

畫外

月訊 No.073

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崎威彩藝有限公司
出版日期 | 2026年1月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

| 移動的廣波 |

嘉義市立美術館Podcast
《移動的廣波》第六季正式推出

本季Podcast以嘉美館2025年度主題「照見／歷史」、藝術家申請展為節目核心，透過線上廣播，為您深入導讀每檔展覽與藝術家的創作軌跡。

收聽連結

久別重逢的百年花園

「相逢在庭前」裡的時間復返

文 | 陳含瑜

嘉義市立美術館的年度主題展覽「相逢在庭前」已於11月7日開展，展覽分為「花園雅集」與「當代沙龍」兩大章節，位於展區一樓的「花園雅集」以膠彩作品《庭前所見》的重現與張李德和所在時代為主題，此作品先前長期消失於公眾視野，如今透過專業修復後在展場與觀眾相逢。同時，此次也藉由書畫文獻的呈現，描繪張李德和作為沙龍女主人與藝術家等多重形象，她以自家庭園和客廳為眾人雅集的場所，創造當時藝術文人相聚交會之處，形塑出嘉義「畫都」文化的精神核心。

庭園聚會裡的水缸

1929年，張李德和（1893-1972）與她的丈夫張錦燦醫師，有感於活動空間不足，遂改建自家開設的諸峰醫院為新式洋樓，一樓仍作為醫院使用，二樓為家庭起居室，取名「琳瑯山閣」。屋後設有庭園、水池、花木、小橋、涼亭、奇石等，題名為「逸園」。兩處經常作為嘉義詩、書、畫同好者的雅集聚會場所。

《庭前所見》所繪之處即是張李德和家中的逸園，在陳澄波的《琳瑯山閣》畫作中的右下角，也可見相似的龍紋水缸與茂盛的荷花。為繪製《庭前所見》，張李德和藉由觀察實際景物並反覆擬稿、修正，最後繪製成幾乎一比一大小的膠彩畫作，令人彷彿置身庭園中，凝望著缸中荷花的世界。

畫中所見的四株荷花，分別為含苞、半開、盛開與凋零，像在同一幅畫裡卻擁有不同的時間感知，令人聯想到生命的輪迴流轉與淨土世界般的景象。一隻眼神充滿好奇的麻雀站在水缸邊緣，巨大的荷葉對比麻雀迷你的身軀，對牠而言，那片荷花群看上去就像是一片偌大的森林，麻雀好奇地凝望眼前世界，既是仰望也是探索。這隻立於缸邊的麻雀，讓原先在平面上勾勒的繪畫筆觸，倏地鮮活立體了起來。

而從《庭前所見》旁展出的草圖中，可見她對畫面安排、思考的過程。原先可能是庭園景物的實際描繪，到對荷花不同生命狀態的安排。張李德和透過描繪自然景物，同時也是對自己內心狀態的梳理，使得風景像是自畫像般的投射。

抵抗時間的修復師之手

《庭前所見》畫作與畫中那具龍紋水缸的修復工作，是讓這次展覽順利呈現的幕後功臣之一。《庭前所見》由國立雲林科技大學文物修護與推廣中心的林煥盛修復師負責，展覽中所播放紀錄片詳盡地說明畫作修復的過程：原來畫作左側有一道嚴重的撕裂痕跡及水痕，在經過顏料檢測、清潔、修補後，在展覽時已幾乎看不出受損處，顏料的色澤也變得更鮮豔清晰。透過理解作品修護的細節，令人感受到一幅畫作能夠出現在眾人面前，背後是集結許多人的巧手細心與專業才得以實現。

原先由嘉義紅卍字會保存的龍紋水缸，也在過程中送交給正修科技大學文物修護中心的團隊進行修復。水缸被發現時種有一株九重葛，並帶有裂痕與缺口。團隊以現況修復為目標，認為修復工作是為了將水缸的時間定在當下的這一刻，而不是回到更早之前的模樣。因此，這些損傷的痕跡被保留下來，讓過去歷史的痕跡被保留下來，未來水缸將與畫作成為彼此的參照。

