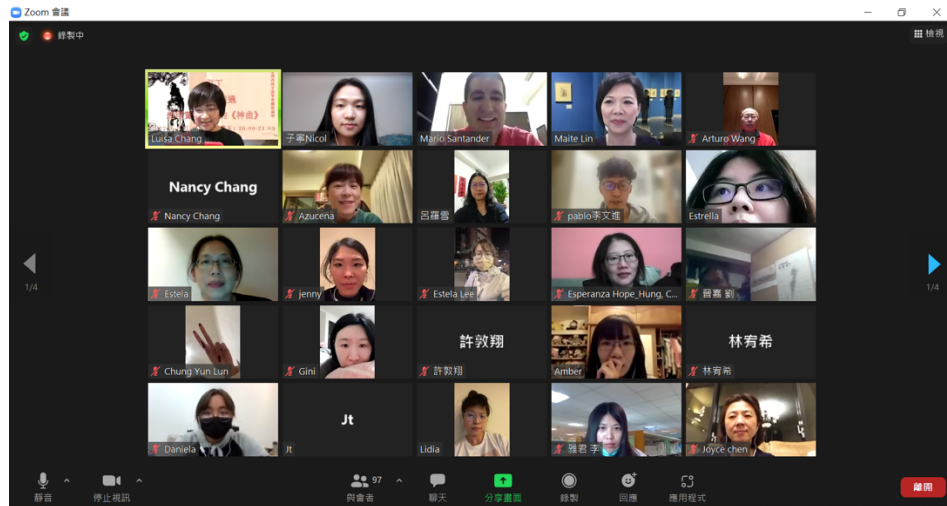
淡江大學西班牙語文學系副教授。西班牙拿瓦拉大學藝術史博士。西班牙拿瓦拉大學人文研究所碩士。學術專長為西語國家藝術、西班牙文化、西語教學。不小心當了老師，結果一教快 30 年。不愛行政工作，結果當了 4 年系主任。歷年曾為西班牙畫家在台展覽專題演講與撰文，包括故宮維拉斯蓋茲展、歷史博物館米羅、畢卡索展，以及達利畫作專題演講。

張淑英

現為清華大學外語系教授。臺灣西班牙語學會理事長。馬德里大學西班牙 & 拉丁美洲文學博士。2016 年膺選西班牙皇家學院外籍院士。2019 年獲聘為西班牙王室索利亞伯爵基金會通訊委員。曾任臺灣大學國際長、文學院副院長。曾為西班牙畫家在台展覽撰寫達利、米羅、畢卡索專文與演講；發表西班牙 & 拉丁美洲文學、文化相關學術論文數十篇於國內外期刊，譯作 20 本。

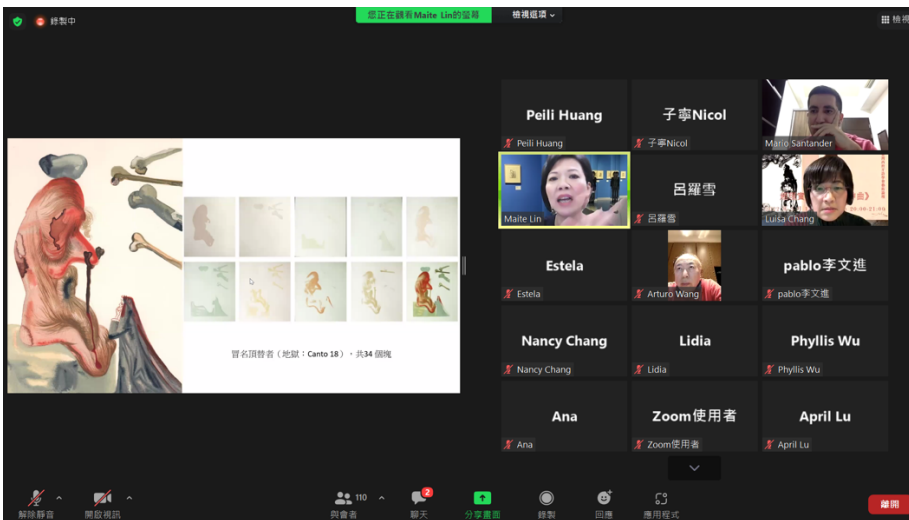
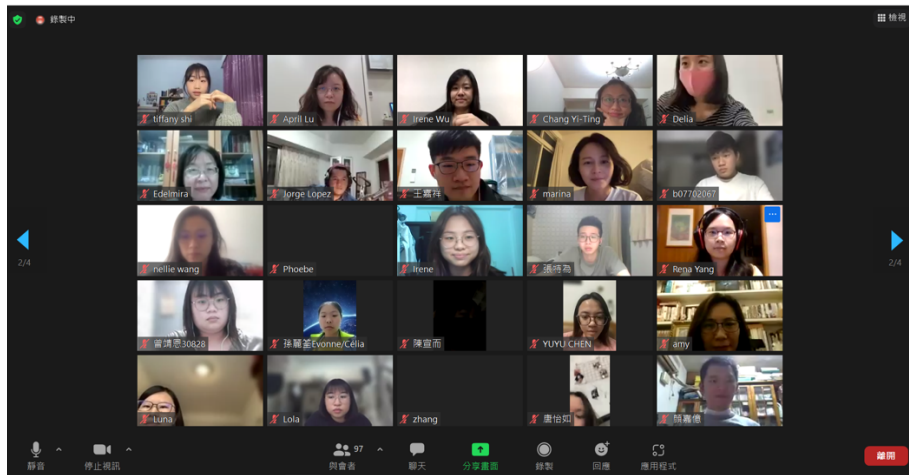
本次線上論壇是學會自去年(2021)九月 24 日成立以來報名最踴躍的活動，報名聽眾 229 人 (有來自美國、西班牙、新加坡、台灣)，給予學會極大的支持和鼓勵。學會特別感謝所有會員和參加的聽眾朋友與知音。

