

交大藝文空間活動報導

黃馨慧

交大思源基金會與交大藝文中心、邱再興文教基金會、法國在台協會與典藏雜誌共同舉辦「杜米埃的生活與他的石版畫研究展」，此展覽於五月七日至二十七日假交大藝文空間進行一系列的展出，並在五月八日、五月十六日舉行杜米埃之相關專題演講。

此次展出的150餘件杜米埃(Honore Daumier, 1808-1879)石版畫作品，涵括了1832年至1870年的作品。包含杜米埃石版畫作品總目錄作品編號30號、31號、39號、43號、45號、46號、77號、82號、91號等早期作品，1837年的「霍貝·馬克」系列，接續至1837-1850年之間，杜米埃石版畫中主要的序列作品如：「新的魔術燈」、「巴黎商人的顧客」、「夫婦的道德」、「釣魚」、「狩獵」、「浴者」、「鐵路」、「古典悲喜劇的面部表情」、「解釋詩篇」、「生命的青春年代」、「在中國旅行」、「女學者」、「外國人在巴黎」、「白天的慈善家」、「房東與房客」、「好市民」等等。最後再沿1850年迄1870年其患眼疾至眼盲前之作品，作品主題有：「時事報導」、「巴黎的夜晚」、「日常景象」、「萬國博覽會」、「渡假的樂趣」、「悲喜劇速寫」等等。相當完整的呈現杜米埃每一不同時期、不同風格的石版畫作。對欲更全面性且深層了解杜米埃的藝術工作者，應有相當的助益。同時亦能對畫史研究及創作者提供一個原作參考、研究及觀摩的機會，有助於提昇社會各界對文化、藝術的省思。

從杜米埃的石版畫中，我們可以探索到其一生的繪畫生涯，所感、所思、所想及所表現者。不諱言，杜米埃的石版畫中所描繪的內容、構圖並不複雜，甚且可以說很簡單，但我們可以感受到其「精鍊」的功力及其畫作上所呈現的張力。觀其作品，畫中的每一線條，每一幅作品的構圖，每一幅作品的內容都能牽動我們的心緒、震撼我們的心靈。

在法蘭西的三大平民畫家(摩爾貝、米勒、杜米埃)中，杜米埃的作品在台灣最為人熟悉、稱道的作品為現藏於紐約大都會美術館的油畫---「三等車廂」。廣大的觀眾常被三等車廂裡下階層的「三等市民」之題材及畫面色彩、人物處理所散發的「悲情」氣質所吸引。但杜米埃一生所創作共475件的油畫及水彩作品，大部份是完成於1860年以後，石版畫市場不景氣的一段時期。事實上，最能呈現其一生繪畫生涯精髓所在者，乃是一生從1830年迄1872年共四十餘年所做，為數約4000件的石版畫。這些石版畫除了描繪了當時社會各階層的生活百態，同時也標示了杜米埃一生繪畫生涯，從初學、早期、中期乃至晚期，畫風演變的最佳記錄，實為從事藝術研究者不可忽略的珍貴畫史史料。杜米埃是一位以政治和社會諷刺著稱的畫家。同時也是這類型畫家中的典範。

此次舉辦「人民萬歲啦！杜米埃的生活與他的石版畫研究展」，即是希望能將杜米埃的石版畫作品用貼近民眾的研究與展演方式，將之完整的呈現出來。一方面是希望能讓所有民眾，有機會欣賞台灣難得一見的杜米埃作品；另一方面則希望透過杜米埃的畫筆，超越時空，來到十九世紀的法國社會，見證當時代的社會、歷史與藝術的脈動。

展出側記

此次展出十九世紀的繪畫大師 杜米埃的石版作品，相信一定會有許多人發出這樣的質疑：「這些珍貴的作品是真跡嗎？」、「台灣有收藏家收藏這麼多的石版畫作卻不為人

知？」「這些石版作品沒有簽名(藝術家本身另外簽於版畫紙上)沒有版數,算是版畫嗎?」等等的疑問。這些問題在財團法人邱再興文教基金會董事長邱再興先生,及許多關心這個展覽的朋友,在初次接觸到這批作品時也曾經在心中問過自己,透過委婉的方式(畢竟直接的質疑,太不禮貌)向此次展品的提供者黃庭超先生查詢,他娓娓的向我們訴說他收藏的歷程:

1989年黃庭超負笈前往法國留學,在人生地不熟及語言又不通的情況下,留連於巴黎市區及近郊的古董市場與舊貨中心,成了他在留學期間唯一的慰藉。對於古董舊貨的喜愛,是從小的興趣,在歐陸古董舊貨的集散地——巴黎,成了他追求兒時夢想的樂園。一開始即鎖定版畫的收藏,並不叫人意外:「在文化大學就讀美術系時,即對版畫的製作與研究產生了極大的興趣,黃庭超如此回答。所以在收藏時選擇了他自己最有把握的媒材,是可想而知的。」其實一開始我是從十八世紀的版畫收藏起的,目前黃庭超所收集的版畫將近4千件,其中十八世紀的版畫作品佔了大宗,而杜米埃四百多件的作品僅算是其中的一小部份。黃庭超第一件的杜米埃石版畫收藏是在1990年,但開始感興趣而積極的收集則要從第二張作品說起:如前所言,跑古董市場是黃庭超的最愛,所以他藉由一本叫「ALADIN」的古董雜誌得到許多市場的資訊,在巴黎郊區的許多社區每年會舉辦一至兩次的「BROCANTE」舊貨市集,在一次無意間,黃庭超以10塊法郎購藏了一件杜米埃的石版作品,「我記得那時候我是付了錢就快跑,生怕老闆跑來要回去」,黃庭超打趣地說。從此以後,黃庭超越是研究杜米埃石版作品就越感興趣,於是開始積極收集起來,在多次接觸之後,消息來源管道就越多,漸漸在巴黎的古董商之間,都知道有個台灣來的小伙子在收藏杜米埃的作品,有好的杜米埃作品也會直接找上黃庭超(曾經購藏過最貴的作品是4萬多法郎),所以在開始收藏一兩年後就透過間接的介紹,向巴黎當地的2位收藏家分別收藏了兩批作品約270件(一次約150件,一次120件)。從1990年開始十年來,黃庭超仍不間斷的持續收藏杜米埃及其他十八、十九世紀的版畫作品(直到現在一年兩年回巴黎一趟也是為了杜米埃作品),而想要舉辦展覽只是為了能讓更多人欣賞杜米埃的藝術與版畫之美,面對眾人的質疑,黃庭超只是淡淡的說:「我已經面對過太多」。

經過黃庭超的釋疑,再加上他對版畫簽署的說明(現今版畫創作定義規範是1960年「維也納造型藝術會議」制定的,而版畫在古代是不簽名的,直到十五世紀中葉,才第一次出現有畫家在版畫上署名,不過是直接刻在版畫上的),我們瞬間豁然開朗,並慶幸沒有因此而失去一個好展覽。當我們將此一訊息告知法國在台協會,該協會副主任 Pierre FOURNIER來館看過部分作品後,非常感動的允諾給予最大的協助。經過各界(宏碁電腦、光寶關係企業)的贊助與協助,終使展覽成真,也使得民眾有機會一睹杜米埃石版畫真品之風采。