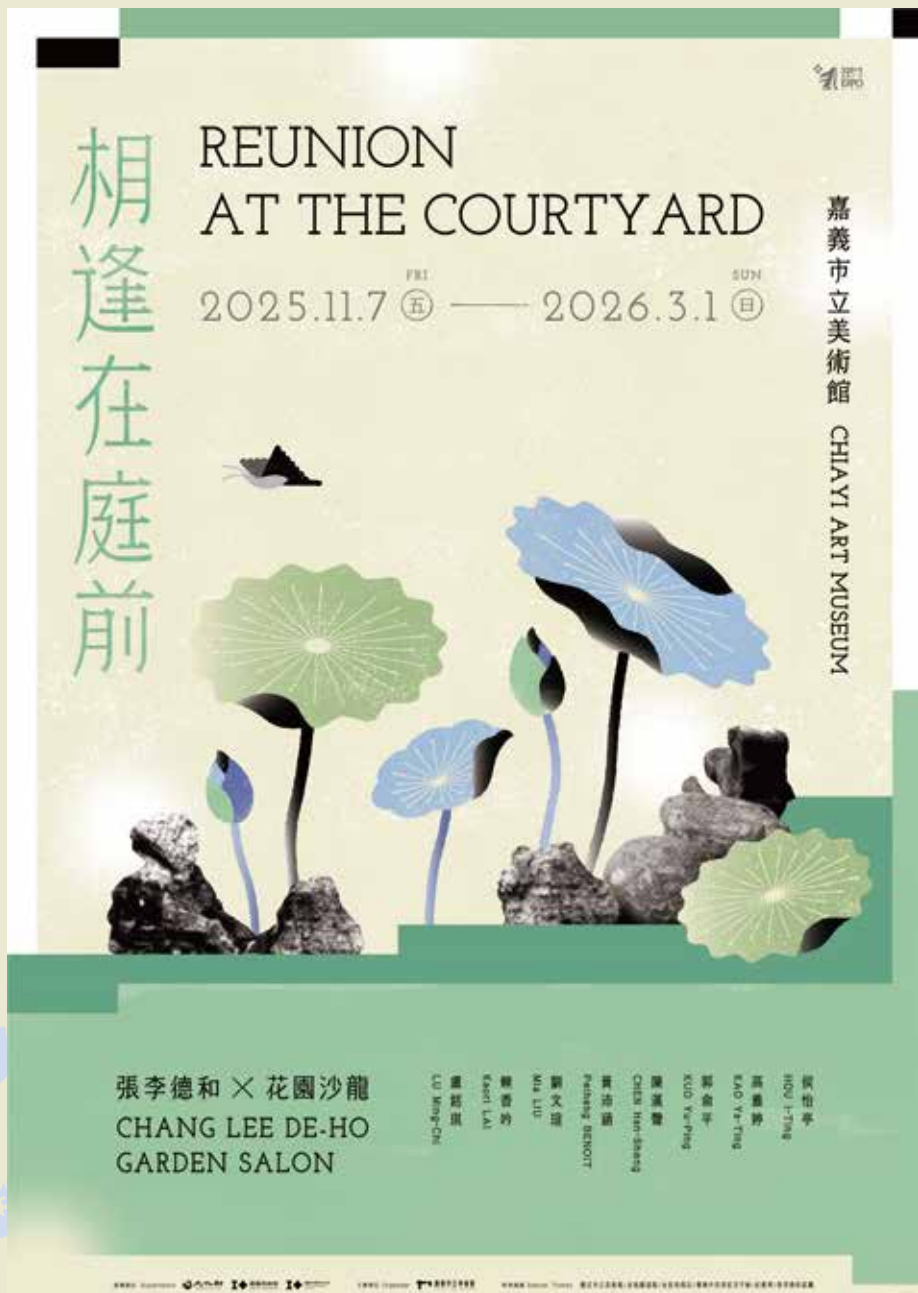
「花園雅集」展場一隅。（嘉義市立美術館提供）

▲「相逢在庭前」一樓展區「花園雅集」由張李德和作品《庭前所見》與當時逸園中的龍紋水缸展開。（攝影：陳怡如）

▶「花園雅集」展場一隅。（攝影：陳怡如）

「相逢在庭前」展覽主視覺。（嘉義市立美術館提供）

這個龍紋水缸經過考察後判定應是當時製造於中國、十分常見的水缸容器，雖非出自名家之手，然而在經過修復、展示後，水缸的存在卻為畫作提供了強而有力地時代印證與現實感。

當代生活裡的再逢

除了圍繞張李德和作品與時人往來的展示，展場的二、三樓邀集八位當代藝術家的作品來回應主題。展出期間亦安排藝術家陳漢聲與張雅淳在林宅時敏堂（原嘉義城隍廟戲臺）的「琳瑯山閣下午茶歌」演出，在今昔作品中穿梭時空，吟唱嘉義人事的故事。而為呼應《庭前所見》的修復歷程，嘉美館也和國立雲林科技大學文物修護與研究推廣中心合作，舉辦「畫裡的秘密：庭前修復的故事」親子共學體驗活動。讓參與者有機會貼近那些顏料下的裂痕、時間的痕跡，以及修復師如何為作品延續生命的過程。

回應著《庭前所見》荷花間生命的流轉，對嘉義這座城市而言，這些相遇或許都是久別重逢，在複訪張李德和龍紋水缸裡的世界時，觀者也是化身為畫中麻雀，在百年前的花園裡神遊一遭。

「相逢在庭前」展出佚失多年的膠彩畫作《庭前所見》。（嘉義市立美術館提供）

庭前有聲

——記憶、女性與心中的風景

文／陳含瑜

「相逢在庭前」展中的「當代沙龍」展區，此次邀集八位藝術家與作家：盧銘琪、賴香吟、侯怡亭、劉文瑄、高雅婷、黃沛涵、郭俞平及陳漢聲，以多元創作形式回應張李德和身為女性、詩人、書畫家、琳瑯山閣主人等多重身分與地方文化、歷史記憶及當代議題。

虛實交錯的文字