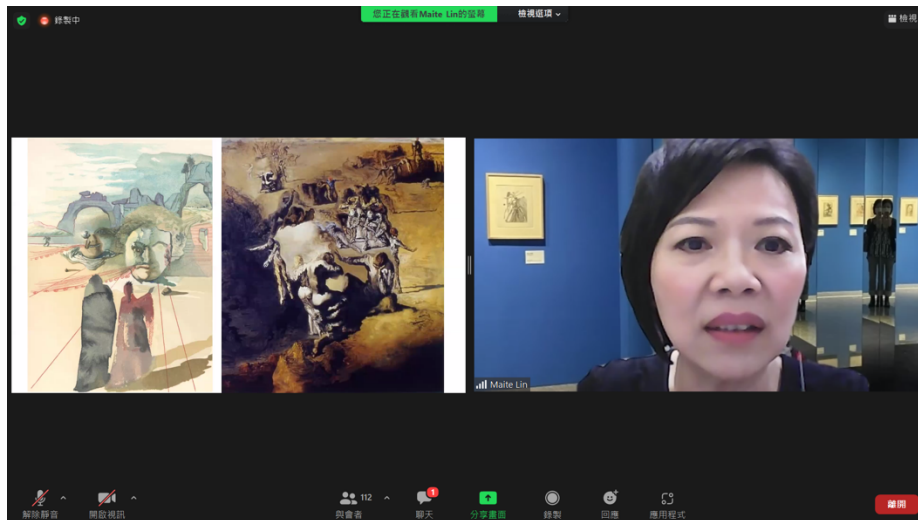
論壇邀請到台灣西語界兩位文學與藝術領域的資深老師張淑英與林惠瑛線上開講，活動主持人為馬里奧老師（Mario Santander），彭子寧同學線上助理。在西籍老師馬里奧以流利的中文開場介紹後，首先，由第一位講者林惠瑛老師拉開序幕，以副標題〈被拋棄的流亡詩人遇見被拒絕的天才畫家〉解說達利創作《神曲》的緣起、過程與版畫特色，並以達利的油畫代表作對應《地獄篇》、《煉獄篇》、《天堂篇》版畫的創作手法，最後以看懂達利《神曲》三大要素做結論。

達利創作《神曲》乃 1950 年應義大利政府邀請，為但丁 700 週年冥誕而作，孰料諸多因素窒礙，遂取消合作，然而 2021 年，義大利駐巴塞隆納辦事處再度邀請達利美術館，為但丁逝世 700 週年展出達利的《神曲》版畫。但丁則是在遭逐出佛羅倫斯後的流亡期間，開始創作《神曲》，兩位跨世紀的畫家與文學家可謂跨時空的交會。

