

從蛋糕畫鄉愁的藝術家

偉恩·第伯 Wayne Thiebaud 1920~

藝術必須真誠，不能為了吸引目光而取巧、耍花招。

——第伯

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
蘇荷美術教育體系創辦人

簡單又重複，就是普普大師

高齡已經 92 歲了，偉恩·第伯（Wayne Thiebaud）現在還住在美國北加州，他是非常典型美國風格的畫家，人們將他歸屬於「普普藝術家」，他的作品鮮豔、明亮、充滿美國的物像。

1961 年，那時才剛過四十歲，第伯以蛋糕、派（圖一）、糖果（圖二）、泡泡糖機（圖三）、糕點展示櫃（圖四）等等，非常現代生活的食品用品為題材，在紐約展出畫作。人們幾乎沒見過這麼充滿美國生活風味，又回應了大多數人童年共同成長的生活記憶。他以充滿誘人食慾的粉嫩色彩，畫可口的甜點，但更要畫出甜美的生命經驗。

（圖一）一片派，1991

（圖二）大棒棒糖，1971

（圖三）三個泡泡糖機，1963

(圖四) 糕點展示架，1996

這次的展出造成了轟動。第伯幾乎是故意刻意的，畫一模一樣的蛋糕，有時是兩個對稱，或幾個排列，甚至毫不顧忌的，把一個大蛋糕擺在圖中央（圖五），而且不同作品裡的蛋糕、甜筒變化都不大。

過去人們在古典藝術大師的畫裡，早看多了構圖艱深、技巧精湛，顏色繁複的曠世大作，第伯想給我們一種非常矛盾的簡單，有秩序、排列整齊、一再重複的構圖（圖六）（圖七），但千萬不要被這表面的「重複、簡單」所欺騙，在簡單中可是帶著深刻的意涵。

他的目的用心，在降低構圖與形狀的複雜性，讓我們專注在他的創作要素裡。他畫得非常逼真，並且細細描繪，全都是用厚重的油畫顏料，配上明亮色彩，目的不只是為了要畫甜點的可口與可愛，但也要呈現一份童稚的天真，也有一份世故的幽默感、甚至也有一份懷舊的傷感，他要畫的是美國生活中的貼切經驗（圖八）。

第伯是比前幾期我們談過的安迪·沃荷更晚期一點的普普藝術家。他沒有想要表達藝術家最在乎的「個人風格」，他用像印刷品一般細膩的油畫筆觸與質感，拉開了與其他普普畫家不同的差距。

圖五 蛋糕，1963

生平

1920年出生於美國亞利桑那州梅莎市，第伯九歲時隨同家人搬到加州的長灘市，喜歡畫漫畫。他在20歲時就讀專科學校，後來加入美國空軍服務，擔任畫家和漫畫家。之後結婚定居在洛杉磯，從事商業藝術和插畫的工作。

少年時期做過的工作，幫助他後來成為開創自己表達形式的畫家。第伯的成長過程經歷了經濟大恐慌，也曾在餐廳打工；做過戲劇製作，也許因為曾接觸過舞台設計，給予他靈感懂得把明亮的舞台打光，融入到自己創作的發

圖六 蛋糕周圍，1962

圖七 四個冰淇淋甜筒，1964

想中。

他也曾製作電影院的海報以及油漆招牌。暑假在迪士尼的動畫部門工作，為小木偶卡通繪製「中間畫面」(in-between frames)，這是為了讓動畫跑得順暢，擺放在不同的動作之間，用以連貫的圖像。

經歷了這些美術設計相關的工作之後，第伯 29 歲時再回到大學就讀，拿到藝術、藝術史和教育的學位之後，開始在學校藝術系任職，下定決心成為職業畫家。在七十歲時從大學的教職退休下來，20 年來還是繼續創作不斷。

鄉愁藏在蛋糕裡

亞利桑那州梅莎市，是美國南方樸質的小市鎮，那些麵包食品店櫥窗內誘人的蛋糕點心，或路邊街頭的販賣機，放著琳瑯滿目好吃的糖果、餅乾、冰淇淋，吸引著孩子們好奇的眼睛，這些林林總總，是每個人童年中最甜蜜親近的記憶。難怪雖然有些學者因為他畫大眾消費品而稱他為普普藝術家，但第伯說他是出自鄉愁而畫的。