位於展場一樓，賴香吟作品《如此一年》是為展覽而寫的小說創作，故事描繪主角時敏（張李德和的孫女）晚年遷徙各地，尋找人生最終定居歸宿的過程。在這關鍵轉折的一年裡，她從臺灣到德國，又到巴西，從自身回憶延伸到家族回憶，儘管她已置身異鄉，但外婆的畫作、神父友人的音樂都在記憶中迴盪。故事點出戰後臺灣文化人才的離散，也是世代記憶斷裂的故事。故事最後，時敏搭上回臺灣的飛機一路來到嘉義，看著既熟悉又陌生的城市，步行至美術館，期待能一窺這個以她的外婆為主題的展覽。

另一件同樣以小說為載體的作品，是位於二樓展間郭俞平的《列女傳是如何寫成的》，是以張李德和的生平為基礎，發展出遊走於事實與虛構間的故事。經由對日治時期臺灣歷史、文化與性別處境的考察，小說可見大時代更迭變遷的過程，以及女性在歷史縫隙中的掙扎。為因應故事的年代，郭俞平以古雅的筆觸描寫日軍佔領臺灣時的常民生活樣貌。書中對於日本殖民統治下，女性解纏足過程的場景有著細節描繪，體現女性的聲音與意志在大環境中的轉變。生活中的光線、聲響與器物都栩栩如生，閱讀整篇小說像是看著畫作也像是觀賞電影。穿過郭俞平的展間，盧銘琪的書法創作以《張李德和詠夏菊》等四首致敬創辦玄風館的張李德和，筆勢的律動與勁道在人的靈思中變化，在展開裡完成富有節奏感、空間感、時代感的立體畫面。

母親的身體

裝置於二樓落地窗前，侯怡亭的聲音作品《替自己接生》，延續過往她對女性身體與勞動之間的關注，此作回應張李德和身為女性與跨越藝文活動或勞動的多重情境。前作《MISKY GOSHIP》結合先前在酒廠駐村的經驗，延續她過往作品跨越感官的媒材使用，侯怡亭過去多以女性刺繡的勞動身體為核心，並結合影像、刺繡的可觸摸影像。本次配合「相逢在庭前」，《替自己接生》一作前往阿里山錄製背景音，並藉由聲音的節奏模擬腹中胎兒感受到外界聲音的情境。綠色的聲波纖維與聲響形成聲觸共感的平台，觀者得以一面聆聽聲響，一面觸摸大片纖維的紋理。

