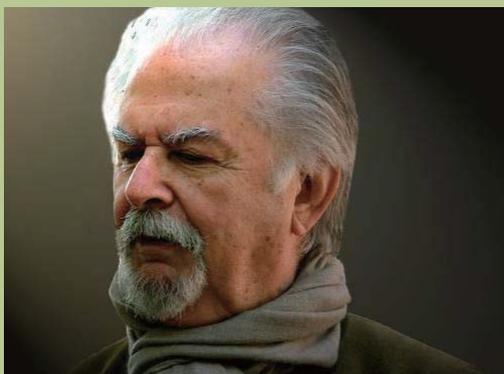

藝術在拉丁美洲——看波特羅

費南多·波特羅 Fernando Botero 1932

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
台北蘇荷美術教育體系館長

去年是我的八十歲生日，
不過從我全心投入工作的角度來看
我認為自己只有 30 歲而已，
我希望能持續工作，
死的時候手中還握著畫筆！

——波特羅 2013

長久以來藝術史、藝術批評的學者所關心的研究，都偏重歐洲，非洲、拉丁美洲、亞洲甚至美洲，這些地區的文化藝術一向被忽略。直到二次大戰以後，紐約取代巴黎成為藝術重鎮，人們才逐漸將注意力轉到其他地區，近幾十年大家才看清一個事實，每一個族裔其實都有自己獨特的傳統本土之美，不是哪一個文化才是最高貴的。

費南多·波特羅來自南美洲的哥倫比亞。在這以前印地安族群久遠又龐大的土著民俗藝術，很少被當成一種被尊崇的文化來看待。而旅居歐洲，當大家都狂熱的追求前衛抽象藝術的同時，他反身回頭尋根，融合自己血緣濃厚的拉丁美洲風格，開創了一種大膽創新卻又典

圖二《男人與狗》1989

圖三《午覺》1982

雅詼諧，而且是前所未見獨特的「波特羅」風格，除了讓世人耳目全新以外，也把大家的焦點引向了拉丁美洲。

拉丁美洲——印地安之鄉

波特羅出生在一個商人家庭，4歲喪父的悲慘際遇，讓他童年歲月窮困並且傷感。10歲才進小學，12歲時被熱愛鬥牛的叔父送到鬥牛學校，希望栽培他成為一個鬥牛士，這是當時可以最快速成名和發財的途徑，但他在第一次練習鬥牛時面對凶猛碩大牛隻時被嚇壞了，才放棄這一條捷徑。15歲第一次發現藝術的奧妙，這之前他形容自己「完全不知世界有藝術存在」這回事。

像是奇蹟一樣，波特羅16歲高中還沒畢業時就開了畫展，18歲為「哥倫比亞報」畫插圖，19歲已經能夠賣出畫作，20歲就在哥倫比亞國家沙龍比賽得到大賞，並利用這一筆繪畫比賽的獎金，申請到西班牙著名的聖費南多美術學院就讀。在馬德里藝術氛圍濃厚的環境中，開啟歐洲的美術學習之旅。

移居巴黎時波特羅才21歲，但敏感的對巴黎當時流行的藝術新潮失望，反而到羅浮宮勤力研究學習古典大師的名作，甚至為了更深度理解文藝復興時期大師的創作技巧，又到了義大利佛羅倫斯。1955年23歲回到自己的家鄉哥倫比亞展示畫作，被國人嚴苛的批評「缺乏個人風格、毫無美感」。

但是他開始繼續摸索轉變，隔兩年在美國首次畫展，就很驚人的第一天全部的畫銷售一空。美國人向來愛好新奇，比較容易接受他新鮮又獨具風格的畫風。當1958年他從美國載譽回來，應聘到波哥大美術學院當了兩年教

授，這就被公認是全國「最有前途的藝術家」之一了。

逐漸的，人們的好評一再從世界各地捲湧過來。要讓自詡為藝術領導地位、又愛挑剔的歐洲人接受並肯定，這就太不容易了，不只美國，歐、亞、澳洲世界各地美術館、私人企業，已經處處在收藏他的繪畫和雕塑，顯然他是目前存活在世最有影響力的藝術家之一。

尋找失落的文明

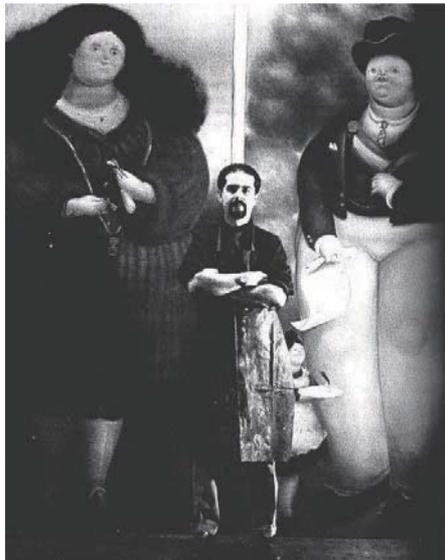
印地安族人是美洲最早的住民，幾萬年世代相傳在這裡發展出很高的古代文明，本就擁有一種非常原始樸質、充滿本土風格的藝術存在，大家稱之為「前哥倫布藝術」。但是約在西元1500年左右，隨著哥倫布後來的西班牙探險家，以強大武力屠殺征服了印地安人建立殖民地以後，印地安文化被殘酷無情的摧殘，只有少數原始部落仍然保留一些印地安土著文化的痕跡。