林惠瑛老師特別提到達利創作《神曲》的仔細與鑽研，平均一幅版畫套色繪圖約 35 幅，100 幅版畫則大致繪製 3500 幅，足見達利的用心與慎重。林老師並枚舉解說達利的畫風展現在《神曲》的 3 個例子，第一幅是 1936 年的《內戰預告》，和《地獄篇》第五首〈地獄判官米諾斯〉；第二幅是 1936 年的《大狂想者》，和《煉獄篇》第二十首〈貪婪和揮霍〉的雙重影像構圖；第三幅是 1954 年的《耶穌受難》和《天堂篇》第十四首的〈基督的出現〉。此次台北展覽中，《耶穌受難》此畫作只展出左下角仰望耶穌聖像的卡拉的背影，但仍然可以看出達利色彩的亮度和光影對照的巧工。林老師總結提出，只要了解達利的繪畫技巧和特色，以及熟悉神話故事和聖經所載，自然能走入達利所繪的《神曲》。

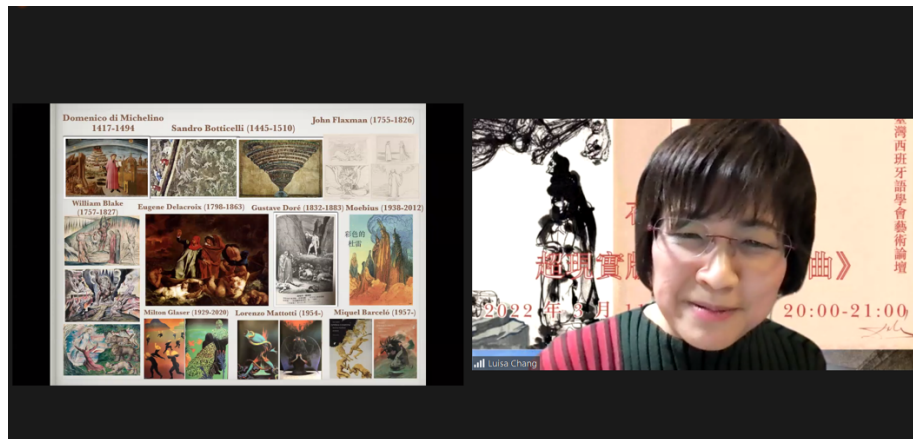

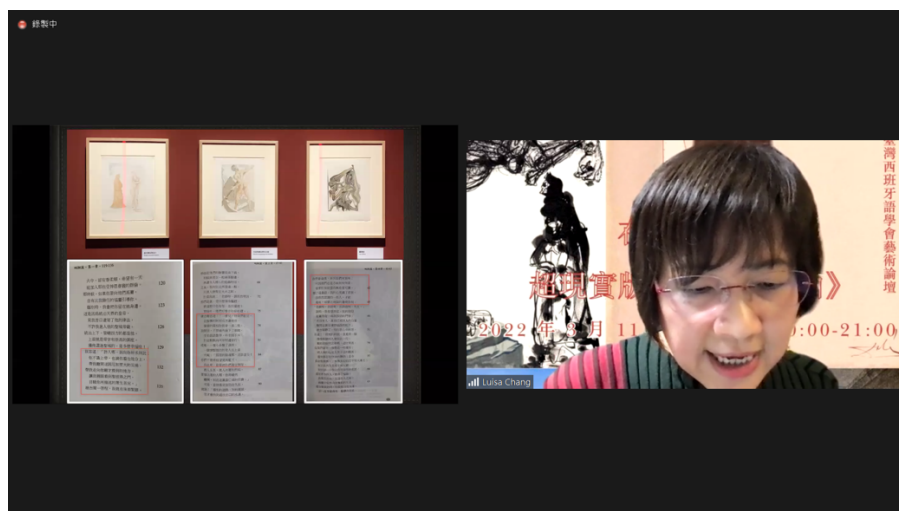
第二位講者張淑英老師，也是現任臺灣西班牙語學會理事長。張老師從但丁和達利作《神曲》的文學（承襲維吉爾的《埃涅亞斯紀》，奧維德的《變形記》）與藝術淵源（超現實主義）談起，也分別談論詩人和畫家的作品特色，但丁的詩韻格律和《神曲》文本所呈現的身心靈的轉變，同時勾勒達利偏執狂批判的技巧及其所本。在進入達利的《神曲》之前，張老師展出幾幅歷代曾畫過《神曲》的畫家的表現特色。