走入展場後方，劉文瑄《話竹——與劉梁玲芳對話》系列是以祖母的水墨作為基底，結合老照片、遺物的衣服布料，融合她創作的書畫作品，藉此交織家族的記憶。祖母的口袋襯在水墨之下，具年代感的織物與女性特質從中體現。高雅婷《夢的容器》以貝毛料質感的花瓶作為懷孕身體的隱喻，盛裝情感、記憶與夢境。植物、花器與布料等皆回應了對張李德和畫作及母職創作者的想像。黃沛涵的繪畫作品《田野現場》由數幅小張畫作組構，源自孕期與旅途中的時間與空間限制，她以快速、輕巧的方式捕捉周遭，將侷限轉化為實踐，使母職與創作彼此牽引。

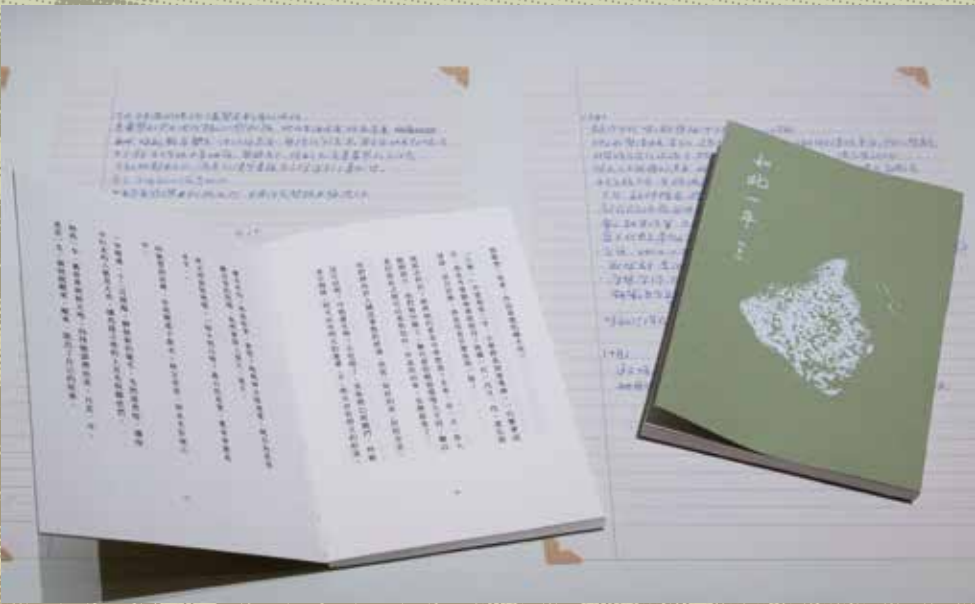
有恐龍的風景

步上三樓，陳漢聲的數位影像裝置《第九景》從諸羅六勝、嘉義八景出發，在蘭潭泛月、檜沼垂綸、彌陀晨鐘、康樂喜鼓、公園雨霽、林場風清、鷺橋跨浪、橡苑聽鶯之外，想像可能存在的「第九景」，並透過想像碰觸歷史中不復存在的人事物：陳澄波的畫都、李德和的琳瑯山閣，又或是已消失於城市街頭的諸羅記玩具城恐龍地標。未充氣的巨型恐龍充氣雕塑躺在展場中，在8位元風格的四頻道螢幕錄像中，呈現曾在一樓展間中見過的熟悉元素：龍紋水缸、荷花、麻雀、孔雀鴿及嘉義八景的場景。這些元素以循環滾動的方式穿越四頻道螢幕，形成延綿不絕的風景，也呼應傳統書畫的捲軸形式。他以自由的想像力在作品中創造今昔對照的地景，揉合城市記憶，引領觀者找尋心中各自的第九景。

當代創作在以多元媒材作為庭前回聲，小說、聲音、織物、書畫、繪畫與影像彼此交會，將女性勞動、母職經驗、家族痕跡與城市風景一層層展開。這些看似私密的片刻，匯流歷史與當下，使「庭前」不再只是某處空間，而成為持續形成獨特視角的觀看位置。

「當代沙龍」展場一隅。（嘉義市立美術館提供）

賴香吟《如此一年》展出現場。（攝影：陳怡如）

高雅婷《夢的容器#2》展出現場。（攝影：陳怡如）

郭俞平《列女傳是如何寫成的》展出現場，簾幕後方為盧銘琪的書法創作。（嘉義市立美術館提供）