波特羅從童年開始都是浸染在這塊他口中是「神奇、詩意、驚奇」的多元多樣的殖民文化裡。他接納西方藝術傳統，又懂得放下它。他非常敏感的回歸到自己生命的根源，成功融合多重文化，交織形成獨到的個人風格。

以下是他的風格特色：

一、「波特羅」風格形成

波特羅所畫的人或物，拉丁風格的鮮豔對比色彩，誇張的圓胖形體，消除了筆觸的畫面顯現扁平光滑，風格非常鮮明，讓人一見難忘。他在33歲時，已經以這種標誌鮮明的圓渾肥胖的「波特羅造型」闖出一番名號了。人們質疑他一再重複慣用的肥胖造型，但他說：「我從來畫的不是胖子，而是一種體積帶來的美感和可塑性。」

圖四 1969

他的目的在樹立一種活潑愉悅的審美觀，利用任何現實題材，包括人，動物、靜物，使用誇張渾圓的造型，來表達一種體積的特殊豐美所帶來的美感愉悅。說得更直接就是透過「誇張變形」的方式，來表達自己的「風格」。

二、反比例——誇張的變形

人體有一定的比例，當所有人努力學著要弄懂「比例」，畫出正確無誤的圖像時，波特羅以「反比例」的方式，用誇張以後變形的手法塑造自己的型。他把苦苦學來的精確比例打破，重新用自己的法則誇張使用（圖七、圖八），我們仍然可以辨識出那些名人或那些名畫的原

圖五《舞者》2001

圖六《靜物》1989

來面貌。但使用誇張了比例的手法，使他的圓造型顯現出一種視覺上的獨特效果，也兼具了某些幽默感，創造出有史以來最誇張變形的獨特視覺印象。於是，變形就成了波特羅的造型。

三、改寫——模仿變創作

以這張人人所熟悉的蒙娜麗莎為例（圖十一），不管達文西的繪畫技巧多麼高超，再經過改變比例的改寫，發現蒙娜麗莎臉部的特徵仍在，連著名的微笑也在，只是已經全然不同精神風貌了的另一個作品了（圖十二）。

從畫家變雕塑家

在畫了二十多年並且得到盛名以後，波特羅在將近 40 歲開始著手雕塑創作，新的「雕塑家」波特羅誕生了，他又再度完成了一項突破性的偉大成就。到近期竟然雕塑比繪畫更成

圖七 凡戴克《阿諾芬尼的訂婚式》1434

圖八 改寫凡戴克 1978

圖九 委拉斯貴茲《瑪格麗特公主》1656

圖十 改寫委拉斯貴茲 1977

圖十一 達文西《蒙娜麗莎》1503-07

圖十二《12歲的蒙娜麗莎》1978

圖十三《鳥》1990

為他的創作代表。

世界上任何人或物的存在，都是立體的。一個瓶、一棵樹、一個人、一座城市或一片山林，這些都是有長、寬的面積，加上高的體積，都是三維、三度空間的立體存在，但是，一張紙只有長和寬，是平的二度空間存在。繪畫就是要把立體的景物，在平面的紙上畫出來，三度空間變成二度，就是畫畫最難的部分。

波特羅的繪畫在把立體的東西變平面時，有一個特色——「簡化」造型。他不僅剔除事物瑣碎細節的部分，直接用簡約的線和形表現出來。他更作出轉化，找到自己圓形的風格，更有創見（圖十三）。

這些精彩，充滿生命力的雕塑，是建造

圖十四《抽菸的女人》1987

在他強大深厚的繪畫基礎上。在圖十四中，很明顯的，女人的俯臥姿很美妙生動，正好證實了他所強調的「姿勢是依賴於內部結構」。對於自己的繪畫與雕塑，他說：「我始終堅持一個觀點，那就是必須以不同的方式完成同一件事。我總是在尋求一種新的發展，創造出一種新的視覺形象，一種以前從未見過的全新的形象，這是對一名藝術家來說最重要的事情之一。」

像這樣，藝術家的風格被接受肯定，處處受歡迎應該可以滿足了，但他若就此滿足，就不會獲得今天在藝壇上的尊榮，這是藝術家最可貴的特質——挑戰自己。

畫家成為新潮流的代表

波特羅 2012 年獲得國際雕塑中心頒發終身成就獎。他的雕塑和繪畫作品有許多重大國際博物館，企業和私人收藏家收藏。波特羅目前已經八十以上高齡了，2014 年還從一場極為嚴重的火災中逃生。這位還活著的高齡畫家，一舉一動都會引起國際媒體的關注報導。在 2014 年 4 月，還獲得著名的時尚雜誌 Glam'mag 評選為全球最性感的男人，而這是他繼 2013 年來第二次當選。

真是不可思議！150 年前的可憐梵谷，有著完全不同的命運與際遇。關於「當代藝術家」波特羅，不管是展覽、服裝衣著、私人感情等這些都成為媒體報導的材料，這透露給我們一個訊息，相較於上個世代人對藝術的冷漠，對比落差如此之大，證明現在真的是一個美學經濟新時代。

隨著科技資訊進步、人類經濟條件的改變，美學生活越來越重要，藝術變成生活必須，而不是裝飾品。藝術家的創作才情被視為瑰寶，不止被當成明星偶像看待，甚至動靜還處處受到矚目。時代的變遷，藝術與藝術家的地位，從過去的窮苦潦倒，到今日的尊寵榮華，真是令人驚異！

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。