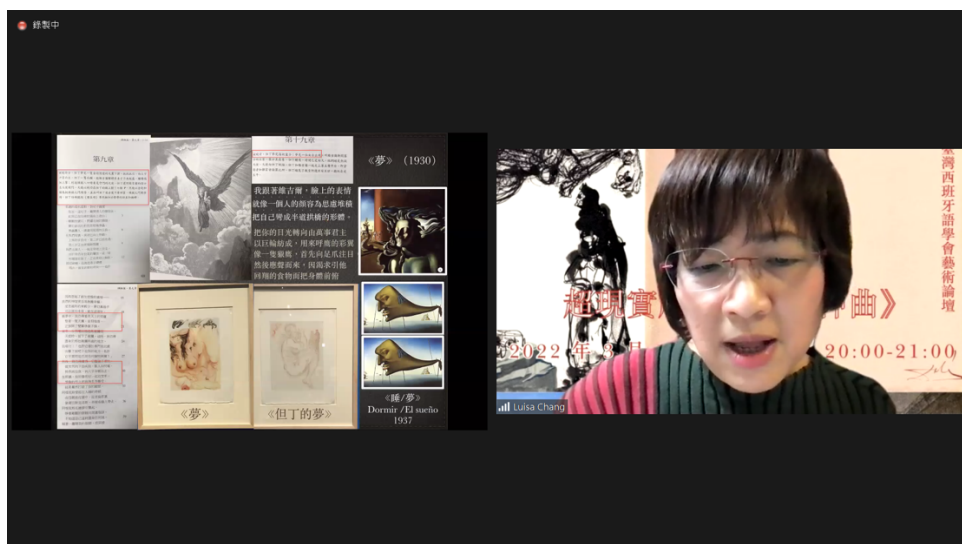
張老師針對此次達利展《神曲》的部分，提出幾項問題和建言：

- 宜有每一幅畫所對應的《神曲》的篇章和詩篇（若想讓觀者發揮想像力是另一種形式，但此類配合文學作品的插畫不適合；策展單位是否怕弄錯而省略？）30 幅解說中《神曲》只有 8 幅。
- 達利的其他作品中有與《神曲》類似的技巧和隱喻的表現，其所表現的意涵是否一致或不同？
- 展覽的作品是否有與原著不同的詮釋？（按理不會，因為這是從文學作品作畫，非「讀畫詩」（Ekphrasis）
- 單純從版畫名稱翻譯，並未針對《神曲》去考究？
- 達利的《神曲》和歷來諸多畫家的《神曲》插畫的詮釋手法的同/異之處（超現實手法是達利特色，是否擬仿哪些藝術家？）

張老師使用黃國彬教授翻譯的《神曲》中文版作為與達利的版畫對應詩篇的依據，講解達利版畫所呈現的地獄、煉獄和天堂，以及希臘羅馬神話的象徵與故事，還有聖經對應的歷史。這當中，《地獄篇》講解 21 幅，《煉獄篇》11 幅，《天堂篇》10 幅。張老師一番閱讀和解說之後，就這兩位曠世奇才作了如下的總結：「但丁也很超現實；達利也很神曲；夢境是延展真實的憑藉；畫筆、文筆是描繪花花世界、抒發胸臆的技藝/記憶；藝術文學是永恆的天堂」。

兩位老師精闢的演講結束之後，主持人馬里奧老師提到學會一向重視講者和與會者的交流與互動，因應此次論壇，學會準備了三份「天才達利展」導覽手冊，有獎問答三題，互動熱烈，許多聽眾表示經過這次聽講洗禮，重新燃起對文學與藝術，以及外語學習（尤其西班牙文和義大利文）的興致，臺灣西班牙語學會完成這一次相當難得的文學與藝術交會的知性之旅，再一次踐行了推廣西語文化的初衷與熱情。

阿拉克涅的寓言 (Arachne)

奧維德的《變形記》

- 常編織精緻的阿拉克涅
- 編織女神雅典娜 (密涅娃)：工藝與智慧之神
- 女神化作老婦來競賽
- 雅典娜處處占優奧特莉斯神視
- 阿拉克涅編織諸神的風流秘密
- 1) 女神對其不敬怒氣生，將她變成蜘蛛
- 2) 阿拉克涅輸了，羞愧自殺，女神挽救，將她變成蜘蛛，永遠編織

編織女 (阿拉克涅的寓言)
Diego Velázquez (1644-1648)