第伯曾經解釋自己創作的意念，他說這些東西讓他想起了童年和美國的好 (the best of America)：

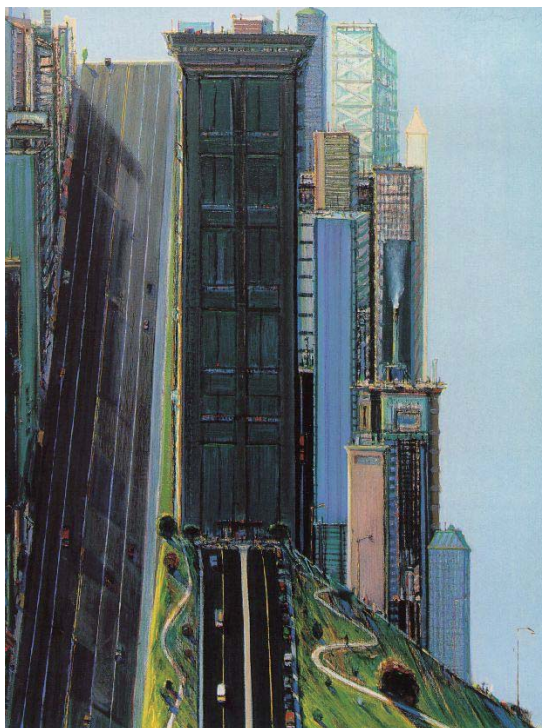
圖八 女孩與甜筒，1963

我畫作的主题都是來自我自身的真實經驗，特別是美國，這個我深受影響的國家。我會真的想起那些麵包展示櫃、他們是如何被燈光照亮、派是如何被排放，但是我只想要這些生活經驗的某些片段。自從我在餐廳工作後，這些事情對我而言，總是富有詩意。

把麵包蛋糕畫出詩意？詩意也許得畫一些海邊月夜山林煙霧比較容易呈現，但要在每天的日常食物，通俗普遍又那麼相似無聊，從毫無生命的東西裡找到詩情畫意，還真難。他的可貴與難處，正是要把這些毫無詩意的用品食物，創造出詩與美的意境。第伯要畫的是對小鎮童年生活的懷舊與鄉愁，藉由像蛋糕奶油一樣濃郁流動的油畫顏料，來呈現思鄉的愁緒，再是恰當不過了。

複製——既不特別，也沒有差別

第伯的作品除了數量或排列稍做變化以外，這甜品一畫再畫，似乎沒什麼大改變。乍看像是機器印刷出來的廣告單，粗心的觀賞

圖九 丘陵街道，1981

圖十 咖啡色河流，2002

者會以為是印刷畫、版畫，但其實是畫家一筆一畫仔細的用油畫顏料描繪著，大大有別於安迪·沃荷大量複製印刷的「普普藝術」。

但普普這兩位大師，不管是印是畫，他們的重心都是在呈現現代人生活的真貌。機器太發達了、工商太發展了，現代人的生活樣樣物件都可以量化，大量重複製造，這是我們身處這個消費時代的生活寫照。

我們常常處心積慮的在一堆產品中挑三選四，自以為別具慧眼，挑個特別又美好的，其實還是大量複製的成品。比如在大型聚會如各類影展典禮上，大明星用心挑選名設計師的華服，「撞衫」的尷尬場面也還是常見，可見現代的人類生活，沒什麼獨一無二的「特殊」，一切都是複製。

第伯所要表達的，不只是這些好吃好看的食物，他故意以毫無變化的重複，陳述他對現代生活的意見。不管是蛋糕或糖果，他很清楚又精確的，把每一個畫得像是一模一樣，每一

個都一樣，或都不一樣，其實沒差別。

晚年他更致力於描繪都市風景，居住在舊金山，他將都市中隨處可見的傾斜坡道，與高樓建築，以不合理的構圖組合成一張畫面（圖九），陡峭的道路，看似直衝雲霄。（圖十）用畫蛋糕的手法畫風景，2002年這一張高空鳥瞰的風景圖，田野景致以長短線條、交叉圖形鋪排，像是甜點上的奶油點綴，色彩甜美又有詩意，田埂與河流像是緞帶，延展在畫面上。即使92高齡的現在，他還是持續作畫，藝術家的生命力，來自他的生生不息的創作力，令人欽佩，也讓人嘆服。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載