

傑克梅第改變了雕塑的面貌

伯多·傑克梅第 Alberto Giacometti, 1901-66

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴

蘇荷兒童美術館館長

蘇荷美術國際教學體系創辦人

圖一 傑克梅第

圖二 100 法郎紙幣

圖三 行走的男子 1960

獨樹一幟的造型大師

傑克梅第的雕塑獨特到讓人一眼難忘，真是史上獨一無二的創作風格。他的風格如此特殊，不只遠遠與歷史上所有的名家不同，也跟同時代的人大有差異，說他獨樹一幟不算為過。

他的藝術成就不僅讓自己的國家瑞士以他為榮，並把他的肖像尊榮的印製在 100 法郎的錢幣上（圖二），但最珍貴的是，他為世界雕塑史開拓出一條前所未有新道路，在去世後將近這五十年，傑克梅第對現代雕塑的影響力卻是越見擴大日漸加深。

仔細看看圖三最精彩的代表作：「行走的男子」，這個拉得又高又長骨瘦如柴的人，表情呆滯，眼神茫然，在城市廣場中隨處可以見到的來往人群，焦慮不安、茫然不定的孤寂身影，的確把現代人存在的真實面貌刻畫了出來。

傑克梅第不只在人的造型完全違反傳統精確的比例，也破壞了銅像表面的完整完美，粗糙感也是前所未見的。幾千年傳統的雕塑美感標準（圖四），被他徹底顛覆。

「行走的男子」2010 年在蘇富比倫敦拍賣會以一億零四百二十萬美元，約台幣三十三億四千四百萬賣出，刷新 2004 年畢卡索畫作「拿菸斗的男孩 (Garçon a la Pipe)」所

圖四 米開朗基羅
〈大衛像〉 1501-04

圖五 畢卡索
〈拿菸斗的男孩〉 1905

創下的最高紀錄，成為有史以來最貴的作品。

孕育藝術種子的家庭

傑克梅第自小擁有一個孕育藝術種子的良好沃土——他的父親喬凡尼本來就是瑞士已有相當知名度的印象派畫家。他們家族經營規模不錯的旅店，有穩定的經濟條件。從小跟著父親穿梭在畫架之間，充滿藝術氛圍的成長環境，終生成為一個藝術創作者，是自然而然的。

1920年5月，隨著父親應邀參加威尼斯雙年展到了威尼斯。19歲的傑克梅第，第一次有機會親眼見到義大利古典大師丁多列多的原作及喬托壁畫的真跡。這一見識大大影響他的藝術認知，就在同一年12月，很快又再度到羅馬，再一次更近距離接觸古典藝術的殿堂。

傑克梅第22歲來到巴黎，拜當時的雕塑名家布代爾 Emile Antoine Bourdelle 為師，五年中雖然老師並不理解或賞識他的創作方式，但是在巴黎接觸最前衛的藝術潮流，與當時一群充滿爆發力的文藝青年，如畫家畢卡索、馬蒂斯、達利以及存在主義文學家沙特為友，

圖六 迪亞哥 1954

圖七 安妮特 1961

人文薈萃的巴黎，開啟了傑克梅第驚人的創作旅程。

世界大戰改變歐洲，也改變世界

打了一個第二次世界大戰之後，整個歐洲都改變了。人們以為理所當然的安逸生活和心態，完全被破壞瓦解。戰爭帶來的死亡毀滅恐懼，以及對生存的挫敗失望，瀰漫在每個人內心以及社會的每個角落。

藝術家是最敏感的，他們有表達自己內心焦慮的能力和才華，不管是作曲、寫詩或畫畫，他們不能抑止的，一再從作品中反映出對這個世界失望灰暗憂鬱的痛苦。

傑克梅第生在這樣一個充滿衝激的時代。他經歷兩次世界大戰，雖然出生於酷愛和平的瑞士，但是不可避免的也在巴黎被戰爭捲入。小他一歲的弟弟迪亞哥以及妻子安妮特（圖六、圖七），是他一用再用的模

特兒。這些半身像的表面累累鑿痕，空茫的眼神，微張的雙唇，沒有表情的表情，那種不用文字言語訴說的傷情，深深打動人心。

不一樣的寫實和真實

傑克梅第真實的反映了人類歷經戰爭磨難的痛苦掙扎。這也是讓我們開始反省，什麼是藝術家要描寫的真实，什麼才是寫實？是刻畫外貌，還是捕捉內心

圖八「廣場上的人」1948

的感情？一個美麗的女人，美麗是她的外表，但是她會生氣憎恨、會擔心恐懼，也會喜歡愛慕，更會失望灰心。藝術家所要呈現的真實是容貌外表的美醜，還是內在的恐懼或歡喜？

傑克梅第說：「藝術品不是真實再現，而是創造具有相同強度的真實。」

他選擇了捕捉刻畫內在的精神，真實的反映了經歷戰亂，人類心靈的惶惑和孤寂。圖八「廣場上的人」，每一個人都在路上晃著，彷彿很匆忙要去那裡，卻漫無目的，他們神情渺茫像遊魂一樣，人人都一樣陌生和孤獨，卻沒有一點交集。

傑克梅第的雕塑勇敢的拋開了幾千年來古典希臘羅馬，美麗、莊嚴、精確、雄偉、光滑的美學標準，他所要刻畫的真實，已經不是眼睛看到的外在形象，而是人性在身處的環境中，被迫造成的無助無訴的無奈感覺，就是這種非常內在與精神性的真實部分，感動我們。

人和物，都是存在環境空間裡

48歲以後，傑克梅第又拿起畫筆，畫出的風格也是驚人的。不論是素描、石版和雕塑，它們的風格非常一致。主題不管是什麼物，或什麼人，他不只是畫人或物，重要的還有他們存在的空間。

因為人都是在一個空間裡生活，不管在

臥室客廳或是廣場、商場，人和他所處的空間關係密不可分。傑克梅第在作品裡除了呈現一個人、這人的外貌和他的心境感覺，但是他的野心更大，連空間的關係也放進來。畫面看起來像是草稿一樣，塗了又擦去，有清楚和模糊的線，來來去去的亂線布滿了畫面，好像不太確定哪一條才是真正要的（圖九）。但是畫面上隱約的人像，在畫面上那種亂線紛飛的畫面中，瀰漫不安定、焦慮的感覺，其實就是「不安」的最真實描述。

二十世紀以後的藝術家已經不再描寫表面外在的美，藝術家要的美是「真實」，無關美麗與否，是一種真切真實反應人內心，一種活生生的感情。傑克梅第用他可以拿到的素材，不管是石膏黏土青銅，或是油彩蠟筆鉛筆，充滿了孤寂疏離，人的不同感受、不被瞭解的寂寞，一一在他的作品呈現。

他的手法很直接，他雕塑中骨瘦如柴的人或動物（圖十），剔除了不需要多餘的部分，留下的是「精神內在」。繪畫裡諾大的空間，人像鬼影一樣的模糊渺茫，但是有一種真實的美在那裡，那種美麗，是捕捉到每一個人揮之不去的宇宙孤寂感，他會搖晃、刺激或感動我們，讓現代人越來越麻痺的感受知覺被喚醒。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。

圖九 1951

圖十 狗 1951